

L'EXTRAVAGANT MR RUGGLES

'RUGGLES OF RED GAP'

CHARLES LAUGHTON
ZASU PITTS
CHARLIE RUGGLES
MARY BOLAND ET ROLAND YOUNG

DANS LA COMEDIE DELIRANTE DE
LEO MCCAREY

Swashbuckler Films

● Fiche technique

États-Unis | 1935 | 1h 30

Réalisation

Leo McCarey

Scénario

Walter DeLeon, Harlan Thompson et Humphrey Pearson, d'après le roman d'Harry Leon Wilson, *Ruggles of Red Gap*, publié en 1915.

Image

Alfred Gilks

Montage

Edward Dmytryk

Format

1.37, 35 mm, noir et blanc

Interprétation

Charles Laughton, Charles Ruggles, Mary Boland, ZaSu Pitts, Roland Young

● Synopsis

Au début du **XXe** siècle, à Paris. Le comte Burnstead, un aristocrate britannique, perd au poker son valet, le très raide et dévoué Marmaduke Ruggles, en jouant contre un couple d'Américains. Ce couple, le bourru Egbert et la précieuse ridicule Effie Floud, semble loin du raffinement et des codes sociaux stricts que le valet a toujours respectés. Mais en l'emmenant dans leur petite ville du Far West, Red Gap, ils vont bousculer ses convictions. Ruggles découvre aux États-Unis le principe d'égalité universelle, et comprend ainsi qu'il ne peut plus continuer à être un domestique. Il décide de devenir son propre maître.

« Leo McCarey comprend les hommes mieux que quiconque à Hollywood. »

Jean Renoir

● Leo McCarey et la comédie américaine

Comme un autre virtuose de la comédie américaine, son contemporain Frank Capra, Leo McCarey (1898-1969) a gravi progressivement les échelons des studios hollywoodiens. D'abord scénariste et assistant à multiples fonctions pour des courts métrages burlesques du cinéma muet (les « *splasticks* »), il il contribue à l'invention en 1926 du duo Laurel et Hardy, dont il filme ou supervise les productions jusqu'au début des années 1930. Il collabore en 1933 avec un autre groupe burlesque, les Marx Brothers, pour la réalisation du long métrage *La Soupe au canard*, avant de tourner *L'Extravagant Mr Ruggles* en 1935. Avec ce film, McCarey change de stature. Jusqu'ici considéré comme un exécutant au service du talent comique de ses acteurs, sans autre préoccupation que le divertissement, il affirme à travers le parcours moral du valet Ruggles une conception plus complexe de la comédie. McCarey sait passer d'une tonalité à une autre avec légèreté et humour, toujours dans un mélange d'humanisme et d'ironie. Il réalise ensuite un mélodrame familial (*Place aux jeunes*, 1937), une romance émouvante (*Elle et lui*, 1939) et deux excellentes comédies loufoques (*Cette sacrée vérité*, 1937 ; *Lune de miel mouvementée*, 1942), avant que sa carrière devienne plus inégale, après-guerre.

● L'art du contraste comique

L'affiche originale américaine et le titre français du film, différent de son titre américain, donnent de premiers indices sur le caractère comique particulier de *L'Extravagant Mr Ruggles*.

①

Le titre français mélange deux registres contrastés. Quels sont-ils ?
Pensez-vous à d'autres titres de film ou d'œuvres littéraires construits de la même manière, avec un adjectif et un nom qui procurent des impressions contradictoires ?

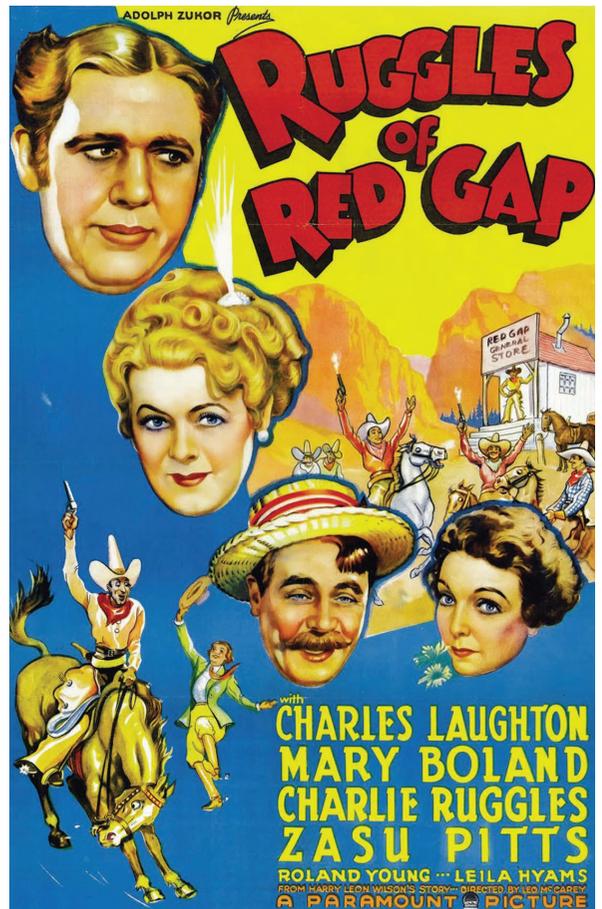
②

Comme le titre, l'affiche américaine oppose deux types d'attitude. Comment qualifier la différence entre les expressions des quatre visages et celles des petits personnages ?
Qu'est-ce qui les sépare ?
Comment les têtes flottent-elles « entre deux mondes » ?

③

Est-ce que ces têtes suspendues ne vous rappellent pas un célèbre monument américain, sculpté dans la roche d'une montagne ?
Pour contraster ce résultat, faites aussi une recherche pour trouver l'affiche originale d'une précédente comédie de Leo McCarey, *La Soupe au canard* (*Duck Soup*, en anglais).

Affiche américaine de *L'Extravagant Mr Ruggles*, 1935 © Paramount Pictures

● La métamorphose de Charles Laughton

L'Extravagant Mr Ruggles n'aurait pas été un film aussi singulier si Leo McCarey avait choisi un acteur spécialisé dans le cinéma comique pour jouer son personnage principal. À l'époque de la réalisation, le génial comédien d'origine anglaise Charles Laughton (1899-1962), qui avait débuté sur les scènes britanniques avant de venir aux États-Unis, était surtout connu pour ses personnages inquiétants et ses rôles dans des drames historiques. Il avait, entre autres, incarné le cruel empereur Néron dans *Le Signe de la croix* de Cecil B. De Mille (1932), et un professeur se livrant à des expérimentations génétiques sur des cobayes humains, dans *L'Île du docteur Moreau* (Erle C. Kenton, 1932). Le discret et sympathique Ruggles était donc à l'extrême opposé de ses rôles antérieurs. Il l'était d'autant plus que Laughton, admirateur du jeu corporel d'acteurs burlesques comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton, n'était encore jamais apparu dans une comédie, à la différence de presque tous les autres interprètes du film. Est-ce que les maladroites de Ruggles ne se confondent pas, dans certaines scènes, avec les difficultés que Laughton a pu rencontrer pour l'interpréter ?

● Trouver sa place

Le propre d'un domestique est de servir tout en se rendant invisible. Ruggles incarne d'abord à la perfection cette règle de discrétion. Il est efficace et soigneux lors du réveil du comte, respecte les règles de bienséance avec les Floud, au point de ne pas vouloir s'asseoir avec Egbert lorsque celui-ci lui propose, au café. Pourtant, malgré lui, il devient le centre de l'attention. Au café, Ruggles prend finalement place entre ses compagnons de soirée, exactement au centre de l'image. Plus tard, il s'écroule aux pieds d'Effie, au milieu du cadre ; à Red Gap il occupe le centre de différents groupes, souvent immobile au cœur d'une agitation de deux ou de plusieurs silhouettes. McCarey se sert de ces situations pour composer sa mise en scène. La manière dont le valet se tient au centre ou de côté, plus ou moins muet et figé, est à la fois drôle et pleine de significations. Plus il gagne sa liberté, plus Ruggles prend des positions ordinaires dans l'espace en compagnie des autres, par exemple quand il est assis au salon à la table d'Egbert, ou un peu plus tard, au comptoir, aligné avec Egbert, Ma et Prunella. L'ancien valet trouve ainsi une simple place parmi les autres, à même hauteur qu'eux.

● Libérer le valet

Le récit de *L'Extravagant Mr Ruggles* est celui d'un homme qui s'affranchit d'un métier aux règles archaïques, peu respectueuses des principes d'égalité et de liberté modernes. Le film débute en Europe lorsque le valet change de patrons, et s'achève de l'autre côté de l'Atlantique quand il a définitivement quitté la condition de domestique. La durée de l'histoire est donc le temps nécessaire à la libération du personnage.

①

Quelles sont les attitudes par lesquelles Ruggles montre qu'il est d'abord un parfait valet ?
Semble-t-il souffrir de sa position ?

②

Quels sont les principaux moments qui marquent la libération de Ruggles ?
Paradoxalement, n'en trouve-t-on pas très tôt dans le film ?

③

Comment ces différents moments donnent-ils à Ruggles la détermination de quitter sa fonction ?
Est-ce que cette idée arrive subitement, ou bien vient-elle en plusieurs étapes, comme une pensée qui hésite et se construit progressivement ?

● Analyse de séquence

Le valet Ruggles vient d'annoncer qu'il ne reviendra pas au service des Fload : il veut être libre. Au saloon, Egbert est heureux de cette décision. Elle lui rappelle un célèbre discours d'Abraham Lincoln où il était question de l'égalité entre tous les hommes. Mais Egbert a oublié les mots du grand homme : il demande au patron du saloon s'il s'en souvient [1]. Le patron ne sait pas et questionne ses clients [2 à 6], eux aussi bredouilles. C'est finalement Ruggles qui récite le discours, et devient ainsi pour toute l'assemblée un personnage extraordinaire [7, 8].

- ① *L'Extravagant Mr Ruggles se déroule en grande partie dans une ville de western. Dans les images ci-dessous, distinguez ce qui fait penser au western, et à une comédie.*
- ② Le saloon est minuscule, mais le cinéaste arrive à y loger tout un monde de détails. De 1 à 6, observez la manière dont sont cadrés les personnages. Répertoirez les changements de taille de plan et de disposition des personnages.
- ③ En 7, décrivez les différences entre le visage de Ruggles et celui d'Egbert.

1

5

2

6

3

7

4

8

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

AVEC LE SOUTIEN DE
VOTRE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CAHIERS
DU CINÉMA

CNC