

Dans un deuxième temps, nous avons poursuivi le travail de recherche sur le genre en commençant à réaliser des *mash up* sur différentes thématiques. Le but était alors d'approfondir les connaissances sur la Comédie italienne, de se les approprier et de les diffuser auprès du public en salle.

Un intervenant, Philippe Pennors, est venu en classe expliquer la technique du mash up qui consiste à en la création d'une vidéo à partir de plusieurs extraits déjà existants.

Il était question de réaliser deux sortes de mashup, l'un sonore et l'autre visuel. Les élèves devaient réaliser les deux travaux, en travaillant en groupe de deux, d'abord sur un acteur ou un réalisateur, puis sur une thématique issue de la Comédie italienne. Les sources utilisées pouvaient être les films vus au cinéma mais également d'autres extraits de films piochés sur Youtube, le site de l'Ina ou autres.

Quelques exemples de thématiques :

Sonores : Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Marcello Mastroianni, Gassman, Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica, Ettore Scola, Pietro Germi,

Video : La figure de la mère, m'enfant, l'amour, la relation interdite, les relations de couples, le décalage générationnel, la violence, l'éducation...dans la Comédie à l'italienne.

Projets 2016-2017 :

- Poursuivre les mash up avec un monteur spécialiste du Mashup,
- Rencontre avec un spécialiste et distributeur de la Comédie italienne, Simon Timsit
- -Détournement de scènes cultes de la Comédie italienne avec la technique du doublage et du sous-titrage.
- Traduction dans un français contemporain, voire argotique, de certaines scènes de Il processo di Frine.
- Présentation des travaux à Jacques Tati et d'autres salles ou Festivals.
- Echange de travaux avec un lycée à Bologne en collaboration avec la Cineteca.

Ci-joint quelques compte-rendu des élèves.

Compte-rendu et impressions sur les films: Melissa Marquez, seconde 2 Esabac

La Comédie italienne est riche par les vastes sujets qu'elle traite, des thèmes poignants comme l'amour, la mort, la vieillesse, la jeunesse, la famille, l'incompréhension, le désir de succès, l'ambition, les codes sociaux; des thèmes difficiles tels que la pauvreté, le chômage, la prison, l'infidélité; et des thèmes encore tabous dans notre société tels que l'inceste, le meurtre, la prostitution, l'immigration, les violences conjugales dans des films. (Thèmes présents dans « Rocco e i suoi fratelli », « Brutti sporchi e cattivi », « I soliti ignoti », « Divorzio all'italiana », « Matrimonio all'italiana », « Sedotta e abbandonata », « I Mostri », « Se permette parliamo di donne »)

Le drame omniprésent qu'on peut même qualifier de tragédie, créé d'après moi le phénomène de la catharsis d'Aristote, cette épuration des passions qui soulève les cœurs, pousse à avoir une prise de conscience et purge les émotions et les âmes des spectateurs. En effet, en tant que spectateurs, nous nous identifions aux personnages, et nous nous mettons à leur place, nous nous posons leur dilemmes comme si c'était les nôtres, c'est ce qui rend d'après moi la comédie italienne accessibles à tous.

La comédie italienne qui s'inspire de la Commedia dell'arte par ces personnages parfois grotesques et caricaturaux mais vivants (comme le pauvre, le malin, le menteur, le lâche, le dragueur et l'escroc); aussi l'ironie, l'humour et les sketches prend le spectateur et le rend hilare.

Les réalisateurs italiens réussissent brillamment à combiner des facteurs qui s'opposent, comme l'ironie, l'humour et le drame pour donner une œuvre divertissante qui plaira au peuple qui a vécu des périodes difficiles après la guerre.

Les films qui m'ont le plus marqués sont: « Divorzio all'italiana », « Matrimonio all'italiana » et « Rocco e I suoi fratelli ».

Mashup:

Mon mashup traite sur l'amour dans la Comédie italienne. Une fois les extraits téléchargés, il m'a fallu filtrer les extraits un par un pour avoir des images qui se rapportent à mon thème. Les extraits d'amour ont été faciles à trouver car le cinéma italien, en général, est abondant de romantisme et d'érotisme. J'ai choisi avec ma camarade Andreea de diviser mon mashup en 4 parties: la séduction, la passion, la subordination, la haine. Nous avons voulu raconter une histoire chronologique qui comporte un début, un milieu et une fin dans notre mashup.

La séduction par ces premiers regards, la découverte de l'autre et l'envie de la passion par ses désirs charnels tels que s'embrasser, faire l'amour, et de faire des discours romantiques. La subordination où les amants ne font qu'un dans le mariage et n'ont plus d'identité propre à eux même, en s'occupant l'un de l'autre, en vivant leur habitude de tous les jours avec des images de mariages ratés et de femmes qui portent du café à leur maris. Personnellement je trouve que nous avons raté cette partie parce que je ne suis pas sûre que c'est évident pour le lecteur de faire le lien entre la subordination et l'amour. Il m'aurait fallu un autre titre plus adapté. En effet, d'après Andreea et moi, il arrive un moment dans l'amour ou les amants sont des "subordonnés" qui ont le devoir de s'occuper l'un de l'autre à cause de l'amour qu'ils se portent et qui se perdent. La haine devait figurer dans notre vidéo. En effet, pour ressentir de la haine pour quelqu'un il faut d'abord l'avoir aimé. Nous avons fini par la haine dans la vidéo car il a fallu finir notre mashup par un facteur qui choque le spectateur et raconter une bonne fin.

Les problèmes techniques étaient en rapport à la concordance des images, je ne voulais pas perturber le spectateur en lui lançant des images en couleurs et parfois choquantes de "Brutti Sporchi e cattivi" et après continuer par des images en noir et blanc de "Divorzio all'italiana". J'ai coupé les sons des extraits par moments et j'ai gardé les citations marquantes de personnages pour souligner parfois les 4 parties que j'ai abordées.

J'ai tenté de marier tous les extraits entre eux d'abord par une bande son douce qui continue par une augmentation progressive de sons pour que même ces sons suivent mon histoire chronologique de séduction puis de haine en utilisant la bande son de "Divorzio all'italiana" composé par Carlo Rustichelli. Enfin, j'ai finalisé le tout en utilisant la bande son de "Matrimonio all'italiana" qui s'intitule "O Cielo Ce Manna Sti Cose" de Armando Trovajoli et interprété par Fred Bongusto car j'aime beaucoup cette chanson en raison de l'accent du chanteur et parce qu'elle respire le romantisme italien.

Aussi, je suis contente du rendu de notre mashup car il a fallu 12 heures de travail cumulé et beaucoup d'idées pour l'éditer et le monter. De plus, j'ai beaucoup appris et cela à raviver ma créativité.

Andrea Ioana, Seconde 2

Nous avons étudié la comédie italienne pendant une année entière. Ce genre cinématographique est né entre les années 1950 et 1960 et il est souvent basé sur des

situations dramatiques et angoissantes. La réalité italienne de l'après-guerre va bénéficier d'une lecture humoristique, souvent ironique. Les films que j'ai appréciés le plus sont :

Rocco e i suoi fratelli, Matrimonio all'italiana et Brutti, sporchi e cattivi : o Rocco e i suoi fratelli est un film dans lequel j'ai bien aimé la vérité et théâtralité des sentiments auxquels nous convient les relations familiales: la loyauté, la trahison, la jalousie, la déception, le devoir et l'honneur, le pardon et l'importance de nos racines

Brutti, sporchi e cattivi est un des films que j'ai trouvé vraiment dur à regarder. La façon très réaliste que le réalisateur a choisi pour aborder le déroulement de la vie dans les bidonvilles romains des années 70 est assez brutale : la décision du cinéaste de critiquer la société, le rapport dégénère entre les membres de la famille et de montrer très librement la manière dont les personnages renvoient à des ordures est étrange, voir indécente des fois. Le réalisateur fait connaître une autre Italie dans laquelle on n'est pas gentil car on est pauvre, bien au contraire, la misère fait ressortir le pire chez l'homme.

Matrimonio all'italiana est le film que j'ai aimé le plus. La manière dont Filumena, l'ancienne prostituée, arrive à dominer son mari, alors qu'au début elle était dominée est impressionnante. Elle conquiert peu à peu sa dignité de femme et lutte pour réunir sa famille; elle réussit avec succès à la fin du film.

Sandra Millot, professeur lycée Suger de Saint-Denis