

Ciné - Enfants / cycle 2 et cycle 3 Vélizy-Villacoublay / juin 2020

Les pionniers burlesques du cinéma

Charlie Chaplin – Buster Keaton – Laurel et Hardy

Nous avons le plaisir de vous présenter quelques pépites du cinéma burlesque.

Et de vous rappeler qui étaient Charlie Chaplin, Buster Keaton et Laurel et Hardy.

Pour commencer, il est bon de savoir ce que veulent dire les mots « pionnier » et « burlesque »

Pionnier : personne qui ouvre la voie à quelque chose, qui est la première à faire quelque chose dans un domaine particulier.

Dans le domaine du cinéma, vous connaissez déjà des pionniers célèbres.

. **Les frères Lumière** (Auguste et Louis) étaient des ingénieurs et des industriels français qui ont inventé le Cinématographe.

Le premier film tourné par Louis Lumière est *La Sortie de l'usine Lumière à Lyon*. Il a été tourné le 19 mars 1895 à Lyon, rue Saint-Victor (rue actuellement nommée rue du Premier-Film).

Leur première projection publique a eu lieu le 28 décembre 1895 au Salon indien du Grand Café de l'hôtel Scribe, 14 boulevard des Capucines à Paris, présentée par Antoine Lumière devant trente-trois spectateurs.

. On appelle aussi pionniers du cinéma ceux qui ont réalisé les premiers films importants du cinéma, comme le français **Georges Méliès** qui a inventé le spectacle cinématographique. Il a mis au point les premiers trucages au cinéma (appelés aujourd'hui « effets spéciaux ») pour raconter des histoires fantastiques.

Aux Etats-Unis, Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy sont appelés des pionniers du cinéma burlesque.

Burlesque : le burlesque est un genre cinématographique caractérisé par un comique poussé à l'extrême, c'est-à-dire un comique extravagant, loufoque, exagéré : les personnages tombent par terre, les voitures ont des accidents, et des maisons peuvent même s'écrouler !

Quand le cinéma est né, il était muet (pas de son, pas de paroles) : les films burlesques sont aussi caractérisés par un comique basé sur la gestuelle.

Il faut en effet un grand talent d'acrobate ou de mime pour pouvoir jouer dans un film burlesque.

Pour les acteurs du muet, une période sombre s'annonce quand le cinéma devient parlant et beaucoup d'acteurs talentueux, malgré leur talent, tombent dans l'oubli total. Le public veut du son ! Cette avancée technique marque la disparition presque totale du cinéma burlesque.

Aujourd'hui, certains films continuent d'entretenir un lien direct avec le cinéma burlesque, soit durant la totalité de l'œuvre, soit dans quelques scènes uniquement.

Les films de Jacques Tati, de Pierre Etaix, de Jerry Lewis, de Pierre Richard ou de Jackie Chan peuvent tout à fait être décrits comme essentiellement burlesques.

Louis de Funès, très apprécié par les enfants, joue essentiellement dans un ton burlesque : son sens du rythme, sa gestuelle et ses grimaces rappellent certains comiques du cinéma muet. De plus, beaucoup de personnages qu'il a joués au cinéma sont victimes de chutes ou d'accidents souvent très spectaculaires qui nous font rire.

Le cinéma de Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy est l'un des rares exemples d'aujourd'hui qui perpétue la tradition du burlesque, comme avec l'excellent film *Rumba* (2008).

Charlie Chaplin

Charles Spencer Chaplin (appelé Charlie Chaplin), est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien britannique né à Londres, en 1889 et mort à Corsier-sur-Vevey (Suisse) en 1977.

Dans les pays francophones, il est aussi appelé Charlot.

En anglais, le personnage de Charlot est appelé The Tramp (« Le Vagabond »).

Les parents de Charles Spencer Chaplin, tous deux artistes de music-hall, se séparent avant ses trois ans. Vivant avec sa mère et son demi-frère Sidney (son père meurt

d'une cirrhose du foie), la plupart du temps dans des conditions d'extrême pauvreté, les deux garçons passent leur petite enfance dans des institutions pour enfants pauvres.

Charles monte pour la première sur scène dès l'âge de cinq ans pour chanter lorsque sa mère perd sa voix au cours d'une représentation.

A dix ans, il débute sa carrière professionnelle dans une troupe d'enfants danseurs de claquettes, « Les huit gars du Lancashire ». Pendant plusieurs années, il joue le rôle du petit groom Billy dans la pièce « Sherlock Holmes ».

En 1908, il signe un contrat avec Fred Karno, alors grand imprésario britannique de spectacles de cabaret, pour être dans sa troupe de théâtre.

Après une première tournée aux Etats-Unis, Chaplin s'y installe en 1912. Lors d'une tournée dans les music-halls américains fin 1913, il est remarqué par le producteur Mack Sennett qui l'engage à la Keystone Comedy à Hollywood. Il apparaît très vite sous les traits du personnage mondialement célèbre de Charlot dans un premier film : *Charlot est content de lui* de Henry Lehrman.

Le vagabond à la démarche de canard envahit alors les écrans, caractérisé par un chapeau melon surplombant une chevelure noire et frisée, une moustache, une redingote étroite et râpée, un pantalon trop large et usé, des godillots fatigués et immenses, une éternelle badine de jonc à la main.

Voulant acquérir plus d'autonomie, il monte en 1918 son propre studio et en 1919, il est le cofondateur avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffith de United Artist (les Artistes Associés), une maison de production indépendante, dont il est membre jusqu'en 1952.

Il met en scène plus de 70 films, parmi lesquels *Le Vagabond*, *Le Gosse*, *Le Pèlerin*, *La Ruée vers l'or*, *Le Cirque*, *Les Lumières de la ville*.

Avec l'avènement du parlant, Chaplin eût des difficultés pour adapter son style, lui qui avait conquis le public grâce à la pantomime. Il faut attendre *Le Dictateur* pour que Chaplin s'illustre réellement par ses dialogues.

Avec *Les Temps modernes*, description virulente du travail à la chaîne et *Le Dictateur*, réquisitoire contre Hitler et les nazis, Charlie Chaplin amorce une nouvelle transition, en donnant à ses films une dimension politique.

Buster Keaton

Buster Keaton est né en 1895, l'année de naissance du cinématographe ! Il est issu d'une famille d'artistes et débute par le music-hall. Il se lance au cinéma en 1917 dans les films de Fatty Arbuckle, le roi du « slapstick ».

Qu'est-ce que le « slapstick » ? : cela vient de l'anglais slap stick, « bâton claqueur » en français, c'est un genre d'humour impliquant beaucoup de bagarres et de catastrophes. Le slapstick a beaucoup de points communs avec le burlesque.

En 1919, Buster Keaton obtient son premier grand rôle dans *La Maison démontable*. C'est dans une série de courts métrages (*Frigo déménageur* ou *Frigo à l'Electric Hôtel* en 1922) qu'il confirme son talent pour la comédie burlesque.

Celui que l'on a appelé tout au long de sa carrière « l'homme qui ne rit jamais », par opposition à Charlie Chaplin, se lance dans le long métrage en tant que réalisateur et interprète. Suivant toujours les aventures d'un homme dépassé par ses problèmes, il enchaîne les gags visuels avec intelligence et efficacité dans des films comme *Les Trois Âges* ou *Les Lois de l'hospitalité*.

Il est à son apogée dans *La Croisière du Navigator* (1924) et *Le Mécano de la General* (1926), derniers films dont il a le plein contrôle.

Sa carrière décline avec l'arrivée du cinéma parlant. Il se contentera de quelques apparitions dans certains films comme *Boulevard du crépuscule* (1950) de Billy Wilder ou *Les Feux de la rampe* (1956) d'un certain... Charlie Chaplin.

Il nous a quittés en 1966 mais ses nombreux films continuent de faire vivre son génie burlesque.

Laurel et Hardy

Laurel (à gauche) et Hardy (à droite)

Stan Laurel (de son vrai nom Arthur Stanley Jefferson) est né le 16 juin 1890 à Ulverston en Angleterre. Ses parents sont acteurs. Il joue en Angleterre dans une troupe de théâtre avec Charlie Chaplin, qu'il accompagne aux États-Unis en 1912. Il débute au cinéma en 1917 et apparaît dans un grand nombre de films muets.

Oliver Hardy est né le 18 janvier 1892 à Harlem (État de Géorgie) aux États-Unis. D'abord chanteur, il joue à partir de 1914 dans de nombreux films muets.

Stan Laurel et Oliver Hardy apparaissent quelquefois dans les mêmes films. Un producteur de cinéma a alors l'idée de les réunir pour former un duo comique.

À partir de 1926, Laurel et Hardy forment un duo mondialement connu. D'abord muets, leurs films deviennent parlants en 1929. Leurs personnages se nomment presque toujours « Laurel et Hardy » ou « Stan et Ollie ». Hardy (le gros) est celui qui décide, et Laurel (le maigre), naïf et maladroit, fait souvent des bêtises qui mettent Hardy dans l'embarras.

Ils ont joué ensemble dans plus de cent films et tournent en France le dernier (et le moins réussi), *Atoll K*, en 1951.

Oliver Hardy meurt le 7 août 1957 à Hollywood. Stan Laurel meurt sept ans plus tard, le 23 février 1965, à Santa Monica (Californie).