

Les Burlesques

- * Charlot fait une cure (1917)
- * Charlot s'évade (1917)
- * Malek forgeron (1922)
- * Non tu exagères ! (1926)
- * Pour épater les poules (1925)

Comme chaque fois que nous avons à faire à un ensemble de courts métrages, il peut être plus réaliste de ne travailler qu'une, deux ou trois œuvres. On peut faire ce choix en fonction du travail déjà mené en arts visuels ou en production d'écrits.

Par exemple, si on choisit d'initier les enfants au cadrage, à la composition, mieux vaut choisir de reprendre *Malek*. Si on veut axer le regard des élèves sur les postures, la gestuelle burlesque, choisir *Charlot* est plus pertinent. Enfin avec *Bricolo* (personnage joué par C. Bowers), c'est la dimension poétique quasi surréaliste qui prédomine avec un vrai délire d'imagination (machines extraordinaires ou séquence de trucs et trucages).

Avant le film...

Autour de **l'affiche** : relever les commentaires des élèves sur la composition, sur les écrits, faire des hypothèses sur les films... Travail sur **le titre**, dire clairement que « les burlesques » sont des films qui font rire. On peut engager une recherche sur les différents genres des films (cartables de cinéma). Réfléchir en classe aux situations, aux images, aux ouvrages qui font rire (enfants, adultes) : *Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie ? Dans un film ?* Consigner par écrit les idées.

On pourra ensuite comparer cette liste de gags à celle repérée lors des les projections.

Mettre en scène de courtes séances pour théâtraliser, mimer les gags inventés, les photographier, les filmer... Pour reprendre cette idée de gag avec l'image fixe (ou les images fixes), on peut prendre le support **BD**. Trouver l'image qui fait gag dans une planche (*Gaston Lagaffe* de Franquin, *Boule et Bill* de Roba ou *Quick et Flupke* de Hergé et Johan de Moor fournissent de bons exemples).

Les personnages

On peut observer dans les cinq burlesques comment essayer de cerner les trois héros et le comique qu'ils développent (voir en annexe le répertoire des gags) ou fixer son regard sur l'un d'entre eux et travailler sur les costumes (chemise cravate à la cure, pour travailler dans la forge), les accessoires (la malle de voyage transformée en « réserve » de vins, la cravate à pois, le canotier, les outils), la gestuelle. Puis procéder à une comparaison avec les autres personnages. On peut ensuite observer comme les personnages secondaires (les policiers, les commères ou les passants, la jeune fille, le gros bourgeois...) sont stéréotypés, comparer et trouver des personnages semblables.

Les animaux

Dans quel film en trouve-t-on ? De vrais ou de faux animaux ? Quels rôles ont-ils ? Quel est la nature du contact avec le héros ?

Les objets

Importance des objets dans les films burlesques. Ils y sont souvent désacralisés, voire détournés de leur fonction initiale. Par exemple, dans *Charlot*, il y a les rideaux, les différentes portes battantes ou tournantes, les escaliers, le mobilier (chaise double, lampadaire, civière) qui, à la fois, organisent l'espace des séquences mais en même temps servent à la dynamique, au rythme du film.

Voir comment ces objets sont souvent à l'origine d'un gag (la piscine, la table de massage, l'aimant de l'enseigne du forgeron, la voiture, les folles machines de *Bricolo*...).

Le muet

Si, à l'époque, la pellicule était physiquement muette, bien préciser aux élèves que les projections avaient lieu avec un accompagnement musical (musique de bastringue, piano) ou les commentaires d'un bonimenteur.

On peut constater que dans les films muets les visages des acteurs doivent être très expressifs (maquillage, expressions forcées...).

Constater la présence de cartons pour garder la trame du récit. Scénarii que l'on peut reconstruire sur les souvenirs des élèves et avec l'aide du carnet de notes (résumé écrit des séquences ou photogramme de référence correspondant).

On peut aussi essayer d'inventer des dialogues (voir fiche-élève sur le site IA 89, <http://ia89.ac-dijon.fr/>) sur des photogrammes extraits du carnet de notes.

Écouter les musiques des films, les caractériser en identifiant les instruments. Essayer de trouver d'autres musiques dans le coin CD de l'école. Essayer de sonoriser une séquence avec des petites percussions ou des effets de bruitages.

Le noir et blanc

Il surprend souvent les élèves qui sont submergés d'images en couleurs, le noir et blanc étant souvent maintenant un effet de style au cinéma. On peut en profiter pour présenter des photographies des débuts du XXe siècle (Lewis W. Hine, Eugène Atget...) si on souhaite établir des comparaisons sur la vie de cette époque et la nôtre – véhicules, vêtements, habitats...

On peut également voir quels sont les effets produits par la même image en couleur ou en noir et blanc (photocopie, logiciel). Mise en couleurs diverses pour une même image en noir et blanc... Effets différents garantis...

Le cinéma image par image : vers le cinéma d'animation

Les séquences des lacets, de l'arbre à chats, les œufs voitures dont l'analyse aborde la technique de l'image par image seront à mémoriser ou à revoir. Les enfants peuvent être très facilement initiés à cette technique (joindre vos conseillers TICE ou le Point Arts 89).

Les gags

Le gag est en fait l'unité de construction du burlesque. Dès les débuts du cinéma les frères Lumière (caméra fixe, tournage de 50 secondes) avaient la préoccupation de surprendre, de faire rire (*l'Arroseur arrosé, le Faux Cul-de-jatte...*). Dans ces burlesques le personnage principal fait surgir en cascade du désordre là où le monde est très structuré, très sérieux, qu'il soit habitat domestique ou lieu d'activité professionnelle : un intérieur bourgeois, un hôtel de luxe, un atelier, un bureau commercial... Dès son arrivée, le héros provoque maladresse sur catastrophe, allant parfois jusqu'au désastre, au chaos même.

Vous trouverez ci-dessous le répertoire des gags film par film.

Pour aller plus loin, quelques ouvrages

- * Beaux-Arts magazine, numéro spécial mai 2005, *Charlie Chaplin*
- * Télérama hors série, Charlot/Chaplin du rire aux larmes, 2002
- * Olivier Mongin, *Buster Keaton, l'Étoile filante*, Hachette, 1996
- * David Robinson, *Charlot entre rire et larmes*, éditions Gallimard, coll. Découvertes
- * Album *Chaplin*, Mango éditeur

Annexe : inventaire des gags dans chacun des courts métrages

GAG

1. Effet comique soigneusement préparé pour créer la surprise.
2. Trouvaille comique qui provoque le rire par sa visualité.

Ce sont ces deux définitions qui nous ont aidées à faire l'inventaire des gags des cinq burlesques. Reste à étudier avec les élèves sur quoi repose l'effet comique. Parfois il s'appuie sur un détournement d'objet, sur la gesticulation d'un personnage, ses postures, ses grimaces, sur la souffrance de l'autre (brûlé, coincé, tapé...) sur une situation invraisemblable, voire surréaliste, ou bien encore sur des catastrophes en cascade provoquées volontairement ou par maladresse.

Garder des traces de vos « tris de gags » avec les élèves pour voir ce qui est semblable ou différent dans le comique de Tati.

Charlot fait une cure

- Tourniquet + chute / ballet
- la barbe coincée
- la tasse renversée dans le chapeau / chien
- cigarette dans le café
- la chaise enlevée avant de s'asseoir
- assis sur le plâtre
- toutes les personnes saoules
- coups de chaussures
- scène de danse dans la cabine
- mime la baignade
- le masseur qui se comporte comme un lutteur
- l'alcool dans la fontaine
- chute dans la fontaine
- le masseur se brûle le postérieur sur le radiateur.

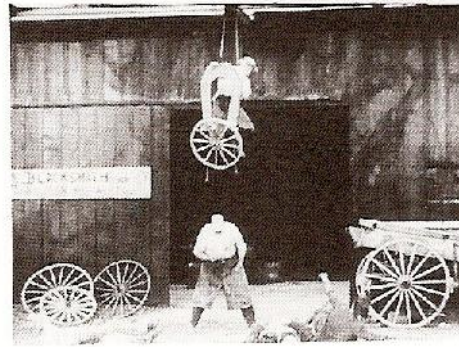
Charlot s'évade

- Sort sa tête à côté du canon de fusil
- le gendarme tombe dans le trou
- essaie de monter sur la falaise
- Charlot se fait surprendre
- gendarme qui tombe
- coups de pied aux fesses
- acrobaties et chutes
- trébuche sur la pierre
- l'homme qui se déshabille dans la barque
- Charlot sauve la plus jolie fille
- fume la pipe dans l'eau
- Charlot tire l'homme par la barbe
- l'oreiller
- chute de l'homme à l'eau
- le pyjama à rayures+ le lit à barreaux//prison
- Charlot renverse la bouteille dans son dos
- brûle l'homme avec son cigare
- série de coups de pied aux fesses//musique, piano
- gendarme caché dans le placard
- coup de fusil // bouchon
- boule de glace dans le pantalon, dans la robe
- Charlot caché sous l'abat-jour

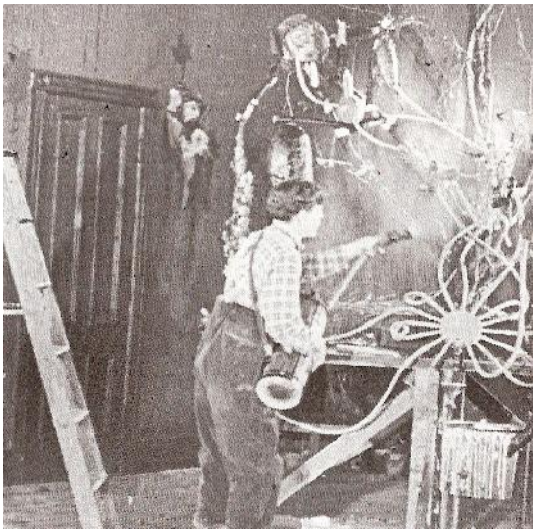

Malec Forgeron

- le biceps qui gonfle
- l'œuf qui cuit sur la forge
- brûle le pied, les fesses
- les outils
- les taches sur le cheval
- la selle à « amortisseurs »
- l'enfant qui éclate le ballon – la voiture qui tombe
- le bac dans la voiture
- le sabotage de la corde
- se fait traîner par le cheval
- voie ferrée – train qui s'arrête.

Non tu exagères !

- armée d'éléphants dans le capitole
- nage sur motocycliste
- tête dans le canon
- plante « monstrueuse »
- croissance aubergine en 2 secondes
- paille... chapeau
- bois... lacets
- brindille... arbre : homme sacrifié
- poignée de la brouette... sapin de Noël
- chat : bandages multiples
- souris avec revolver
- souris dans le pantalon
- branchette... chat sans queue... création de la queue... naissance d'une armée de chat

Pour épater les poules

- un œuf tombe de la fenêtre
- « mer » de feuilles de brouillon qui submerge la logeuse
- différentes façons de casser des œufs
- différentes formes d'expulsion
- monte dans le train quand la fille est descendue
- récupération vol des différents objets utilisés pour la machine: roue de charrette, pédalier de bicyclette, cage à oiseaux, barbe, gond de la porte, bouchon du tonneau et les conséquences.
- père arrosé par la machine
- poule qui pond beaucoup... épuisée
- série d'œufs cassés
- vol de la voiture avec le conducteur à côté
- tuyau de poêle pour voler des œufs
- panier entre les jambes
- éclosion des œufs... petites voitures...
- la voiture qui « couve » ses petits
- l'œuf dynamite qui explose
- la cage sur la tête.

