

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE DE L'EXPOSITION

Mieux comprendre ...

LE CINEMA

De l'image en mouvement

Du son

Le noir et blanc

Le burlesque

L'UNIVERS DE CHARLOT

Sa silhouette

Ses objets-attributs
(moustache , maquillage, éléments vestimentaires)

La machine, l'horloge
(les objets de l'industrialisation)

Introduction :

pour mieux comprendre le cinéma muet et l'univers de Charlot

Visionnement de 3 extraits

- [Chaplin Jurassic](#) Film d'animation 3D 3 mn 99

Charlot : partie intégrante du patrimoine culturel et de l'histoire du cinéma.

Repérer les citations dans le petit film d'animation.

Noter les objets récurrents ou les signes distinctifs du personnage (ces objets seront réutilisés en arts visuels)

http://www.dailymotion.com/video/xfcp_charlie-chaplin-jurassic-park_news

- [Charlottous](#) Film des élèves de Bernex 0 mn 40

Le noir et blanc - Le mouvement saccadé de l'image - L'accompagnement sonore - Le muet - Le personnage et ses attributs.

Les caractéristiques du cinéma de Chaplin : sur quels éléments reposent t-ils ? En manque t-il ?

<http://www.ecbernex.edres74.ac-grenoble.fr/>

- Montage burlesques Charlot [Chaplin Bloopers reel](#) 4 mn 27

Le cinéma burlesque est un cinéma comique dans lequel l'effet immédiat l'emporte sur la portée psychologique ou morale de l'œuvre pour lequel le gag, le développement d'une idée comique prévaut sur l'anecdote et sur la progression dramatique du film.

Le terme burlesque vient de l'italien burla (« plaisanterie »). Apparu 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.

Site *Odysée du cinéma* <http://www.odysseeducinema.fr/burlesque.php>

Sur quoi le comique est-il basé (ex : chuter, tomber, glisser, se cacher, rebondir, s'enfuir ...) ? Notons les mots du burlesque .

LES MOTS DU BURLESQUE

TOMBER

GLISSER

TREBUCHER

DISPARAITRE

DISSIMULER

SE CACHER

FAIRE SEMBLANT

LES BETISES (la bêtise - faire des ...)

LES CHUTES (toutes les chutes)

LES GLISSADES

LA NAÏVETE

LE RIDICULE

LE CONTRASTE (le grand-gros / un petit-maigre, l'élégant/ le vagabond etc...)

L'OBJET DETOURNE (ex: Charlot s'essuie avec l'argent dans « la ruée vers l'or...)

LA TARTE A LA CREME

Et tant d'autres ...

En classe , cette collection de mots sera affichée. On s'appuiera dessus pour les ateliers de création.

Thaumatrope

Le but est d'expérimenter la persistance rétinienne

On ira chercher les **éléments récurrents** notés lors des visionnements * (ex:chapeau...). Pour les situations, revoir les **mots du burlesque** notés.

◆ **Thaumatrope fixe :**
Imaginer une composition insolite à partir de 2 objets extraits de l'univers de Chaplin, on les dessine de chaque côté du carton afin que l'œil reconstitue l'ensemble.

◆ **Thaumatrope animation minimale :**
Sur un personnage ou un objet, seul un élément va s'animer (ex:oeil ouvert fermé, objet caché, montré etc... : c'est le procédé feuille et crayon qui est alors privilégié)

* **Références culturelles « histoire des arts » :**
les **affiches** des films de Chaplin (voir dossier de l'exposition *Circonscription d' Evian*)

Flip book

Le but est d'expérimenter le passage de l'image fixe à l'image en mouvement.

Éprouver les qualités plastiques et esthétiques du noir et blanc.

Travail « papier »

◆ **L'homme et la machine**

Interaction entre un ou plusieurs personnages et l'image de fond.

(15 -18 images ; photocopie noir-blanc sur bristol, papier de couleur ou dessin feutre permanent)

* **Références culturelles « histoire des arts »**

(voir dossier de l'exposition *Circonscription d' Evian*)

- Extrait du **film Les Temps modernes** (passage où la machine entraîne Charlot dans ses rouages).
- Œuvres de Fernand Léger : **peinture** ([Les constructeurs](#), 1960 - [Les disques dans la ville](#), 1920).

Voir aussi le tableau animé par l'école Lumière <http://www.youtube.com/watch?v=ZvPbZrMtILs>

◆ **L'aventure de la tache .**

A partir d'une tache déposée en un point particulier de la feuille imaginer les différentes étapes d'une mini animation.

(15 -18 images ; encre noire papier blanc)

Le travail peut être abstrait ou figuratif.

Du flip book à la mini-animation

Travail numérique

◆ **Utilisation du scanner** (réinvestir des éléments de Charlot cubiste).
A partir de formes simples, Réaliser une animation en une quinzaine d'images.
(montage Windows Moovie Maker)

* **Références culturelles**

- **Assemblage** de Fernand Léger : [Charlot cubiste](#), 1924
- **Charlot cubiste** dit « Chaplinade » dans [Le ballet mécanique](#), film 12 mn (1924), Dodley Murphy - Fernand Léger (1881-1955)
http://www.youtube.com/watch?v=H_bb0H9p1Ys&NR=1

Ateliers autour du cinéma

MUSIQUE ■ Le film muet : un univers sonore ? Film muet, mais pas silencieux ...

ATELIERS « le son » N1

CHAPLIN «**Les temps Modernes**» 1936
« la fin du cinéma muet »

(extrait)

1 Présentation vidéo de l'extrait par groupe 3	Lecture d' images Essayer de décomposer l'extrait de film en séquences (scènes) donner un titre pour chaque partie	<i>Vidéo projecteur</i> <i>tableau de présentation</i>
2 Mise en commun	Se mettre d'accord sur un découpage de référence Comparer les titres	
3 Présentation vidéo de l'extrait deuxième lecture	Repérer tout les éléments sonores qui accompagnent l'extrait vidéo dans chacune des parties	<i>(lecture seulement sonore)</i>
4 Mise en commun	Lister les éléments entendus et en donner les caractéristiques (bruitage sons instrumentaux , paroles ..) dans chaque partie de l'extrait vidéo .	<i>Réécoute des différentes scènes si besoin</i>
5 Représentation linéaire	Représenter chaque son sur une ligne temporelle: notions de chronologie simultanété, succession . _____▶	

* Références culturelles histoire des arts

FILM « sous les toits de Paris » premier film sonore de René CLAIR

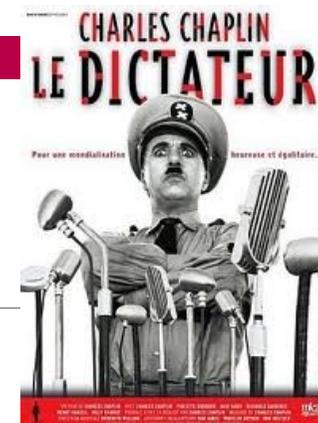
Histoire de **LA CAPTATION SONORE** au tournant du XIX ème et du XX ème siècle **Le gramophone , le microphone**

Les grandes **COMPAGNIES AMERICAINES** : **FOX WARNER**

Ateliers autour du cinéma

MUSIQUE ■ Le film muet : un univers sonore ? Film muet, mais pas silencieux ...

ATELIERS « le son » N2

CHAPLIN « **Le dictateur** » 1940 (extrait)
La scène du barbier: travail en musique !

1 Visionnage de la scène vidéo <i>travail en groupe</i>	Quand le jeu de l'acteur épouse parfaitement l'accompagnement musical (et vise versa)	<i>Vidéoprojecteur, ordinateur</i>
2 Travail sur la bande son uniquement : <i>Individuel ou en doublette</i>	Écoute et représentation formelle de la Danse N°5 de Brahms Notion de phrases musicales et de chronologie Essai de repérage en commun sur la première phrase musicale * A A B B C D D A B coda	<i>Proposer une aide avec des lettres représentant les phrases musicales: ABCD et une piste temporelle</i>
3 Mise en commun	Echange et comparaison des résultats , travail d'écoute comparative. réécoute finale	<i>Lecteur CD</i>
4 Création corporelle <i>deux groupes de 4</i>	A partir de la même musique essayer de produire une petite scène sur les thème suivants : « au restaurant » « première heure en classe » Le jeu corporel devra s'adapter aux différentes phrases musicales . Mise en scène.	<i>Une salle à disposition</i>
5 Présentation du travail corporel avec l' accompagnement sonore	Critique des productions suivant le critère énoncé ci-dessus	<i>Filmer la scène produite Appareil photo , portable</i>

* [Références culturelles « histoire des arts »](#)

MUSIQUE Danse hongroise n° 5 de BRAHMS

FILM « West side story » comédie musicale