

LA CROISIERE DU NAVIGATOR
Film muet en noir et blanc de Buster Keaton
Etats-Unis, 1924

Mots clés de cinéma et notions à retenir
Burlesque Muet Années 1920 Etats-Unis Noir et Blanc Scénario Décor

Le burlesque comme genre cinématographique
Quelques repères un peu d'histoire

Le mot vient de "Burla" farce en Italien et désigne plutôt un genre littéraire parodique.

Le genre cinématographique, est indissociable des bouleversements du 19e siècle :

- la manière de considérer le corps et le mouvement avec l'invention technique de la photographie,
- la révolution industrielle avec des changements profonds dans les modes de vie des sociétés dites développées (déplacements, industrialisation des productions, développement des villes, loisirs).

Le burlesque est présent dès les premiers pas du cinéma

- **1995**, les Frères Lumière filment et projettent **L'Arroseur arrosé**.
- Avec le succès fulgurant de cette invention, les premières grandes firmes de production, Gaumont et Pathé, incitent les comiques de la scène à se lancer dans l'expérience du cinéma.
- Le plus connu d'entre eux, le Français **Max Linder**, est la 1ère star du burlesque envers qui **Mack Sennett** comme **Chaplin** se reconnaissent une dette.

Les années 14 marquent un déplacement du centre de production

- D'Europe, le cinéma s'installe en Californie, c'est l'entrée dans "l'ère des producteurs", dont le plus connus, **Mack Sennett** a produit et réalisé des centaines de courts métrages basés sur le **slapstick**, (humour à base de chutes et coups).
- La plupart des talents comiques, **Charlie Chaplin. Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy, Charley Bowers...** forgent ainsi leur personnalité cinématographique, comme acteurs, à travers cette intense production de courts métrages des grands studios.

Les années 20 sont l'âge d'or des longs métrages

- les acteurs deviennent réalisateurs de leurs propres scénarios, plus élaborés et complexes,
- ils tournent avec des moyens techniques et financiers considérables.
- Entre 1919 et 1929 **Buster Keaton** aura réalisé les 19 courts et 12 longs métrages qui fondent tout son génie, dont **La Croisière du Navigator** qui marque le vrai début de sa notoriété.
- Les mêmes années **Charlie Chaplin** tourne **le Kid, Le Cirque, la Ruée vers l'Or, Les lumières de la ville**, mêlant le mélodrame au burlesque.

L'arrivée du son au cinéma dès 1927 entraîne ce cinéma burlesque vers sa fin.

- Chaplin fera un usage singulier de cette nouveauté, sonore, musical, avec des intrusions de la parole (**Les temps modernes**) mais sans dialogues.
- Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, sombrent dans l'oubli.

Le burlesque ne disparaît pas pour autant du cinéma dans **les années 30**

- Les partis pris des **Marx Brothers**, de **Jacques Tati** (ou plus tard à la télévision Rowan Atkinson en **Mister Bean**) prolongent la tradition d'un comique impertinent et décalé fondé sur le gag visuel et quasi muet...
- Le genre burlesque à succès, c'est ensuite **Jerry Lewis, Peter Sellers ou Mel Brooks** aux Etats- Unis, en Europe avec **Louis de Funès, Pierre Etaix, Pierre Richard, les Monty Python**, les Belges **Dominique Abel et Fiona Gordon**.

S'il a disparu comme genre, il continue néanmoins à infiltrer ou hanter des productions contemporaines par sa puissance perturbatrice de tout ordre établi.

Source : LE BURLESQUE, Jean-Pierre Tessé

Le burlesque américain à travers La Croisière du Navigator	En classe
Les personnages	
<p>Le héros burlesque incarné par Buster Keaton Naïf, maladroit, un peu lunaire, il pousse à l'extrême sa seule logique interne, se voyant rejeté par Patsy, Rollo poursuit une logique simple et totalement coupée des réalités du monde : il a des billets de voyage de noces, il va effectuer cette croisière. Ce vaste champ d'action qu'est le Navigator, c'est un monde qu'il faut conquérir et soumettre, entreprise d'autant plus périlleuse que, de ce monde, il ignore tout.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Comparer (affiches, documents en images sur le cinéma muet américain...) les caractéristiques communes des personnages du cinéma burlesque américain : Charlot, Laurel et Hardy, Buster Keaton, Harold Lloyd, Charley Chase et leurs différences. ➤ Chacun des héros porte un nom : chercher, collecter et afficher d'autres titres de films de Chaplin, Keaton rechercher des séries, histoires, BD, avec un même héros dans des domaines autres que le cinéma... ➤ Chercher les adjectifs et expressions pour définir le héros du film (en se référant par ex. à ceux du Monde vivant)
<p>Les caractéristiques physiques Apparence, silhouette et costumes des personnages de B.K. ou Charlot, sont essentielles. Elles peuvent être immuables (sauf quand la logique des scénarios exige une tenue spécifique, costume marin sur un bateau par ex.) surtout pour identifier et reconnaître des héros à travers la production en séries de nombreux <u>courts métrages</u>.</p>	<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 Buster Keaton dans le film à comparer à celui du personnage de Chaplin
<p>Les personnages secondaires Dans La Croisière leur nombre est réduit, puisque le scénario du film est centré sur l'isolement, en milieu étranger, de 2 jeunes gens, dont l'un poursuit le "oui" de l'autre à sa demande en mariage. Les espions et les sauvages composent plutôt des groupes menaçant à affronter que des individualités</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pour travailler sur cet aspect il peut être nécessaire de montrer aux élèves un extrait d'un autre film de Keaton (Cops, Le cameraman...) ➤ Qui sont-ils? (la jeune fille, les groupes conspirateurs, les sauvages de l'île, les domestiques, les marins de la fin) ➤ Ont-ils un nom? Quelles sont leurs caractéristiques physiques et comment B.K. les utilise-t-il ?
Corps gestes et mouvements	
<p>Gestuelle des personnages Le corps est en mouvement perpétuel, vitesse et agilité sont indissociables, tous les acteurs auteurs du burlesque des débuts du cinéma viennent du music hall, de la pantomime. L'aisance physique et les qualités acrobatiques sont déterminantes dans la construction des gags (Rollo dans la scène de la mise à l'eau de la chaloupe par ex.). 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 qui le rend compréhensible par tous dans toutes les cultures dès le plus jeune âge. Chez B.K., l'impassibilité du visage compose ce personnage à qui tout semble pouvoir arriver sans l'altérer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestuelle, posture et déplacements à chercher, exercer, 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... ➤ Ce type de séance (EPS) suppose d'aménager, à minima, le contexte : drap blanc tendu pour prises de vues photo, accessoires, chapeaux, musique...
LE BURLESQUE comme genre cinématographique	
<p>Les GAGS : dès son invention, le cinéma a recherché les effets de surprise, le rire (l'arroseur arrosé) et le gag constitue 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avec quoi B.K. fabrique-t-il successivement les gags? Chez lui ? sur le Navigator? Sous l'eau ? ➤ Le problème/ La solution/ le gag : quelles solutions Rollo trouve-t-il aux problèmes? Dormi, se nourrir, se défendre, réparer... ➤ Quel est son usage des objets ? ➤ Choisir : une porte, un outil, un objet collant,

<p>maîtrisée, exactement comme une acrobatie. Loi générale du genre burlesque : le gag est une réponse, bonne ou mauvaise, efficace ou non à un problème donné.</p>	<p>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>
<p>L'ORDRE et le DESORDRE : dans un film burlesque, le personnage fait surgir le désordre là où le monde est structuré par des rituels forts, l'atelier, le bateau, l'intérieur domestique, le magasin, etc.... Plus le cadre choisi par le scénario est structuré, plus il est riche potentiellement en gags. B.K. n'hésite pas à perturber les règles établies de la logique et des usages fonctionnels (dormir, se nourrir, réparer). 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>➤ Avec les plus jeunes élèves, 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 : situation initiale – arrivée du personnage – situation finale ➤ les repas et l'utilisation de la cuisine peuvent servir d'appui.</p>
<p>Les objets Ils sont essentiels dans tous les films burlesques et participent à cette "organisation du désordre". Dans La Croisière, c'est un festival : annexés, détournés de leur usage conventionnel, désacralisés, les équipements du navire opposent d'abord leur résistance et leur opacité d'usage, ils sont malmenés, détournés, sont à la fois la solution et le problème (le petit canon, le scaphandrier...). Ils participent souvent des débâcles finales (voir Laurel et Hardy dans Big Buiseness). Tous les objets et équipements spécifiques d'un lieu sont source intarissable de gags.</p>	<p>➤ Dresser une liste d'objets vus dans les films, des détournements produisant un gag ➤ Objets du quotidien : séquences du film où ils déclenchent le gag. ➤ Collage : à partir d'images d'objets découpés, combinés, par fragments ou superpositions, associés à des dessins, créer de nouveaux prototypes d'objets « à histoires » (ayant appartenu à..., détenant un pouvoir, nuisible ou bénéfique, producteur de gag...) et en dresser l'inventaire sous forme de catalogue comme chez Jacques Carelman ➤ Les dessiner. ➤ En classe, jouer sur des détournements possibles avec des objets choisis.</p>
<p>Les thématiques du film propres à B.K. Deux personnages seuls au monde jetés dans un univers totalement étranger, un voyage initiatique Les grands espaces La confrontation avec les éléments fondamentaux : - la technique issue de la civilisation (un paquebot, des cuisines...) - les éléments naturels : l'océan, les profondeurs maritimes et leur faune... - Enfin l'opposé de la civilisation, le monde caricaturalement primitif. L'individu et les masses menaçantes (espions, sauvages)</p>	<p>➤ Rechercher des films ou histoires sur le thème "seul au monde" ➤ Les grosses machines, les bateaux, les trains, camions... au cinéma : effectuer une recherche en images de moyens de transport des 20 premières années du XXe siècle.</p>
<p>RIRE ET FAIRE RIRE Décalages chez Keaton, impertinence chez Chaplin, situations absurdes, effets de surprise, répétitions, 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, dès son invention le cinéma</p>	<p>➤ 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. ➤ Inventaire des situations drôles au cinéma en puisant dans les films vus ou connus des élèves ou la BD : classer selon l'action.</p>

Avant de voir le film

L'affiche

Le titre et ce qu'il suggère, les associations d'idées à partir du mot **NAVIGATOR**, ce qu'on imagine du film à venir

Préparer les élèves à voir un film muet, associer cette idée à l'expérience des élèves

Le Noir et Blanc, photographie et cinéma

Regarder un court métrage burlesque (de Chaplin, Keaton...)

Le mot burlesque

Chercher une définition du mot burlesque, des synonymes, des associations d'idées autour de ce mot, des mots proches, des références à associer en BD ou autre domaine

Chercher des images des personnages cités dans le document : **Chaplin, Lloyd, Chase, Marx Brothers, Keaton, Tati ...** constituer un affichage et comparer

Situer dans le temps : les débuts du cinéma, du XXe siècle, des événements des années 10 à 30

Recette pour faire un gag burlesque

Les ingrédients :

- 1 à 3 personnages
- des caractéristiques physiques ou silhouettes
- des accessoires, costumes et objets pour se glisser dans la peau du personnage
- 1 ou 2 lieux...

La fabrication des gags :

- trouver le déclenchement, la situation, le point de départ
- repérer un espace, un lieu réel, un décor fabriqué ou aménagé (cirque, rue, classe, restaurant, terrain sportif, prison, gare, magasin...),
- choisir un effet comique, **répétition, effet de surprise, décalage, maladresse** en pensant à un comportement social, une norme, une situation quotidienne...
- essayer plusieurs fois
- attendre les réactions du public

Conseil en passant

- mettre en application autour de situations simples, choisir la même à interpréter par plusieurs groupes d'élèves, photographier si l'on a pas le moyens de filmer
- Apprécier les effets produits... ou non et déguster.

Arts Visuels

A propos du noir et blanc

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 et qui pourront ensuite être utilisées pour jouer des **petits morceaux burlesques**.
- Associer à d'autres domaines artistiques (photo, dessin, architecture, cartographie...) et constituer une collection en N et B de la classe.
- **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

Sites ressources et documents

DVD *Collection Eden Cinéma des Cahiers du cinéma et CNDP*

- **Petit à petit le cinéma**, extraits de films de Charlie Chaplin, nombreux liens sur les débuts du cinéma : ressource *Ecole et Cinéma 37* à découvrir et utiliser absolument.
- **Go West** et **Sherlock Junior**, 2 films de Buster Keaton dans la même collection très documentée comportant des extraits d'autres films (matériel disponible)
- **LE BURLESQUE** de Jean Philippe Tessé, coll. Les Petits cahiers, Ed. SCEREN-CNDP les Cahiers du cinéma, 2007
- **LE CINEMA MUET** de Michel Marie, coll. Les Petits cahiers, Ed. SCEREN-CNDP les Cahiers du cinéma, 2005
- 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 écho plastique aux mécaniques de ces films burlesques.
- La bande dessinée avec les albums de **Gaston Lagaffe** de Frankin un support intéressant pour se pencher sur la mécanique des gags.
- Un bon site si l'on veut en savoir plus sur le burlesque et son histoire
http://cinemanageria.ifrance.com/cine_typologie/cine_burlesque.htm
Une bonne biographie accessible aux élèves de CIII
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/artsetculture31/IMG/pdf/bio_keaton.pdf
-

Retrouver :

Les Marx Brothers dans *La soupe aux Canards* de Leo Mac Carey 1933

Jacques Tati dans *Jour de Fête* 1949

Charlie Chaplin dans *Les temps modernes* 1936

Harold Lloyd dans *Safety Last ! (Monte là dessus)* 1923

Laurel et Hardy 1928

Anne Champigny Conseillère Pédagogique Départementale Arts visuels, Coordinatrice Ecole et Cinéma, Inspection académique 37