

2 BURLESQUES AMERICAINS

Charlot s'évade ou l'Évadé, (The Adventurer), Charles Chaplin, 1917
Malec Forgeron, (The Blacksmith), Buster Keaton, 1922

Propositions pour des pistes pédagogiques

Mots clés : héros burlesques faire rire gestes et attitudes silhouette

Mots clés de cinéma : Charlot muet noir et blanc cartons gags

FILMS BURLESQUES

Ingrédients du burlesque ou quelques éléments pour découvrir un genre cinématographique à la maternelle.

Ingrédients du burlesque américain	En classe
Les personnages	
Les héros incarnés par Charlie Chaplin et Buster Keaton : Charlot et Malek	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Comparer (affiche, images de la carte postales) leurs caractéristiques communes et leurs différences.
Le nom	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chacun des héros porte un nom : chercher , collecter et afficher d'autres titres de Charlot, rechercher des séries, histoires, BD, avec un même héros dans des domaines connus des élèves autres que le cinéma...
Les caractéristiques physiques , apparence et costumes des personnages de Malek ou Charlot, sont essentiels et doivent être permanents voire immuables (sauf bien sûr la quand la logique des scénarios exige une tenue spécifique par ex. le costume de prisonnier de Charlot ou le tablier de forgeron de Malek) pour identifier et reconnaître des héros à travers la production en séries de nombreux courts métrages.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ costume et accessoires à recréer en classe sous forme de silhouettes (taille réelle), mannequins, panoplies de vrais vêtements noirs et blanc sur cintres. ➤ Le chapeau, accessoire privilégié : collecter, rechercher des pers. à chapeaux, essayer, par découpage et collage d'autres chapeaux, rechercher parmi une série de dessins, silhouettes en N et B, les chapeaux de Charlot et Malek.
Les personnages secondaires : immuables, permanents, indispensables, stéréotypés dans leur physique comme dans leur comportement, ils ont une place clairement définie, ils sont avec ou contre le héros.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Qui sont-ils? (policiers, jeune fille, gros monsieur...) ➤ Ont-ils un nom? Quelles sont leurs caractéristiques physiques? Quelles indications cela nous donne-t-il ? Quels sont ceux que l'on retrouve dans l'un et l'autre film ?
GESTUELLE DES PERSONNAGES : Le corps est en mouvement perpétuel, vitesse et agilité sont indissociables car tous les acteurs/cinéastes du burlesque des débuts du cinéma viennent du cirque ou du music hall. Leur aisance physique et leurs qualités acrobatiques sont déterminantes en particulier dans la construction des gags. Cette gestuelle est aussi très construite chez les autres personnages.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestuelle, posture et déplacements à chercher, exécuter, accentuer, exagérer... ➤ permettent d'aborder le jeu dramatique et le mime, de rentrer dans la fabrication d'un personnage, par ex. adopter une démarche, tomber sans se faire mal, fuir, s'échapper, se cacher, jouer une émotion...
LES EXPRESSIONS : le cinéma sans paroles est un cinéma où tout le registre des sentiments et émotions est traduit par l'expression du corps et du visage, c'est ce langage qui le rend compréhensible par tous dès le plus jeune âge.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ce type de séance (EPS) suppose d'aménager, à minima le contexte : accessoires, chapeaux, musique...

<p>Les GAGS : dès son invention, le cinéma a recherché les effets de surprise, le rire (l'arroseur arrosé) et le gag constitue en quelque sorte l'unité de construction des films burlesques, il donne son rythme à tout film qui appartient à ce genre cinématographique et suppose une élaboration totalement et implacablement maîtrisée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avec quoi se fabrique un gag ? ➤ Dans Malek Forgeron ? dans Charlot s'évade ? ➤ Au détriment de qui ? de quoi ? ➤ Choisir : une porte, un outil, un objet collant, un objet roulant et construire un gag neuf (tester, essayer de jouer, interpréter selon les propositions et l'âge des élèves). ➤ Films connus des élèves contenant des gags.
<p>L'ORDRE et le DESORDRE : dans chacun des films, le personnage burlesque fait surgir le désordre là où le monde est structuré par des rituels forts (l'atelier ou l'intérieur domestique...) et va même jusqu'à perturber les lois de la physique (Le fer à cheval/enseigne et le ballon dans <i>Malec Forgeron</i>). Il est omniprésent, central et comme grossi à la loupe alors que tout, autour de lui, reste conventionnel ; c'est son intervention dans un système figé qui transforme tout parfois jusqu'au chaos.</p> <p>Les objets y sont annexés, détournés, désacralisés</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avec des élèves de classes maternelles, il n'est pas absurde d'aborder cette problématique sous l'angle des bêtises tant les catastrophes et perturbations, soit provoquées délibérément (Charlot), soit involontairement (Keaton) bousculent le monde organisé. ➤ Les lieux et les situations/ la perturbation. ➤ A chaque personnage son désordre : comment ? Avec quoi ? Résultat ? ou : situation initiale – arrivée du personnage – situation finale. ➤ Dresser une liste d'objets vus dans les films jouer sur d'autres détournements possibles.
<p>RIRE ET FAIRE RIRE : impertinence, situation absurde, effet de surprise (apparition de Charlot au début du film par ex.), répétition, maladresses en chaîne, catastrophes en cascade, poursuites, coups de pieds, défi à la loi et insolence face à ses représentants, chutes ou plongeon, destructions apocalyptiques...</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventaire en vrac de tout ce qui nous a fait rire dans les films et de ce qui ne nous a pas fait rire du tout. ➤ Préférences ➤ Inventaires de situations de la vie qui nous font ou ont fait rire. ➤ Inventaire de choses qui font rire les Grands, et de choses qui font rire les Enfants.

Avant de voir le film

L'affiche : permet de découvrir les personnages, de repérer, de retour de la projection, les personnages vus et les autres.

Apporter, montrer : des photographies en N et B du début du XXème S., des photographies de Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy...

A propos du noir et blanc : Arts Visuels

Avec l'aspect « muet » c'est l'autre aspect important à aborder avant la projection par des rapprochements avec des œuvres ou productions (photo de presse par ex.) utilisant le N et B.

- **Création d'affiches** qui peuvent intégrer et combiner des éléments (lettres, photocopies) prélevés découpés et collés et associés à l'utilisation de la peinture, et ou de gros marqueurs.
- recréation **des costumes et silhouettes** tout en N et B, panoplies à composer à partir de vrais vêtements noirs ou blancs récupérés, composant des silhouettes sur cintres ou formes de carton : Charlot, Malek, les jeunes filles, le forgeron, les policiers, le prisonnier, le gros homme barbu ... et qui pourront ensuite être utilisées pour jouer des **petits morceaux burlesques**.
- Cheval blanc/cheval noir, voiture blanche/voiture noire : constituer une collection de classe en noir et blanc d'objets semblables mais de couleurs opposées (boîtes, chaussettes, petites voitures, jouets, objets de la table, aliments...).
- **En noir sur fond blanc** (Malek et le cheval ou le costume de prisonnier): motifs graphiques naturels (pelages animaux par ex.) ou imprimés : rechercher, collecter, comparer, coller un ou des fragments, prolonger par différents moyens plastiques (encres, marqueurs, gouache...)
- **Taches mains et salissures** : plaisir de la peinture noire sur fonds blancs (papiers, cartons d'emballage, tissus, objets de rebut...) à la main ou à projeter, faire goutter, étaler au chiffon ou avec de très larges pinceaux pour retrouver des gestes du film de Keaton.
- Associer à d'autres domaines artistiques et constituer une collection :
- **la photographie en noir et blanc** en particulier les portraits et des photographies des années vingt pour retrouver une ambiance mais aussi des situations proches de celles des films et des éléments historiques (chantiers, villes, foules, habillement, automobiles et modes de déplacements...),
- **le dessin** et plus particulièrement **la bande dessinée** (par ex. Corto Maltese, comme silhouette caractéristique très dessinée et pour le N et B très contrasté).
- **La presse**, l'imprimé associant écrit, images, dessin ou photographies.

Ressources et documents

- Numéro spécial **Charlie Chaplin**, mai 2005, Beaux-Arts magazine : très nombreuses illustrations, photographies, affiches et œuvres inspirées par Charlot (7,50€)
- Télérama hors série, **Charlot/Chaplin du rire aux larmes**, 2002
- DVD **Petit à petit le cinéma**, Collection Eden Cinéma des Cahiers du cinéma et CNDP comporte 3 extraits du Cirque de Charlie Chaplin, de nombreux liens sur ce thème (Le Cirque de Calder) ainsi que sur celui des animaux filmés : **ressource EC37 à découvrir et utiliser absolument**.
- **Album Chaplin**, Mango éditeur : un excellent album jeunesse, une approche riche qui apporte de nombreux éléments avec une iconographie fournie et très bien mise en page, (accessible, pour les adhérents, à la bibliothèque de l'OCCE)
- Les sculptures en mouvement de **Jean Tinguely**, par leur côté désarticulé, grinçant, macabre et humoristique, absurde et rafistolé en même temps que parfaitement équilibrées et complexes constituent un écho plastique pertinent aux mécaniques de ces films burlesques.
- La bande dessinée avec les albums de **Gaston Lagaffe** de Frankin constitue aussi un support intéressant – et motivant...