

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT

Film en couleur de Tim Burton

1990, Etats Unis

Version originale sous-titrée

107mn

Propositions pour des pistes pédagogiques

Mots clés : créateur et créature - métamorphose - mains – savant fou – exclusion – différence – conte

Mots clés de cinéma : fantastique - gothique - flash-back - décors - maquillage - travelling

1 – Thématique

Un conte moderne

Edward aux mains d'argent apparaît comme un conte actualisé, inséré dans un présent identifiable par le spectateur et si Tim Burton a conçu un film traitant de problèmes contemporains (intolérance, exclusion, incommunicabilité, violence de la norme...) son récit n'en épouse pas moins la structure du conte : après l'inévitable "**Il y a bien longtemps** ... apparaît le château sur un promontoire sombre et isolé, que l'anonymat des lieux rend archétypal. La figure du père (l'inventeur) est rapidement évoquée (comme souvent les parents dans un conte) par quelques flash-back. Alors le héros peut être propulsé seul dans le vaste monde.

La mise en scène oppose terme à terme les deux univers du château et de la ville. Ce manichéisme constitue la matière même de la progression dramatique du conte de fée, qui repose sur une série de choix binaires (couleur/noir et blanc, jour/nuit, individualité/communauté, violence/douceur, intolérance / générosité, innocence/calcul...) , simplifiant et organisant le chaos de l'existence. La vie y est une série de choix aux conséquences inévitables, parfois terribles, parfois merveilleuses.

- dresser un inventaire de tous les éléments visuels et narratifs qui font de ce film un conte :
- à quoi reconnaît-on que le film est un conte ?
- Argumenter pour et contre cette idée
- De quels autres contes pourrait- le rapprocher ?
- Quelles sont les oppositions en évidence dans le film ?

2 - Un cinéaste et son univers

« Il y a quelqu'un que je rêvais d'être quand j'étais plus jeune, c'est le type qui est à l'intérieur de Godzilla. Quel métier merveilleux, me disais-je : vous passez vos journées déguisé en monstre, à vous bagarrer avec d'autres monstres et à écraser des villes avec vos pieds ! On peut difficilement imaginer une vie plus fabuleuse... » (1)

Rendre hommage au cinéma fantastique

Au cinéma muet des années 25-35, à la créature de *Frankenstein* (James Whales, 1931), à *Nosferatu* (Murnau, 1925), à *King Kong* (Schoedsack, 1933) puis à *Godzilla* (Nogushi, 1967), à *Jason et les Argonautes* (Don Chaffey, 1963)...

- Rechercher des exemples et sources d'inspiration dans la mythologie, les contes et la littérature fantastique, le cinéma
- Fantastique : essayer de définir avec ses propres mots avant de voir le film, y revenir après la projection pour compléter.

L'intrusion du fantastique dans une ville ordinaire

La solitude et l'exclusion, corollaire de la monstruosité, l'isolement.

La créature hybride vit isolée du reste du monde : légitimation de sa réclusion solitaire, les monstres et chimères doivent vivre cachés dans un endroit reculé et sombre (manoir, château, grotte, égout, tombeau ou autre repère gothique...) mais protecteur.

- Rechercher ou inventer lieux de résidence de ces créatures, l'histoire et ce qui a motivé leur construction (*Dédale et le labyrinthe de Crète*)

Un univers fantastique : les dominantes nocturnes

Un hommage au noir et blanc du cinéma fantastique muet, une ambiance nocturne présents dès le générique mais aussi dans les films d'animation comme *L'Etrange Noël* et *les Noces funèbres*.

- **Chercher les scènes nocturnes du film**
- **Pourquoi, à votre avis, le cinéaste fait-il porter une robe blanche à Kim pour les dernières séquences du film ?**
- **Retrouver des scènes nocturnes dans les films connus**
- **Chercher des titres de films et histoires contenant le mot NUIT (Les griffes de la nuit, la nuit des morts vivants, La nuit de l'iguane...)**
- **Ruines, portes grinçantes, escaliers de pierre, toiles d'araignée... Quels sont emblèmes et objets qui entrent dans la composition d'un univers fantastique ? Inventaire ou catalogue en dessins ou photos découpées avec descriptif écrit**

L'importance des mains

(Edward, Sally dans *L'étrange Noël* qui se recoud son bras arraché, le Pingouin dans *Batman Returns*)

- **Repérer toutes les différentes mains que l'on voit tout au long du film et les dessiner avec leur cadrage**
- **Situer les séquences dans le film**

Les chaînes de fabrication avec des robots dotés de sortes de mains, les usines (*Les temps modernes* de C.Chaplin, *Le roi et l'Oiseau* de Paul Grimault vu au 2ème trimestre, *Charlie et la chocolaterie*, *L'étrange Noël...*)

Le bancal et le tordu dans le lisse, l'uniforme, l'aligné, le rectiligne

Ex. la maison de Charlie dans la ville anglaise, la Château d'Edward

L'impossibilité du contact (Edward, Willie Wonka) métaphore de la difficulté à communiquer, à « toucher l'autre » au sens large du terme, difficultés de l'adolescence aussi selon le cinéaste.

Le mécanisme de l'horreur : de l'engouement à la haine et au rejet

- **A quel moment du film, l'engouement pour Edward bascule-t-il ?**
- **Dans le scénario, quelle est la situation qui déclenche ce revirement ? (cf. émission TV)**
- **Quels sont les moments où l'on peut parler de violence ?**

Pervertir les fêtes traditionnelles : Halloween, Noël, dans de nombreux films ont une place essentielle (*Batman returns*, *L'étrange Noël*, les noces funèbres, Charlie)

Une équipe de tournage : scénariste, acteurs, compositeur, maquilleur, décorateur, productrice constituent, au fil des tournages, une famille dont la rencontre et les talents conjugués vont permettre à Tim Burton de forger cet univers visuel (décorateur, chef- opérateur, maquilleurs) et narratif (scénariste, productrice, acteurs) et de concrétiser les rêves de cinéma personnel

- **Travailler sur des génériques de films de Tim Burton et les comparer pour prendre conscience de cette importance capitale de la « famille artistique » (sur internet ou sur demande auprès des coordinateurs)**

Le générique et la musique : ils donnent la tonalité du film

- **Il est indispensable de demander aux élèves d'être très attentifs au générique du début (et de la fin bien entendu) et à tous les retours du thème musical**

3 – Le personnage d'Edward, créature mythique

« *I'm not finished* » déclare Edward à Peg qui le découvre dans le château.

« *A l'origine*, dira Tim Burton, *un dessin fait il y a longtemps, il représentait un personnage qui veut toucher ce qui l'entoure mais ne peut le faire* ».

Ses mains, son presque mutisme, sa pâleur et son costume carapace noir, son regard, sa démarche, sa demeure, son histoire, sa personnalité, ses forces et fragilités...

- **Les mains ciseaux, objet inquiétant coupant dangereux associé à des capacités créatrices : en faisant un retour sur le film, retrouver cette ambivalence.**
- **Faire la carte d'identité : caractéristiques physiques, adresse...**
- **De quels autres personnages connus peut-on le rapprocher ?**
- **Le temps (qui passe) agit-il de la même façon sur Edward ? (cf. séquence finale)**
- **Pour saisir et restituer toute la richesse et la complexité du héros du film, multiplier les approches comme on le fait dans la préparation d'un film : croquis et dessins détaillés, collage, listes de mots et textes.**

Les autres personnages

- **Un mot, un verbe, deux adjectifs, une couleur et un dessin pour les définir et les différencier**

Peg Boggs	Kim	Jim	Les voisines	L'inventeur d'Edward
Bill Boggs	Kevin Boggs	Joyce Monroe	Le policier	La joueuse d'harmonium

4 - Un regard sur l'Amérique et la vie en banlieue

La middle class et ses conventions selon Burton :

« Grandir dans ces banlieues, c'était grandir sans Histoire, sans culture, sans passion. Du coup, il fallait soit se fondre dans la masse et renoncer à une part de soi-même, soit posséder une vie intérieure et se couper des autres. » (1)

« Chez Burton, les signes du « bonheur » contemporain sont gonflés, poussés en survolume, accumulés, implorant sous les effets multipliés de leur propre présence ». (2)

Séquence 2 : les premiers plans de la séquence et la bande son condensent tout ce qu'on peut dire pour décrire une ville moyenne américaine : les couleurs des maisons, la vie quotidienne symbolisée par le passage de la tondeuse, l'arrosage de la pelouse, le bricolage, la couleur du tailleur de Peg Bogg.

- **Extrait (vidéo ou du DVD), diffuser la bande- son de cette séquence seule (sans l'image) et « refaire » l'enchaînement des plans.**
- **Pour vous, que symbolise cette façon de montrer une ville américaine ?**
- **Ville réelle ou ville de cinéma ?**
- **A votre avis, quelle est la part de l'intervention du cinéaste et des décorateurs sur la ville où a été tourné (en partie) le film?**
- **Avant de voir le film : demander aux élèves ce qu'est pour eux la vie aux USA : la ville, les villes, la vie quotidienne, à partir des films et séries qu'ils connaissent**
- **Sur le thème de l'apparence : débat philo sur « être et paraître » ou « tout miser sur les apparences : quelles conséquences ? » (dans le film, dans la vie des élèves)**

5 - Arts visuels

- **Contrastes** : couleur/noir et blanc, jour/nuit
- **Repeindre le quotidien en couleurs**, peindre le quotidien en couleur pastel, maquiller la ville : travail direct sur photocopies ou gravures en noir et blanc
- **Dessiner** :
  - des plans du story-board
  - Des projets de costumes, des silhouettes : en couleurs en noir et blanc
  - Le château, manoir, antres et repères nocturnes
  - L'intérieur de ces lieux
- **Collage**
  - Créer des personnages hybrides ou chimères associant traits humains et objets, constitués sur le principe du collage : prénommer les personnages
- **Art topiaire**

Art de tailler architecturalement les végétaux : parcs et jardins sont des lieux ressource où observer cette pratique de métamorphose du végétal, souvent des buis (Villandry, Chenonceaux, Amboise et parcs de communes)
- **Initiation au langage cinématographique**
Cadrages
  - « A travers une fenêtre » : à quels moments du films avez-vous repéré ce type de cadrage ? Quelle en est l'intention ?
  - **Plongées et contre- plongées** : chercher une définition et retrouver ce type de cadrage dans le films (dans le Cahier de notes)

Mouvements de caméra : travellings, panoramiques, plongées et contre- plongées

Travellings : quand ? Comment ?

Gros plans sur Edward en train de tailler haies, poils ou cheveux

- **Pourquoi ces gros plans où l'on ne voit pas l'action de couper ou tailler à proprement parler sont-ils systématiquement privilégiés ?**
- **Comment les vivons-nous comme spectateur ?**
- **Qu'est- ce- qui rend permet au spectateur de comprendre l'action sans la voir ?** (insister sur l'importance du son)

6 - Avant le film

- **Imaginer le scénario du film uniquement à partir du titre et du nom du réalisateur** (que les élèves peuvent connaître par *Charlie et la Chocolaterie*, *James et la pêche géante*, *Mars attack...*)
- **demandez aux élèves ce qu'est pour eux la vie aux USA : la ville, les villes, le mode de vie ou vie quotidienne, à partir des films et séries qu'ils connaissent**
- **Chercher (CM2) la définition de métiers du cinéma dont le rôle est ici essentiel : scénariste, décorateur-trice, maquilleur-se**
- **Demandez aux élèves d'être attentifs aux génériques, celui du début, celui de la fin pour le repérage de métiers du cinéma très spécifiques présents sur le film.**

7 - Les sentiments et l'expression des sentiments

Bien que les personnages du film soient des personnages de conte, ils incarnent, grâce en particulier au jeu des acteurs, des caractères et sentiments forts qui passent peu par la parole ou le dialogue mais par les attitudes, les regards, les gestes

- **Retrouver tous les moments d'émotion les plus forts, celles que l'on a ressenties comme spectateur, celles qui sont ressenties par les personnages** (les 3 flash back pour Edward, la découverte d'Edward par Pegu, l'arrestation, la poursuite)
- **Les nommer** (frayeur, envie de pleurer, révolte, inquiétude, nostalgie...)
- **Les jouer en les mettant en espace** (+éléments de costume ou accessoires qui permettent une mise à distance)
- **Retrouver les émotions ressenties par les personnages et analyser les moyens cinématographiques mis en œuvre qui font que ces émotions nous touchent** (jeu des acteurs, plans, cadrages champ contre champ, musique, éclairage...).

8 - Références

- Films

En extraits uniquement :

Le magicien d'Oz de Victor Fleming, 1939 : pour les créatures hybrides

Les films de Tim Burton en particulier: **Charlie et la Chocolaterie**, **L'étrange Noël de Monsieur Jack**, **Batman Returns**, **Frankenweenie** court métrage de 1982

Des images des films qui ont inspiré directement Burton : **Nosferatu le vampire** de F.W.Murnau, 1922, **La Belle et la Bête** de J.Cocteau, **Frankenstein** et **La fiancée de Frankenstein** de J.Whales, 1931 et 1935

Elephant Man de David Lynch, 1980 : sur le thème de l'exclusion, de l'isolement et de la vulnérabilité et de la monstruosité

- Albums et contes, littérature fantastique

La vieille dame et le fantôme de Evelyne Reberg et Maurice Rosy, Coll. J'aime lire, Bayard éd.

Le buveur d'encre de Eric Sanvoisin, Nathan éd.

Grand Vampire et Petit Vampire bande dessinée de Johan Sfar, Dargaud éd.

Les Mystères de Harris Burdick de Chris Van Allsburg, 1985, Ecole des Loisirs : un album en Noir et Blanc à associer au film

La Belle et la Bête, Madame Leprince de Beaumont, édition collection Folio Cadet

Harry Potter de J.K. Rowling, Gallimard

- Œuvres en références

Les couleurs pastel des maisons, voitures, costumes : photographies de **Pierre et Gilles** (*Valise Atelier*)

Univers nocturnes et inquiétants à retrouver chez les symbolistes : **l'Araignée souriante** d'Odilon Redon dans le n° de février de la revue *Beaux-arts magazine*.

Notes dans le texte :

1 - Tim Burton par Tim Burton de Mark Salisbury, traduit pour les éd. Le Cinéphage, Paris, 2000

2 - Tim Burton de Antoine de Baecque, éd. des Cahiers du cinéma, Paris, 2005

Anne Champigny, coordinatrice départementale *Ecole et Cinéma* Indre et Loire