

Les burlesques

Charlot fait une cure, Charles Chaplin, 1917

Malec forgeron, Buster Keaton, 1922

Pour épater les poules, Charles R. Bowers, 1925

« Sennett est très justement considéré comme le père du cinéma comique américain. Malgré une certaine influence de la farce française et des films à truc, le mouvement déchaîné, le slapstick, le jeu avec le chaos physique, le non-sens inspiré, la moquerie de toutes les conventions et de toutes les institutions sacrées ou non, tout cela est profondément américain. »

Théodore Huff, cité par Robert Giroux in Griffithiana, n°12-15, 1983

Le burlesque et la slapstick comedy

- Histoire du cinéma Burlesque
<http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque>
- Le burlesque, Jean-Philippe Tessé, Cahiers du cinéma, Scéren-CNDP, 2007
- DVD Cinq burlesques, Court(s) de cinéma, Scéren-CRDP Académie de Lyon, 2009
- Les burlesques, Carole Desbarats, Ecole et cinéma
<http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/les-burlesques>

Avant la projection :

- ✓ Montrer « Le jardinier et le petit espiègle » des frères Lumière, 1895.
<https://www.youtube.com/watch?v=k3J4ISPzpLk>
L'arroseur (Histoire de la première comédie des frères Lumière), Dominique Garing et Jean-Baptiste Benoît, 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=pDgA4JYu-Tk>
- ✓ Montrer les dernières minutes de « Charlot garçon de théâtre (The property man) », 1914.
https://www.youtube.com/watch?v=ChZXjS_LC2o
- ✓ Montrer un extrait de « Fatty cabotin (Back Stage) », 1919
- ✓ Montrer des photogrammes des trois courts métrages.



Des acteurs réalisateurs



– **Charles Chaplin** (1889-1977)

« L'époque où j'étais sous contrat à la Mutual fut la plus heureuse de ma carrière. »

« Histoire de ma vie, Charles Chaplin », Robert Laffont, 1964

- Charlot, entre rire et larmes, David Robinson, Découvertes Gallimard, 1995
- La naissance de Charlot – The Mutual Comedies – 1916-1917, Coffret 4 DVD, 2013
- Les archives Charlie Chaplin, collectif sous la direction de Paul Duncan, Taschen, 2015
- Je suis... Charlie Chaplin, Daniel Bonnet, Jacques André éditeur, 2016
- Charlie Chaplin, l'enchanteur du cinéma comique, Luc Baba et Pauline Sciôt, Editions A dos d'âne, 2013

– **Buster Keaton** (1895–1966)

« Je réussissais les chutes les plus invraisemblables sans me faire mal simplement parce que j'avais appris le truc si jeune que le contrôle de mon corps était devenu mon sixième sens. »

« La mécanique du rire, Autobiographie d'un génie comique »,
Buster Keaton, Charles Samuels, 2014

- Buster Keaton, Stéphane Goudet, Cahiers du cinéma, Le monde, 2007
- Buster Keaton : le mécano du cinéma, Hélène Deschamps, Les Ed. A dos d'âne, 2015
- Slapstick: Buster Keaton, Benjamin Delmotte, 2007–2008
http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_slapstickkeaton.pdf



– **Charles R. Bowers** (1889–1946)

« Bricolo nous ramène à l'enthousiasme de la mécanique qui s'est emparé de l'Amérique, avec l'entrée en force des machines destinées au grand public, que ce soit l'automobile en 1922 ou le grille-pain électrique en 1926. »

Banc-titre, n°1/2, André Martin, 1978

- Charles R. Bowers ou le mariage du Slapstick et de l'animation, Louise Beaudet, Raymond Borde, Les dossiers de la cinémathèque, 1980
(à emprunter à la bibliothèque du cinéma François Truffaut, Paris)
- A la découverte de Charley Bowers, Christophe Coutens, 2003
Retour de Flamme Charley Bowers, 2DVD, Lobster
- Les petits maîtres du burlesque américain, 1902–1919, Jean-Jacques Couderc, CNRS Éditions, 2000 <https://books.openedition.org/editions-cnrs/4107>
- « Un drôle de locataire », analyse de séquence, Jean-François Buiré, 2014
<http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/la-poupee-au-coeur-battant>
- Mutt and Jeff (Difficultés domestiques), Raoul Barré, Charley Bowers, 1916
https://www.youtube.com/watch?v=txBS_unQKdg



Effets comiques et gags

« Les mésaventures du personnage qui glisse et tombe (de préférence dans la boue), ou lit son journal en marchant et disparaît dans un trou d'égout, ou passe sous une échelle et reçoit un pot de peinture sur la tête sont autant d'effets comique de base (...). Le premier comique (sur scène ou à l'écran, peu importe) qui eut l'idée de contourner prudemment l'échelle avant de recevoir quand même le pot de peinture mit le doigt sur le principe fondamental du gag avec la simplicité propre aux inventeurs inspirés, car, en faisant naître le rire non plus du pot de peinture tombant sur le personnage mais de la raison pour laquelle ce personnage le recevrait, il avait amorcé une construction comique et fait appel chez le spectateur à un raisonnement, si rudimentaire fût-il. » ... Il s'agit « dans tous les cas de jouer avec l'attente du spectateur en organisant le déroulement du gag de manière soit à retarder le moment où cette attente sera satisfaite, soit à la tromper en substituant une chute imprévue à celle escomptée. »

« Buster Keaton », Jean-Pierre Coursodon, Atlas, 1994, cité dans « Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste », Emmanuel Dreux, L'Harmattan, 2007

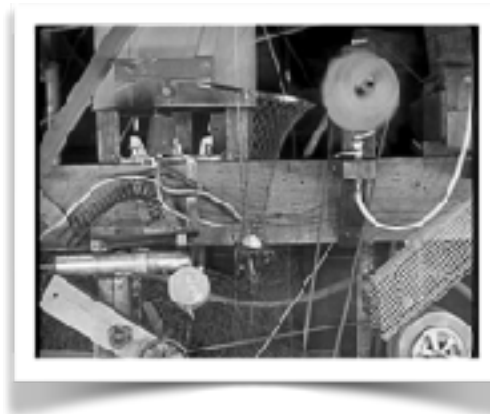
- Le cinéma comique américain, Enrico Giacovelli, Gremese
 - Tarte à la crème et coups de pied aux fesses, vol 1, 2012
 - Le silence est d'or, vol 2, 2014
- Les gags chez Chaplin, reprises et variations, Jean-François Buiré, 2010
<http://upopi.ciclic.fr/analyser/le-cinema-la-loupe/les-gags-chez-chaplin>
- « De quoi rit le public de Charles Chaplin » dans « Le cinéma : Naissance d'un art, 1895-1920, Daniel Brenda , José Moure, Flammarion, 2008
- De quoi rire ?, Olivier Mongin, Gallimard Jeunesse, 2007

Après la projection :

- ✓ Recueillir les moments qui ont fait rire les enfants.
- ✓ Pourquoi ces deux chutes fonctionnent-elles différemment ?



- ✓ Comprendre le fonctionnement de quelques gags :
 - Doc1 « Une chute attendue »
 - Doc 2 « Quiproquo autour d'une tasse de thé »
 - Doc 3 : « L'art du contraste »
 - Doc 4 : « Les objets détournés »
- ✓ Comparer le comique lié aux « machines à oeufs » de Keaton et de Bowers.



La croisière du Navigator, Buster Keaton, 1924

Films en prise de vue continue et cinéma « image par image »

- du praxinoscope au cellule, CNC, 2007 avec DVD
- Félix in Hollywood, Pat Sullivan, 1923

https://www.youtube.com/watch?v=X2AUq_yvwBc

Dans le DVD Cinq burlesques Court(s) de cinéma, Scéren-CRDP Académie de Lyon, 2009

- La maison hantée (Alice's Spooky Adventure, Walt Disney, 1924
Alice Comedies, DVD Malavida, Bande originale 2016
- Northwest hounded Police (un de la police montée) Tex Avery, 1946
- Les fables en délire : la poule, l'éléphant et le serpent, Fabrice Luang-Vija, 2012



Félix in Hollywood



La maison hantée



La poule, l'éléphant et le serpent

- ✓ Découvrir et manipuler des jouets du précinéma (zootrope, praxinoscope, flipbook)
<http://www.heeza.fr/>
- ✓ Créer un mini scénario avec des petites voitures en les animant « image par image »

Les sons du muet

“Ce n'est [...] pas le personnage de cinéma qui était muet, c'est le cinéma qui lui était sourd, [...] qui donnait au spectateur [...] le regard du sourd”.

« La voix au cinéma », Michel Chion, Cahiers du cinéma, 1989

- Un art sonore, le cinéma, Michel Chion, Cahiers du cinéma, 2003
- 120 ans d'inventions au cinéma, Stan Neumann, Arte, 2016
<https://www.youtube.com/watch?v=WUnUgy76cBM>
- Sur la présence de la musique dans le cinéma dit muet, Giusy Pisano, 2002
<https://journals.openedition.org/1895/218>
- A la découverte du son, Ciclic, David Ridet, 2015
<http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/la-decouverte-du-son>



un slapstick