

FICHE PROFESSEUR

Laurel et Hardy-Premiers coups de génie

Leo McCarey / 3 courts-métrages / 1927 et 1929 / Etats-Unis / 52mn

Synopsis

Oeil pour oeil (1927; 18'): Laurel et Hardy font du porte à porte pour vendre des sapins de Noël en plein mois d'août. Ils tombent sur un client assez difficile, avec qui la situation s'envenime rapidement et l'on assiste à une folle escalade de destruction; Laurel et Hardy ravageant la maison du client, tandis que celui-ci s'emploie à démonter leur voiture.

La bataille du siècle (1929; 17'): Hardy coach Stan dans un match de boxe rocambolesque face à un adversaire féroce. A la suite du combat, les deux hommes se retrouvent dans la rue où ils déclenchent une gigantesque bataille de tartes à la crème (la plus grande jamais filmée au cinéma).

Vive la liberté (1929; 20'): Après s'être évadés de prison, Laurel et Hardy souhaitent se débarrasser de leurs habits de prisonniers, trop voyants. Ils se rendent alors compte qu'ils se sont trompés de pantalons, leur gabarit étant bien différent, cette erreur n'est pas sans conséquence pour leur confort. Ils cherchent un coin reculé pour pouvoir opérer l'échange mais se font à chaque fois déranger; ils finissent en haut d'un échafaudage, coin bien plus tranquille mais également bien plus risqué...

Le Duo comique par excellence

Laurel et Hardy forment un duo comique emblématique de la première moitié du XXe siècle et de l'histoire du cinéma en général. Le duo se forme en 1927, et, en 25 ans de carrière tourne dans plus de 100 films. Un des faits marquants qui a contribué à leur réussite et à leur longévité est qu'ils ont réussi brillamment à passer du cinéma muet au cinéma parlant, contrairement à d'autres stars du pantomime des années 20. La consécration pour leur travail survient en 1932 lorsqu'ils reçoivent l'Oscar du meilleur sujet de court-métrage de comédie pour *Livreurs, sachez livrer !*. Ce qui a rendu ce duo iconique c'est bien leur complémentarité. L'un est gros, l'autre maigre, l'un se veut les pieds sur terre, l'autre est dans la lune; cette complémentarité de profils qui paraît si naturelle (Laurel et Hardy sont d'ailleurs les vrais noms des comédiens) confère au duo un potentiel comique, de situation, de geste et de caractère, que les deux comédiens, grâce à leurs talents respectifs, parviennent à exploiter à merveille pour créer ce cinéma dynamique et hilarant qui constitue leur signature et qui les a inscrits dans la légende.

Le burlesque

Le genre burlesque au cinéma renvoie à un cinéma ponctué de gags irrationnels, faisant souvent appel à une violence rarement proportionnée. Le cinéma burlesque est caricatural, amplifiant les traits, les personnalités et les actions de ses personnages. Il naît au début du XXème siècle et, grâce à ses vedettes que sont Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Laurel et Hardy, il demeure indissociable de l'âge d'or du cinéma muet.

Alors que le cinéma est encore muet, et que l'on ne peut faire rire avec les mots, le burlesque apparaît, presque logiquement, pour susciter le rire chez le spectateur par tous les autres moyens possibles: les gestes, les situations, l'apparence etc... Ce genre cinématographique peut paraître très théâtral tant les acteurs amplifient leurs faits et gestes et rentrent dans la peau de personnages tous plus farfelus les uns que les autres. Puisque ce genre se développe dès les prémices du cinéma, les acteurs stars du burlesque ont, pour la plupart d'entre eux, suivi une formation théâtrale, voire une formation aux pantomimes, ce qui constitue l'identité de ce genre cinématographique. Stan Laurel, tout comme Charlie Chaplin, ont d'ailleurs commencé leurs carrières respectives comme pantomime dans des troupes théâtrales qui connurent de francs succès à la fin du XIXème siècle.

Les stars du burlesque, en plus d'emprunter au théâtre et au pantomime de nombreuses mimiques, font également du *Slapstick* leur marque de fabrique. Le *Slapstick*, qui n'a pas de traduction française, désigne un style d'humour axé sur une violence physique volontairement exagérée. Les origines du slapstick sont très anciennes, Shakespeare s'en est par exemple servi dans plusieurs de ses comédies avant que les Chaplin, Keaton etc... ne l'adaptent au grand écran.

Le burlesque c'est avant tout ça, une adaptation de plusieurs codes de l'humour, intemporels et sans frontières puisque basés sur les gestes et non sur la parole. Cette adaptation à ce nouveau moyen de diffusion qu'est le cinéma permet, pour la première fois, de toucher le monde entier instantanément et participe ainsi à la naissance du 7ème Art.

PISTES PÉDAGOGIQUES

LE COMIQUE :

- * Repérer les différents types de comiques présents dans les films de Laurel et Hardy (gestes, situation; répétition, caractère...).
- * Enumérer les sources de ce comique et les procédés mis en place pour le créer ou l'amplifier. (physique des acteurs, mimiques héritées du pantomime, tenues, personnalités, gestes, musique, bruitages...)
- * Effectuer une comparaison avec d'autres acteurs comiques et de pantomime de la même époque (Chaplin, Keaton...) et chercher ce qu'il y a de commun et de différent chez Laurel et Hardy

LE SON :

- * Qu'ajoute la musique au film ?
- * Importance des bruitages qui renforcent les gags
- * La musique, qui accompagne beaucoup de films de L&H (pas premiers coups de génie) s'intitule «dance of the cuc-koos». Laurel a dit que cette musique collait parfaitement au duo car la mélodie représente le caractère de Hardy (pompeux et dramatique), et l'harmonie celui de Laurel (pas dans le ton et se limitant à 2 notes (cou-cou)).
- * La danse fait également partie intégrante des films de L&H, une danse comique dans laquelle on pourrait voir un héritage du ballet d'action ou ballet-pantomime, la plus connue étant dans L&H au Far-West, sur At the ball des Avalon Boys, disponible sur Youtube.

LE SUJET :

- * Revenir sur les thèmes abordés: la violence dans *oeil pour oeil* et *la bataille du siècle*. La liberté dans *vive la liberté*. Un policier est présent dans les 3 courts-métrages, revenir sur son rôle et sur l'effet comique qu'il apporte.
- * Cerner et définir les deux personnalités de Laurel et Hardy.
- * La bataille du siècle est la plus grande bataille de tarte jamais filmée avec environ 3000 tartes utilisées. Pour Laurel « on a fait en sorte que chaque tarte compte» pour obtenir le plus de rires possible. Hal Roach le réalisateur dit «C'est plus drôle en fonction de qui jette la tarte, qui la reçoit, qui la mérite, et pourquoi.». Tout a été pensé pour maximiser les rires..

Fiche réalisée par Henry Loubeyre
developpement.publics@enfant7art.org