

Burlesques

Trois films burlesques

Charlot fait une cure (The Cure, 1917)

Réalisateur :
Charlie Chaplin

Durée : 24 min
Muet – Noir & Blanc

Malek Forgeron (The Blacksmith, 1922)

Réalisateur :
Buster Keaton

Durée : 22 min
Muet – Noir & Blanc

Pour épater les poules (Egged on, 1925)

Réalisateur :
Charley Bowers

Durée : 24 min
Muet – Noir & Blanc

RESUMES

Malec Forgeron – Buster Keaton

Un maréchal-ferrant costaud et brutal arrive pendant que Malec son employé se prépare des œufs sur la braise de la forge... Puis les outils qu'il apporte un à un à son patron sont happés par l'énorme aimant qui sert d'enseigne. Il a ensuite maille à partir avec les différents clients et leurs montures...

Pour épater les poules – Charles Bowers

Ayant subi un œuf tombé sur son journal, pendant qu'il faisait cirer ses chaussures, Bowers (Bricolo) décide d'inventer une machine à rendre les œufs élastiques et incassables. Après plusieurs essais destinés à montrer que les "œufs se cassent avec une ridicule facilité", Bowers propose sa machine au Syndicat des expéditeurs d'œufs. Il construit une étonnante machine, qu'il faut approvisionner pour faire la démonstration ! Notre inventeur part à la chasse aux œufs...

Charlot fait une cure – Charlie Chaplin

Charlot, un vrai poivrot, vient faire une cure thermale, mais il éprouve une répulsion certaine pour l'eau bénéfique. À peine a-t-il échappé aux mains d'un masseur sadique qu'il découvre que sa précieuse collection de bouteilles a été vidée dans la source pour la plus grande satisfaction des curistes !

Source : <http://www.ecoleetcinema92.fr>

1 EN AMONT, avant la projection

CONTEXTUALISATION

- **À propos des acteurs/réalisateurs :**

- ✓ **Charles Chaplin (1889-1977)**

Né dans un quartier pauvre de Londres le 16 avril 1889, **Charles Spencer Chaplin** n'a pas encore dix ans qu'il entame une carrière d'artiste professionnel. Vedette de music-hall à 19 ans, il apprend et perfectionne l'art de la pantomime. L'aventure du cinéma commence en 1913. Charlie prend en main la mise en scène de ses films et décide de devenir « Charlot », le vagabond.

Son ascension est fulgurante : il enchaîne les succès, même si son engagement humaniste lui vaut des critiques qui le poussent à quitter les Etats Unis. Finalement, adulé de tous, il s'éteindra en 1977 à l'âge de 88 ans.

Ses films dénoncent le plus souvent la violence, la pauvreté et l'injustice. Les plus connus sont : **Le Kid** (1921), **La Ruée vers l'Or** (1925), **Les Temps Modernes** (1936), **Le Dictateur** (1940), **Les Feux de la Rampe** (1952).

Il a popularisé cette image de vagabond, avec le chapeau, la moustache, la canne et les chaussures trop grandes.

✓ **Buster Keaton (1895-1966)**

Joseph Francis Keaton est issu d'une famille d'artistes et fait des débuts très jeune dans le music-hall. Il s'essaye au cinéma en 1917 et prouve ensuite son talent dans de nombreuses comédies burlesques avant de passer au long métrage, en devenant interprète et réalisateur.

En opposition à Charlie Chaplin, il fut surnommé toute sa carrière "l'homme qui ne rit jamais". Il enchaîne les gags visuels avec habileté et efficacité, mettant en scène de nombreuses prouesses physiques. Il est au summum de son talent dans les années 20, puis sa carrière décline avec le passage du film muet au film au parlant. Il décède en 1966 à l'âge de 71 ans.

Ses films les plus populaires sont **Les 3 âges** (1923), **La Croisière du Navigator** (1924), **Le Mécano de la General** (1926), **Steamboat Bill Jr** (1928).

Il a popularisé le rôle de « Malec », le héros impassible et acrobate.

✓ **Charles R. Bowers (1889-1946)**

Né en 1889 dans l'Iowa, Charley Bowers fut tour à tour funambule, caricature de presse, créateur d'une centaine de dessins animés de 1915 à 1921 avant de passer à la réalisation de ses premières comédies en 1924, mêlant souvent personnages vivants et objets animés. Il réalise et interprète une vingtaine de chefs-d'œuvre burlesques mêlant prises de vues réelles et animations de marionnettes image par image. Il meurt en 1946, à l'âge de 57 ans.

Dans ses films, Bricolo est le personnage principal. **A Wild Roomer (Un original locataire)**, **Now You Tell One (Non, tu exagères)**, **Egged on (Pour épater les poules)** ont pour héros un personnage fantasque, inventeur de machines aussi délirantes les unes que les autres.

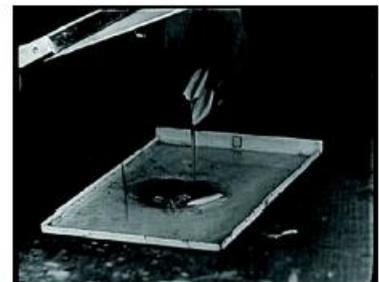
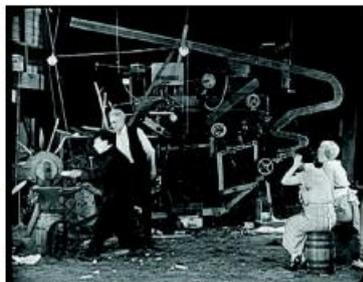
DES PRATIQUES, avant projection

Note : il ne s'agit pas de proposer toutes ces activités aux élèves mais de choisir celles qui paraissent les plus pertinentes

De manière générale, avant la projection, on veillera à sensibiliser les élèves avec le contenu de la séance, en laissant tout questionnement ouvert, afin de créer un horizon d'attente.

Il sera important que les élèves aient assimilé le fait qu'ils vont découvrir un spectacle sensiblement différent de leurs habitudes : qu'il s'agit d'un ensemble de plusieurs court-métrages distincts, et en outre de films anciens, muets, en noir et blanc.

- **Préparer la séance : Travailler autour du photogramme**

Laisser les élèves s'exprimer sur les photogrammes, ce qu'ils voient, ce qu'ils en déduisent sur :

- L'époque
- Les personnages / acteurs
- Le genre des films

Pour aller plus loin :

- sur le contenu de l'une des trois histoires

- **Préparer la séance : Analyse d'affiches**

Il s'agit de comprendre à quoi sert une affiche de film : faire de la publicité pour le film, fournir par écrit des informations (le titre, le nom du réalisateur...), suggérer le genre et le ton du film.

- **Décrire et analyser**

Dans un premier temps, laisser parler librement les élèves. (Il est important que les élèves aient un temps de langage oral suffisant). Puis détailler :

- Les personnages
- La structure de l'affiche
- Les écrits

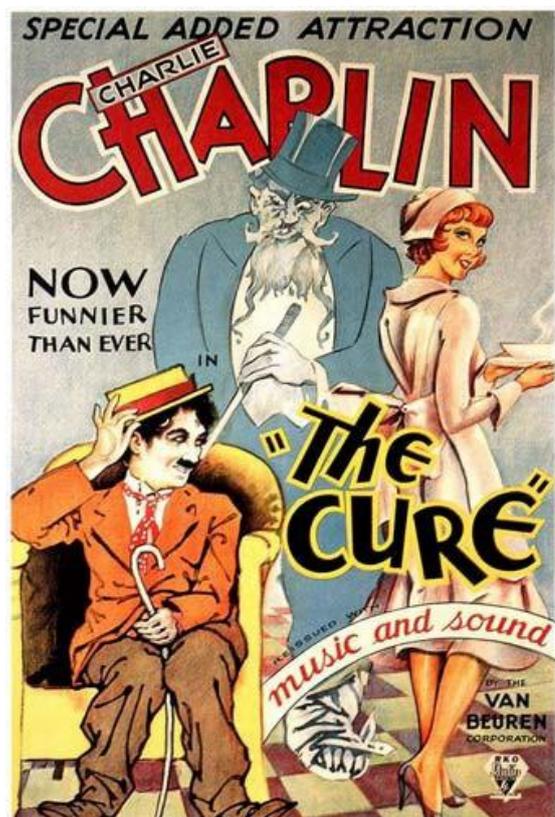
- **Interpréter**

Dans un second temps, on cherchera à faire émerger le ressenti, ainsi que des hypothèses, à partir des indices les plus pertinents (la machine de Bowers, l'atelier de Keaton...).

- **Comparer**

Comparer deux affiches du même film : les points communs, les différences...

Le surtitre « Les plus beaux films de Charlot » indique que l'affiche de gauche a été réalisée ultérieurement. C'est en contradiction apparente avec la couleur de l'affiche de droite, plus ancienne (qui cherchait à vendre le film à l'époque) alors que le noir et blanc de la plus récente replace le film dans son contexte « classique ».

[Voir la ou les affiche\(s\)](#)

- **Préparer la séance : visionner une bande annonce**

Echanger avec les élèves sur ce qu'est une bande annonce : assemblage et montage de plusieurs moments du film, sélectionnés parce qu'ils sont importants, drôles, émouvants... **dans le but de donner envie au public d'aller voir le film.**

Visionner la bande annonce pour vérifier les propositions faites à partir des écoutes.

Faire repérer :

- Les lieux (atelier, grange, établissement thermal).
- Les personnages (uniquement les trois protagonistes principaux).
- Ce qu'il se passe dans chaque lieu.

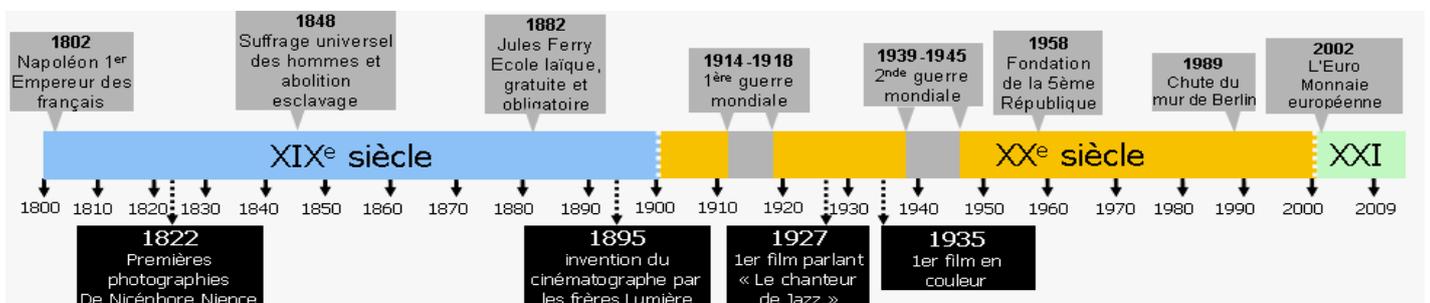
Echanger autour de ce que l'on ressent et faire des hypothèses sur les récits. Noter ces hypothèses par exemple sous forme de brainstorming. Cela permettra de les reprendre une fois le film vu.

Voir <https://www.youtube.com/watch?v=73jNzm-rUN8>

- **Notion de court métrage**

Pour l'enseignant : « Le court métrage, comme son nom l'indique, est une forme courte de la réalisation cinématographique. Elle fait référence aux mètres de pellicule nécessaires pour tourner un film, c'est-à-dire « imprimer » sur une pellicule des photographies à raison de 16 images par secondes à cette époque (24 images maintenant, voire 25 en tournage vidéo).

Histoire du cinéma : A l'époque de la naissance du cinéma, la caméra des frères Lumière ne permettait tout au plus de tourner qu'une minute maximum d'images (à raison de 16 images à la seconde). Ces « vues Lumière » avaient un seul cadre, judicieusement choisi pour capturer une scène. »

Avec les élèves :

- voir les premiers films Lumière (dans les années 1890)

Entrée du train en gare de la Ciotat, Les usines Lumière, l'arroseur arrosé

2 DE RETOUR EN CLASSE, après la projection

APPROCHE SENSIBLE

- **Revenir sur le film à l'oral**

Le rôle de l'enseignant consiste à accueillir la parole de l'élève sans donner son avis et sans projeter ses propres sentiments.

Faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue. Par exemple :

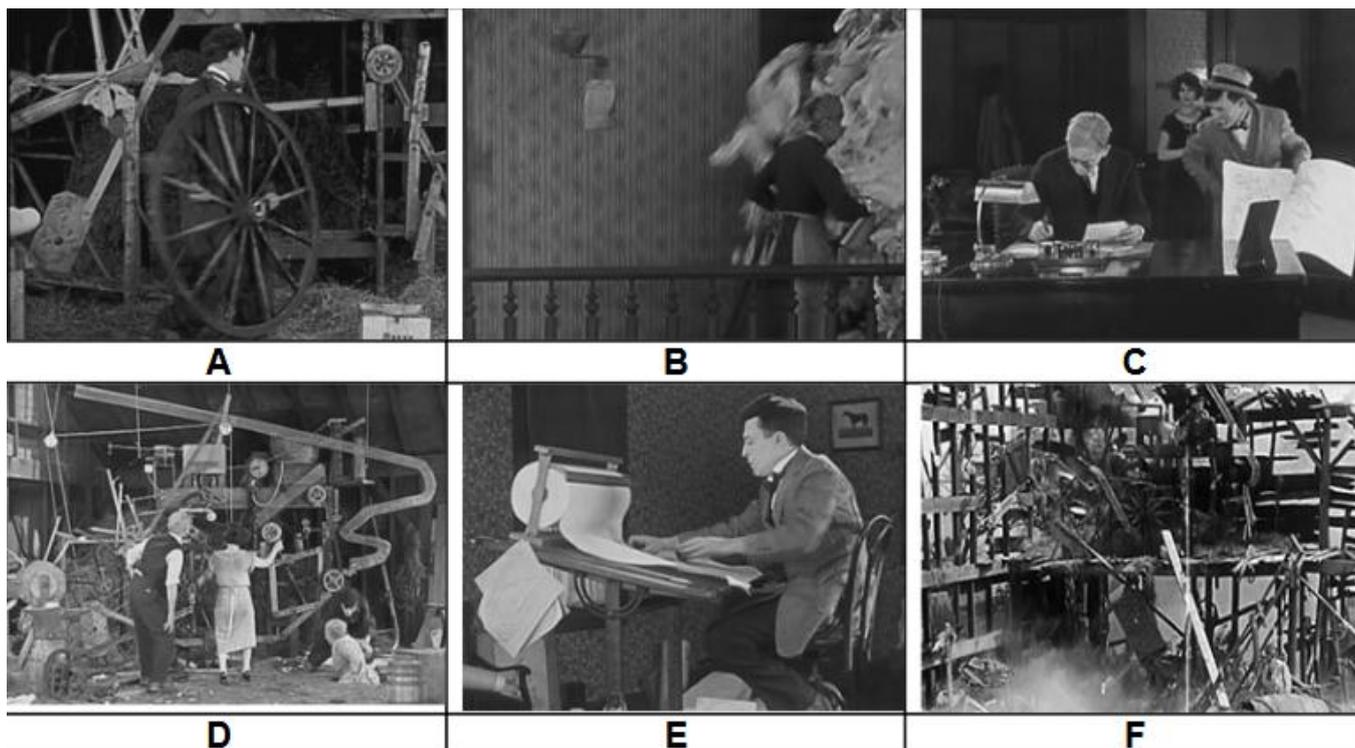
- Qu'avez-vous envie de dire sur le film ?
- Quels sont les mots/émotions qui caractérisent le film pour vous ? (*Solitude, jeu, colère, dispute, tristesse ...*)
- Qu'avez-vous aimé ? Pas aimé ? Pourquoi ?
- Quels sont les passages ou détails qui vous ont ému, fait peur, fait rire ?
- Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ?

L'évocation d'une scène particulière peut se faire par un dessin légendé et/ou un court texte racontant le passage choisi, pourquoi il l'a choisi, ce qu'il a ressenti (éventuellement en dictée à l'adulte en cycle 2).

COMPREHENSION

- **Ordonner les vignettes et raconter**

« Pour épater les poules »

➤ Réponse :

- 1) E: Charley Bowers dessine les plans de sa machine.
- 2) B: Sa propriétaire est ensevelie sous les plans.
- 3) C: Il présente son projet.
- 4) A: Il a volé une roue pour fabriquer sa machine.
- 5) D: La machine est terminée.
- 6) F: Tout a explosé!

• **Poser des questions de compréhension fine**

Malec Forgeron	Pour épater les poules	Charlot fait une cure
Pourquoi le forgeron est-il emmené en prison? Quelle est la relation entre Malec et le forgeron ? Quelles sont les trouvailles farfelues de Malec ? Comment s'exprime le premier cheval ? Que pense Malec de ses clients successifs ? Pourquoi les clients poursuivent-ils Malec ?	Pourquoi les petites voitures sortent-elles des œufs? Pourquoi viennent-elles toutes se serrer sous la grande voiture? Quels sont les objets que Bowers «emprunte» pour fabriquer sa machine extraordinaire ? Quelles sont les conséquences de ces nombreux emprunts? Pourquoi un œuf explose-t-il? (La poule qui l'a pondu avait picoré de la dynamite).	Pourquoi Charlot fait-il une cure ? Qu'est-ce qu'une cure ? Quels sont les différents soins proposés par cet établissement ? Pourquoi les patients boivent-ils l'eau du trou dans le jardin ? Que leur arrive-t-il à cause de cette eau ? Pourquoi le personnel de la cure surveille-t-il Charlot ? Pourquoi Charlot et le grand personnage barbu sont-ils rivaux ?

• **Revoir une scène ou une séquence et en analyser les ressorts**

Identifier un certain nombre de scènes clés à partir des films proposés en version numérique.
 Décomposer chaque situation en nommant la situation initiale, le danger, l'aide, les péripéties et le dénouement

Le principe est de retrouver le schéma narratif classique observé en lecture, pour consolider ou réinvestir ce modèle de compréhension

Situations problèmes	Personnages ou éléments impliqué	Aide ou moyen pour sortir de l'épreuve	Type d'aide (personnage, objet, autre ...)	Péripéties	Résolution

- **Approfondir les personnages :**

- Savoir les reconnaître et les différencier

Faire le portrait des 3 personnages : commencer par un schéma, puis réinvestir en peinture ou à l'encre (notion de Noir et Blanc)

Activité proposée par « Françoise Maurin, conseillère pédagogique arts visuels DSDEN 30, Ecole et cinéma » : Fiches 4A – 4B – 4C

https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolectine/ressources/fmaurin_254.pdf

- Identifier l'évolution des personnages

Les élèves doivent comprendre les émotions des personnages, leurs ressentis, les raisons qui les poussent à agir ou réagir d'une certaine façon, ainsi que leur évolution entre le début et la fin du film.

- Choisir un personnage et le décrire

Identifier leurs caractéristiques principales : physique, caractère, émotions, évolution, quête personnelle...

- A l'oral (collectif sur les 3 personnages)
- A l'écrit (individuel ou par groupe sur un personnage)

- **Raconter une histoire entière**

Proposer aux élèves de raconter l'histoire de « Pour épater les poules »

A partir du fil narratif : images + cartons

http://www.canope92.fr/ecoleetcinema/les_cartons_et_le_fil_narratif.pdf

- A l'oral
- Eventuellement à l'écrit

DES PRATIQUES, après projection

- **Education musicale**

- ✓ **Travailler sur les bandes sons**

- **Utiliser le son d'extraits du film « The Blacksmith » (Malec Forgeron)**

Etape 1

Première écoute sans commentaires pour une approche sensible.

Etape 2

Au cours d'une seconde écoute, on proposera aux élèves d'indiquer à quel type de scène la musique correspond :

- rythme lent ou rapide
- action, poursuite, danse, discussion,
- émotion dégagée : moment triste, joyeux, inquiétant...
- deviner qui est à l'écran.

Comparaison entre « films muets » et films récents

La bande son des films muets peut être d'origine, ou peut avoir été rajoutée ultérieurement. Elle est en lien avec le film, mais n'est pas « incluse dans la pellicule ».

Comparer avec les données numériques contemporaines avec des fichiers numériques incluant le sonore et le visuel sur plusieurs pistes, dans un seul élément (fichier mp4...).

<http://web.ac-reims.fr/dsden52>

• Travailler de manière transdisciplinaire : le Burlesque

Définition (Larousse): adj. (ital. Burlesco ; du latin burla = farce, plaisanterie). D'un comique extravagant ; ridicule, absurde, bouffon. Genre littéraire parodique traitant en style bas un sujet noble, spécial... Genre cinématographique caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde, et fondé sur une succession rapide de gags.

➤ Pantomime et 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.

➤ Situation comique

Comment le gag ou l'effet comique apparaît ?

- Poursuites et esquives (nombreuses dans ces films).
- Rencontres inattendues et personnages extravagants (le masseur de la cure, ...)
- Comique de confusion ou de situation.

Etape 1 : Inventaire des gags dans chacun des courts métrages

<http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/av/ec08-09/burlesques.pdf>

Etape 2 : Etude d'un gag particulier

http://www.canope92.fr/ecolectcinema/doc1-une_chute_attendue.pdf

Etape 3 : Repérer les grandes catégories de gags

- Le slapstick (coup de bâton) farce visuelle rapide du style tarte à la crème
- Le running gag, blague répétée à plus de 2 reprises.
- Le gag décalé : gag attendu qui n'arrive pas au moment où on s'y attend, mais se produit tout de même, d'une manière ou d'une autre, dans un second temps.

Cette activité se poursuit en expression artistique, ci-dessous :

• **EPS : expression artistique / Arts du cirque**

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

Etape 1 : découvrir

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, ...).

Etape 2 : expérimenter

Essayer de trouver 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...

Etape 3 : produire

Ce peut être l'occasion de produire des chorégraphies avec les élèves :

- Réaliser un petit spectacle enchaînant les situations avec des gags par groupes
- Filmer des gags et échanger avec une autre classe.

• **Arts visuels**

➤ Une machine extraordinaire

Dans le court-métrage « Pour épater les poules », Charley Bowers tente de fabriquer une machine à fabriquer des œufs qui résistent aux chocs.

Chaque élève va devoir inventer une machine exceptionnelle dont la finalité sera à définir. Ce travail peut être effectué individuellement puis en groupe au moment de la réalisation, ou directement en groupe depuis la première étape.

Etape 1 : expression créative

Dessin de projet: croquis de préparation de machine aux crayons ou à partir d'un élément de machine, découpé collé sur une feuille, continuer le dessin.

Etape 2 : structuration

Expliquer sa machine, à quoi elle sert, de quoi elle est constituée et comment elle fonctionne

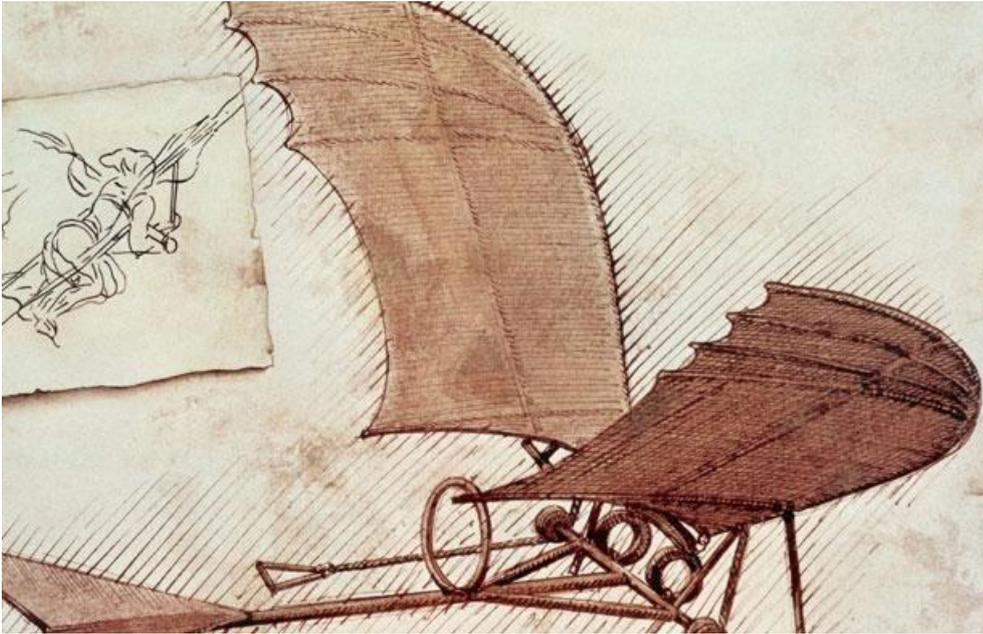
Etape 3 : réalisation

Réunir les pièces nécessaires (dans la limite du possible) pour assembler la machine.

Etape 4 : exposition

Exposer, prendre en photo, publier, et émettre des avis ou des ressentis sur les productions.

➤ Références artistiques

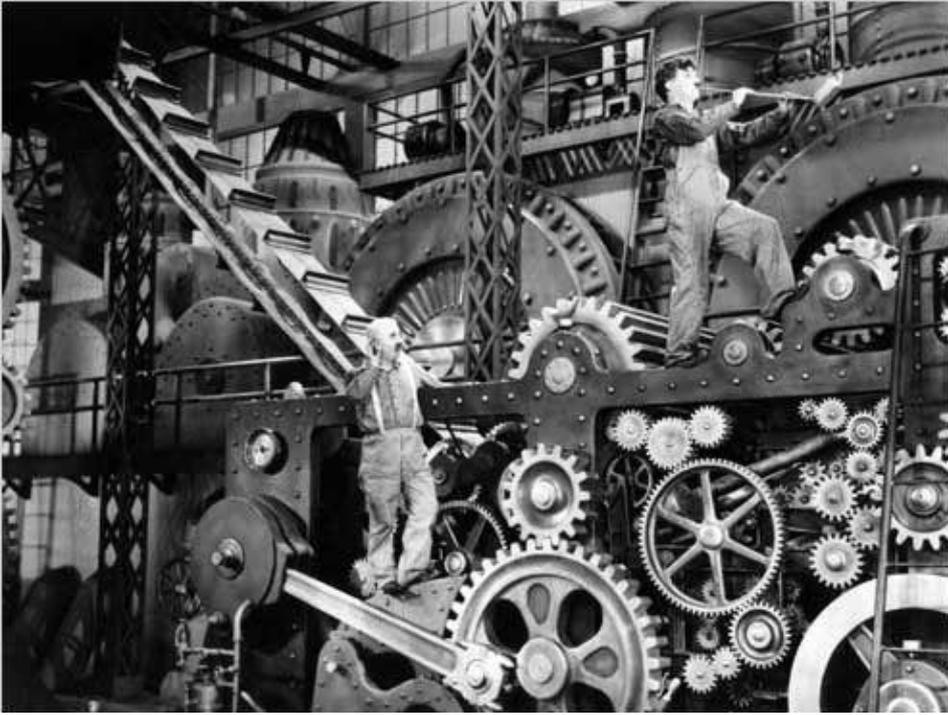
Leonard de Vinci

<https://i.pinimg.com/originals/96/bf/76/96bf76a770142faddde90a6850984418.jpg>

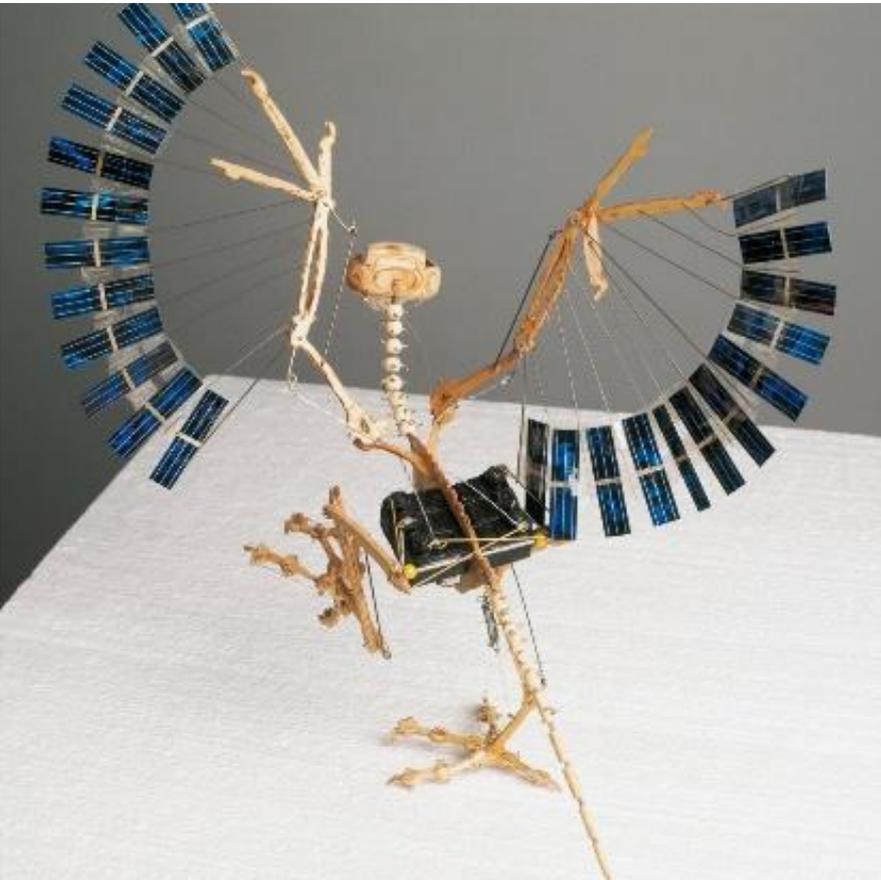
Jean Tinguely

http://ecole.lambda.free.fr/IMG/jpg/tinguely_museum_-_ausstellungsstueck_02.jpg

Charlie Chaplin

<https://i.pinimg.com/originals/87/15/16/8715168e355c81e5e53901998d8790cf.jpg>

Panamarenko

https://www.artshebdomedias.com/wp-content/uploads/web_archaeopterix_bleu_0-1019x1024.jpg

Richard Baquié

https://sortir.telerama.fr/sites/tr_master/files/styles/media_640_auto/public/originale_172590.jpg?itok=Qw-CZHL0

AUTRES PISTES D'EXPLOITATION

• Mise en réseau : Histoire, Sciences et Arts

➤ L'industrialisation :

Pour épater les poules caricature l'enthousiasme des années 20-40 pour la mécanisation parfois absurde et superficielle (par exemple : le grille-pain).

- Lien avec les programmes en histoire : les temps modernes et les XIX et XXème siècles
- Lien avec le programme de technologie : réaliser un défi technologique
- On pourra mettre en réseau ce film avec les **Temps modernes** de Chaplin (lequel en dénonce plus abruptement les effets pervers de l'industrialisation).

• Histoire de l'art : histoire du cinéma

➤ Le cinéma muet

A ses débuts, le cinéma était muet. La technique ne permettait que d'enregistrer une succession de photos, mais pas d'enregistrer le son. Le premier film parlant « Le chanteur de Jazz » a été réalisé en 1927.

Cependant, amener les élèves à faire remarquer deux choses : le film, les personnages sont muets mais la bande son est importante.

A l'origine, la musique était jouée en direct dans la salle par un pianiste qui accompagnait à son gré. Souvent les cartons étaient lus à haute voix.

➤ Le noir et blanc

Jusqu'en 1935, les films étaient tournés en noir et blanc. L'évolution de la technique de prise de vue et de développement permet de réaliser en 1935 le premier film couleur

Frise « Histoire du cinéma »

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/pages/frise_chrono.html

RESSOURCES – SITOGRAPHIE

- Dossier « 5 Burlesques » :
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/5burlesques-proposition_de_travail_-_Ec_et_Cinema_Orne.pdf
- Dossier « 5 Burlesques » :
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia28/doc_peda/Arts_et_Culture/cinema/archives/2010-2011/burlesques.pdf
- Dossier « Les burlesques américains » :
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Dossier_Les_burlesques_americains-2.pdf
- Dossier « Les Burlesques »
<http://www.ecoleetcinema92.fr/programme-les-burlesques.html>
- Dossier « Les Burlesques »
<http://dsden89.ac-dijon.fr/docs/av/ec08-09/burlesques.pdf>
- Dossier « Les Burlesques »
https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/cinema/IMG/pdf/les_burlesques- Michel_Clouin.pdf
- Dossier « Les Burlesques, programme de 3 films »
https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/ia30/dossiers/arts/ecolecine/ressources/fmaurin_254.pdf
- Dossier « Pour épater les poules »
http://www.canope92.fr/ecoleetcinema/les_cartons_et_le_fil_narratif.pdf
- Site « Nanouk »
<https://nanouk-ec.com/>
- Site « Transmettre le cinéma »
<http://www.transmettrelecinema.com/film/courts-metrages-cinq-burlesques/>
- Frise chronologique Histoire du cinéma
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2014_2015/5_burlesques/annexes-burlesques/05_frise_chronologique_cinema.pdf

Et

http://www.canope92.fr/ecoleetcinema/photogrammes_de_presentation.pdf