

ÉTATS ET ÉCLATS DU RIRE

Problématiques

Comment rire de tout par tous les moyens ?

Peut-on rire de tout ?

Compétences du PEAC

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production

Mettre en œuvre un processus de création

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre

Disciplines

Lettres - Arts plastiques - Histoire des arts - Théâtre - Technologie

Vocabulaire - Notions

Sensibilité - Spontanéité - Rire - Sourire - Masque - Comédie - Comique de gestes, de mots, de caractère, de situation - Marionnettes - Caricature - Satire - Imitation - Humour

Burlesque - Clown - Caricature - Guignol - Farce - Ruse - Mensonge - Moquerie

RÉSEAU DES SERVICES ÉDUCATIFS À AMIENS PARCOURS CROISÉ ARTS ET CULTURE

ACADÉMIE
D'AMIENS

*Liberté
Égalité
Fraternité*

JE
CRÉE

Arts plastiques - Lettres Technologie - Théâtre

Comment représenter une scène de farce, de coups de bâtons ?

Fabriquer des marionnettes pour représenter les personnages de Sganarelle et les deux valets dans la forêt dans la pièce de Molière *Le Médecin malgré lui* ou bien *Les Fourberies de Scapin* (la scène du sac). Inventer, peindre chaque décor pour chaque extrait de scène. Concevoir et fabriquer des marionnettes en 3D. Écrire une courte scène de farce demandant une gestuelle burlesque à cause d'une dispute, d'une rencontre inopinée, d'un malentendu ou d'un quiproquo. Jouer avec les marionnettes, alterner les décors avec les coups de bâton ou la gestuelle.

Lettres - Arts plastiques

Comment les artistes ou caricaturistes font-ils pour amener une réflexion chez le lecteur ? Sur quels procédés se construisent la satire, la caricature ?

Observer plusieurs caricatures au choix selon un thème (Plantu, Cris Madden, Philippe Geluck).

Dessiner, reproduire une caricature en changeant le thème tout en gardant la visée satirique. Passer d'une caricature dénonçant l'absurdité de la guerre à celle dénonçant, par exemple, les travers de la société en écologie.

Lettres - Théâtre Arts plastiques

Comment la comédie s'empare-t-elle des conflits familiaux ? Dans quelle mesure les conflits familiaux font-ils rire ?

Choisir un extrait des *Fourberies de Scapin* mettant en scène le père et son fils (Léandre, Géronte) Jouer la scène avec une gestuelle précise correspondant à l'autorité du père cherchant à regarder son fils "entre quatre yeux" face au fils qui évite habilement. Proposer une version filmée de la même scène.

JE DÉCOUVRE

Rire au Musée de Picardie

Monsieur Berthelier rit aux éclats,
sculpture de Gustave Deloye
La Jeune Rieuse de Jules Joseph Lefebvre

Observer les animaux du Zoo d'Amiens

Le rire est souvent considéré comme une caractéristique spécifique à l'humain en raison de ses aspects complexes et de son lien avec l'humour. Rire comme une baleine, comme une bécasse ou comme une hyène, les expressions populaires semblent conférer à certains animaux la capacité de rire à gorge déployée. Qu'en est-il en réalité ?

Les possibles au zoo

- Découvrir la notion de vocalisation.
- Mesurer les vocalisations et déterminer celles audibles par l'Homme.
- Réaliser un éthogramme afin de déterminer des moyens de communication intraspécifique et interspécifique.
- Décrypter des comportements d'espèces que l'Homme interprète comme un rire.
- Découvrir les moyens de cohésion sociale dans un groupe et comparer avec l'Homme

FOCUS

CHÉS CABOTANS D'AMIENS : MARIONNETTES PICARDES TRADITIONNELLES À TRINGLE ET À FILS

Du XIe au XVIIIe siècle, la foire de la Saint-Jean attire à Amiens des populations nombreuses et diverses, qui apprécient les montreurs ambulants : joués par des marionnettes, farces, mystères et histoire sainte trouvent un public différent. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les échevins voient se multiplier les demandes d'autorisation de montrer des spectacles de marionnettes. L'arrivée des marionnettes napolitaines introduisent avec Polichinelle, paysan grotesque et facétieux, des personnages plus populaires, tout droit venus de la commedia dell'arte. Dans les bouffonneries comme dans les drames plus classiques (*Les Brigands de la forêt noire*), Lafleur occupe chaque fois une place de choix. Dans « Mazarin », s'il traite avec le cardinal, il continue à rosser les gendarmes. Aux côtés de Lafleur se tiennent Sandrine, compagne énergique toujours positive et Tchot Blaise, jeune compagnon fidèle (comme le Kid auprès de Charlot) ; Papa Tchutchu, le rentier propriétaire souvent secoué par le héros vengeur ; quant aux gendarmes et autres représentants de l'autorité... c'est dans la fuite qu'ils s'épanouissent. Jusqu'en 1962, la troupe sillonne les quartiers amiénois et les routes de Picardie où elle entretient la vivacité de la culture picarde. En 1997, un théâtre leur est dédié au 31 de la rue Edouard David, en plein cœur du quartier Saint-Leu, le vieux quartier populaire d'Amiens dont Lafleur est le héros.

Réfléchir, bâtir une argumentation illustrée d'exemples vécus et d'œuvres artistiques rencontrées, à partir des citations suivantes :

- Molière à propos de l'antique adage de la comédie Castigat ridendo mores Dans la préface de *Tartuffe* « Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas pour quelle raison il y en aura de privilégiés. [...] » Dorante dans *La Critique de l'École des femmes* : «C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens.» Dorine dans *Le Tartuffe*: «Ceux de qui la conduite offre le plus à rire, Sont toujours sur autrui les premiers à médire.»

Ariste dans *L'École des maris* (1, 2) « Il nous faut en riant instruire la jeunesse.»

- «On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.» Pierre Desproges
- «C'est très important de rire, il brise le mur de la peur, de l'intolérance et du fanatisme.», Tahar ben Jelloun
- «Le rire est satanique, il est donc profondément humain.» Charles Baudelaire
- « Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire» Guillaume Apollinaire
- « Qui n'a jamais été ridicule ne sait pas rire.» Alain
- « Faire rire c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu'un distributeur d'oubli! Victor Hugo
- « Mieux est de ris que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme.» Rabelais

Consulter les ressources pédagogiques Eduscol, notamment le colloque international sur Molière : « le savoir-faire comique décrypté » :

- À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, l'Université Rennes 2 a accueilli, en novembre 2022, le colloque international "Molière et les acteurs comiques : art et techniques de création scénique". Rencontre avec Laura Naudeix, maîtresse de conférences en études théâtrales, qui porte cet événement donnant aussi la parole aux artistes.

S'interroger sur la forme du masque grec de la Comédie opposé à celui de la Tragédie.

Connaître la commedia dell'arte, forme de spectacle qui constitua une révolution dans l'histoire du théâtre parce que le spectacle est réussi si les spectateurs rient.

- Commedia dell'arte signifie « théâtre de professionnels» et désigne une forme de théâtre pratiquée par les premières troupes professionnelles de comédiens italiens. Qualité de l'intrigue dont l'intérêt réside moins dans l'histoire racontée mais plus sur les gags, les «lazzi».
- Dario Fo accepte de mettre en scène *Le Médecin malgré lui* en 1990 à La Comédie Française avec pour seul objectif, faire renaître l'esprit de la commedia dell'arte.

> Lire cette mise en scène et définir quelles sont les caractéristiques et les procédés de la commedia dell'arte. Découvrir la composition d'une troupe de la commedia dell'arte dans Histoire du théâtre dessiné par André Degaine (Librairie A.G.Nizet 1992)

Confronter ses idées : dans quelle mesure la satire est-elle une mise en garde efficace?

Organiser un débat à partir un extrait d'une interview de Jean Plantu « On ne peut pas tout dire et tout dessiner. Mais c'est la même problématique pour n'importe quel journaliste. Dans mes dessins, je donne mon opinion. Vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas, mais c'est mon opinion. Le dessin de presse est totalement subjectif. Mais, de par mon opinion, j'alimente le débat. D'ailleurs, nous avons une carte de presse, nous vivons comme des journalistes. Sauf que nous, au moins c'est clair, nous sommes totalement subjectifs. Alors que les journalistes, eux, font croire qu'ils sont objectifs, ce qui est totalement impossible.» (Interview de Jean Plantu par Briac Trébert, 20 avril 2011).

S'interroger sur le rire animal

Le rire est souvent considéré comme une caractéristique spécifique à l'humain en raison de ses aspects complexes et de son lien avec l'humour. Rire comme une baleine, comme une bécasse ou comme une hyène, les expressions populaires semblent conférer à certains animaux la capacité de rire à gorge déployée. Qu'en est-il en réalité ?

Suivre un Parcours Santé et se questionner sur les bienfaits du rire

"Le rire stabilise le rythme cardiaque et diminue la pression artérielle, soit le contraire des effets du stress", explique la Fédération Française de cardiologie.

Consulter le site <https://www.ac-lyon.fr>, lire l'article *Les bienfaits du rire sur la santé* (Ac. de Lyon)

POUR ALLER PLUS LOIN

Des films

- *Le roi lion* (Roger Allers, Rob Minkoff – 1994): scène avec les hyènes.
- *L'âge de glace 3* (Steve Martino, Mike Thurmeier-2012): scène avec les opossums

Des lectures

- *Discours de la méthode* – partie V de Descartes
- *Histoire naturelle* de Buffon
- *Dictionnaire philosophique* -article "Bêtes" de Voltaire
- *Discours à Madame de la Sablière* de Jean de la Fontaine
- *Ce que parler veut dire* de Jean Tardieu
- *Le plus drôle de l'humour : de Coluche à Jean Yanne*, d'Arnaud Hofmarcher

Des bandes dessinées

- *Zai Zai Zai* de Fabcaro
- *Le monde de Pickto* de Michel Alzéal

Les spectacles de la saison

C.C. Jacques Tati

- *L'Adulte, Mode d'Emploi* de Muriel Henry, Collectif Quatrième Souffle
- *Les Mouches (Rien à voir avec Jean-Paul)* de Macarena Gonzalez Neuman
- *Le Château de Cartes* de Charlie Vergnaud et Sébastien Dault, Cie Le Marteau sans tête

C.C. Léo Lagrange

- *L'affaire Steve Mc Fouine" et l'"a(gneau)stronaute"* de la Cie La Mécanique du Fluide
- *Le MIAM invite* (théâtre d'impro)
- *La Table* de la Cie 100 mobiles

Cirque Jules Verne

- *Concerto pour deux clowns* par Les Rois Vagabonds
- *Les Mouches* de Macarena Gonzales Neuman (en coréalisation avec Le Safran)
- *Trop près du mur* de Typhus Bronx

Maison du Théâtre d'Amiens

- *La Meringue du Souterrain* de Sophie Perez par la Cie du Zerep

Maison de la Culture d'Amiens

- *Vulgaire*, Marine Baousson
- *Coup de Roulis* par Les Frivolités Parisiennes

Le Safran

- *La saga de Molière*, Cie Les Estivants
- *Koudour*, Cie La Neige et la Nuit