

Dispositif « Ecole et cinéma » 2007/2008
Cycle 2 : Les burlesques américains
Charlot s'évade – Charlot fait une cure-Charlie CHAPLIN –
Malec forgeron -Buster KEATON –
Non, tu exagères ! - Pour épater les poules - Charley BOWERS -

1 Avant la projection

Page 1

2 Après la projection

Pages 2 à 6

2-1 Approche sensible

2-2 Approche raisonnée

2-3 Charlot s'évade (reconstruction scénario, personnages, lieux, pantomime et gag, son, pistes de travail)

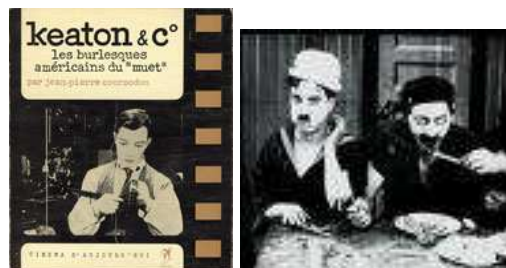
2-4 Autres courts

Annexe 1

Pages 7-8

Annexe 2

Page 9

MRA Arts et Culture
Madame BELLOT-CHUZEL Martine
Ecole maternelle La Pibole
254, rue des écoles 69730 GENAY
martine.chuzel@ac-lyon.fr

Inspection de l'Éducation Nationale
Coordinateur départemental
Madame CHOFFEL Myriam-IEN
13, quai Jaÿr 69009 LYON
ce.0690264m@ac-lyon.fr

1 Avant la projection :

Il n'y a pas d'affiche présentant ce programme de courts-métrages, cependant vous pouvez utiliser les photogrammes qui se trouvent dans le cahier de notes sur...pour présenter les trois personnages, réalisateurs et acteurs de ces 5 courts métrages.

1-1 Le format du film

Ce sera pour certains la première fois qu'ils voient des courts métrages, il convient donc de leur expliquer et de faire la différence avec un long métrage, ce qu'ils ont déjà vu au premier trimestre.

La limite entre court, moyen et long métrage peut varier selon les définitions :

Pour le CNC un long métrage est un film d'une durée supérieure à 59 minutes, soit une bobine de 1600m en 35 mm. Aux Etats-Unis, est appelé long métrage un film dont la durée excède 40 minutes.

Les moyens métrages durent entre 30 et 40 minutes. Les courts métrages correspondent à ce qui est inférieur à 30 minutes. Il existe depuis quelques années les très courts dont la durée n'excède pas 3 à 4 minutes.

1-2 Le genre : le burlesque

Quelles représentations les élèves ont-ils de ce mot ?

Quelle définition ? Vient du latin burla qui signifie farce, le burlesque est un genre cinématographique caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde, et fondé sur une succession rapide de gags.

Les mots « comique » et « gags » vont susciter des réactions chez les élèves. Quels films connaissent-ils qui s'apparentent à ce genre ? Quels acteurs ? Qu'est-ce qu'un gag ?

1-3 Les titres

Recueillir les hypothèses de scénarii que les élèves pourront émettre à partir des titres.

Ce sera l'occasion d'expliquer ce que signifie faire une cure ou bien de définir le métier de forgeron.

1-4 Les acteurs réalisateurs

Que leur évoquent les noms de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Charley Bowers ?

Quelle époque ?...

Autant de recherches qui peuvent être faites en préalable à la projection pour que les élèves sachent qu'ils vont voir une compilation de films et non un seul film, qu'il s'agira de films anciens en noir et blanc, et muets. Nos élèves sont peu habitués à voir ce genre de films, il est donc important de les y avoir préparés, afin d'éviter le genre de remarques : C'est vieux, c'est en noir et blanc, c'est muet...c'est nul !!

Le génie n'a pas d'âge !

Penser à demander au projectionniste d'installer un micro pour pouvoir lire les cartons qui aideront à la compréhension.

2 Après la projection

2-1 Approche sensible

Revenir sur le ressenti des élèves, ont-ils aimé ou non(ou partiellement), ont-ils ri ?

Reprendre pour chaque film, la même analyse, cela permettra de comparer.

Dire celui que l'on préférerait revoir, en expliquer les raisons.

2-2 Approche raisonnée

Revenir sur les hypothèses émises avant la projection, les comparer avec la réalité de ce qui a été vu. C'est un premier niveau de vérification de compréhension des histoires.

2-3 Charlot s'évade :

Les gags ainsi que leur enchaînement abondent dans ce court métrage, avec des rebondissements à foison, des poursuites... Reconstruire la trame du récit en listant les gags permet d'aborder la compréhension du récit.

2-3-1 Reconstruction du scénario :

- Charlot et les policiers au bord de la plage et dans les rochers :

Ce qui est comique :

Charlot qui s'est évadé de prison, « sort » du sable et s'ensable à nouveau, à la vue du policier.

Se croyant tiré d'affaire, il jette des cailloux sur le policier en bas de la falaise. Alors qu'il pourrait s'enfuir, il préfère tourner l'uniforme en ridicule.

Il échappe de nombreuses fois à ses poursuivants grâce à des esquives corporelles aussi ingénieuses que rapides.

Il joue le mort puis donne un coup de pied au policier qui tombe de la falaise.

Il échappe souvent à ses poursuivants, en les bousculant, en leur marchant dessus, en les renversant, en les esquivant corporellement et même en les prenant en otage.

- Charlot et le sauvetage

Ayant échappé à ses poursuivants par la mer, il se débarrasse de son costume de bagnard puis sauve plusieurs personnes (une jeune fille, sa mère, le prétendant de la jeune fille) de la noyade.

Ce qui est comique :

La personne empêtrée dans ses vêtements, ce qui permet à Charlot de récupérer un maillot et de redevenir Monsieur Tout le monde.

Les deux gros personnages qui font écrouler la barrière et leur chute dans l'eau.

Charlot préfère sauver d'abord la jeune fille, plus séduisante que sa mère.

Il sauve le prétendant en le tirant par la barbe.

Il met l'oreiller sous la civière au lieu de le mettre sous la tête de la blessée.

Il soulève la civière en étant lui-même dessus.

Il fait glisser l'homme dans la mer en soulevant la civière sur laquelle il l'a installé.

- Charlot chez les mondains

Ce qui est comique :

Il se réveille avec un pyjama rayé, lui rappelant son costume de bagnard, il touche même les barreaux du lit, qui évoquent pour lui d'autres barreaux.

Il mélange, eau de Seltz et alcool et boit directement à la bouteille. Il utilise le verre comme cendrier.

Il échange des coups de pied avec le prétendant de la jeune fille, se débrouille pour que la mère de la jeune femme prenne sa place et reçoive un coup de pied qui lui était initialement destiné. Il ne lâche pas prise et donne à nouveau un coup de pied en s'en allant, poursuit même la série alors qu'il est dans une autre pièce, écoutant la jeune fille au piano.

Il asperge le prétendant avec la bouteille d'eau de Seltz.

Il travestit son portrait sur le journal, le faisant ressembler à son rival !

Par une habile manipulation, il fait vider le verre d'un invité dans son propre verre, l'obligeant même à s'excuser.

Il vide tous les restes de verre dans son verre.

Il sursaute lorsqu'une bouteille de champagne est débouchée, confondant le bruit avec celui d'une arme à feu, levant ainsi les bras au ciel comme s'il se rendait.

Il se coince son propre pied en dansant, se rendant prisonnier de son corps pour quelques instants.

Il fait tomber sa glace dans son pantalon, celle-ci glisse en suite dans le dos d'une dame.

Il fuit et échappe aux policiers en passant par la rambarde et en se cachant derrière le piano.

Il se déguise en lampadaire.

Il utilise les menottes d'un policier pour coincer la porte coulissante et de ce fait coincer ses poursuivants.

2-3-2 Les personnages

Charlot :

Comment s'exprime t-il ?

Grâce à son corps, rapide, nerveux, jouant de la gestuelle autant que des expressions du visage. Il a toujours un temps d'avance et nous surprend par une attitude inattendue.

Dès qu'il entre dans le plan, l'attention est focalisée par son personnage, il rend le spectateur complice de ses facéties. Il occupe l'espace.

Il renverse les situations : de poursuivi, il devient preneur d'otages, de sauveteur, il devient sauvé, de héros, il passe à poursuivi, son portrait devient celui de son rival.

Il oblige un monsieur à s'excuser alors qu'il lui vole sciemment le contenu de son verre par un habile tour de main.

Il démonte le réel et finit toujours par lui échapper.

Quand ce ne sont pas les situations qu'il renverse, il détourne l'objet de ses fonctions : un verre devient cendrier, un abat jour devient un masque...

Comment est-il habillé ?

Au début du film, au milieu, à la fin.

Chaque costume correspond à une partie du film et traduit le statut de Charlot : l'évadé, le sauveteur, le prétendant qui tourne en dérision les riches et les policiers.

Dans tous ces courts métrages Charlot est du côté du pauvre contre les riches, il montre la misère, l'horreur sociale.

Quelles sont ses manières ?

Elles traduisent ses origines (un homme de la rue) : il boit directement à la bouteille, il se sert d'un verre comme d'un cendrier, mange sans cuillère, se cure les dents en public ...

Il défait pour refaire autrement, il démonte le quotidien.

La jeune femme :

Jouée par Edna Purviance qui joua dans pas moins de 35 films.

Elle incarne la jolie fille, chère à Chaplin. Véritable séducteur à l'écran comme à la vie, Chaplin fond sous le charme des actrices, mêlant sa vie d'acteur à sa vie privée.

Le prétendant :

Personnage dont la taille, le poids et l'allure s'opposent à celui de Charlot. Malgré une aisance financière apparente qui pourrait le ranger du côté des forts, il est vite ridiculisé par Charlot et nous est rendu antipathique.

Il ne peut aller sauver la mère de sa compagne, adoptant une attitude lâche.

Il est rejeté à l'eau par une des innombrables pantomimes de Charlot. Il est encore ridiculisé par Charlot qui transforme son portrait et accentue ses traits grossiers et son regard féroce.

Les policiers :

Présents dans beaucoup de films de Chaplin au début de sa carrière, ils sont souvent tournés en dérision, ne pouvant avoir le dessus sur un homme malgré leur supériorité numérique, leurs armes...

Les rapports entre les personnages peuvent être regroupés dans un tableau ayant leurs noms en abscisse et les thèmes tels que répulsion, attirance, indifférence...en ordonnée.

2-3-3 Les lieux

Associer les personnages aux lieux, permet de voir que le film s'étoffe en protagonistes au fur et à mesure de son déroulement, l'omniprésence du héros Charlot...

La mer et la falaise : les policiers et Charlot

La station balnéaire : Charlot, la jeune femme et sa mère, le courtisan de la jeune fille

La maison d'hôtes : Charlot, les policiers, la jeune femme et sa mère, le courtisan, le père de la jeune fille qui se trouve être juge, et les policiers ainsi que beaucoup de personnages secondaires.

2-3-4 La pantomime et le gag

Pantomime : représentation théâtrale où les personnages ne s'expriment que par des gestes, des attitudes, sans paroles. On a très souvent comparé le cinéma muet à l'art de la pantomime.

Gag : mot anglais : effet comique dans un film.

Comment le gag ou l'effet comique apparaît ?

- Poursuites et esquives, fort nombreuses dans ce film.
- Les rencontres inattendues : avec les policiers, avec le juge, avec le gardien caché dans le placard...
- Comique de confusion : il se retrouve dans le costume d'un mondain.

Deux principes organisent le gag burlesque : le slapstick et le running gag.

Le slapstick(coup de bâton), farce visuelle rapide du style tarte à la crème, course poursuite.

Le running gag, blague répétée à plus de 2 reprises.

Rechercher quelques exemples, dans le court métrage.

Demander aux élèves des exemples de séquences où les gestes de Charlot remplacent les mots.

Sous forme de jeu, demander aux élèves de faire chacun un mime dont les autres devront identifier le sens. On peut choisir un thème(les métiers, le quotidien dans une maison, ...).

Essayer de trouver ensuite d'autres gags, les élèves puiseront dans ce qu'ils ont déjà vu à l'écran : faire semblant de ne pas pouvoir soulever quelque chose alors qu'on est costaud et un petit arrive et soulève l'objet d'une seule main, etc...

Ce peut être l'occasion de produire des images avec les élèves : filmer des gags et échanger avec une autre classe.

2-3-5 Le son

Comment est-il traité ?

Le film est dit muet parce qu'on n'entend pas la voix des acteurs mais il n'est pas silencieux pour autant, une bande sonore accompagne le récit.

Les cartons qui jalonnent le récit aident à sa compréhension.

Certains bruits sont présents, par exemple, les coups de feu au début du court, sinon comment les autres bruits sont-ils évoqués dans ce film mais aussi dans les autres ?

2-3-6 Pistes de travail

Dans le domaine de la langue :

- *Ecrire les dialogues entre les personnages, les passages prêtant à cet exercice sont nombreux :*

Entre la jeune femme et son courtisan, lorsqu'ils entendent des appels au secours de la mère qui se noie. Vous pourrez prendre comme point de départ, le photogramme n° 4 de la page 15 du « cahier de notes sur... »

Entre Charlot et la jeune femme qui font un peu plus connaissance, pendant que le courtisan donne des coups de pieds...

Entre le juge et Charlot, lorsqu'ils se rencontrent...

Entre Charlot et la jeune femme, lorsqu'à la fin du film, ils se retrouvent avec le policier...

- Rédiger par écrit un ou plusieurs gags, les jouer puis les filmer.

- Imaginer ce qui a précédé le récit : pourquoi Charlot est-il prisonnier ? Comment se retrouve-t-il ensablé ?

- Imaginer la suite du récit, Charlot échappera-t-il définitivement aux policiers ?

- Remettre en ordre des images séquentielles en justifiant ses choix et en variant les mots de liaison liant chaque image. Vous trouverez en **annexe 1**, des images du film.

- A partir de quelques images du film, rédiger un résumé.

- Comme dans une bande dessinée, imaginer ce que peut se dire Charlot dans les images suivantes (aborder donc les codes de la bande dessinée) :

-Se documenter sur le muet et sur Chaplin et faire un petit exposé au reste de la classe, ou mettre en commun le fruit de ses recherches...

Dans le domaine de l'EPS :

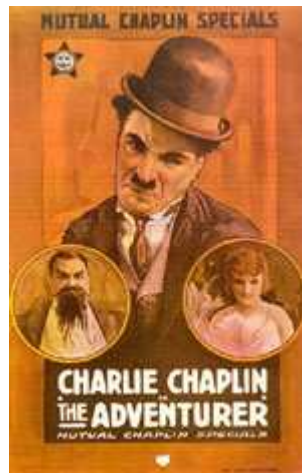
-Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive : exprimer corporellement un personnage : Charlot, mimer, travailler l'esquive, la rapidité, la chute...

Dans le domaine des arts visuels :

-Aborder le noir et blanc en opposition à la couleur.

- Faire une affiche du film, Charlot s'évade.

La comparer avec celle qui est parue au moment de la sortie de ce court métrage :

- Détourner un objet de ses fonctions initiales.

Lecture d'œuvres : Tête de taureau de Picasso, Fontaine Marcel Duchamp...

2-4 Pour les autres courts métrages :

Comparer Keaton, Chaplin et Bowers.

Retrouver le titre des films à partir de quelques images du film ou à partir d'un extrait du résumé.

Chaque court métrage est résumé dans le cahier de notes sur... soit en images, soit par écrit, vous pouvez donc demander aux élèves de remettre des morceaux de textes dans l'ordre chronologique du récit ou bien pour les plus jeunes leur demander de ranger les images.

Le film de Bowers : « Pour épater les poules » peut être un point de départ pour un travail sur le thème des machines.

Retrouve les titres correspondant à chaque film

