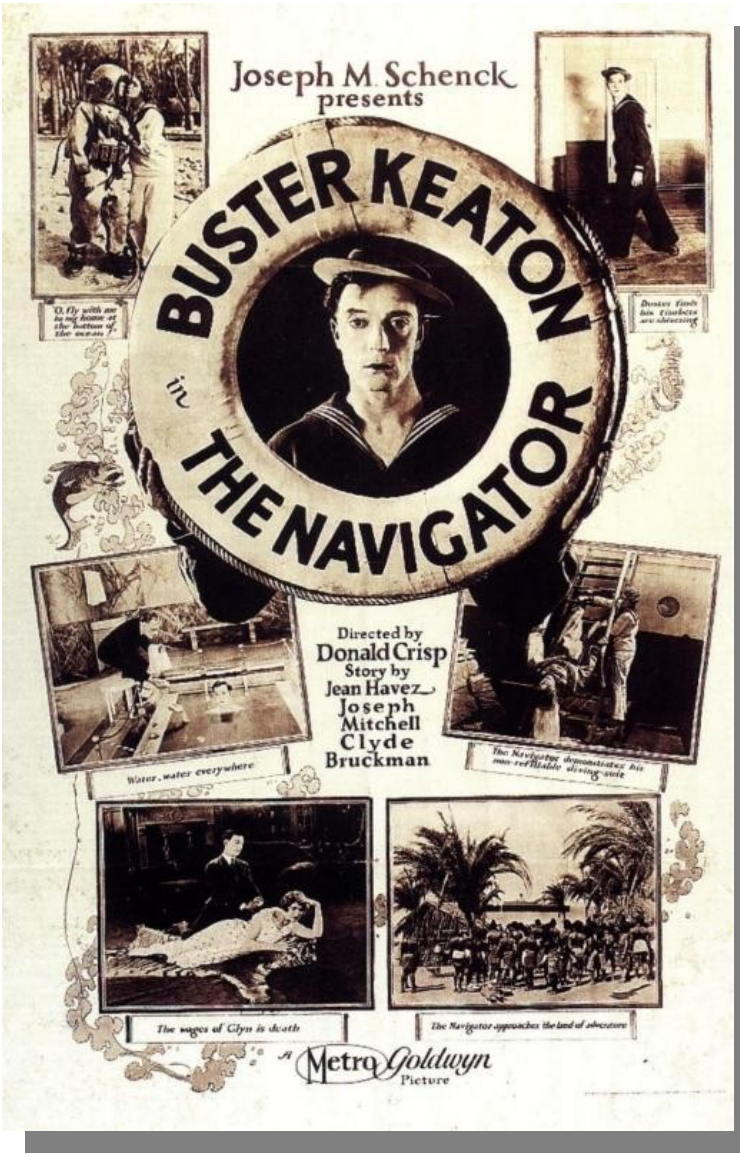
École et Cinéma

La Croisière du Navigator

Titre original : The Navigator

Année scolaire 2011-2012



Date de sortie

13 mars 1925

13 octobre 1924

Réalisation

Donald Crisp et Buster Keaton

Interprètes

Buster Keaton et Kathryn Mc Guine

Photo

Elgim Lesley Byron Houck

Scénario

Clyde Bruckman, Jean C. Havez et Joseph A. Mitchell

Musique

Buster Keaton et Joseph M. Schenck pour la MGM

Genre

Comédie burlesque

Pays

USA

Durée

60 minutes (6 bobines), noir et blanc, muet

Synopsis

Rollo Treadway, héritier d'une grande famille, un brin demeuré (« preuve vivante que tout arbre généalogique est pourvu d'un gland », carton d'introduction) décide, après avoir observé un couple heureux de jeunes mariés, de lui-même convoler en justes noces. Il choisit comme future épouse sa riche voisine Patsy qui rejette sa demande. Rollo, éconduit, se résout néanmoins à faire seul la croisière qu'il comptait faire avec Patsy. Par erreur, il embarque sur un bateau vide, le Navigator. Ce bateau qui vient d'être vendu par le père de Patsy est l'enjeu de deux bandes rivales d'espions. Alors que Rollo s'installe dans une cabine et s'endort, le père de Patsy monte à bord à la recherche des papiers ; il est enlevé par les espions qui rôdent. Patsy, alertée par les cris de son père se précipite sur le navire dont les amarres sont détachées par les agents ennemis. Le bateau s'éloigne doucement du quai avec à son bord deux passagers qui, chacun, ignorent la présence de l'autre...

Au terme d'un long chassé-croisé dans les coursive et sur le pont du navire, Rollo et Patsy finissent par se trouver et découvrent qu'ils sont seuls à bord : la confection d'un premier repas s'avère bien difficile et la nuit qui suit bien agitée. Les jaunes gens organisent peu à peu leur quotidien : les dispositions qu'ils adoptent sont pour le moins originales mais respectent toujours le savoir-vivre en usage dans leur milieu.

Le bateau qui dérive sur l'océan finit par s'échouer sur un banc de sable face à une île. Rollo, équipé d'un scaphandre entreprend des réparations sur la coque. L'opération vire à la catastrophe lorsque Patsy qui tourne la pompe à air est enlevée par les cannibales peuplant l'île. Mais l'apparition de Rollo dans son scaphandre effraie les sauvages qui relâchent aussitôt la jeune fille. Patsy et son sauveur remontent sur le bateau mais subissent un nouvel assaut des indigènes; ils sont contraints de quitter le navire et ne doivent leur salut qu'à l'apparition soudaine d'un sous-marin. Toutes ces aventures et l' « héroîsme » de Rollo ont finalement raison des réticences de Patsy qui l'embrasse avec fougue, déclenchant par là-même l'ultime « catastrophe » du film : Rollo bouleversé par ce baiser s'appuie sur une manette provoquant le retournement du sous-marin.

Mots-clés

Comédie – Tragique - Burlesque – Gags – Absurde – Catastrophe – Surréaliste – Oisiveté – Rythme
Croisière – Scaphandre – Indigènes – Cannibale – Naufragés – Larguer les amarres – Quarantaine

Commentaires

« Buster Keaton apparaît à la fois comme le poète et le mathématicien de l'absurde. Si l'on osait plus, on écrirait que le cinéma comique trouve en lui son Paul Valéry. Son agitation, l'effervescence de son esprit de rattrapage, l'espèce de miracle qu'entraînent ses efforts, tout cela déchaîne les rires et fait oublier le caractère tragique des situations. »

Louis Chauvet in Le Figaro

« Buster Keaton n'appelle sur lui aucune réminiscence. Il est une créature spontanée, il est moderne. Il participe des temps actuels au même titre qu'un appareil de téléphonie sans fil ou qu'un système de freins progressifs. Cet homme catastrophique mais dont la belle impassibilité fait merveille est bien l'homme du ciment armé. »

F. Amunateguy in La Revue Nouvelle

« Ce n'était pourtant pas gagné d'aligner autant de gags avec seulement deux personnages et un décor aussi vaste qu'un bateau. On retrouve par exemple notre héros en travailleur au fond de l'eau dans un scaphandre et panneau de signalisation « chantier en cours ». C'est le plus grand succès commercial de Keaton. »

http://www.dvdcritiques.com

« L'acteur y manifeste un véritable génie de l'absurde. Un exemple : pour faire sa demande en mariage, Rollo, qui n'a que la rue à traverser, utilise sa somptueuse limousine. Éconduit.. il revient à pied. (…) On verra comment il arrive à se servir des objets – toujours réticents à son égard et générateurs de catastrophes – pour préparer le petit déjeuner. »

Jacques Siclier in Télérama n°2569

« C'est bien toute l'aventure humaine que Buster Keaton a voulu retracer...et même si c'est à coup de gags insurpassés pour la rigueur et la puissance d'impact, il montre que son Adam et Ève, entourés de machines qu'il serait relativement facile d'asservir, avec un peu de débrouillardise et d'ingéniosité, sont aussi démunis, patauds, malhabiles et nus que devaient l'être, d'abord, le premier homme et la première femme. Buster Keaton et sa compagne, eux, ayant tout désappris sous l'influence d'une soi-disant civilisation qui en faisait les parasites d'autrui, doivent bon gré mal gré tirer leur subsistance et bientôt leur survie, de cette forme supérieure de l'intelligence humaine : le système D. »

Jean Rochereau in La Croix

« En 1962, venu présenter son œuvre à Paris, dans le cadre de la cinémathèque, Keaton entra par une porte alors qu'on l'attendait à une autre ; il prit le micro qu'on lui tendait et s'en servit comme rasoir électrique : en quelques gestes il avait résumé tout son art. L'ovation qui monta à lui, d'un public très jeune de cinéphiles, fur la plus forte spontanée enregistrée à la Cinémathèque. Elle était aussi la plus méritée. »

Jean Tulard in Dictionnaire du cinéma

Pistes pédagogiques
Cycle 2 & 3

Avant la projection

Comprendre une œuvre d'art nécessite une prise d'indices sur l'œuvre et « autour » d'elle. Il est de tout temps des œuvres insolites de par leurs conditions de réalisation, la vie ou l'attitude du créateur, le contexte, l'époque qui les a vues naître. « La Croisière du Navigator » est de celles-ci.

Leur dire avant …

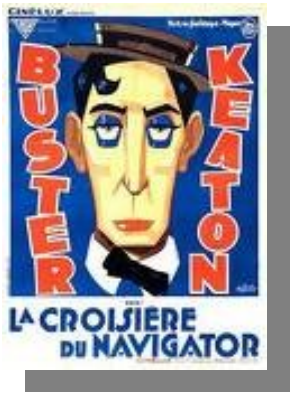
À partir des titres et des affiches du film (américaines et françaises)

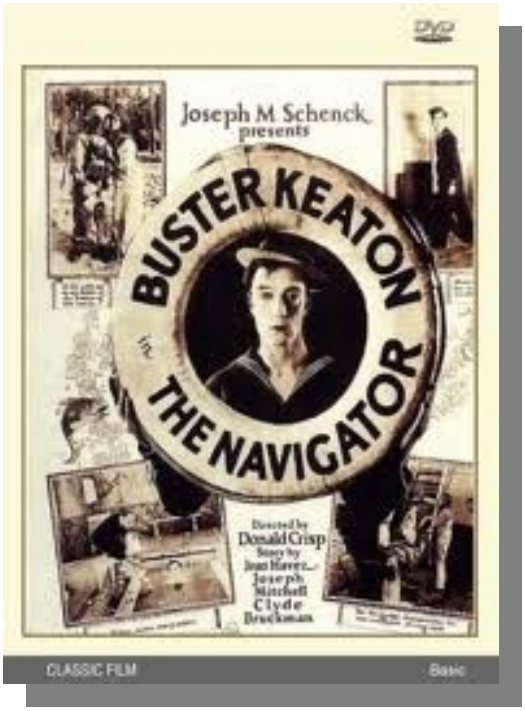
Émissions d'hypothèses à partir des différents supports proposés en grand format :

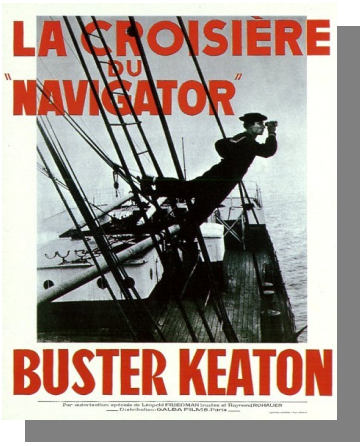
« Que peut-on supposer du film que nous allons aller voir ? »

Hypothèses sur le pays d'origine, la période de tournage, le type de film (noir et blanc, muet...), les éléments de l'histoire (marin, bateau, scaphandrier, héros...). Changement de titre de la version américaine à la version française. Pourquoi ?

Garder ces hypothèses sur affiche afin de pouvoir y faire un retour après la séance.







L'affiche proposée ci-dessous pourrait être introduite parmi les cinq précédentes en intruse (différence de traitement de l'image, de graphie, de qualité photographique...). Les dates de représentation pourraient induire l'idée de rediffusion.

Les échanges pourraient également concerner les nouveaux moyens de communication : carton d'invitation à télécharger reprenant les mêmes éléments que l'affiche (e-communication)...

Invitation à télécharger

Après la projection

Les premières impressions : échanges

Dire ce que l'on a vu et parler de ce que l'on a ressenti.

Les axes de travail

A. Aborder le genre du film : le burlesque

Les gags du film

Rentrer tout habillé dans la baignoire – Les chapeaux s'envolent – 4 grains à café à l'eau salée boîte de conserve sauteuse – couverts géants – œufs noyés – barque – bouée – chaise longue – le soir sur le pont, les ombres s'embrassent à la lueur de la bougie – tableau – hublot – fantôme – gramophone – roulis – houle – cigarette dans le scaphandre – pistolet à la ceinture – pancarte – « danger, travaux » – lavage des mains sous l'eau – s'essuyer – jeter l'eau du seau – pince – homard – poisson-scie – scaphandre – canot de sauvetage – mini canon – cocotier – noix de coco – singe – sous-marin – barre à 360°

Les 16 chapitres du film

1. La croisière du Navigator	2. Le destin	3. Rolla Treadway
4. Demande en mariage	5. Le quai n° 12	6. À la dérive
7. La vie à bord	8. Sauvetages	9. Dans les grandes profondeurs
10. La nuit sur le pont	11. À l'ancre	12. Le scaphandrier
13. Les cannibales	14. Apparition divine	15. Défense active
16. Sous la mer		

« La croisière du Navigator » appartient au genre burlesque, genre fondateur du cinéma, caractérisé par l'intrusion dans la narration de gags qui jouent principalement de l'inattendu, du décalage, de l'absurdité dans les réponses aux situations.
Le burlesque qui trouve ses origines dans la tradition théâtrale (la Commedia dell'arte, le vaudeville...) nourrit le cinéma dès ses débuts et devient une des expressions favorite du cinéma muet.
Quand le cinéma parlant fera son apparition, les gags deviendront moins nombreux mais exploiteront les incongruités du langage, le non-sens, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se transformera en comédie loufoque.

a. Les Frères Lumière ou les pionniers du cinéma burlesque

On pourrait débuter par le visionnage du « Jardinier » (l'Arroseur arrosé, 1895) des Frères Lumière, considéré comme le premier film burlesque de l'histoire du cinéma et dont le gag unique deviendra célèbre dans le monde entier et sera repris maintes fois dans les films ultérieurs. Ce gag était une première adaptation d'une BD trouvé dans un quotidien de l'époque. http://www.institut-lumiere.org/

Le cinéma muet oblige à imaginer des gags essentiellement visuels et pousse les comédiens à accentuer leur gestuelle, leurs expressions de visage. Le genre burlesque repose donc sur la personnalité de l'acteur qui impose un profil au personnage et un style particulier.
Certains comédiens créent des personnages récurrents. Aux États-Unis, l'un des pionniers de ce genre cinématographique est Mack Sennett qui invente la « Slapstick comedy » (« slapstick » signifie « coup de bâton ») se caractérisant par une avalanche de gags souvent très physique : chutes, poursuites, cascades, tartes à la crème en pleine figure, coups de pied dans les fesses, coups de bâton sur la tête...
Harry Langdon invente un personnage lent, lunaire et rêveur à l'opposé des personnages au rythme frénétique de Sennet.
Charlie Chaplin avec Charlot et Buster Keaton créent des personnages qui deviennent très rapidement des références. Or, bien que ces deux acteurs proviennent de milieux artistiques et familiaux sensiblement semblables, ils développent une expression comique différente.

. Charlie Chaplin opte pour la satire des faits sociaux et mise sur le pathos. L'ennemi pour Chaplin est la société et son personnage de vagabond représente l'opprimé qui choisit de ne pas se laisser avoir et qui combat malgré sa faiblesse.

. Buster Keaton exploite le corps et l'environnement des personnages plutôt que leurs sentiments. Il est davantage en proie à des forces extérieures naturelle. Ses différents personnages doivent toujours trouver le moyen de s'adapter à l'univers hostile et déchaîné dans lequel ils évoluent. Son comportement corporel est au contraire de son visage souvent hostile.

Olivier Hardy et Stan Laurel forment un duo aux rapports conflictuels : Hardy, obèse, suffisant est l'éternelle victime des maladresse de son chétif partenaire Laurel, grand enfant, naïf, ébahi et curieux.

L'arrivée du cinéma parlant à la fin des années 1920, marquera un tournant dans ce genre cinématographique dont beaucoup d'acteurs ne réussiront pas à surmonter l'obstacle de dialogue. Il faudra attendre les années 30 pour assister à un retour en force du burlesque sur les écrans avec les Marx Brothers et W.C Fields qui renouvèleront le genre en utilisant le potentiel comique du langage tout en prolongeant la tradition d'un comique impertinent et décalé fondé sur le gag visuel et quasi muet.

Les générations suivantes d'acteurs et de réalisateurs burlesques s'inscriront également dans cette tradition tout en imposant chacun un style particulier : Jerry Lewis, les frères Zucker aux Etats-Unis et en Europe, Jacques Tati, Louis de Funès, Pierre Richard; les Monty Python, et plus tard Rowan Atkinson dans le rôle de Mister Bean.

Toutefois, il ne faudrait pas croire que le burlesque n'est qu'une succession de gags visuels, d'acrobaties physiques, de poursuites frénétiques, d'événements incongrus à l'issue de laquelle tout le décor est démoli. Derrière la grosse farce, il y a presque toujours <u>l'intention politique de malmener les règles</u> et les valeurs conventionnelles de l'époque en s'attaquant à toutes les formes de l'autorité (uniformes en tous genres) et en tournant en ridicule toutes les valeurs consacrées (mariage, religion, travail, armée...).

b. Énumérer et justifier à l'oral certains faits importants qui ont fait rire / Faire émerger le fonctionnement en 3 temps du gag keatonien

Buster Keaton développe un comique en 3 temps :

1. un problème est posé,
2. la réponse proposée est mal appropriée et ne résout pas le problème voire l'aggrave,
3. la nouvelle réponse réussit ; elle implique la réflexion du personnage que nous n'avons pas partagée et que nous ne saisissons que rétrospectivement.

. Laisser les élèves exposer leurs représentations
. Choisir un ou plusieurs gags dans ce film et identifier les 3 temps (possibilité de travailler à l'oral, de faire écrire 3 phrases simples représentatives des 3 temps dans 3 cases successives...).

La vie à bord

La scène du scaphandre

Cf fichier joint intitulé « Gags »

c. <u>Constituer un répertoire de gags en les classant en fonction du comique recherché</u>.
Vous trouverez quelques exemples ci-après. Un travail de classement argumenté pourrait être entrepris à partir des visuels proposés. La rencontre des gags de ces quatre artistes (Buster Keaton, Laurel et Hardy et Charlie Chaplin) est pédagogiquement intéressante.

- **<u>comique de gestes</u>** : les grimaces, les coups et bagarres, les déplacements et chutes

	Les grimaces	Les coups & bagarres	Les déplacements et chutes
Charlie Chaplin	?	?	?
Laurel et Hardy	?	?	?
Buster Keaton	?	?	?

- <u>comique de situation</u> : irruption de l'absurde et de l'irrationnel ou le rapport avec les objets quotidiens détournés de leurs usages conventionnels

Charlie Chaplin	?
Laurel et Hardy	?
Buster Keaton	?

Cf fichier joint intitulé « Gags »

- <u>Comique d'intrigue</u> : les attentes, les méprises, les rencontres...

Charlie Chaplin

Laurel et Hardy

Buster Keaton

. <u>Comique de caractère</u> : les manies du personnage, les sentiments exprimés

Charlie Chaplin

Laurel et Hardy

Buster Keaton

B. Travailler la relation carton - image

a. Les dialogues à imaginer : demander aux élèves de choisir une séquence du film qu'ils ont particulièrement appréciée et imaginer puis écrire les dialogues susceptibles de s'y référer

Par exemple,

Cf photogramme proposé dans le fichier joint intitulé « Les cartons »

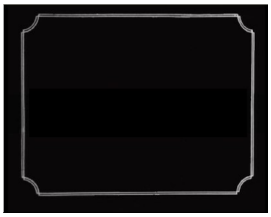
- Remettre les images dans l'ordre chronologique (éventuellement)
- Imaginer puis écrire les dialogues en binôme
- Projection des images et lecture expressive des binômes et/ou en binôme les élèves jouent la séquence (ils apprendront leur dialogue et joueront devant le groupe classe)

b. Les cartons à rajouter en s'appuyant sur ceux que le scénario propose **(DVD indispensable)**

Malgré la présence de cartons, un certain nombre d'élèves ont des difficultés à suivre le scénario. Il sera alors proposer d'inventer des cartons supplémentaires afin de rendre plus aisé la compréhension. Les élèves seront alors obligés de réfléchir sur la nature et la forme des cartons déjà présents dans la séquence.

- Observation des cartons déjà présents
- Analyse de la forme : type d'écrit et forme verbale...
- Réalisation des cartons supplémentaires en grand format (A3)

- Projeter le film, le stopper au moment de l'introduction des cartons supplémentaires et présenter les cartons format A3 au public
- Idem que ci-dessus mais en jouant la séquence choisie



Carton vierge dans le dossier joint « cartons »

c. Inventer de nouveaux cartons

- Inventer des cartons-résumés ou des cartons-dialogues

Exemples de cartons-situations

d. **L'illustration du carton à imaginer et à réaliser**

Par exemple,

Illustration

?

e. Élaborer une nouvelle séquence : du carton à son illustration

f. Imaginer et dessiner le hors-champ le hors-champ d'une image choisie

Par exemple,

C. Le portrait et l'expression des sentiments

« L'homme qui ne rit jamais ». Telle est l'expression française qui caractérise si bien l' impassibilité de Buster Keaton. Aux États-Unis, on le surnomme « Stone Face » (visage de pierre), « Frozen Face » (visage glacial) ou « Blank Pan » (gueule vide).

a. Expression orale et/ou écrite

- Amener les élèves à prendre conscience de l'impassibilité de ce personnage à qui tout semble pouvoir arriver sans l 'atteindre (cf. la galerie de portraits proposée). On fera rechercher un surnom à cet acteur avant de les révéler (cf. ci-avant).

- Au contraire, d'autres acteurs du cinéma muet révélaient leurs sentiments ou émotions en ayant recourt à des expressions volontairement exagérées : Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Harold Lloyd, pour ne citer qu'eux **(cf. la galerie de portraits proposée dans les fichiers joints intitulés « Expressions du visage » + « Images Larmes-Rires »).** Amener les élèves à s'exprimer sur les ressemblances et dissemblances des portraits proposés.

- Des murs d'images sur le thème du portrait sont proposés à l'emprunt

2 murs d'images
PLAC 89

b. Arts visuels et arts plastiques

Bien des sentiments s'expriment sur un visage : la peur, la joie, la tristesse, la mélancolie, la douleur, le chagrin, la surprise, la panique...
Les enfants ne se font pas prier pour imiter telle ou telle expression...

- Expressions ? S'observer les uns les autres, décrire les changements opérés, les visages, les sourcils froncés, les coins de bouches baissés, les rides du front, les yeux écarquillés... puis se dessiner et/ ou se photographier. Une lampe de poche ou de bureau placée directement sous le menton renforcera les expressions. Intégrer de la couleur à l'aide de rhodoïds colorés fixés sur la source lumineuse.

- Deux ou doubles ? . Couper verticalement le portrait de Keaton et dessiner l'autre moitié de son visage en prolongeant la même expression ou en optant pour une expression différente.

. Assembler deux moitiés de visage différentes : celle de Keaton et celle de l'élève artiste ou bien celle d'un autre illustre personnage. Lors de leur exposition intitulée « Acte II », Emmanuelle Renard et Fred Kleinberg apposent sur leurs visuels l'image rassemblant leurs deux moitiés de visages.

. Découper le portrait de Keaton en bandes en largeur ou en longueur selon que l'on souhaite agrandir ou élargir, puis placer les en alternance les unes par rapport aux autres. Vous obtiendrez des portraits télescopiques. Le fond peut bien entendu être traité.

- Formation déformation ? Il est possible d'obtenir un visage anamorphique en projetant une image diapositive sur un papier blanc et en relevant la couleur. À partir du portrait de l'artiste, photocopié sur un transparent à la taille exacte d'un cache diapositive, les élèves peuvent tester à déformer l'image en projetant sur un mur, dans un angle, sur du papier froissé, sur de l'eau...
Ces projections peuvent être photographiées et tirées.

Les anamorphoses étaient des « curiosités » très appréciées au XVIe siècle. Le célèbre tableau *Les ambassadeurs* d'Hans Holbein, nous propose au premier plan une superbe anamorphose de crâne.
Markus Raetz, artiste suisse, travaille sur la réalité-irréalité de la présence et du regard, sur la perception, sur la déformation, sur la forme, le miroir et le regard de l'autre. Dans *Silhouetten*, une silhouette de tête se reflète, inversée dans un miroir.

Anamorphose de crâne

Silhouetten, Markus Raetz

- Hors champ réel et/ou imaginaire ? Coller la photographie de Buster Keaton sur un support plus grand et à l'aide de médium de son choix (encres, feutres, gouache...) prolonger les lignes et les motifs apparents de l'image pour l'agrandir, dessiner tout ce qu'il y avait autour ou ce qu'il aurait pu y avoir et que le cadrage de la photographie n'a pas saisi.
Un portrait, selon le fond sur lequel il s' inscrit peut être perçu très différemment.

Statue of Liberty, Andy Warhol

Un couple avec têtes pleines de nuages, Salvador Dali

- Portrait en noir et blanc ? Il s'agit de proposer une technique de report d'image en utilisant les contrastes, le noir, le blanc et les graphismes. La photocopie du portrait devra être très contrastée. Sur des calques de la dimension des photocopies, remplir les formes noires de traits ou de graphismes à l'aide d'un feutre noir. Photocopier ensuite ce calque sur transparent. Possibilité d'agrandir ou réduire selon le projet. Les transparents peuvent au final être présentés sur fonds peints, sur des collages en liaison avec le cinéma... ou être fixés sur des vitres.

- Péripéties en vue pour Buster Keaton ? Une telle séance peut être introduite par la lecture très amusante de *Joconde* extraite du livre *Le fil à retordre, 42 histoires extravagantes* (Claude Bourgeyx, Éd. Nathan) où la Joconde, « la vraie, celle du tableau » s'exprime et raconte ses péripéties.
En partant de la photocopie de Buster Keaton… les opérations plastiques peuvent entrer en jeu : ajouter, soustraire, multiplier, diviser, isoler, reproduire, cacher... À l'aide de pastels secs, de collages d'éléments découpés dans des magazines, il est possible d'ajouter des accessoires, coiffures, lunettes… Le visage peut aussi être déformé par découpages verticaux, horizontaux ou par éclatement. Une reprise graphique peut être envisagée dans les écarts proposés par les bandes. La déformation peut aussi se faire aisément à partir des logiciels « Photofiltre » et « Gimp ».

Exemples de réalisations d'élèves à partir du logiciel « Gimp »

D. L'univers fascinants des objets

Buster Keaton avait une façon très personnelle de détourner les objets de leur fonction initiale. Les objets détournés font « grains de sable » dans la mécanique keatonienne, ce qui propulse Keaton dans un contexte différent de la logique réelle. Il se retrouve alors dans une situation qu'il n'a pas choisie et à laquelle il doit faire face.
Né avec l'industrialisation de son pays, Buster Keaton montrera dans son œuvre une fascination pour les objets et les machines du siècle naissant. Le train, le téléphone, la voiture lui échappent.
Les objets peuvent être immenses, imposants. Ils finissent toujours par s'emballer et échapper au personnage. Keaton finit quand même par les maîtriser grâce à une obstination accompagnée de hasard. Le bateau trop grand, la cuisine de collectivité inadaptée à la confection de repas pour deux, l'immense cafetière pour quatre grains de café... dans ce film, par exemple.
Cette disproportion des objets est à l'origine de nombreux effets comiques ou gags.
Buster Keaton fait preuve d'un esprit d'inventivité qui l'amène à concevoir des installations dans lesquelles les objets détournés finissent par rendre encore plus de services que ceux utilisés normalement.

Pour résoudre l'épineuse question de la préparation du repas, Rollo met au point un ingénieux dispositif mécanique destiné à automatiser la plupart des actions ménagères.

a. Expression orale et/ou écrite

. Faire lister les objets détournés de leur fonction première (ouvre-boîte, hache...)

b. Arts visuels et arts plastiques

. Les machines à produire de l'art de Jean Tinguely appelées les Méta-Matics sont des ouvrages motorisés qui peuvent produire en toute autonomie des dessins abstraits. L'artiste inventera un bon nombre de machines autonomes quant à l'acte de création.

. proposer d'inventer une machine à … ? … en découpage-collage-dessin… (découper des engrenages, roues, poulies... dans des magazines).

. même proposition mais avec des objets de récupération (cf. l'atelier de pratique artistique proposé sur le site de l'académie de Grenoble « machines et utopies »).

. découvrir les œuvres de Jean Tinguely sur le site du musée Tinguely de Bâle... www.tinguely.ch

. Même démarche avec l'artiste suisse Daniel Spoerri qui dévoile la beauté des objets et assemble les pièces qui pourraient avoir un passé commun. Il crée ce qu'il nomme des « tableaux-pièges » comme, par exemple des objets quotidiens amassés dans sa chambre d'hôtel sur des planches. Il fixe l'instant d'une composition due au hasard à l'aide d'objets de rebut, surtout des reliefs de repas, collés sur des supports comme des caisses, des planches et accrochés au mur comme des tableaux.

. Métamorphoser un objet – Exemple de la chaise

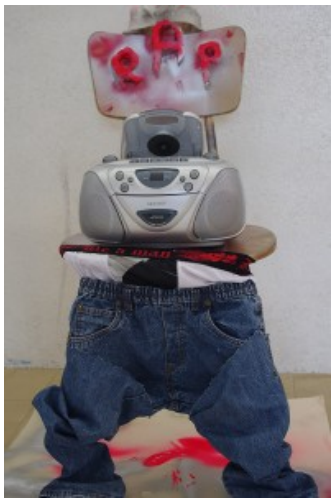
Les chaises d'artistes sont des modèles uniques, qui peuvent être conçus à partir de matériaux variés ou de chaises existantes. Dans ce second cas, les chaises ont droit à une nouvelle vie, elles sont métamorphosées.
Presque tous les artistes se sont emparés de cet objet. Ils l'ont représenté, déformé, détourné, transformé, détruit... pour nous surprendre, nous mystifier, nous amuser, se moquer de nous, donner leur opinion, nous faire rêver... en dessinant, sculptant,assemblant, recouvrant, installant... avec des matériaux des plus divers.

. *Récupérer des chaises dans la famille... dans l'école*, qui vont pouvoir être support de collages, de peinture et passer au statut d'œuvre plastique.
Faire réfléchir les élèves par petits groupes à une métamorphose. Laisser émerger des idées sans influencer par des exemples. Faire dessiner et échanger à propos des prototypes imaginés en commun. Lister les matériaux et objets nécessaires. Les apporter pour passer aux réalisations. Les cartels des réalisations sont envisageables en production d'écrit.

. *Aller à la rencontre des artistes* : cette phase pourra prendre place après que les élèves aient réalisés leurs prototypes croqués ou en toute fin de projet.

La chaiseraie imaginaire

Réalisation des deux classes de CM2 de l'école élémentaire des Boussicats, à Auxerre
Année 2010-2011



chaise RAP

chaise BIO

chaise du confiseur

chaise sportive

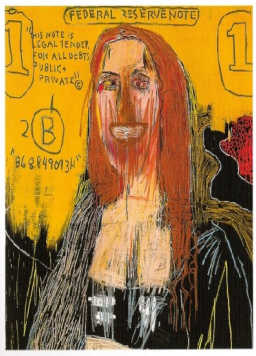
chaise galaxies

Pratiques artistiques & mise en réseau

Vers le burlesque...

Le burlesque ne se limite pas au cinéma muet. Même si l'on ne parle pas de burlesque en art visuel, force est de constater que des artistes se sont plus à créer des objets et des situations improbables s'appuyant sur les mêmes ressorts : le ridicule, l'absurde, l'extravagance.

La Joconde aux clés
F. Léger, 1930



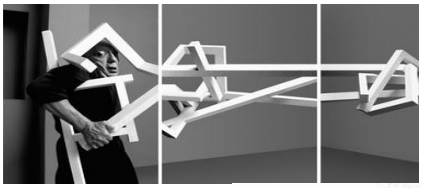
Mona Lisa
J.Michel Basquiat, 1983

Art du visuel

Il existe de nombreux pastiches de la Joconde dont l'humour est toujours le véritable garant de leur authenticité.

« Pasticher » Buster Keaton, Charlie Chaplin… en rajoutant des éléments, intervenant sur le fond, en jouant sur le titre...

Le couple de photographes allemands Anna et Bernhard : œuvres en noir et blanc subtiles et pleines de drôlerie.



Voir aussi Marcel Duchamp, Ben Vautier, David Weiss, Spoerri...

Art du langage

Dans la littérature française classique, le burlesque procédait par décalage entre grandeur et petitesse. Le théâtre de Molière recourait fréquemment au burlesque. Ce burlesque naissait du décalage entre le comique et le lyrique ou le tragique et le pathétique. À titre d'exemple, de nombreuses tirades d'Anolphe (L'École des Femmes, 1662) employait le champ lexical de l'amour avec une aspiration à la noblesse des sentiments qui, en même temps, était tourné vers se ridicule par la trivialité des préoccupations.

Le premier auteur a avoir utilisé le burlesque était Rabelais dans Gargantua.

Proposer des extraits de l'un de ces deux auteurs.

Les jeux du « cadavre exquis » inspirés des surréalistes, qui permettent d'obtenir des compositions extravagantes.

Éléments de bibliographie & de pédagogie

Cartables du cinéma empruntables au PLAC

- Le cartable « Affiche de cinéma »
- Le cartable « Documentaire »
- Le cartable « Cinéma d'animation »
- Le cartable « Maternelle »
- Le cartable « Naissance du cinéma »
- Le cartable « Story-board »

Les contenus des cartables sont consultables sur le site de l' IA 89 dans la rubrique « Pédagogie »

Pour en savoir plus sur le cinéma (bibliographie élèves) …

- Le Cinéma, Jacques Pécheur, Éditions Hachette (à partir de 10 ans)
- Un Siècle de cinéma, Sylvie Saerens, Éditions du Rouergue (à partir de 1à ans)
- Les Frères Lumière et le cinéma, Fabrice Calzettoni, Éditions du Sorbier (à partir de 9 ans)
- Premier Film, Alain Serres, Éditions Gallimard Jeunesse (à partir de 8 ans)
- Le Cinéma, Jacques Fijalkow, Éditions Magnard documents (à partir de 8 ans)
- Le Cinéma, Karine Delobbe, Éditions PEMF (à partir de 8 ans)
- Le Cinéma en fête, Éditions Gallimard Jeunesse-Télérama Junior (à partir de 9 ans)

Pour en savoir plus sur le cinéma (pédagogie enseignant) …

- 50 Activités pour découvrir l'image fixe, Brigitte Julia-Ripoll, Éditions Scéren (inclus dans les cartables du cinéma)
- Petite Fabrique de l'image, J.C Fozza, A.M Garat, F. Parfait, Éditions Magnard (inclus dans les cartables du cinéma)

- Sur le site IA 89 rubrique « École et Cinéma »…
  - Des films et leurs affiches d'accompagnement
  - L'ABC du cinéma
  - Le lexique du cinéma
  - Une sélection de liens (expériences de classes, fabrication de folioscopes, films d'animation, le remarquable site du Ciné-club de Caen…)
  - Des pistes pour mettre en place une éducation du jeune spectateur

Pour en savoir plus sur Buster Keaton (supports et pédagogie pour l'enseignant)

- Bibliographie

- Buster Keaton de Stéphane Goudet – Cahiers du cinéma – 2007
- Spalstick (Mémoires de Buster Keaton) – réedité chez Seuil – Collection Point-virgule – 1987
- Cahier de notes sur la Croisière du Navigator – Hervé Joubert-Laurencin – Les enfants du cinéma -2009

- Filmographie
  - Coffrets « Les courts de Keaton » - Arte vidéo
  - Les 10 Premiers longs Métrages de Keaton – MK2
  - Le Cameraman et le Figurant – Warner
- Sitographie
  - http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/croisiere.html
  - http://www.cadrage.net/dossier/burlesque/burlesque.html
  - http://www.crdp.ac-lyon.fr/LES-CARTONS-DU-CINEMA-MUET.html
  - http://patrick.straub.free.fr/Site_CPDCM/2009_navigator.htm

Christophe SYDA – CPD Arts visuels 89