

CHARLOTTE SERVEL

LE CINÉMA
BURLESQUE,
UNE AUTRE ORIGINE
DU SURRÉALISME

Les pratiques des surréalistes analysées
au prisme des films burlesques
pendant les Années folles

Université
Paris Cité

CERILAD

Université
Grenoble Alpes

UMR 5316

**&LITT
&ARTS**

© 2024 – ÉDITIONS MIMÉSIS
www.editionsmimesis.fr
e-mail : info@editionsmimesis.fr
Collection : *Images, médiums*, n. 42
ISBN : 9788869764448

© MIM EDIZIONI SRL
P. I. C.F. 02419370305

Cedif Diffusion
Pollen Distribution

Pour les images contenues dans l'ouvrage, l'éditeur a effectué sans succès toutes les recherches nécessaires à l'identification des ayants droit. Il se dit toutefois prêt à régler les droits en cas de besoin.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	15
--------------	----

PREMIÈRE PARTIE LES PRATIQUES SPECTATORIELLES BURLESQUES DES SURRÉALISTES

CHAPITRE 1. NAÎTRE ET GRANDIR AVEC LE CINÉMATOGAPHE	39
1. La naissance concomitante des surréalistes et du cinématographe	39
2. Le spectacle cinématographique pendant l'enfance des surréalistes	42
3. Le cinéma comme divertissement pendant la guerre	48
CHAPITRE 2. AIMER <i>VRAIMENT</i> LE CINÉMA BURLESQUE	55
1. Prendre au sérieux le cinéma burlesque	56
Valoriser le comique	56
Révéler les films burlesques	58
Considérer toutes les figures burlesques	61
2. Aimer singulièrement le cinéma burlesque	68
Aimer instantanément le cinéma burlesque, contrairement aux « intellectuels »	68
Aimer vivement le cinéma burlesque, contrairement à d'autres cinéphiles	73
CHAPITRE 3. SE DIVERTIR AU HASARD DES SALLES OBSCURES AVEC CHARLOT ET CIE	81
1. Cartographie des salles de cinéma fréquentées par les surréalistes	82
2. Éloge de l'oisiveté : fréquenter frénétiquement les salles obscures	85
Aller souvent au cinéma	85

Aller souvent au cinéma dans les salles de quartier	87
Aller souvent au cinéma dans les salles des Grands Boulevards	92
Aller souvent au cinéma dans les salles spécialisées	94
3. Prédilection pour le suranné : préférer les salles portant la trace des premiers temps du cinéma	96
4. Célébration du hasard : aller de façon aléatoire dans les cinémas	100
5. Mise en branle de la surprise : se rendre disponible aux aventures burlesques	107
6. Exaltation du collectif : fréquenter les salles obscures en groupe	110
CHAPITRE 4. TROUBLER LES SÉANCES DE CINÉMA	113
1. Assouvir ses pulsions pendant la projection	113
Boire et manger	113
Draguer	121
Aller au cinéma comme on va à la fête foraine	126
2. Chahuter les séances	130
3. Vivre les aventures burlesques de l'écran dans la salle	141
CHAPITRE 5. FAIRE SORTIR LE BURLESQUE DES CINÉMAS	153
1. Au-delà de la poésie, « plutôt la vie »	154
2. Lloyd-itis	161
3. Être burlesque au quotidien	168
La violence : perturber l'ordre établi	170
a) Des Charlot au Grand Palais	171
b) « Bataille du siècle » à la soirée du <i>Cœur à barbe</i>	173
c) Paires de gifles et destructions de parapluies dans les brasseries	178
L'insolite : dé-familiariser le regard sur le réel	186
Le tragique : être seul face au monde	197
4. Les photomaton des surréalistes : une identité burlesque	204

DEUXIÈME PARTIE
LE CINÉMA BURLESQUE EXCITANT THÉORIQUE
DES SURREALISTES

CHAPITRE 1. ÉCLATS DU CINÉMA BURLESQUE	
DANS LES ÉCRITS SURREALISTES SUR LE CINÉMA	219
1. Singularité des écrits surréalistes sur le cinéma	219
Les écrits surréalistes sur l'art	219
Les écrits surréalistes sur le cinéma	222
Les écrits sur le cinéma dans les années 1920	228
2. Fulgurance des écrits surréalistes sur le cinéma burlesque	231
Spontanéité des écrits surréalistes sur le cinéma burlesque	232
Brièveté des écrits surréalistes sur le cinéma burlesque	235
3. Rayonnement des écrits surréalistes sur le cinéma burlesque	238
Écllosion dans la presse spécialisée confidentielle et propagation dans la presse généraliste	238
Circulation et citations	245
a) Circulation et citations par Aragon et Soupault	245
b) Circulation et citations par les autres	249
CHAPITRE 2. CONTRIBUTION DES SURREALISTES À LA CONSTITUTION DISCURSIVE DU GENRE BURLESQUE EN FRANCE	255
1. Regrouper, comparer et préférer ou la constitution d'un corpus filmique	256
Regrouper et comparer les films de Charlot et Cie	256
Préférer les premiers Charlot contrairement à d'autres cinéphiles	259
2. Valoriser à contre-courant les films de Charlot et Cie et faire émerger les traits constitutifs du genre burlesque	268
Un comique tragique	270
a) Le rire pour le rire	273
b) L'inhumanité contre la sentimentalité	277
Un comique poétique	284
a) La vraie poésie	285
b) Le dérèglement	288
c) Le merveilleux	291

3. Nommer	295
Des films comiques ?	295
Préférer l'humour au comique	299
Des films burlesques	302
4. Diffuser	307

CHAPITRE 3. LE CINÉMA BURLESQUE « AGENT PROVOCATEUR »
DU SURREALISME

1. Des films burlesques surréalistes et des créations surréalistes burlesques	319
2. Reconnaissance d'une influence du cinéma burlesque sur le surréalisme	326
3. Écrire sur le cinéma burlesque et donner forme au surréalisme	332
Charlot & Aragon	333
a) Des films de Charlot aux poèmes d'Aragon	333
(1) Le filmique et le cinématographique dans « Charlot sentimental » et « Charlot mystique »	333
(2) Entrée en littérature avec Charlot	343
b) Du décor des Charlot à l'expression du surréel	345
c) Du sujet des Charlot à l'exaltation de l'automatisme	350
Improvisation et automatisme	356
a) La liberté et la spontanéité de Charlot et Cie comme moyens d'accès à l'inconscient	357
b) L'automatisme psychique des surréalistes	361
c) Des films burlesques improvisés ?	364
d) Un automatisme psychique impur : l'exemple des Champs magnétiques	367
e) La vitesse en partage	370

TROISIÈME PARTIE
LES SCÉNARIOS BURLESQUES DES SURREALISTES

CHAPITRE 1. DES POÈTES ÉCRIVANT DES SCÉNARIOS	383
1. Les scénarios surréalistes dans le contexte scénaristique des années 1920	383
Du bon usage du terme « scénario »	384
Variété des pratiques scénaristiques	387
La terminologie en question	397
2. Des scénarios surréalistes pour rire ?	400
L'agence de scénarios de Duhamel :	
une usine surréaliste à fabriquer des idées de films	401
Artaud, fondateur d'une maison de production de courts-métrages	416
3. Des scénarios surréalistes tournables	426
CHAPITRE 2. LE STYLE BURLESQUE DES SCÉNARIOS SURREALISTES	439
1. Les scénarios des films burlesques	439
2. Des scénarios burlesques	443
Un comique tragique	446
a) Le bas corporel	446
b) La violence	450
Un comique poétique	457
a) Le dérèglement par l'excès	457
b) Le surgissement du merveilleux	463
3. Deux scénarios réalisés : deux films burlesques ?	471
<i>La Coquille et le Clergyman</i>	471
a) Une note introductive aux intentions burlesques	472
b) Un scénario aux potentialités burlesques	475
c) Un film qui rate l'esprit burlesque	486
<i>L'Étoile de mer</i>	491
CHAPITRE 3. LE CINÉMA BURLESQUE AU-DELÀ DES SCÉNARIOS	507
1. Des scénarios burlesques mouvants	507
2. Intrusion des personnages burlesques dans les récits surréalistes	509

Les récits de rêve de Queneau	509
<i>Anicet ou le Panorama</i> , roman d'Aragon	513
3. Le burlesque cinématographique au cœur de la création surréaliste	520
<i>Pénalité de l'Enfer ou Nouvelles Hébrides</i> de Desnos	520
<i>L'Éléphant à billes</i> de Péret	528
CONCLUSION	533
ILLUSTRATIONS	541
INDEX	547
SOURCES	557
BIBLIOGRAPHIE	571
REMERCIEMENTS	587