

Cops
de Buster Keaton

Les petits cailloux
de Chloé Mazlo

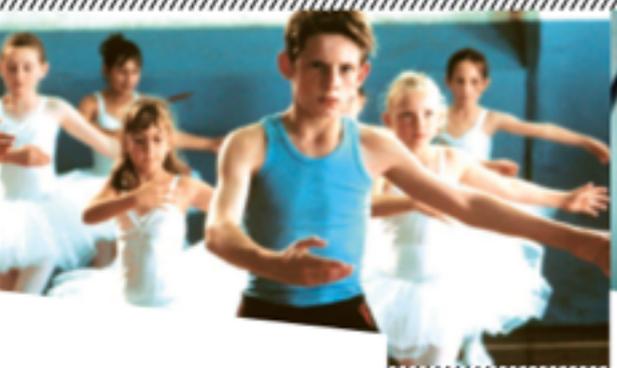
Répliques
d'Antoine Giorgini

De commencements en commencements
de Simon Queillehard

Yojimbo
d'Akira Kurosawa

SURMONTER L'ADVERSITE

Quelques pistes pour préparer les élèves aux notions de burlesque, personnage, performance

Billy Elliot
de Stephan Daldry

Bienvenue à Gattaca
de Andrew Niccol

Cops
de Buster Keaton

Les petits cailloux
de Chloé Mazlo

Répliques
d'Antoine Giorgini

Le personnage, élément-moteur de la dramaturgie classique hollywoodienne

- Psychologie déterminée par son environnement - physique et social-, son apparence (et ses attributs), ses actions et ses objectifs
- Personnage est le point de vue dont pour le spectateur, voire un relais identificatoire, le prisme principal ou unique par lequel le spectateur vit l'histoire et les émotions
- Un personnage héroïque ou un anti-héros ? Importance d'un questionnement autour des valeurs portées ou non par le personnage d'un film...
- Si les actions d'un héros se définissent par rapport à son/ses ennemis et obstacles, est-ce alors la valeur de l'ennemi ou de l'obstacle qui détermine celle du héros ?

Personnage burlesque

« Le terme burlesque viendrait de l'italien burla (« plaisanterie »). Apparue en France au XVIIe siècle pour nommer le genre littéraire qui consiste à parodier des œuvres célèbres, des sujets nobles et de l'épopée. L'expression « film burlesque » apparaît dans les années 1920, la presse, les maisons de production et les cinéastes opèrent une distinction entre les « scènes comiques » et les « comédies ». Les premières s'inspirant du spectacle, cirque, pantomime et de la caricature, les secondes se référant plus ou moins au théâtre. »

Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste de Emmanuel Dreux, L'Harmattan 2007.

L'arroseur arrosé :
archétype des films
burlesques

**En Amérique, le genre se nomme
« slapstick »/ « coups de bâtons »**

Le personnage est aux prises avec le monde qui l'entoure,
hostile ou inadapté.

Forme de résilience qui montre un corps obstiné à survivre
contre toute attente, toute épreuve, avec les « moyens du
bord » et en poussant son corps à ses limites ou le monde à
son implosion.

Qu'est-ce que ces récits nous disent de la condition
humaine ?

BIENVENUE CHEZ LOBSTER

Restaurer les films, et partager la découverte et la passion du cinéma, des premiers temps jusqu'à nos jours.

newsletter

Restez informé des dernières actualités de Lobster Films et inscrivez-vous

Pour aller plus loin :

- Bouvier Mathieu, « Ce que peut (pour nous) le corps de Buster Keaton », *Vertigo*, 2008/1 (n° 33), p. 4-11. URL : <https://www.cairn.info/revue-vertigo-2008-1-page-4.htm>
- Etude du « gag » burlesque en général et de Cops en particulier : Pasquier Sylvain, « Les gags de Buster Keaton » in *Communications*, n°15, 1970, pp. 132-144. URL : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1970_num_15_1_1218
- Keaton sur le site Transmettre le cinéma : <http://www.transmettrelecinema.com/acteur/keaton-buster>
- Site en anglais : www.busterkeaton.com

Quelques héritiers

Jackie Chan, Walt Disney, Tex Avery, Pixar, Mr Bean, Pierre Etaix, Jacques Tati, Jim Carrey, Pierre Richard, Thomas Salvador, Simon Quéheillard et son art du film-performance...

N'hésitez pas à trouver des exemples d'héritage à exploiter avec les élèves; par exemple, comme Keaton, Jackie Chan exploite tous les objets et son environnement :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=268&v=DrRFzwPE0d4

Performance et cinéma

- Le corps, ou autre espace concret, comme support d'expression
- Se mettre en scène = s'exposer, se mettre en danger
- L'espace et la durée : le cadre et le mouvement des images
- Surprendre le spectateur, repousser ou transgresser ses limites, ses attentes
- Un genre où le réel devient spectacle (des indices délimitent un espace - corps, lieu, objet - et/ou une durée de représentation/ un mouvement), et champ d'expérimentation, jusqu'au monstrueux...

Sous le scalpel des chirurgiens, le visage d'**Orlan** se transforme au gré de ses envies.

Septième opération / Performance chirurgicale

(1993)

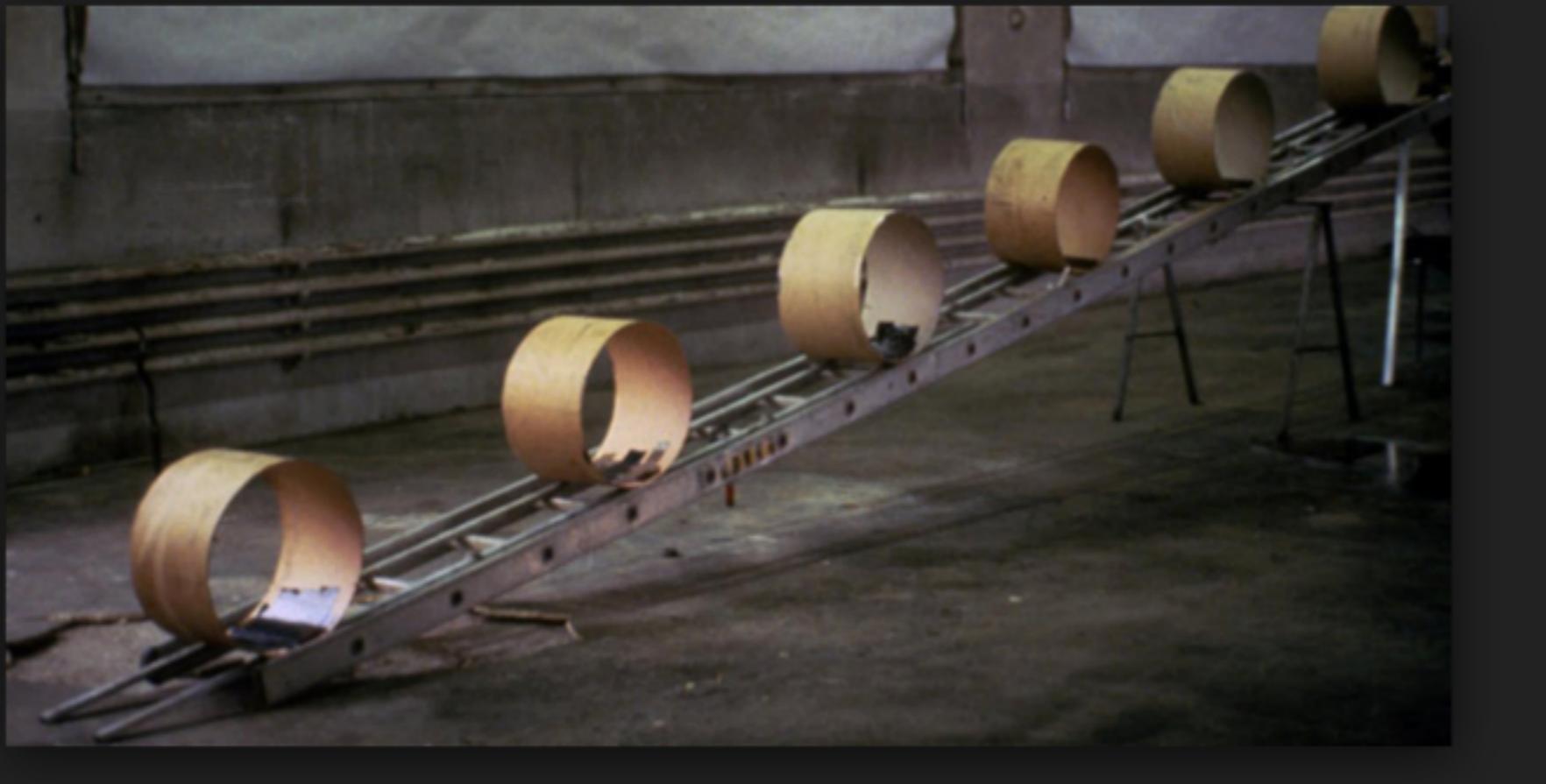

(Se) mettre
en scène
dans le
cinéma
des
premiers
temps

Le cadre comme prolongement de l'espace scénique (le théâtre filmé, la prestation scénique, comme pour les « danses serpentine » de Loïe Fuller : <https://www.youtube.com/watch?v=s61KGyYZSRo>)

ou

Une captation du réel en train de se « dérouler » (les films des frères Lumière, ou les premiers films documentaires)

Le cours des choses

...

L'installation/Performance :
détourner les objets sur un mode « critique », en
interrogeant nos habitudes et notre perception du monde...

Exemples

- Fischli et Weiss : <https://www.youtube.com/watch?v=GXRRC3pfLnE>
- Norman Mac Laren (en écho à Chloé Mazlo) : <https://www.youtube.com/watch?v=4YAYGi8rQag>
- Le cirque contemporain et le théâtre d'objets : voir par exemple « Courts de Chute », série d'ateliers coordonné par Cinémas 93 et le Théâtre Houdremont, La Courneuve : <https://vimeo.com/album/5250559/video/276105919>

Le culte contemporain de la « performance »

Aujourd'hui, une frontière de plus en plus floue entre
prouesse technique et performance artistique

« Toujours plus loin, toujours plus haut »

Exemples

- Le groupe musical OK GO organise de monumentales installations-performances pour le plaisir du défi :

<https://www.youtube.com/watch?v=LWGJA9i18Co>

<https://www.youtube.com/watch?v=MejbOFk7H6c>

- Childisch Gambino, *This is America* : <https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY>

Pistes d'exercices autour des courts métrages

- **Autour de la notion de personnage.**

« Reconstituez le schéma narratif de chacun des 4 courts métrages en décrivant les différents obstacles qu'affrontent chacun des 4 personnages principaux. Sont-ils victorieux à la fin ? Ont-ils surmonté leurs obstacles ? »

- **Sur la mise en scène.**

« Quels éléments esthétiques, liés au traitement de l'image, du texte et du son, vous ont paru peu ordinaires ? » (cartons-titres, costumes, pixillation...)

« Du premier au dernier film, et dans cet ordre, décrire brièvement pour chacun des films ses couleurs, son décor principal, si il est muet ou parlant, et enfin si c'est un narrateur extérieur au récit qui raconte l'histoire au spectateur. »

- **Composition de l'image.**

Pour susciter de la curiosité en amont de la projection : imprimer ou projeter 4 photogrammes pour chacun des films et donner la consigne suivante :

« Décrivez le cadrage de ces photogrammes puis tentez d'imaginer ce qu'ils racontent en les remettant dans l'ordre. »