

BILLY ELLIOT
Un film de Stephen Daldry

240
fiche élève



Billy Elliot

Un film de **STEPHEN DALDRY**

© 2001 Tiger Aspect Pictures. All Rights Reserved.
WORKING TITLE FILMS et BBC FILMS en association avec THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND présentent une production TIGER ASPECT PICTURES en association avec WT2 " BILLY ELLIOT " JULIE WALTERS GARY LEWIS JAMIE BELL JAMIE DRAVEN ADAM COOPER Chorégraphe PETER DARLING Producteur exécutif TORI PARRY Compositeur STEPHEN WARBECK Costumes STEWART MEACHAM Montage JOHN WILSON Décors MARIA DJURKOVIC Directeur de la Photographie BRIAN TUFANO asc Producteurs Délégués NATASHA WHARTON CHARLES BRAND DAVID M. THOMPSON TESSA ROSS Ecrit par LEE HALL Produit par GREG BRENNAN JON FINN Réalisé par STEPHEN DALDRY

STUDIOCANAL

WORKING TITLE

UNIVERSAL

BBC Films

TAMASA

COLLÈGE AU CINÉMA

● Synopsis

Durham Coalfield, nord-est de l'Angleterre, 1984. Le jeune Billy Elliot vit dans une petite maison avec sa grand-mère, son père veuf (Jackie) et son grand-frère (Tony). Leur cité ouvrière, Everington, est en état de siège : la police barricade les rues, en attente de la grève de mineurs à laquelle Jackie et Tony participent activement. Pendant ce temps, Billy va à son entraînement de boxe, équipé des gants de son père. Mais il se trouve bien plus attiré, dans le même gymnase, par le cours de danse classique de M^{me} Wilkinson. Il commence, en cachette, à suivre régulièrement le cours, et travaille chez lui les figures avec un livre volé dans une bibliothèque. Jackie surprend Billy dans le cours de M^{me} Wilkinson et lui interdit d'y participer : la danse n'est pas une pratique pour les garçons. Mais c'est aussi le moment où la professeur, persuadée que Billy a du talent, veut le faire participer aux auditions du Royal Ballet de Londres. Dans ce contexte tendu, Billy parviendra-t-il à aller au bout de sa vocation ?

● Prologue

Le début de *Billy Elliot* s'effectue en deux temps : après un carton indiquant le lieu et l'époque (« *Durham Coalfield, North East England, 1984* »), on voit les mains un peu tremblantes d'un jeune garçon poser un disque vinyle sur une platine, ce qui déclenche une musique, la chanson « *Cosmic Dancer* » de T. Rex. On passe alors à des plans au ralenti montrant le garçon, Billy, sautant en l'air, tandis que s'inscrivent les mentions du générique. Qu'est-ce qui est inhabituel, dans cette manière d'introduire le héros du film ?

①
Quelle est la particularité des cadrages sur les mains et sur le corps de Billy ? Permettent-ils de voir tout le personnage, et l'espace où il se trouve ?

②
À quoi sert le ralenti ? Les sauts de l'enfant sont-ils réalistes ? Comment décrire les expressions de Billy, et ce que l'on comprend de son humeur ?

③
Le personnage ne parle pas, mais peut-on dire néanmoins que ce début est sans parole ?

● Stephen Daldry au pays des Billy

Billy Elliot est le premier long métrage réalisé par Stephen Daldry, un metteur en scène de théâtre britannique qui a commencé ainsi une carrière au cinéma et à la télévision, qu'il a poursuivie entre les États-Unis et l'Angleterre avec des films comme *The Hours* (2001, qui met en scène entre autres l'écrivain Virginia Woolf) ou la récente série *The Crown* (2016, sur la reine Elisabeth II). L'immense succès de *Billy Elliot* a conduit à la sortie de ce que l'on appelle une « novélisation » : la transformation d'un film en roman, à partir de son scénario mais aussi de la vision d'un écrivain (ici, un auteur de littérature pour la jeunesse, Melvin Burgess). Plus encore, Stephen Daldry a très vite rassemblé l'équipe du film pour en mettre en scène une version théâtrale : la comédie musicale *Billy Elliot*, dont les premières représentations ont eu lieu en 2005 et qui est toujours en tournée aujourd'hui à travers le monde. Ce sont évidemment d'autres acteurs que ceux du film qui jouent les personnages. Afin d'incarner Billy dans différents pays, en différentes langues et au

fil de tournées épuisantes, il a fallu choisir un grand nombre de jeunes acteurs pour incarner le même personnage. Pour rendre hommage à leur talent, à la fin de la comédie musicale, Daldry a imaginé une scène spectaculaire qui n'existe pas dans le film : une vingtaine de Billy viennent danser ensemble. C'est comme si l'audition du jeune garçon au Royal Ballet s'était multipliée à l'infini.

● Contrastes

Il n'y a rien d'in vraisemblable à vouloir apprendre la danse, même lorsqu'on est un jeune garçon vivant dans une cité minière en temps de grève, et même en Angleterre au début des années 80. Pourtant Billy Elliot va devoir se battre pour imposer son envie, et prouver qu'il ne s'agit pas que d'un caprice. Dans le monde où il vit, surtout dans sa famille proche, son désir est d'abord considéré comme extravagant et inconvenant. Comment le film exprime-t-il cet aspect décalé ? Le contraste entre la danse, qui serait plus féminine et délicate, et le monde des mineurs, plus masculin et brutal, est utilisé dans plusieurs plans ainsi que dans l'affiche reproduite en ouverture de ce document. Au début du film, lorsque M^{me} Wilkinson installe son cours dans le gymnase où a aussi lieu l'entraînement de boxe, on voit les jeunes filles en tutu s'introduire dans l'espace où les jeunes garçons apprennent à frapper. Lorsque Billy débute sa première barre, un plan montre ses chaussures de boxe qui jurent dans l'alignement des chaussons de danse. Bien plus tard, quand son père l'emmène pour l'audition au Royal Ballet, la silhouette trapue et gênée de Jackie contraste avec les frères danseurs et danseuses qui circulent près de lui. Billy pourtant, n'en a rien à faire. Il a l'habitude de vivre dans ces superpositions de registres, et passe facilement des uns aux autres. Au petit matin, tandis que Tony et Jackie se préparent fébrilement pour aller à la grève, il cherche obstinément une mélodie au piano. Le cimetière où sa mère est enterrée se détache sur un fond lugubre d'usines, mais il ne semble pas le remarquer. Il marche avec Debbie le long d'un mur, puis brusquement le long d'une escouade de policiers prêts à l'affrontement avec les grévistes, et là encore semble ne rien voir. Tous ces contrastes, et d'autres encore, nous sont montrés par le film — ils font partie de sa « mise en scène » —, mais aucun n'arrête Billy.





● Danser partout

Avant de découvrir le film, mais en sachant déjà qu'il y est question d'un garçon qui apprend à danser, on peut se demander comment seront traitées les scènes de danse. Seront-elles nombreuses ? Se dérouleront-elles toujours dans les mêmes lieux, suivant les mêmes mécanismes ? Or, dans *Billy Elliot*, il n'y a pas de règles. Billy sautille comme un danseur même lorsqu'il prépare des œufs ou fait de la boxe, il esquisse des claquettes lorsqu'il court, il danse autant dans le gymnase que dans la rue ou plus tard, sur la scène du Théâtre Royal de Londres. Cette liberté un peu désordonnée du personnage ne se transmet-elle pas à la mise en scène ? On trouve en effet beaucoup de manières différentes de filmer la danse dans *Billy Elliot*, et il pourra être intéressant de les relever toutes. On trouve des plans fixes (pendant les entraînements, ou

« Quand je suis lancé, alors, j'oublie tout le reste. Et c'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps. »

● Monologue de Billy à la fin de l'audition au Royal Ballet

pendant l'audition au Royal Ballet) et des plans en mouvement (par exemple lorsque Billy est en duo avec M^{me} Wilkinson) ; des plans en plongée (vus en hauteur) et en contre-plongée (vus depuis un point plus bas que le personnage) ; des plans d'ensemble (qui montrent le corps dans l'ensemble du décor) et des gros plans (pour détailler les émotions de Billy lorsqu'il réussit ses figures) ; des plans au ralenti, etc. L'une des caractéristiques les plus fortes des séquences dansées est aussi qu'elles sont souvent interrompues, alternées avec autre chose ou trouées par des ellipses (des sauts temporels), si bien qu'on a souvent l'impression de ne pas voir la totalité des efforts de Billy. Seule une scène présente la totalité d'une danse : celle face au père, Jackie, le soir de Noël dans le gymnase. Qu'est-ce qui est remarquable dans la manière de filmer cette scène ? La danse ne se déroule-t-elle pas alors seulement entre Billy et Jackie, comme sur un axe tendu entre eux, qui détermine aussi les positions de la caméra ?

● Jeux d'images

Les deux images ci-contre sont extraites de la même scène de *Billy Elliot* : c'est le moment où s'introduit un bref extrait de la comédie musicale avec Fred Astaire *Le Danseur du dessus*, de Mark Sandrich (1935), juste après une conversation entre Billy et M^{me} Wilkinson. Quels sont les points communs et les différences entre les deux images ?

①

Comment décrire le bâton de Billy par rapport aux cannes des danseurs ?

②

Qu'est-ce que Billy porte autour du cou ? Et qu'est-ce que les danseurs du film de Sandrich portent à leur boutonnière ?

③

Quel est le décor stylisé derrière Fred Astaire et ses compagnons ? Et celui derrière Billy ?



● Cosmic Dancer

On entend la chanson «*Cosmic Dancer*», («Danseur cosmique»), de T. Rex (sortie en 1971), au tout début du film.

- ① Qu'est-ce que les paroles de cette chanson disent du personnage ?
- ② Qu'est-ce qui est doublement surprenant, dans l'usage du «je» ?
- ③ Selon les paroles, pourquoi le danseur de la chanson peut-il être qualifié de «cosmique», et en quoi cela contraste-t-il avec la réalité de Billy ?

I was dancing when I was twelve

Je dansais à douze ans

I was dancing when I was aah

Je dansais aaaaah

I danced myself right out the womb

Je suis sorti en dansant du ventre de ma mère

Is it strange to dance so soon ?

Est-ce étrange de danser si tôt ?

I danced myself right out the womb

Je suis sorti en dansant du ventre de ma mère

I was dancing when I was eight

Je dansais à huit ans

Is it strange to dance so late ?

Est-ce étrange de danser si tard ?

I danced myself into the tomb

Je suis rentré dans la tombe en dansant

Is it strange to dance so soon ?

Est-ce étrange de danser si tôt ?

I danced myself into the tomb

Je suis rentré dans la tombe en dansant

Is it wrong to understand

Est-ce mal de comprendre

The fear that dwells inside a man ?

La peur qui habite un homme ?

What's it like to be a loon ?

Ça fait quoi d'être un dingue ?

I liken it to a balloon

Je compare ça à un ballon

I danced myself out of the womb

Je suis sorti en dansant du ventre de ma mère

Is it strange to dance so soon ?

Est-ce étrange de danser si tôt ?

I danced myself into the tomb

Je suis rentré dans la tombe en dansant

But when again once more

Et encore une fois

I danced myself out of the womb

Je suis sorti en dansant du ventre de ma mère

Is it strange to dance so soon

Est-ce étrange de danser si tôt ?

I danced myself out of the womb

Je suis sorti en dansant du ventre de ma mère

● Fiche technique

BILLY ELLIOT

Angleterre | 2000 | 1h50

Réalisation

Stephen Daldry

Scénario

Lee Hall

Chorégraphie

Peter Darling

Image

Brian Tufano

Montage

John Wilson

Son

Mark Holding

Décor

Maria Djurkovic

Musique originale

Stephen Warbeck

Format

1,85, couleur

Interprétation

Jamie Bell	<i>Billy Elliot</i>
Gary Lewis	<i>Jackie, son père</i>
Jamie Draven	<i>Tony, son frère</i>
Julie Walters	<i>Mme Wilkinson</i>
Stuart Wells	<i>Michael</i>



Emma, danseuse de la série de photos *Step by Step* de Sirkka-Liisa Konttinen, 1982 © Sirkka-Liisa Konttinen.

● Aller plus loin

Marc Bolan & T.Rex

Sur Youtube, on trouve de nombreux extraits vidéos des chansons de Marc Bolan et T.Rex dont «*Children of the Revolution*» et «*Cosmic Dancer*», dont une magnifique version live à Wembley en 1972.

↳ [youtube.com/watch?v=qeHU7XBKjGI](https://www.youtube.com/watch?v=qeHU7XBKjGI)

Step by Step

Une série de portraits de jeunes danseurs et de leurs familles dans l'Angleterre des années 80 par la photographe Sirkka-Liisa Konttinen.

↳ [amber-online.com/collection/step-by-step](https://www.amber-online.com/collection/step-by-step)

Enfants de mineurs

Un court sujet du journal télévisé français de 1984, l'année où se déroule *Billy Elliot*, sur le destin de véritables enfants de mineurs anglais en grève.

↳ [fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur01021](https://www.fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur01021)

Le dossier de presse de la comédie musicale *Billy Elliott*

↳ [issuu.com/jmagine.com/docs/dossier_de_presse_web_242c8417dfe2b1](https://www.issuu.com/jmagine.com/docs/dossier_de_presse_web_242c8417dfe2b1)

Transmettre le cinéma

Des extraits de films, des vidéos pédagogiques, des entretiens avec des réalisateurs et des professionnels du cinéma.

↳ [transmettrelecinema.com](https://www.transmettrelecinema.com)

CNC

Toutes les fiches élève du programme *Collège au Cinéma* sur le site du Centre national du cinéma et de l'image animée.

↳ [cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques](https://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques)



CAHIERS
DU CINEMA

AVEC LE SOUTIEN DE VOTRE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL