THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AU BONHEUR DES VIVANTS

La compagnie Les Âmes Nocturnes

Jeudi 2 avril 2020

Séance scolaire à 14h30

THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS

www.tad-saintgermainenlaye.fr - www.facebook.com/TheatreAlexandreDumas

Informations : alice.delestrange@saintgermainenlaye.fr

Table des matières

Au Bonheur des vivants

Un spectacle «clownesque d'illusion poétique».....p 3
Les artistes.....p 4
Revue de presse.....p 5

Pistes pédagogiques.....p 6

Les univers artistiques

Le mime.....p 8
L'Auguste et le clown blanc.....p 9
Le cinéma muet et le cinéma burlesque.....p 10
L'illusionnisme.....p 11
Le surréalisme.....p 12

Quelques artistes de référence

Charlie Chaplin.....p 14
Activités autour de Chaplin.....p 15-18

Max Linder et Buster Keaton.....p 19

Le Mime Marceau.....p 20
Activités autour du mime.....p 21-23

Bibliographie.....p 24

Crédits photos du spectacle : Les Âmes Nocturnes

UN SPECTACLE «CLOWNESQUE D'ILLUSION POÉTIQUE»

Théâtre visuel - à partir de 6 ans

Au bonheur des vivants nous emmène dans un monde poétique et onirique en mêlant illusion, mime, cirque, clownerie, théâtre visuel...

Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards, chemise de grand père, bourrue-tendre, impertinente, imprévisible et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, élastique, lunaire... **Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons d'infortune et de poésie qui atterrissent d'on ne sait où pour rendre une éphémère visite à cet étrange monde des vivants.** Plus d'une heure durant, ils se cherchent, se trouvent, et se jouent l'un de l'autre, avec férocité et tendresse.

Formés auprès de Marcel Marceau et après 7 années passées à diriger d'autres artistes (chanteurs d'opéras, artistes de cirque de renommée internationale…), Roussat et Lubek retournent, chargés de ces rencontres, à la simplicité de leur relation duelle et à leurs propres compétences : **jeu burlesque, théâtre corporel, musique, manipulation d'objets, travail d'illusion… Pour « au bonheur des vivants », ils s'inspirent autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la famille Addams que de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.**

Une écriture avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme notre quotidien, d'obstacles insignifiants et de moments de grâce qui raconte l'enchantement du vivant.

Conception, mise en scène et interprétation : Julien Lubek & Cécile Roussat | manipulation et régie plateau Alex Sander Dos Santos | montage son Mathieu Ply | production Cie Les Âmes Nocturnes | coproduction Les Théâtres Charenton Saint-Maurice (94) | aide à la création SPEDIDAM

Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Aoe-C0wzyv4
Site de la Compagnie : http://www.shlemiltheatre.com/

LES ARTISTES

Cécile Roussat & Julien Lubek se rencontrent en 2000, pendant leur **formation auprès de Marcel Marceau**. **Diplômés de l'École internationale de mimodrame de Paris**, ils étudient ensuite le théâtre de texte au **Cours Florent** et à **l'Ecole Charles Dullin**, **l'art du clown au Centre National des Arts du Cirque, ainsi que l'acrobatie, la marionnette et l'illusion.** Rapidement, des metteurs en scène renommés font appel à eux pour **créer des séquences visuelles de leurs spectacles** : Jérôme Deschamps & Macha Makeieff, Michel Fau ou encore Benjamin Lazar.

Depuis 2004, ils développent un univers théâtral personnel, à travers des spectacles visuels, poétiques et pluridisciplinaires.

En 2008, **ils fondent le Shlemil Théâtre**, dont les créations inclassables connaissent un grand succès public et critique : **leurs duo féeriques et burlesques, mêlant le clown, la magie nouvelle et le théâtre visuel, intitulés Les Âmes Nocturnes et Au Bonheur des Vivants a ainsi été donné plus de 350 fois à travers le monde entre 2009 et 2020, et primés en 2012 au Festival d'Avignon.**

Ils poursuivent aujourd'hui leur travail de création au sein de cette compagnie théâtrale qui leur permet de garder un contact direct avec la scène et le public, et constitue un véritable laboratoire pour leur expérimentation théâtrale et esthétique.

Parallèlement, des chefs d'orchestre de renom les sollicitent régulièrement pour écrire et mettre en scène des productions scéniques musicales d'envergure. Ces spectacles, mêlant à la musique les arts du cirque et du théâtre visuel, sont joués sur les plus grandes scènes en France et à travers le monde : Opéra Comique, Bouffes du Nord et Cité de la musique à Paris, Opéra Royal de Versailles, Royal Albert Hall à Londres, Teatro di San Carlo à Naples, Festival Cervantino à Mexico, opéras et théâtre nationaux à Budapest, Madrid, Belgrade, San Francisco, Hongkong….

Depuis 2010, ils sont régulièrement invités par des maisons d'Opéra. Ils ont ainsi signé la mise en scène de la Flûte Enchantée de Mozart, ainsi que la mise en scène, les décors et les costumes de Didon & Enée de Purcell, de la Cenerentola de Rossini et du Mariage Secret de Cimarosa, la Clémence de Titus, de Mozart et Les Pêcheurs de Perles, de Bizet.

Julien Lubek a également été le professeur de mime au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris, de 2010 à 2014.

Revue de presse

« Du grand art distillé par deux disciples du Mime Marceau. Du mime, mais pas que… pour le plus grand bonheur des spectateurs du Off. Après leur énorme succès depuis plusieurs années, en Avignon, ce duo nous offre cette fois un nouveau spectacle tout aussi loufoque et poétique que le précédent, « les âmes nocturnes », qui reste vif dans nos mémoires de festivaliers. La gageure était d'arriver à se renouveler, Cécile Roussat et Julien Lubek y parviennent avec une élégance qui nous subjugue. **Ce couple hors-norme nous entraîne dans sa vision d'un univers qui n'appartient qu'à eux et dans lequel, d'une façon magique, la pesanteur, même, n'existe plus. Nous flottons comme une bulle dans un rêve éveillé.** A voir absolument. »

La Provence,22 juillet 2016

Cécile Roussat et Julien Lubek reviennent à Avignon avec leur nouveau spectacle Au Bonheur des Vivants. Après le sublime Les Âmes nocturnes présenté au OFF 2009, le jeune couple relève le défi d'un deuxième opus tout aussi fascinant.

Formés auprès de Marcel Marceau et au Centre national des Arts du Cirque, Cécile Roussat et Julien Lubek mélangent mime, acrobatie et illusions avec beaucoup de fantaisie et d'ambition. **Embarqués dans l'étrange quotidien des vivants, assistant aux premiers pas de l'Homme sur la Lune, confrontés au mythe du Père Noël ou encore à l'aventure de la naissance d'un enfant, s'amusant des moments de vie d'un couple pas banal**, les deux artistes font voyager le spectateur dans un univers qui leur est propre, aux frontières entre Tim Burton, Chaplin ou Fritz Lang.

Enchainant les tableaux insolites, mêlant la poésie, la cruauté et le rire, les deux clowns ouvrent la porte de l'enfance, trifouillant au plus profond de l'âme humaine. Les corps se disloquent, s'effacent et se débattent face à des objets animés qui se rebellent. Suggérant l'absurdité et la futilité de nos existences dans un songe à demi-éveillé, les personnages se cherchent et se trouvent avec beaucoup de tendresse et un brin de cynisme. **Terriblement drôle, surprenant, inventif et émouvant, ce troublant voyage au plus près des vivants ne vous laissera pas indemnes**.

Toutelaculture.com, 20 juillet 2016

Pistes pédagogiques autour du spectacle...

Découvrir l'art du mime, du cirque, de l'illusion, du théâtre visuel.
Connaître des grands artistes : Charlie Chaplin, Buster Keaton, le Mime Marceau...
Apprendre à s'exprimer par le corps et par le geste, exprimer ses émotions, s'approprier l'espace.
Apprendre à manipuler des objets pour raconter une histoire.
Découvrir le burlesque, le surréalisme, le comique de situation et l'effet de surprise...

LES UNIVERS ARTISTIQUES

Le mime

Qu'est-ce que le mime ?

Le mime est un genre théâtral sans paroles, un théâtre corporel utilisant l'attitude, le geste et la mimique comme moyens d'expression. Ce spectacle est généralement accompagné de musique.
Le mime est également la personne qui réalise un mime.

L'histoire du mime

Le mime vient du mot grec «mimos» qui signifie **«imitation»**. Le mime, ou la pantomime, remonte à l'antiquité grecque (Ve siècle avant JC).

À l'origine, il se pratiquait lors de cérémonies pour rendre hommage aux dieux et reproduire des moments de leur vie. Puis, il s'est agit de réaliser des imitations improvisées de scènes de la vie ordinaire. Sophron de Syracuse, auteur comique du 5e siècle avant JC, aurait réalisé les premières pantomimes du répertoire du théâtre muet. Les mimes grecs par la suite vont parodier et caricaturer leurs contemporains pour les ridiculiser, devenant parfois grossiers. Il y aura, à Rome, deux genres : la pantomime et le mimodrame, qui connaîtront du succès à l'époque de César. Les mimes pouvaient jouer avec des masques plus ou moins grimaçants. Le mime se répand en Europe puis il sera bannit sous l'empereur Donation, la satire étant considérée comme dangereuse pour le pouvoir en place.

Par la suite, les mimes apparaîtront dans les foires, avec les acrobates, les jongleurs, les troubadours... mais ils sont à nouveau chassés par Charlemagne et interdits par l'Eglise.

Au Moyen-Âge, le mime se développe avec **la Commedia dell'Arte** qui accorde une grande importance à la pantomime, mélangée à des acrobaties, des danses et des textes improvisés que l'on jouait dans la rue sur des tréteaux. Puis à la cour Henri III sont venus des comiques espagnols et italiens qui, ne parlant pas la langue, ont utilisé le comique de gestes ou d'attitudes pour s'exprimer ainsi que des masques. C'est ainsi que sont nés les personnages d'Arlequin, Polichinelle, Pierrot et Colombine.

Le français **Jean-Gaspard Deburau**, issu d'une famille de circassien, va apprendre la pantomime auprès d'un vieil Arlequin et **va créer le personnage mélancolique de Pierrot,** qui avait la particularité de ne pas avoir de masque, mais le visage enfariné. **Il inspirera le clown blanc**. Il se produira de nombreuses fois. L'art du mime connait son apogée au XIXe siècle.

Par la suite, le cinéma muet voit le jour avec **Charlie Chaplin et Buster Keaton**, notamment, ce qui va rendre le mime très populaire et certains mimes tels que **Charles Dullin, Etienne Decroux, et Marcel Marceau** connaîtront un véritable succès. Des comédiens, comme **Jean-Louis Barrault et Jacques Lecoq** utiliseront également le mime et le langage corporel pour leur pratique et pour enseigner le théâtre.

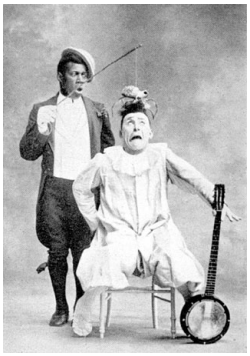
Quelques mots de vocabulaire

Arlequinade : pièce bouffonne où Arlequin jouait le rôle principal. Dans le langage courant : bouffonnade, pitrerie.
Histrion : l'histrion (de l'étrusque ister) désigne un des acteurs, spécialement des mimes, qui jouait, accompagné à la flûte, les ludi scaenici en Étrurie. Les Romains adoptèrent ensuite le genre dans leurs farces grossières et les satires.
Mimique : expression de la pensée par le geste.
Mimodrame : oeuvre dramatique représentée sous forme de pantomime.
Pantomime : spectacle où l artiste s exprime uniquement par des gestes, des mimiques, des attitudes.

L'Auguste et le clown blanc

Le clown amuse et surprend autant qu'il émeut. Son origine vient de la Commedia dell'Arte, théâtre populaire de rue au XVIe siècle en Italie. L'Arlequin (le comique) aurait inspité le personnage de l'Auguste (le fanfaron) et Pierrot (le ténébreux) est notre clown blanc (personnage digne et lunaire). Tout deux formèrent un duo comique et burlesque dans les cirques, bien connu de tous.

Jean-Gaspard Deburau (1796-1846)
Issu d'une famille de circassiens, il n'est doué pour aucun art du cirque a priori et est considéré comme un bon à rien et subit des brimades, jusqu'au jour où il apprend l'art de la pantomime italienne avec un vieil Arlequin. En 1816, la troupe est engagée au Théâtre des Funambules à Paris. **Il créé le personnage de Pierrot qui inspira le clown blanc, figure originelle du clown.** Pierrot est mélancolique, a un pantalon large, une chemise ample à colerette et le visage enfariné de blanc.
Il est immortalisé dans Les enfants du paradis de Marcel Carné en 1945 :
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2heVNcdY



Foottit (1864-1921) **et Chocolat** (1865/1868-1917)
«Guillaume Tell» (1900) : https://www.youtube.com/watch?v=XjHZ_z23BZY
Duo de clowns qui connut un très grand succès au XIXe siècle, formé par Tony Grice (Foottit) et Rafael (Chocolat). Rafael est né à Cuba vers 1865 dans une famille d'esclave, il a été vendu comme esclave à plusieurs reprises. Tony Grice, clown britannique célèbre, l'embauche comme domestique alors qu'il fuyait son maître pour mauvais traitement, puis deviendra son assistant. Ils connurent beaucoup de succès ensemble, à une époque où les «nègres» étaient mal traités, puis ils se produirent séparément.

Albert Fratellini (1886-1961) **et ses frères**
«Les frères Fratellini - visites privées»
https://www.youtube.com/watch?v=hwUIZxlQAEg
La famille Fratellini est une famille d'artistes de cirque d'origine italienne, dont trois frères, Paul, François et Albert, furent des clowns mondialement célèbres entre 1909 et 1940.

Achille Zavatta (1915-1993)
«Leçon d'un grand clown à des petits clowns» :
https://www.youtube.com/watch?v=a1Gj3JFa0A8&t=50s
(interview sur le rire / le maquillage du clown)
Artiste de cirque français très complet : à la fois clown, pratiquant aussi l'acrobatie, le trapèze (agrès), les exercices équestres, le domptage et la musique. Il jouait de la trompette, du saxophone et du tambour.

Oleg Popov (1930-2016)
«Oleg Popov clown» (1957) : https://www.youtube.com/watch?v=17oGOxWorgk
Célèbre clown et artiste du cirque soviétique puis russe, surnommé le Clown du soleil. Il a été aussi formé à l'acrobatie, au jonglage et à l'équilibrisme à l'école nationale du cirque et de la scène de Moscou.

Le cinéma muet

Le cinéma muet est le cinéma sans paroles (et au début, sans musique) qui a existé de la fin du xixe siècle (les premiers films des Frères Lumière) jusqu'à la fin des années 1920. Sorti en 1927, Le Chanteur de jazz est considéré comme le tout premier film « parlant » de l'histoire du cinéma, mais des films muets ont encore été tournés après cette date.

Les caméras pouvant enregistrer en même temps l'image et le son ne sont pas encore inventées, il n'y a donc pas de bande son. Dans la salle de cinéma, **un technicien (le « bruiteur ») reproduit pendant que se déroule le film les sons au moment de l'action (coups de feu, chevaux, automobiles, etc.) et un pianiste joue de la musique. Les dialogues dits par les acteurs sont inscrits sur des « cartons » qui apparaissent entre deux scènes dans le film.**

Le cinéma burlesque

«Burlesque» vient du mot italien «burla» qui signifie plaisanterie.

Par définition, **les films burlesques créent un univers dominé par l'absurde et le non-sens des situations rencontrées. Le cinéma burlesque fait rire, même dans des situations à dominante dramatique.**

Le cinéma burlesque use d'effets comiques : gag, maladresse, répétition de situations, persévérance dans l'absurdité ; mais il s'empare aussi des mouvements corporels du cirque et de la pantomime pour générer des attitudes amplifiées et comiques.

Le cinéma burlesque donne aussi l'occasion de décrier l'ordre établi et de moquer les systèmes et les faiblesses humaines, à l'exemple du Dictateur ou des Temps Modernes. La plus part du temps, les héros du burlesque sont des personnages mal intégrés dans la société ayant une relation plutôt malcommode à leur environnement et aux autres. Ils ont un regard singulier sur le monde qui les entoure.

Max Linder (1883-1925), de son vrai nom Gabriel Leuvielle, est l'une des plus grandes vedettes comiques en France au temps du cinéma muet. Son jeu et ses inventions ont notamment influencé la création du personnage de Charlot. **Buster Keaton, Charlie Chaplin et Laurel et Hardy** excellent eux aussi par leur présence physique, leur physionomie, leurs expressions, et leurs attitudes, qui rendent leur personnage à la fois comique et touchant.

Activité : regarder un film de cinéma burlesque au choix puis :

- Relever dans le film tout ce qui a fait rire.
- Recenser toutes les idées des élèves, les noter.
- Avec les élèves , les catégoriser en proposant comme catégories, les grandes caractéristiques du cinéma burlesque. Compléter et apporter les éléments manquants.
- Proposer une définition simple du cinéma burlesque.

L'illusionnisme

L'illusionnisme est un art du spectacle qui consiste à créer une illusion, à **leurrer nos sens**, à donner une apparence trompeuse, en dehors de la réalité. L'artiste fait apparaître ou disparaître des choses, défie la gravité... pour cela, il utilise des trucages et crée des effets spéciaux, que le spectateur ne perçoit pas, créant ainsi le mystère... **Avec ses astuces et son habileté, son adresse et son boniment, une mise en scène théâtrale, un éclairage subtil ou un fond musical, le prestidigitateur crée un contexte grâce auquel son trucage - au demeurant parfois fort simple mais astucieux - devient stupéfiant au point de créer l'illusion qu'un mystère vient de se produire sous nos yeux.**

La dénomination «illusionnisme» est née au 19e siècle. Auparavant, on parlait de «prestidigitation», de «physique amusante» ou «d'escamotage».

L'escamotage, à l'origine, se pratiquait dans la rue et consistait à cacher une boule de liège sous un des gobelets, puis à déplacer les gobelets par un **tour de passe passe pour tromper le badaud**, qui pariait sur le gobelet où se trouvait la balle et lui faire perdre son argent.

On parlait de **physique amusante** à la fin du 18e siècle quand les spectacles comportaient des démonstrations d'effets pysiques (électricité statique, aimants, jeux d'ombres et de lumières..). La personne, qui les réalisait, était appelée «physicien».

La prestidigitation est un terme inventé au début du 19e siècle. Le prestidigitateur, pour réaliser ses tours, utilise la manipulation, les accessoires, le boniment, le suspens, la musique, le regard, l'attitude et son talent de comédien.

La magie est utlisée dans le sens de prestidigitation, mais autrefois, la magie avait une connotation religieuse.

Quelques illusionnistes célèbres :

J-E Robert-Houdin (1805-1871) - Une vie de magicien : https://www.youtube.com/watch?v=Qp5ZC_Azk-w
Georges Méliès (1861-1938) - «Le magicien» (1898) : https://www.youtube.com/watch?v=zjNIUHv6PGk
Harry Houdini (1874-1926) - Performance de la veste : https://www.youtube.com/watch?v=3r8qr-p9z5g
David Copperfield (1956-) - Copperfield montre un tour : https://www.youtube.com/watch?v=Nc6t0nqmVnA
Eric Antoine (1976-) - 22 tours de magie en 3 min :
https://www.youtube.com/watch?v=qwj5PX5pNGs&list=PL9F3366440D66A881&index=8

Le surréalisme

L'univers d'Au bonheur des vivants est quelque peu surréaliste ! Le surréalisme est ce qui dépasse l'imagination, ce qui paraît complètement insensé. Cela a pour résultat de créer un effet poétique, un effet de surprise ou de remettre en question le visible et le réel...

Explorer avec les élèves des oeuvres qui comportent des éléments ou qui ont une ambiance surréalistes...

Salvador Dali et sa sculpture
La Vénus aux tiroirs (1936)

La famille Addams et la chose (1964)

QUELQUES ARTISTES DE RÉFÉRENCES

Charlie Chaplin (1889-1977)

Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah, tous deux artistes de music-hall, se séparent avant ses trois ans. Sa mère se bat pour l'élever dans des conditions de grande pauvreté.

À dix ans, **Charles débute sa carrière professionnelle dans une troupe d'enfants danseurs de claquettes**: les Eight Lancashire Lads ("huit gars du Lancashire"). Pendant plusieurs années, il joue le petit groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes, apparaissant même dans ce rôle dans un théâtre du West End, à Londres. C'est lors de cette tournée que Chaplin commence à se faire un nom et qu'il côtoie de grands acteurs qui lui enseigne l'art de la comédie.

Plus tard, Charlie intègre une autre troupe: le Casey's Circus, où il brille par ses imitations de comiques célèbres et exerce dans le music hall.

Fin 1913, lors d'une tournée dans les music-halls américains, il est remarqué par Mack Sennett et engagé à Hollywood. **Il joue des courts et moyens métrages et crée son personnage de «Charlot» : accompagné de sa canne de bambou il est coiffé d'un chapeau melon, vêtu pauvrement d'une veste étriquée et d'un pantalon élimé qui plisse sur des chaussures trop grandes et tient une canne de bambou à la main.** Ce « costume » lui confère une allure de pauvre hère. **De ce drôle d'accoutrement lui vient sa réputation de « vagabond » misérable et asocial mais doté d'une grande sensibilité et souvent amoureux transi.**

Son succès va grandissant et il va jouer et co-réaliser des chefs d'oeuvre du cinéma muet.

Chaplin apporte une nouvelle dimension à la comédie, par les talents extraordinaires de son jeu d'acteur, sa créativité burlesque, mais aussi dans le domaine de l'étude de caractère, de l'émotion et de la satire sociale très présente dans ses films.

L'arrivée du cinéma parlant a constitué un problème plus difficile pour Chaplin que pour les autres stars du muet. Il avait conquis le public du monde entier grâce au langage universel de la pantomime, mais il va surtout être la cible de attaques répétées d'une droite américaine qui le soupçonne pour ses positions radicales et cela va amoindrir sa popularité. Chaplin n'a toujours pas la nationalité américaine, et lorsqu'il part pour présenter un film à Londres, les Etats-Unis annulent son visa de retour. Chaplin part s'installer en Suisse. Il continue à réaliser des films et publie deux autobiographies jusqu'à sa mort en 1977.

Quelques films cultes

La Ruée vers l'or (1925)
Le Cirque (1928)
Les Lumières de la ville (1931)
Les Temps modernes (1936)
Le Dictateur (1940)

Activités autour de Charlie Chaplin

Activité extraite de :
Animer des ateliers théâtre 8/12 ans (mime, commedia dell'arte, comédie, tragédie, théâtre d'ombres, marionnettes), Sophie de Moustier et Julie Faure, Editions Retz, 2010
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/e/ef48c14ff280ee7436303231323533333323730 34.pdf

Dans le film «Le Cirque», regarder l'extrait de «la cage au lion» :
https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g

Compréhension et analyse :

1. *Charlie Chaplin veut éviter de réveiller le lion.*
   - Comment marche-t-il pour ne pas faire de bruit ?
   - Pourquoi sort-il son mouchoir ?
   - Que fait-il pour demander au chien d'arrêter d'aboyer ?

2. *Une jeune femme arrive et Charlie Chaplin espère être sauvé.*
   - Que va-t-il arriver à la jeune femme ?
   - Comment va réagir Charlie Chaplin face à cette situation ?

3. *Le lion se réveille et s'approche de Charlie Chaplin.*
   - Comment Charlie Chaplin manifeste-t-il la peur ?

4. *Le lion renifle Charlie puis repart. Charlie Chaplin est soulagé et étonné de ne pas avoir été dévoré par le lion.*
   - Quels gestes fait-il pour montrer cela ?

5. *La jeune femme ouvre la porte de la cage pour que Charlie Chaplin sorte.*
   - Pourquoi ne sort-il pas immédiatement ?
   - Pourquoi Charlie Chaplin finit-il par sortir en courant ?

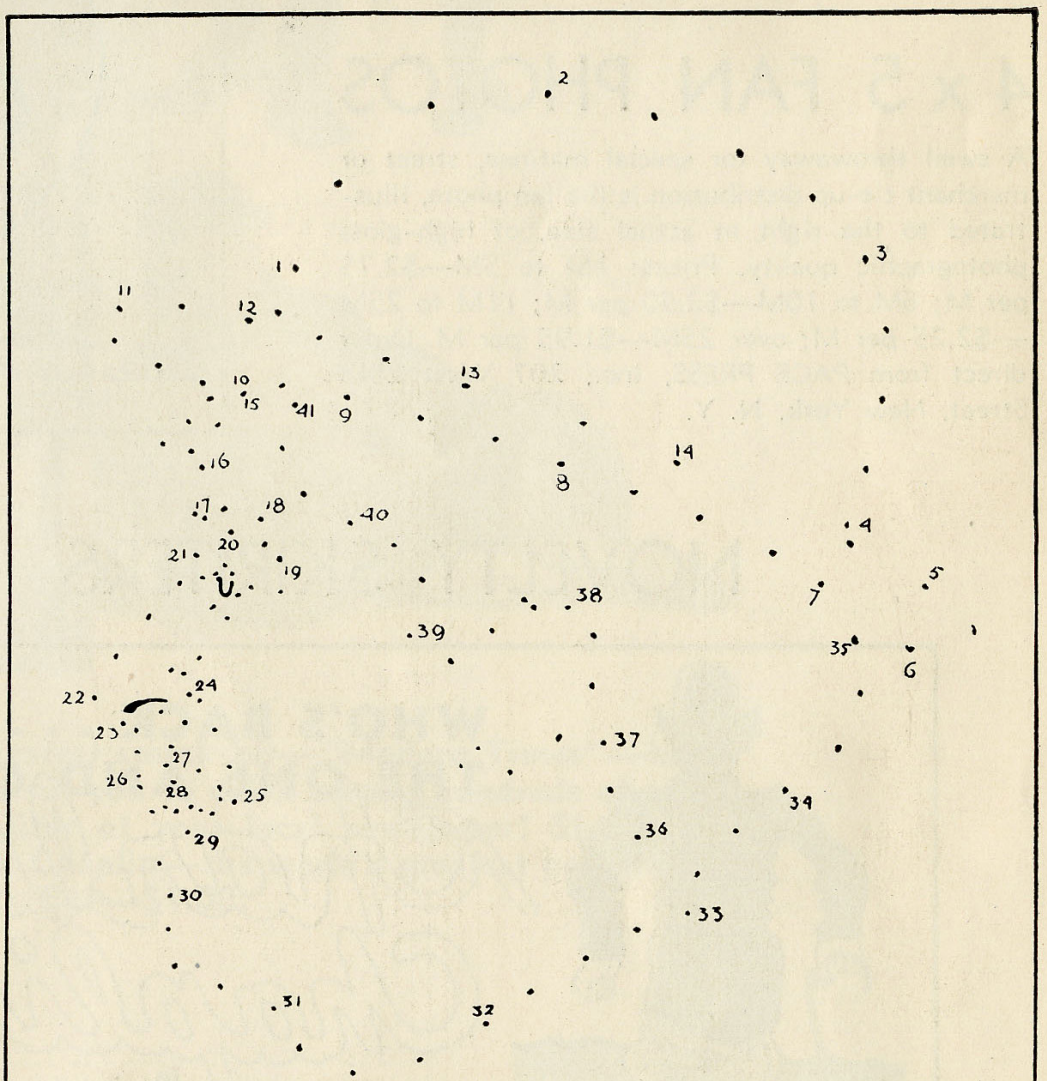
Regarder Charlie Chaplin et l'imiter :

Un enfant fait Charlie Chaplin, l'autre joue le lion.

– Il avance d'un air assuré puis il s'arrête brusquement face au lion.
– Face au lion, il fait demi-tour, marche sur la pointe des pieds en étant très inquiet.
– Il cherche de l'aide, sort son mouchoir de sa poche, son regard ne quitte presque pas le lion.
– Il supplie le chien de partir.
– Il demande à quelqu'un de ne pas faire de bruit.
– Le lion repart, il réalise qu'il n'est pas mort et aucun de ses membres n'a été touché, il a du mal à le croire.
– Il veut montrer qu'il n'a plus peur, il discute comme si de rien n'était…
– Il s'approche du lion en faisant croire qu'il n'a pas peur, puis brusquement il prend peur et il part en courant.

1
CHARLIE CHAPLIN
IN
"THE GREAT DICTATOR"
2
3
4
KIDS,
MAKE YOUR OWN
ACTION-CLIP FLIP-BOOK
Cut out photos ---- follow dotted lines ---- place in numerical order--- 1 on bottom --- flip it and you've got
CHARLIE CHAPLIN in action in THE GREAT DICTATOR
5
6
7
8
THEATRE
© Bubbles Incorporated SA

SPECIAL DOT PUZZLE



Charlie Chaplin™© Bubbles Incorporated S.A.
www.charliechaplin.com

The tremendous popularity of dot puzzles with both children and their parents, their ready acceptability by city editors and the manner in which exhibitors welcomed a similar puzzle on a recent picture caused us to prepare the above numbered drawing of a head of Charlie Chaplin, which should prove a cinch for planting!

Readers are merely required to draw a line from number to number, in consecutive order with the result proving to be a fairly accurate reproduction of a head of Charlie Chaplin. It's tricky, fascinating and readers will be wanting extra papers for all the children! Don't let the city editor at your proof—make him wait to try his pencil on the printed reproduction! Above illustration in 2-Column Mat No. 21—20c; Cut—50c.

Charlie Chaplin™© Bubbles Incorporated S.A.
www.charliechaplin.com

A song in his heart.

Max Linder (1883-1925)

Avec Chaplin...
« A Max, le seul et l'unique. Au professeur de la part de son élève, Charlie Chaplin »

Pionnier du septième art, dont il fut l'une des premières grandes stars internationales, Max Linder fut un **maître du burlesque et une inspiration majeure pour Chaplin**. Après des débuts difficiles au théâte, il se lance dans le cinéma et tourna pour les studios Pathé. Il a plus de 500 films à son actif.
Il se crée un personnage séduisant, peu éloigné de sa vraie personnalité. Le personnage de Max, c'est un **dandy séducteur, élégant, avec un look savamment étudié, du pantalon rayé aux souliers vernis, en passant par la redingote, le chapeau haut de forme et l'inséparable petite canne.**
Les Débuts de Max au cinématographe (1910), Max victime du Quinquina (1912), Max et l'inauguration de la statue (1913), Max fait de la photographie (1913)... rencontrent le succès du public.
Sa carrière fut stoppée pour aller au front de la guerre mondiale puis il part s'installer aux Etats-Unis.

Buster Keaton (1895-1966)

Joseph Francis Keaton dit Buster Keaton (1895-1966) est un acteur et un cinéaste américain.

Issu d'une famille d'artistes, il débute par le music-hall puis se lance au cinéma en 1917 dans les films de Fatty Arbuckle, le roi du «slapstick», mais ce n'est qu'en 1919 qu'il obtient son premier grand rôle dans La Maison demontable. C'est dans une série de courts-métrages (Frigo demenageur ou Frigo a l'Electric Hotel en 1922) qu'il confirme son talent pour la comédie burlesque.

Il est l'auteur et l'interprète de films comiques qui ont eu beaucoup de succès pendant la période du cinéma muet ; les plus connus sont : Sherlock Jr. (1924), La Croisière du Navigator (1924), Le Mécano de la General (1926), Le Cameraman (1928). Buster Keaton est considéré comme un des meilleurs acteurs comiques de cette époque, au même titre que Charles Chaplin.

« Buster » est un surnom générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou ». Buster Keaton a été surnommé **« L'homme qui ne rit jamais » car il ne souriait ni ne riait jamais dans ses films**, par contraste avec Charlie Chaplin.

« L'homme qui ne rit jamais, Visage de marbre, Tête de buis, Figure de cire, Frigo et même Masque tragique, voilà comment on m'a toujours surnommé.» (Buster Keaton)

Sa carrière déclina avec le passage du cinéma muet au cinéma parlant. A la fin de sa vie, l'acteur est honoré d'un oscar pour l'ensemble de sa carrière et entre enfin dans la légende du 7è art.

Le Mime Marceau (1923-2007)

«Le mime rend l'invisible ; l'absent, présent.»
« La parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce qu'on a sur le cœur »
Marcel Marceau

Visage enfariné de blanc, deux virgules noires pour sourcils, une bouche surlignée de rouge et les cheveux bouclés, c'est avec Bip, le personnage de Pierrot, créé après la guerre, que Marcel Mangel a conçu ses spectacles en jouant sur toutes les scènes du monde entier avec plus de 250 représentations par an. Il a porté à son apogée l'art de la pantomine.

C'est en regardant un film de Charlie Chaplin qu'est née sa vocation et son idole ne cachait pas son admiration pour lui. Mais c'est également la seconde guerre mondiale qui lui donna «le goût du silence», comme il l'a confié. Né à Strasbourg en 1923 dans une famille juive polonaise, il entre dans la résistance en 1942 et prend le pseudonyme «Marceau», qu'il gardera comme nom de scène. C'est insi qu'il apprend à se taire face à l'ennemi. Son père fut tragiquement déporté à Auschwitz.

Attiré par la peinture, c'est finalement vers le théâtre qu'il va se tourner. Il intègre le cours de théâtre de Charles Dullin. Il y rencontre le mime Etienne Decroux, l'inventeur de la marche sur place. Il commence le mime pour la première fois dans le film de Marcel Carné «Les enfants du paradis». Puis il fonde la première compagnie de mime et connaît un succès immédiat.

Bip voit le jour au Théâtre de Poche en 1947 et triomphe à partir de 1955 à New York, en Chine, au Japon... grâce à son langage universel. Il crée de nombreux spectacles : «le Manteau», «le Joueur de flûte», «Exercice de style», «le Petit Cirque», «Paris qui rit, Paris qui pleure», «les Pantomimes de Bip», «Don Juan»...

Il crée à Paris l'Ecole internationale du mime en 1978 et invente plus de deux cent cinquante positions de mains, dont l'envol de la colombe. Les élèves du monde entier se pressent pour y venir mais l'école va décliner puis fermer en 2005. Il décèdera en 2007.

Sa «marche contre le vent» a inspiré Michael Jackson son fameux «moonwalk».

« Bip est un personnage intemporel, tout en étant proche de mes rêves d'enfants. Il se cogne à la vie qui est à la fois un grand cirque et un grand mystère, et j'aime à dire qu'il finit toujours vaincu, mais toujours vainqueur… Il est tout ensemble l'homme de la rue, un vagabond du quotidien et l'homme universel affrontant le tragi-comique de l'existence… Il est l'homme tout simplement, se montrant dans la nudité et la fragilité de son être. » Entretien avec François-Brice Hincker, « Marcel Marceau : L'humaniste du silence », Saisons d'Alsace, 2003.

Activités autour du mime

Visionner et analyser des vidéos sur le Mime Marceau :
Comment joue-t-il ? Quelle histoire raconte-t-il ? Comment crée-t-il de l'émotion, des effets de surprise, des effets comiques ?

Archives de l'INA : Le Mime Marceau ou le cri silencieux
https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/le-mime-marceau-ou-le-cri-silencieux/

Marcel Marceau : sa vie et son oeuvre :
https://www.youtube.com/watch?v=uAZLDn8or3M

Emission Au coeur de l'histoire : Le Mime Marceau, la Résistance par le silence (Franck Ferrand) :
https://www.youtube.com/watch?v=OmXTC5PzqKM

Portait :
https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4

Le masque, 1959
https://www.youtube.com/watch?v=naXMPbd2pJ4
https://www.youtube.com/watch?v=NV7gI9vZuAQ

La Cage
https://www.youtube.com/watch?v=U5JsopY1EpE&t=24s

Le petit café parisien
https://www.youtube.com/watch?v=wYfUSIkXiHs

Le dresseur de lion
https://www.youtube.com/watch?v=t2nIF2ZO5jw

Bip patineur
https://www.youtube.com/watch?v=ONBg9g9w2qU&list=PLThGgzoz5hjm_R5VMjJwkuk7DC9aix-L-&index=2

Le Mime Marceau, Michael Jackson et le Moon Walk
https://www.youtube.com/watch?v=qy9LS-iGwfY&t=2s

Activités autour du mime

Pour les premières activités de mime, les enfants peuvent se mettre en ronde en se faisant face les uns aux autres pour pouvoir s'observer. Puis à la fin, s'ils se sentent à l'aise, ils peuvent mimer sous forme de spectacle devant la classe.

- **Échauffement** (chacun depuis sa place) :
Découvrir la relation entre le mouvement et le non-mouvement :
    - Bouger une partie du corps sans bouger les autres
    - Isoler et mobiliser les différentes parties du corps
    - Observer chez son voisin ce qui bouge et ce qui ne bouge pas

- **Mimer une action quotidienne lentement :**
Par exemple : se laver les dents. Bien faire remarquer qu'il ne s'agit pas d'une seule action, mais d'une succession de petites actions : ouvrir le dentifrice, faire couler l'eau, prendre sa brosse à dent etc... et faire attention à la façn dont on manipule les objets mimés et lorsqu'on fait les mimiques pour que cela soit proche de la réalité. Leur apprendre aussi à utiliser l'espace au maximum.

- **Mimer une même situation de façon différente** : une fois en étant dans la peau d'un géant en faisant des gestes démesurément grands et une autre dans celle d'un lutin en faisant des gestes tout petits. Cela apprend à faire des gestes exagérés pour créer des effets comiques.

- **Par 2 en face à face, mimer des exemples de jeux** :
Tennis, tir à la corde, marelle, football... toujours en utilisant bien l'espace et en pensant à l'ensemble des mouvements à faire. Pour expérimenter le rythme et le langage du corps, faire le même exercice, au ralenti, en accéléré, de façon saccadée...

- **Par 2 en face à face, explorer le mime des émotions :**
Mimer avec le visage la joie, la tristesse, la peur, la colère, le plaisir, le bonheur, la faim...

- **Faire deviner une situation mimée :**
Un enfant tire un papier au hasard avec un mot à mimer d'après différents thèmes : animal, objet, action, état, sentiment, situation triste / drôle... Bien faire détailler l'ensemble des actions successives. Les autres élèves doivent deviner le mot. Celui qui a deviné doit mimer à son tour.

- **Regarder les séquences du Mime Marceau et les reproduire** :
Le petit café parisien, le masque, la cage, le dresseur de lion, la marche contre le vent, l'escalier, le colleur d'affihces, le sculpteur, le saltimbanque, Bip patineur, Bip musicien, Bip et le papillon, Bip dans une soirée mondaine, Bip vendeur de porcelaine ...

- Histoires à mimer seul (extraites du Blog L'état d'âmes) **:**

Histoire 1 : Le pianiste virtuose
Musique : Morceau de piano.
Histoire : Un célèbre pianiste entre en scène, s'installe et joue.

1. C'est un célèbre pianiste et il rentre sur scène.
2. Il salue le public.
3. À droite, à gauche, au centre.
4. Il se dirige vers le piano.
5. Il installe ses partitions, il s'assoit.
6. Il se concentre.
7. Il commence à jouer (la musique se met en marche).
8. Il joue au rythme de la musique.
9. Il se lève, il est heureux.
10. Il salue à nouveau le public.
11. Il quitte la scène.

Activités autour du mime

Histoire 2 : La fleur magique et le jardinier (exercice du mime Marceau)
Musique : Morceau de musique classique (valse), jazz...
Histoire : *En essayant de suivre le rythme de la musique et les différentes étapes décrites ci-dessous,mimer cette petite histoire d'un jardinier qui plante une graine puis, après un long temps d'attente, finira par cueillir la fleur.*

1. Le jardinier arrive heureux en poussant une brouette.
2. Il s'arrête.
3. Il cherche un emplacement pour planter sa graine puis il le trouve.
4. Il prend une pelle et creuse la terre.
5. Il met sa graine.
6. Il l'arrose.
7. Il recouvre la graine de terre.
8. Il tourne autour de la graine.
9. Il attend, attend, attend...
10. Oh ! surprise, la fleur a poussé.
11. Il la cueille, l'admire, la sent.
12. Il s'en va.

Histoire 3 : Le marchand de glaces (exercice du mime Marceau)
Musique : Musique de Charlie Chaplin.
Histoire : *Un marchand va servir des glaces à des gens de taille différente : un personnage de taille moyenne, à un enfant, puis à un géant.*

1. Le marchand attend son client.
2. Le client, de taille moyenne, arrive.
3. Le marchand après l'avoir écouté, prend un cornet, et avec une petite pelle prépare la boule de glace.
4. Il tend la glace et reçoit l'argent.
5. Un autre client, un enfant, se présente. Cette fois, il est tout petit. Le marchand se penche par-dessus sa voiture ambulante pour l'entendre.
6. Il prépare un petit cornet et le tend à l'enfant, très bas, de l'autre côté de la voiture.
7. Il reçoit l'argent, le remercie et regarde l'enfant s'en aller.
8. Tout à coup, le marchand a un choc. Il fixe d'abord le sol, puis son regard monte, monte très haut, comme si il avait un géant devant lui.
9. Il prend un cornet et met une montagne de glace.
10. Il tend le cornet à bout de bras et sur la pointe des pieds.
11. Il reçoit l'argent en allongeant la main très haut.
12. Il regarde le géant s'éloigner

- Après avoir fait les autres exercices, mimer une courte histoire, seuls ou à plusieurs, devant la classe, comme un spectacle. Vous pouvez soit proposer l'histoire, soit leur faire choisir eux-même d'en inventer une.

Fiches d'activités avec des situations à mimer :
http://ekladata.com/W-sKYPhnpH49c_9H3nZK89qROfY/Le-mime-1-.pdf
http://ekladata.com/-luxKJK5u1WVJl2OSI2gmtfHdWk/le-mime-2-.pdf
http://ekladata.com/tZDfeu2mrsi-pU0R5nXTq542DNo/le-mime-3-.pdf
http://ekladata.com/UNRyw72DSymwRuYaAIR-A_iZYWE/le-mime-4-.pdf

Jeu de cartes pour les mimes :
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/jeux/jeux-de-langage-/JEU-DE-MIMES-Bout-de-gomme.pdf

6 séances autour du mime - Elémentaire cycle 3 :
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/424-le-mime-pour-exprimer-ses-emotions.html

Le mime au service des apprentissages :
http://soissonnais.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/Projet_pedagogique.pdf

Bibliographie

LE MIME

Bip piégé dans un livre, Marcel Marceau, Editions de La Martinière, 2002
Livre illustré et sans texte.

Marcel Marceau, la poésie du silence, Rémi David, A dos d'âne, 2016
8-12 ans et +...

Le Mime Marcel Marceau : entretiens et regards avec Valérie Bochenek, Somogy, 1997

Une saga du mime, des origines aux années 1970, Pinok et Matho, Riveneuve, 2016

Animer des ateliers théâtre 8/12 ans (mime, commedia dell'arte, comédie, tragédie, théâtre d'ombres, marionnettes), Sophie de Moustier et Julie Faure, Editions Retz, 2010
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/e/ef48c14ff280ee74363032313235333332373034.pdf

LE CINEMA MUET

Les petits maîtres du burlesque américain, 1902-1929, CNRS Editions, 2015

Le cinéma muet, éditions Larousse, 2010.

http://www.transmettrelecinema.com/

https://www.charliechaplin.com/fr/articles/196-Espace-Enseignant

https://www.charliechaplin.com/

http://www.busterkeaton.org/