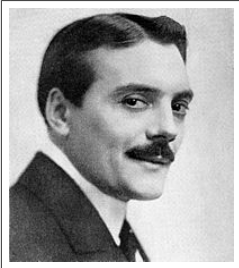

Le cinéma burlesque à l'ère du cinéma muet à travers ses plus importants représentants

Synthèse d'une partie de la frise « Histoire du cinéma burlesque », disponible sur ciclic (<http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-burlesque>) + Wikipedia et autres sites, par A. Loiseau.

Un précurseur : le français Max Linder

Max Linder (1883-1925) à Paris, est une des plus grandes vedettes comiques au temps du cinéma muet ; son jeu et ses inventions ont notamment influencé la création du personnage de Charlot (Charlie Chaplin).

Il crée le personnage de « Max », jeune dandy élégant, hâbleur, porté sur le beau sexe, toujours mêlé à des aventures loufoques dont il se tire avec brio. Il est doté d'un physique reconnaissable : costumes élégants, avec chapeau haut-de-forme (parfois melon), petite moustache.

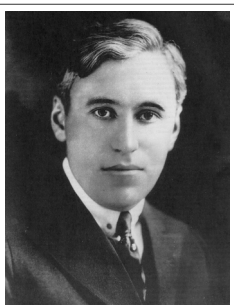
« Max » naît en 1910 avec *Les Débuts de Max au cinéma*. Dès lors, Max devient une attraction cinématographique de tout premier plan avec une centaine de courts-métrages.

L'apport de Max Linder au cinéma comique naissant est immense : il enrichit des scénarios banals d'une grande finesse d'observation, d'une dimension presque réaliste ; il réconcilie le cirque et le vaudeville, la farce et la comédie légère ; enfin, il impose un type profondément original, caractéristique de son époque.

L'âge d'or du cinéma burlesque : 1912-1927

Mack Sennett, « le roi de la comédie ».

Mack Sennett (1880-1960) est un acteur et réalisateur américain, **l'un des plus grands réalisateurs de la période du cinéma muet**. Il dirige le studio Keystone, spécialisé dans la production de films burlesques.

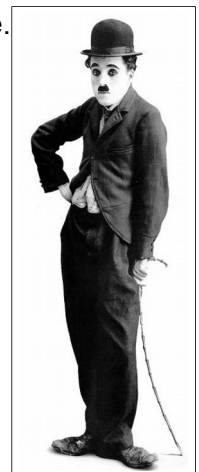
Le studio est surtout célèbre pour ses comédies brutales (slapstick) qui reprenaient le jeu physique du vaudeville de l'époque

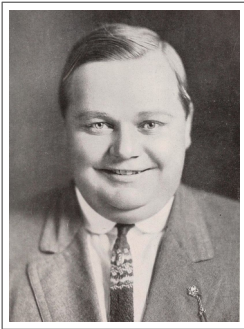
C'est un grand découvreur de talents : Arbuckle, Chaplin, Chase.

Charlie Chaplin (1889-1977), acteur et réalisateur britannique, compositeur. Plus de 80 films à son actif. Il a connu une enfance très difficile, dont il a tiré un regard engagé sur la société. A co-fondé la société UnitedArtist.

A créé en 1914 le personnage de Charlot, un vagabond, universellement connu, (en Anglais : « the tramp », « the little tramp » ou « the immigrant »). Il apparaît dans une soixantaine de courts-métrages. C'est un personnage miséreux, maladroit, volontiers charmeur, parfois révolté, imprévisible et résolument en marge de la société

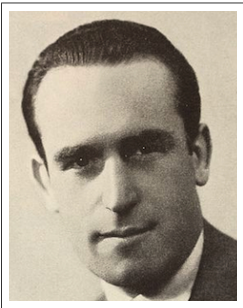
Roscoe Arbuckle, dit **Fatty** (1887-1933), est un acteur et un réalisateur important de films burlesques (plus d'une centaine de courts-métrages et 9 longs-métrages).

Doté d'une corpulence inhabituelle dès sa naissance (6 à 7 kg à la naissance), il crée le personnage de Fatty qui devient un personnage très populaire. Personnage de gentil garçon grassouillet, pas toujours très intelligent mais le cœur sur la main. Sa corpulence ne l'empêche pas d'être souple et très vif.

Sera le mentor de Keaton. En 1921 un scandale brise net sa carrière, il se retrouve accusé de meurtre puis est complètement blanchi au terme de 3 procès, mais trop tard pour le public et les producteurs. Il tombe alors dans l'oubli comme acteur et termine sa carrière comme réalisateur aux côtés de Keaton.

Harold Lloyd (1893-1971) est monté sur les planches dès l'âge de 4 ans. Il tourne ses premiers films en 1913. En 1914 il s'associe avec Hal Roach pour fonder un studio.

Il crée d'abord le personnage de Lonesome Luke, puis devient The Boy en 1918 ce qui lui permet de se distinguer de Chaplin et Keaton. Son personnage est un grand gamin naïf, enthousiaste et romantique, souvent affublé d'un canotier.

L'avènement du Parlant et la crise économique auront raison de la carrière de Lloyd.

Les films de Lloyd développent un comique à deux vitesses : ils articulent un burlesque de l'inhibition et du bégaiement, concentré sur les maladresses d'un timide, légèrement inadapté, et un burlesque de l'exhibition et de la précipitation, spectaculaire et acrobatique, qui révèle un héros malgré lui (cf. la scène de l'horloge dans *Safety Last!* 1923). Ses films s'apparentent ainsi à un cinéma d'action haletant, voisins en cela des films de Keaton.

Buster Keaton (1895-1966)

Enfant, il rejoint ses parents sur scène pour des spectacles burlesques dès l'âge de 5 ans. Il acquiert une technique corporelle exceptionnelle. « Buster » est un surnom générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou ». Il fait ses débuts d'acteurs avec Roscoe Arbuckle (Fatty).

Keaton fut surnommé « l'homme qui ne rit jamais », par contraste avec Chaplin.

Dans les années 20 il réalise plusieurs films marquants, inspirés de faits historiques, comme *Le mécano de la Général*, *Go west*.

Keaton est un mathématicien du gag, ceux-ci sont écrits, étudiés, travaillés et réfléchis, dans la majeure partie de son œuvre

Il crée, avec Fatty, le personnage de Malec, résolument en décalage avec la société

L'arrivée du cinéma parlant signe la fin de son cinéma, aux gags très visuels

Charley Chase (1893-1940) est un acteur et un réalisateur burlesque très célèbre pendant les années 20. Il a réalisé de très nombreux films et a été acteur dans de très nombreux courts-métrages. Chaplin a très tôt identifié son talent et l'a fait jouer dans quelques uns de ses films. Il crée le personnage de Jimmy Jump. C'est un de ces hommes insouciant des années vingt, toujours fringant, bien mis et séducteur chanceux, à l'opposé de la typologie de la plupart des films comiques à succès de l'époque. Avec Jimmy Jump, un problème élémentaire et quotidien dégénère en une situation invraisemblable

Il a beaucoup travaillé avec Leo McCarey et Hal Roach. À eux deux, McCarey et Chase créent une magie cinématographique qui demeure encore une source d'inspiration aujourd'hui. Leurs films (dont seuls huit ont disparu) sont de véritables modes d'emploi de ce qu'il convient de faire pour réussir une comédie.

Harry Langdon (1884-1944).

Il commence sa carrière en assurant pendant 20 ans dans les cirques et les music-hall un numéro comique, puis se fait remarquer par Sennett.

Il apparaîtra dans 95 films de 1924 à 1944.

Tourne avec Capra notamment, *l'Athlète incomplet* (1926), sa dernière *culotte* (1927), qui sont d'immenses succès.

Il veut devenir indépendant, comme Chaplin et tente de fonder un studio. Ce sera un échec.

Le personnage qu'incarne Langdon est celui d'un Pierrot lunaire, rêveur et innocent qui fait face aux problèmes grâce à une confiance aveugle.

De tous les grands comiques américains, Langdon fut sans doute le plus malchanceux et le plus méconnu. Son art burlesque est celui d'un personnage perpétuellement inadapté, névrosé, à la limite du pathétique.

Vers le cinéma parlant : Laurel et Hardy

Stan Laurel (1890-1965) et Oliver Hardy (1892-1957) forment le duo comique le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Ils ont tourné dans une centaine de films. Ils commencent à tourner ensemble à la fin de 1926.

Laurel et Hardy font partie des rares acteurs ayant atteint une certaine notoriété durant l'ère du muet à réussir aussi brillamment la transition avec le cinéma sonore. Leur premier film parlant date de 1929.

Leur jeu muet se singularisait par sa sobriété face à l'agitation et la performance physique communément admises dans les comédies burlesques et, devenu parlant, il se démarque de celui des comiques bavards qui émergent à la manière des Marx Brothers. Laurel et Hardy ne délivrent ni message, ni critique sociale, ni valeurs morales, et n'en transgressent pas non plus.

Listes des extraits de films disponibles, par ordre d'apparition des acteurs dans le document:

Le baromètre de la fidélité, réalisé par Georges Monac avec Max Linder, 1909.

Mabel fait son cinéma, (Mabel's dramatic career), Mack Sennett, 1913. Avec Mabel Normand, Mack Sennett, Roscoe « Fatty » Arbuckle

Charlot est content de lui (Kid Auto Races at Venice, Cal.) , d'Henry Lehrman, avec Charlie Chaplin (1ère apparition de Charlot), fev 1914.

Fatty à la fête foraine, (Coney Island), réalisé par Roscoe « Fatty » Arbuckle, avec Keaton et Fatty 1919

Fatty bistro (Out West),réalisé par Roscoe « Fatty » Arbuckle, avec Keaton et Fatty, 1918.

Monte là-dessus, (Safety last), réalisé par Fred C. Newmeyer et Sam Taylor , avec Harold Lloyd, 1924.

La maison démontable de Malec, (One week) réalisé par Edward F. Cline et Buster Keaton avec Buster Keaton et Sybil Seely, 1920. 2 extraits.

Innocent husbands, réalisé par Leo McCarrey avec Charley Chase, Katherine Grant, 1925.

Saturday afternoon, réalisé par Harry Edwards avec Harry Langdon, Alice Ward, 1926.