

LE CINÉMA

LE COMIQUE ET LE GAG AU CINÉMA

« ...dès que le cinéma commença à devenir un art, il s'orienta sur deux voies différentes, mais pourtant parallèles : le comique et le film d'action. Le drame, tel que l'entendait le film d'art, ne devait surgir que plus tard. »

François Mars, Autopsie du gag (IV), (Extraits), *CAHIERS DU CINÉMA* N°121, juillet 1961

Charlie Chaplin

LE BURLESQUE

Dès les origines du cinéma, le **burlesque** (mot issu de l'italien *burlesco*, dérivé de *burla* qui signifie « farce, plaisanterie ») s'impose comme genre à part entière. Il s'articule autour du corps considéré comme vecteur (source) **d'accidents comiques**, que ce soit sur le mode **du conflit** (les fameuses batailles de tartes à la crème), **de l'accident** (la chute, gag basique du burlesque) et plus généralement de la confrontation, aussi agile que maladroite, à **des obstacles divers et variés**. Le tout dans une **certaine démesure**.

À partir des années 1960, le burlesque rejailit de manière plus éparse et se réinvente à travers des motifs, des acteurs, des tonalités et des écritures différentes, montrant plus que jamais son lien indéfectible et originel avec **le langage cinématographique**.

Textes : Amélie Dubois, critique de cinéma. **Réalisation** : Ciclic, 2017.

Le burlesque au cinéma est à l'intersection de nombreuses formes: la Commedia dell'Arte, la culture populaire, le music-hall, la bande dessinée.

C'est aux **Etats unis** que ce genre cinématographique a atteint son apogée (son point le plus haut) et c'est en **France** qu'il est né. (voir le fiche le cinématographe)

Cependant, l'arrivée des films parlants va profondément bousculer les règles du burlesque, et ce genre parodique qui convenait parfaitement au **cinéma muet**.

Les précurseurs (les premiers)

Les frères Lumière : « l'arroseur arrosé »

- Visionner la vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=AA5onlY2AZY>

Les frères lumière, arrivée d'un train en gare

La trame narrative d'un gag

Le gag est une solution apportée à un problème posé. Cette solution est bien évidemment rarement appropriée, ce qui produit l'effet comique. Cette règle constitue l'unité de construction du film burlesque.

Les ingrédients :

La surprise, l'irrationnel, l'absurde, le quiproquo, la connivence avec le spectateur qui sait, qui voit tout, pour le sens. Le personnage, la course poursuite, l'importance des objets, le mime, la pantomime, la précision du jeu, les performances physiques, le rythme, la façon de filmer, le cadrage, le montage..

Le burlesque, le gag en cours de Français:

En littérature : la farce, le roman de Renart, la farce de maître Patelin, Molière, en particulier la scène du bâton dans les fourberies de Scapin (acte 3, scène 2) en sont des exemples littéraires.

à regarder en cliquant sur les liens

Les grands du burlesque, petite chronologie

En France

- L'arroseur arrosé, les frères lumières
<https://www.youtube.com/watch?v=AA5onlY2AZY>
- Max Linder
<https://www.youtube.com/watch?v=gn2Sjo4TyTY>

Etats Unis

- Charlie Chaplin
<https://www.youtube.com/watch?v=H19jByxrqlw>
- Buster Keaton
<https://www.youtube.com/watch?v=-nkkUZ6e3jM>
- Laurel et Hardy
<https://www.youtube.com/watch?v=aPVKjgm79E>

Les successeurs

- WC Fields
- Les Marx brothers
- Les cartoons
- Jacques Tati

à vous de jouer, suivez les étapes de
travail suivantes!!

en scène les artistes!

Qu'est-ce
que c'est ?

Un **FILM** est essentiellement une succession d'images ordonnée dans le temps.

C'est le résultat du travail de nombreuses personnes, mais on considère que c'est essentiellement l'oeuvre du **RÉALISATEUR** (C'est le seul à être reconnu comme auteur avec le scénariste et le compositeur de la musique).

Le film résulte de la mise en image pendant le **TOURNAGE**, mais aussi de la façon dont ces images sont assemblées lors du **MONTAGE**.

Comment
faire ?

Il faut d'abord comprendre le travail du réalisateur : il doit trouver **comment montrer**. Son art relève donc bien du visuel.

Pour décrire complètement une séquence cinématographique, il faut analyser :

- L'IMAGE : cadrage, échelle de plan, angle de vue, éclairage, couleurs, profondeur de champ, composition
- Les MOUVEMENTS de caméra : plan fixe, panoramique, travelling
- Le RACCORD DES PLANS
- Le MONTAGE
- Le rôle de la BANDE SON
- La MISE EN SCENE et le JEU des acteurs

Pour comprendre ces notions, il faut utiliser le vocabulaire du cinéma.

Vous pouvez trouver sur le web de nombreuses explications et de nombreux sites qui traitent de la technique cinématographique. Voici quelques exemples de lexiques :

<http://www.institut-francais.de/cinefete/9/data/petitlexiqueducinema.pdf>

<http://devenir-realisateur.com/lexique/>

Si le sujet vous passionne, voici un site très fourni, avec un glossaire illustré par des vidéos :

<http://www.centreimages.fr/vocabulaire/>

Sur les sites de partage de vidéos, cherchez également des explications et des **analyses de séquences**. **Attention, on ne vous demande pas d'être des experts en cinéma !**

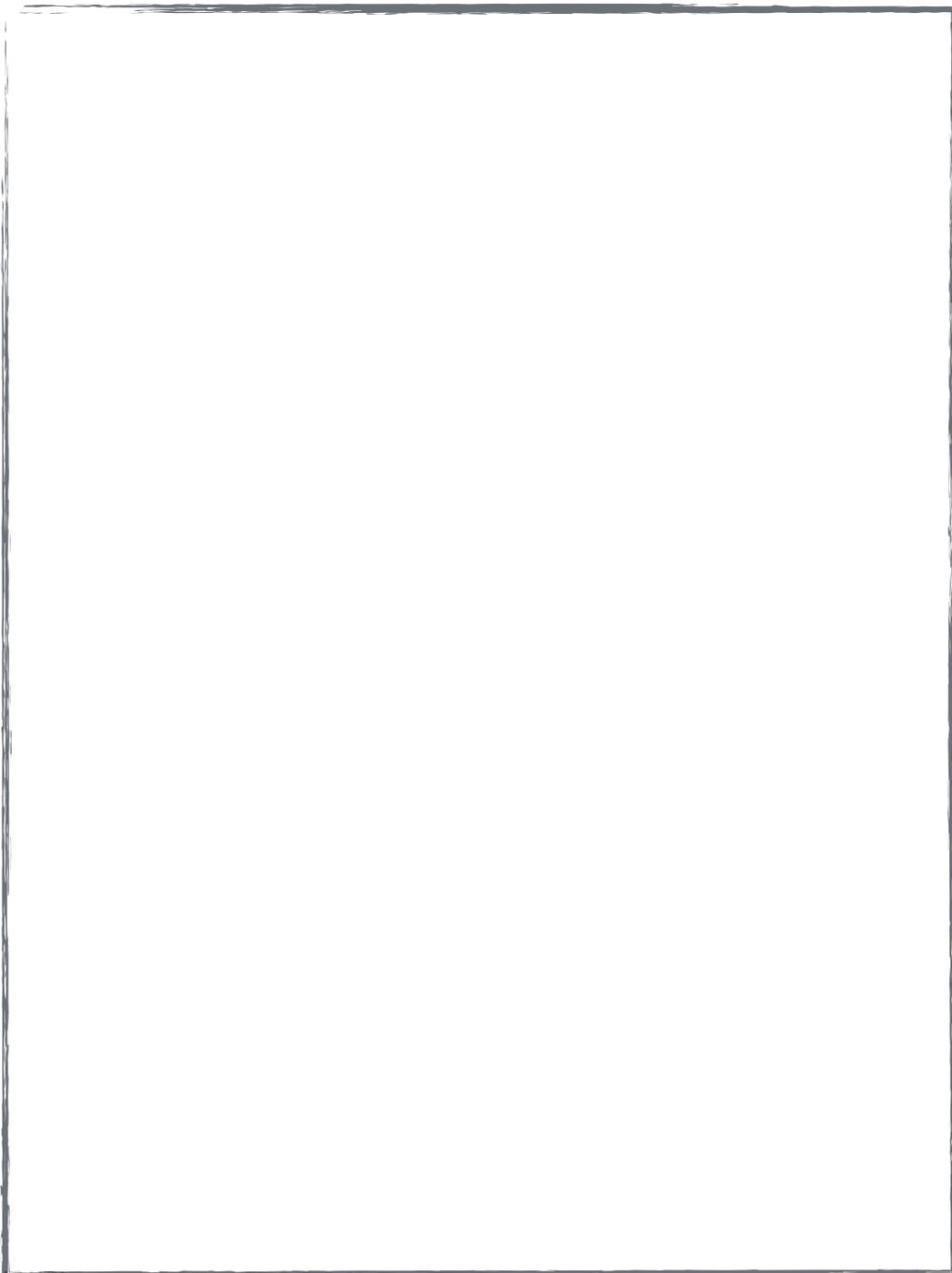
Tu as maintenant les outils pour ta lecture.

ÉTAPE N°2: DESSINE

A TOI DE PROMOUVOIR LE FILM
« A L’AFFICHE »

demande - consigne	Dessine TON affiche pour ce film, . Tu as pu identifier, certains traits de caractère, des traits physiques et des façons d’être pour Laurel et Hardy. Utilise les dans ta proposition d’affiche.
contraintes	- utiliser les codes visuels d’une affiche (titre, nom des acteurs, réalisateur date de sortie, visuel) -composer votre image: pour que le film soit à l’honneur, réfléchir à comment placer tous les éléments les uns avec les autres. (couleurs, taille, typographie (forme des lettres) ...)
critères de réussite	

CONNAISSANCE DU CINEMA

LES PLANS

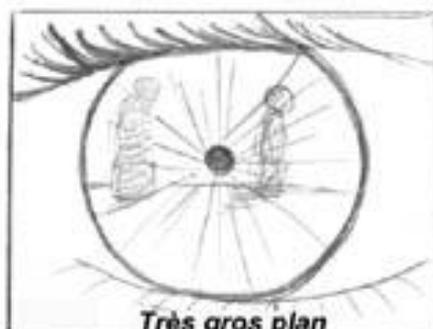
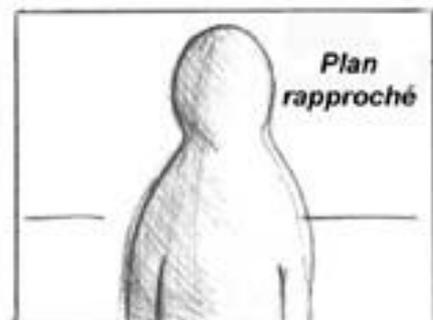
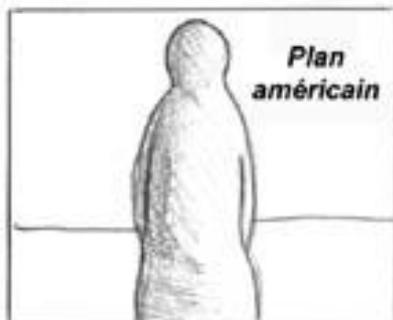
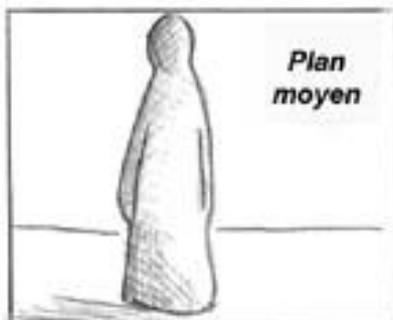
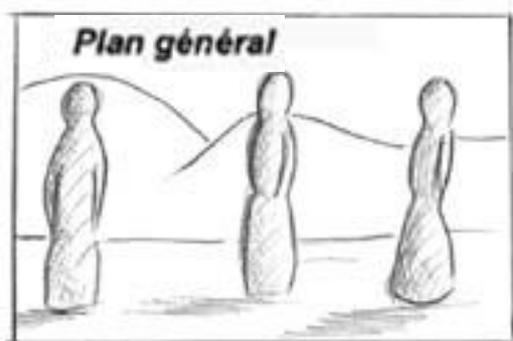
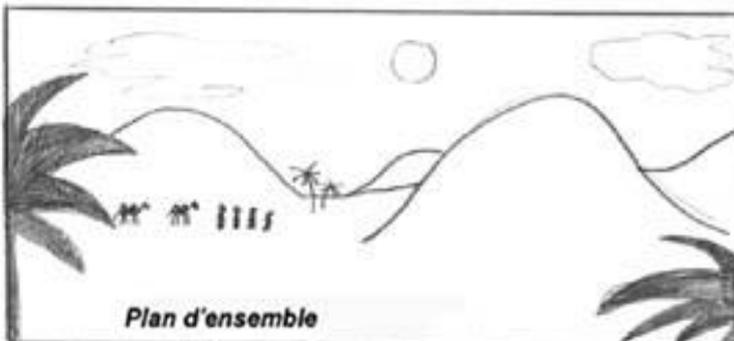
11A ▶

12

Un plan est une prise de vues sans interruption. Un plan ne dure généralement que quelques secondes et constitue l'unité de base du langage cinématographique. Différents plans sont assemblés lors du montage pour constituer une scène ou une séquence. Le plan-séquence peut néanmoins être beaucoup plus long et même très exceptionnellement couvrir toute la durée du film. Plusieurs techniques de plans sont envisageables pour parvenir à l'effet recherché. Le choix du ou des plans les mieux adaptés à la scène tournée revient au réalisateur.

11A ▶

12

CONNAISSANCE DU CINEMA

LES MOUVEMENTS DE CAMERA

11A ▶

12

Pour tourner un plan, la caméra peut-être disposé de plusieurs façons :

- elle peut être fixe
- elle peut-être porté à l'épaule
- elle peut-être déplacée horizontalement, verticalement et en profondeur. On parle alors de travellings.
- elle peut tourner sur elle-même. On parle alors de panoramique.
- elle peut effectuer des zooms (grossissement ou rétrécissement du champ).

11A ▶

12

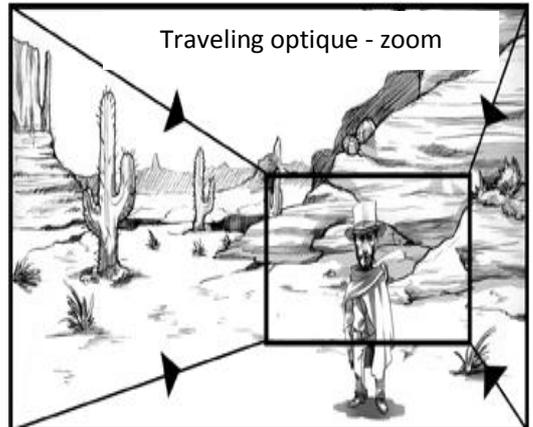
Caméra fixe

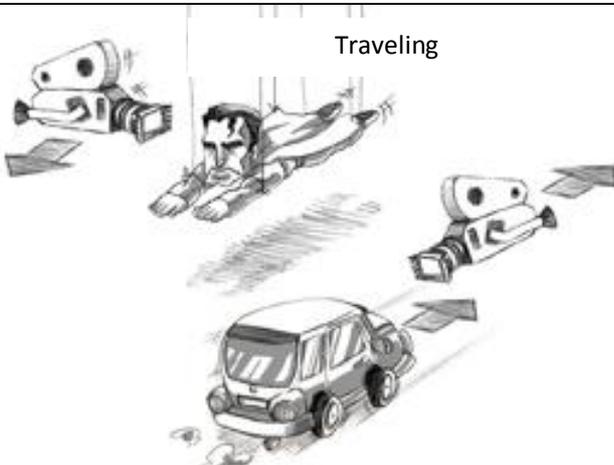
Caméra porté - steadicam

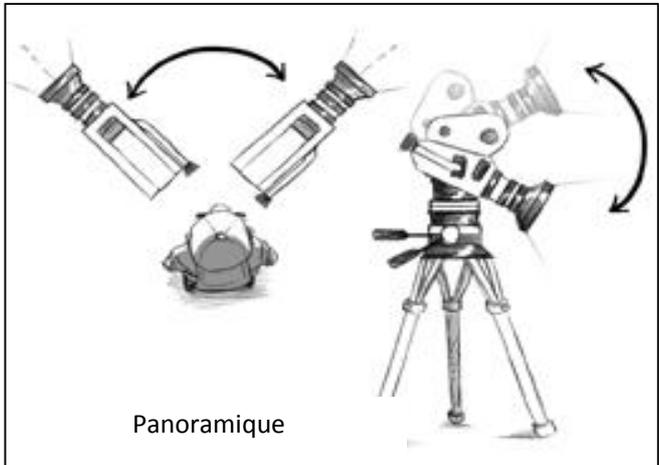
Traveling optique - zoom

Traveling

Panoramique

ÉTAPE N°4 : ANALYSE FILMIQUE - EXTRAIT

demande - consigne: Indique l'échelle du plan et l'angle de vue des photogrammes du film
 - regarder le passage pour les mouvements de caméra: de 11'10 à 12'17

critères de réussites:

- Identifier les caractéristiques (plastiques - visuelles)
- Proposer l'interprétation d'une oeuvre

TEMPS	PHOTOGRAMME	ECHELLE DU PLAN ANGLE DE VUE	SON
11'10		plan moyen sur la porte	on entend qu'ils parlent derrière la porte. = son in et hors champ
11'13			
11'16			
11'19			

11'30			
11'52			
12'17			

> Pour voir le film: <https://www.youtube.com/watch?v=aPVKjgm79E>

Raconter la scène en quelques mots :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Comment amène t-on le comique? Listez les gags.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ÉTAPE N°5

A TOI DE JOUER!

demande Imagine ton scénario, ton histoire, tes gags. Indique les échelles de plan, mouvement et angles de vue de la caméra.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

Empty rectangular frame with a dotted line at the bottom for notes.

ÉTAPE N°6: PRATIQUER LA VIDÉO

« GAG , LE COMIQUE AU CINÉMA »

demande- consigne	Réalisez une séquence vidéo comique. Vous mettrez en scène une situation comique.
contrainte	- vous réfléchirez à l'enchaînement des plans pour mettre en scène la situation comique - le montage doit être travaillé
outils	téléphone, tablette, appareil photo -logiciel de montage: libre -application gratuite sur téléphone
format	format numérique .MP4, .AVI, .MOV
durée	maximum 3 min
mode de transmission du projet	envoyer votre film exporté format MP4, .AVI, .MOV via le site wetransfer : https://wetransfer.com + ajouter le film : télécharger le fichier depuis votre ordinateur - envoyer à : mail du destinataire Eleonore.Perrin@ac-montpellier.fr - indiquer: NOM, PRENOM et CLASSE attention: ne pas envoyer le fichier au format de travail du logiciel (car non lisible)
critères de réussite	- Explorer l'ensemble des champs de pratique plastique et leurs hybridations, notamment le numérique (je sais filmer des images) - prendre en compte les conditions de réception d'un projet, y compris numérique (je travaille la peur - l'étrange - le fantastique dans mon film) - Je sais mener à terme une production (finir le travail et savoir le communiquer) - + étape 5: connaître le vocabulaire , le langage filmique

RÉFÉRENCES film à regarder

- Mon Oncle de Jacques Tati
1958

voir le film: <https://www.dailymotion.com/video/x6mf28a>

