

Carole Lagniez
Conseillère pédagogique Arts visuels du Gard
carole.lagniez@ac-montpellier.fr

Programmation "Ecole et cinéma", 3e trimestre 2005-2006 :

Cycle 2

LE CIRQUE de Charles Chaplin – 1928 - Noir et blanc – muet -

Objectifs :

* IO Arts visuels : L'éducation à l'image apparaît tout au long des documents d'application des programmes " Sensibilité, imagination et création". Les éléments perçus sont mis en relation avec le sens produit. Les élèves comprennent que fabriquer une image, c'est avoir des intentions et faire des choix, exprimer un point de vue ou une opinion, une sensation, une idée....

* Extraits des IO "Références pour une première culture artistique".

- Rencontrer des œuvres variées.
- Identifier les éléments constitutifs d'une œuvre et constater comment les choix de l'artiste créent des effets esthétiques et du sens.
- Rôle de l'enseignant : l'enseignant choisit les informations nécessaires et compréhensibles par les enfants sur le contexte de la création. Il favorise l'utilisation d'un vocabulaire de base adapté à l'âge des élèves pour nommer, décrire, s'exprimer en termes appropriés. Il met en évidence le lien qui existe entre les œuvres du même artiste, et les liens avec d'autres œuvres traitant du même sujet mais à des époques et avec des moyens différents.

- Un musée de classe peut se constituer à partir des oeuvres cinématographiques de la liste de références de l'Education nationale : cahier du cinéma en classe avec images, résumés, commentaires, affiches, recherches et mises en relation.

* Objectifs spécifiques : Le cirque de Chaplin

- Mieux connaître l'histoire du cinéma (l'époque du muet).
- Découvrir l'œuvre de Charles Chaplin.
- Découvrir un personnage "universel" : Charlot.

→ Le Kid et Le dictateur sont disponibles dans la collection Eden cinéma (droit de diffusion dans les écoles)

*** Le cirque : Présentation :**

Charles Chaplin : sa vie, son personnage, ses films.

La place du film " Le cirque" dans l'œuvre de Chaplin

L'histoire du film : son tournage, son accueil par le public...

<http://www.abc-lefrance.com/fiches/Cirque.pdf>

<http://vatzhof.club.fr/chaplin.html>

Nous sommes à l'époque du cinéma muet. 1927 : naissance du cinéma parlant.

"Le cirque" est l'un des premiers longs métrages de Chaplin (avec Le Kid et La ruée vers l'or.)

Il est réalisé en toute indépendance grâce au studio United Artists que Chaplin a fondé avec ses amis Fairbanks, Pickford et Griffith.

Le cinéaste peut donc s'exprimer à son aise, d'un point de vue technique comme scénaristique.

Il joue sur les registres comique/tragique du burlesque et, au-delà, vise l'émotion.

Le tournage durera 2 ans: 1925 -1927.

Charlie Chaplin écrit, produit, dirige, compose la musique et joue le rôle principal.

Il a également chanté la chanson du générique ajoutée en 1969.

Chaplin a rencontré beaucoup de problèmes pendant le tournage : difficultés familiales (divorce), incendie dans le studio et destruction de tout le décor....

Pour les besoins du film, Chaplin a appris à marcher sur la corde. Dans le numéro du funambule, les singes, vraiment lâchés sur lui, l'ont mordu profondément. Il a dû être soigné pendant 6 semaines.

*** Avant le film :**

On peut travailler sur :

- le titre

- l'affiche : rechercher "affiche Chaplin" sur Google Images → différentes versions sont proposées.

- travail préparatoire sur Charlie Chaplin : Qui est-il ? Où vit-il ? .....

- voir d'autres films (ou extraits de films) de Chaplin pour rencontrer le personnage de Charlot, prendre des repères (son caractère, sa gestuelle, ses aventures...) et savourer pleinement le jeu de l'acteur dans "Le cirque".

*** Après le film :**

1) Expression du ressenti

Individuel :

- Ce que l'on garde du film :

- en quelques phrases
- en quelques mots
- par le dessin

Collectif :

= ce que le film nous dit, ce que l'on ressent / comment le film nous parle, **les procédés utilisés (cf. Piste pédagogiques)**

- confrontation collective : retour sur un plan, une scène, un sentiment, un personnage, un décor... A l'aide du DVD. La collection Eden cinéma propose dans son DVD " Petit à petit le cinéma", 3 extraits du film et établit des relations avec d'autres œuvres sur le thème du cirque.

Avec les plus grands → Retour sur les séquences pour justifier.

Analyse d'une image fixe

Analyse d'une scène

2) Débat, échange autour du film :

Les questions et remarques des enfants sont notées et certaines réponses sont données immédiatement par le groupe classe. D'autres questions serviront de base à une recherche documentaire.

Les thématiques soulevées peuvent ainsi faire l'objet de petits exposés par groupe avec une large ouverture sur des axes pluridisciplinaires : le mime, la pantomime, le cinéma muet, les métiers du cirque.....

On réalise le cahier du film avec les documents collectés et les informations réunies.

3) Pistes pédagogiques :

A) Analyse des procédés cinématographiques :

Voir analyse sur http://www.critikat.com/article.php3?id_article=483 :

:"Quelques extraits de l'analyse proposée dans l'article "Chaplin cinéaste

Chaque plan est si mûrement réfléchi que le public lambda ne sent pas le labeur. Tout " simplement parce que Chaplin trouve toujours le meilleur (et le plus simple) moyen " d'exprimer son idée initiale

Procédés cinématographiques : " (...) Les techniques du muet permettaient peu de mouvements de caméra comme le travelling et la contre-plongée. Le plus souvent, la caméra était posée face aux personnages pour toute la durée du plan. Il fallait donc jouer sur la taille des plans (gros plan, plan moyen, plan américain, plan d'ensemble...) ".ou sur le rapport décor/cadre

La position de la caméra détermine un espace scénographique de type théâtral.

Cette caméra est en général fixe et frontale.

On peut repérer cependant le travelling arrière dans la course de Chaplin et du voleur (au début du film) et le travelling vertical dans la séquence du trapèze.

Procédés décor/cadre : comment faire comprendre dans un plan que Charlot s'exclut de la *
? société

En opposant Charlot à des groupes d'anonymes vus de dos tandis que Charlot est seul au - premier plan (début du film) ou entre/sort seul dans le cadre en opposition avec un groupe

Maîtrise du décor et de l'espace : les déplacements et fuites vers le fond du cadre sont * souvent assimilés à des échecs, des lâchetés. A l'inverse, les avancées ou poursuites vers la caméra sont les moments les plus glorieux

* **Rapport entre séquence initiale et séquence finale :**

Pour une analyse plus fine, avec le magnétoscope, revoir deux extraits : le générique et la séquence d'ouverture (la présentation du cirque, le père et sa fille) puis la séquence finale.

- Par quelle situation débute le film ? Quel motif récurrent est mis en avant ?

Le cercle est un motif récurrent : ouverture par un iris, les deux anneaux du trapèze, le cerceau dans lequel l'écuyère finit par passer, etc.

- **Comparaison entre la séquence initiale et séquence finale :**

Noter avec les élèves les éléments semblables et différents :

→ les décors, les personnages, la mise en scène, le cadrage, les objets...

→ les traces graphiques et leur traitement : les textes à l'écran, leur signification et la manière dont ils sont écrits...

→ la musique.

On remarquera notamment dans la scène finale le cercle sur la pelouse et le morceau de papier du cerceau du début.

* Le motif du cercle

Construction circulaire : Chaplin est en permanence au centre de l'image, sauf dans la séquence d'ouverture.

Le propos et l'espace représenté sont cohérents : les personnages sont au centre de l'image comme au centre de la piste.

Les images déterminent en permanence des espaces très géométriques : figure du cercle, cadre dans le cadre.

La séquence d'introduction après le générique débute avec l'image d'une étoile dans un cerceau et nous voyons ensuite Merna encadrée à l'intérieur d'un cercle (ouverture en forme d'iris). Sur les premières affiches du film (1927/28), Charlot regarde par un trou dans le chapiteau. Dans les plans (répétés deux fois) du générique avec Merna sur son trapèze, chacune de ses jambes est dans un anneau, puis dans son numéro elle doit passer à travers un cerceau. C'est par un geste brutal de son père, qu'en fin de séquence, elle tombera, malgré elle, dans le cerceau. A la fin du film, on retrouve Charlot au centre du cercle laissé par la piste.

- Cette figure du cercle se retrouve dans le mouvement de l'intrigue. Charlot semble « aspiré » malgré lui par le cirque : au début c'est la course poursuite avec le policier qui l'amène jusqu'au chapiteau, puis il est engagé suite au départ non prévisible des accessoiristes, c'est le succès imprévisible de ses gags qui le font engager, etc.

- Presque toute la totalité du film se déroule dans l'enceinte du cirque, Charles Chaplin n'a pas retenu les séquences qui devaient avoir lieu à l'extérieur de cette enceinte (notamment dans un restaurant, séquence coupée présentée dans le bonus du DVD MK2).

- Certains gags sont construits de manière circulaire avec un retour à la situation de départ (le voleur, le policier, l'âne).

*** Le temps du film**

On note la répétition de certaines séquences : Merna et son trapèze en début de film. Pas de flash back mais un récit linéaire.

Le film est organisé en chapitres qui suivent l'ordre chronologique du récit. Chacun s'ouvre par une ouverture à l'iris et un fondu au noir. La première partie se déroule sur deux jours puis le cirque prospère et le temps est alors indéterminé. La dernière partie s'étale aussi sur deux jours.

B) Le burlesque, les gags.

Demandez aux élèves d'analyser ce qui provoque le rire et de citer des exemples de **gags**.

Dans le film, différents procédés sont utilisés :

- **La répétition (avec l'âne),**
- **La rupture par rapport à la règle (avec le gendarme sur le manège du cirque, quand Charlot le rattrape et s'accroche à lui avec sa canne),**
- **Le décalage par rapport à nos attentes (comparaison entre le numéro d'équilibre sur le fil effectué par Rex et le même numéro effectué par Charlot)**
- **La maladresse (avec l'illusionniste ou quand il tombe dans le seau, etc.),**
- **La reprise de gags éculés en se les réappropriant (Guillaume Tell, tarte à la crème etc.),**
- **L'imprévu, l'effet de surprise et de contraste (la peur du chat après avoir affronté un tigre et un lion),**
- **La transposition (une banane à la place d'une pomme dans le sketch de Guillaume Tell),**
- **La confrontation comique avec des objets prétendus inanimés (le tube pour faire avaler la pilule au cheval).**
- **Les excès (quand il nettoie les poissons rouges qui sont dans le bocal avec son chiffon).**

En classe, comment faire rire ?

Jouer des saynètes présentant des gags (on comprendra alors la difficulté d'être drôle !) ou des scènes comiques.

Mettre en place un tour de magie raté.

Prolongements : Réaliser des trucages photos amusants.

C) - Le personnage de Charlot

Charlot tend vers le personnage universel.

Etude du personnage : aspect physique (caricature, marionnette), son costume.... Voir les plans ou les photos.

Ses gestuelles, ses mimiques,.... = Voir histoire de Charles Chaplin, son enfance, l'apprentissage au Music-hall dans les spectacles de Karno dans la tradition de la pantomime : acrobaties, clowneries, mélancolie, danse, jonglerie, ...

Pantomime : représentation théâtrale où les personnages ne s'expriment que par gestes. On a très souvent comparé le cinéma muet à l'art de la pantomime, en général pour en déduire que, comme son antécédent théâtral, il avait la vertu de communiquer un sens de manière immédiate, indépendante de toute langue.

Psychologie du personnage : comment se comporte-t-il ? Débat autour des attitudes et faits repérés. Il est parfois méchant, il donne des coups de pied ou mange le gâteau d'un bébé mais il montre ensuite des signes d'amélioration dans son comportement, se montre galant....

Est-ce un héros ou un anti-héros ?

Voir analyse du personnage sur le site

http://www.critikat.com/article.php3?id_article=483

:"Quelques extraits de l'analyse proposée dans l'article "Charlot l'anarchiste

.Charlot refuse d'entrer dans la société. Il n'a pas de famille. C'est un solitaire "

Si Charlot tombe toujours amoureux dans ses films, il finit souvent seul, signe d'un éternel

.recommencement

Dans le Cirque, il paraît heureux de trouver un travail mais se fait continuellement renvoyer, jusqu'à décider de refuser l'emploi que lui propose le directeur du cirque

.Charlot est un faiseur de trouble : là où il passe, l'ordre trépassé

Il n'hésite pas à frapper les policiers et à les malmener, à se servir d'un homme comme tabouret. Charlot ne revendique aucun courage ni aucune virilité : conscient de son infériorité physique, il tire dans le dos de ses adversaires et profite de leurs faiblesses momentanées pour leur porter les coups les plus bas

Il est le symbole de la mécanique du burlesque : le rire est provoqué par la souffrance des ".personnages

dignité du personnage de Charlot qui a choisi de rester maître de son destin même si ... (...) cela doit être synonyme de misère financière. (...) malgré ses guenilles et ses airs d'ahuri,

".Charlot l'anarchiste est et restera le plus beau héros de l'histoire du cinéma

D) - Les personnages du film:

- Production écrite : photos ou dessins, description, caractère, évolution tout au long du film.

E)- Repérer l'expression des sentiments dans le film : inventaire, retour sur le film pour arrêts sur images, capture et réalisation d'un imagier.

/ **Arts plastiques** : rechercher dans un catalogue des images exprimant des sentiments. Découper, recadrer, titrer. Réaliser l'imagier des expressions et des sentiments.

/ **Mime** : → Mimer des sentiments, faire deviner.

→ Mimer une situation, la faire deviner.

/ **Photo** : → Réaliser une galerie de photos de soi ou des camarades illustrant des sentiments. Sélectionner, titrer (photos numériques).

/ **Vidéo** : → Créer un personnage. Prévoir quelques accessoires simples. Se présenter en 1 minute. Filmer – Sans parole -

→ Mimer une courte situation sous les traits de Charlot.

Rejouer des scènes du film. Prévoir un décor et les accessoires.

F)- L'espace, Les décors

Repérer les différents décors du film.

Film tourné en studio. Chaplin a construit pour le tournage un vrai cirque qui resta planté plus d'un an avec son zoo et ses dompteurs. Il existe donc une unité de lieu.

→ En classe, faire des arrêts sur image.

Décrire. Remarquer les différentes ouvertures. Repérer les entrées et sorties.

Comparer avec une scène de théâtre: comment les personnages entrent et sortent de l'espace, comment ils occupent l'espace.

Cf. plus haut, A) les procédés cinématographiques / espace.

/ **Arts plastiques** :

→ Dessiner avec précision un des décors du film. Travail sur les valeurs (crayons gris, fusain, feutres noirs...)

G)- LE CINEMA MUET

Les codes du cinéma muet : comment cela fonctionne ?

→ Le langage des signes, la caricature, l'exagération, les cartons, le passage d'une scène à l'autre.

Montrer un extrait de "Singing in the rain" (la scène de la post-synchro). Et proposer de réaliser un doublage sur un court extrait du film de Chaplin.

Confronter les propositions.

→ La force du muet et de la gestuelle... La spécificité du travail de Chaplin.

Chaplin était très attaché au muet pour préserver l'esprit du personnage du vagabond qui repose sur la pantomime, conserver son aspect mystérieux et universel que la voix synchrone risque de tuer.

Chaplin souhaite continuer à être le cinéaste d'une expression essentiellement visuelle.

H) - LA MUSIQUE

- « Sans être musicien professionnel, Chaplin a toujours eu une grande sensibilité musicale et savait, d'oreille, improviser des heures durant au piano.
- Lors de la révolution du parlant, en 1928, Chaplin pris ouvertement parti contre l'utilisation du dialogue au cinéma, mais il s'intéressa en revanche très activement aux couleurs sonores et aux bruitages pouvant illustrer la bande-son, et prit la décision audacieuse de composer lui-même l'ensemble des partitions de ses musiques de film – y compris pour ses films anciens, conçus au temps du muet et sonorisés après coup. »
- C'est le cas pour le Cirque, qui après avoir été retiré de la circulation a été repris en 1970. Chaplin composa une musique d'accompagnement et interpréta lui-même la chanson du générique. La voix du vieil homme donne un effet nostalgique.

Chaplin disait : " Ajouter des paroles à l'un de mes films reviendrait à ajouter de la peinture à une de mes statues."

Voir comment la musique accompagne les gags, comment elle accompagne l'image. On portera attention par exemple à la musique "tournante" pour le manège.
Repérer les différentes thématiques.

→ Proposer une nouvelle bande son, travailler le détournement sonore et constater les effets produits : travail par groupe, proposer une illustration sonore pour modifier le sens de l'image.
Ex: passer du comique au tragique ou au mélodrame.

I) Thématique du cirque

Repérages dans le film : les numéros représentés, les métiers, les accessoires, les animaux, le chapiteau.

Comparaison avec le vécu des enfants : ce qui a changé, ce qui reste identique.

Histoire du cirque, son évolution à travers quelques exemples :

- Cirque traditionnel : **Le cirque Pinder** → **des points communs avec le film de Chaplin.**
Voir le site : www.cirquepinder.com
Au menu :
  - Le programme : présentation des numéros avec le vocabulaire spécifique au cirque.
  - Histoire du cirque : la légende Pinder depuis 1855 avec des photos anciennes, des affiches.
  - Le cirque du voyage montre le parc automobile, la ménagerie, le village Pinder.
- Un autre cirque traditionnel : **Le cirque Gruss**
Voir le site www.cirque-gruss.com

Au menu :

- Photos des numéros à exploiter (langage, vocabulaire) pour identifier les numéros, le nom des artistes, les métiers, les accessoires.
- Les cirques contemporains : pour comparer avec le film, ce qui a changé : la musique, les numéros, les décors, avec des passerelles avec d'autres arts : la danse contemporaine, les arts plastiques, la musique....

Le cirque du soleil : www.cirquedusoleil.com

Et surtout **Le cirque Plume** : www.cirqueplume.com

→ cf le DVD "Petit à petit le cinéma" sur le thème du cirque avec le court métrage **Le cirque de Calder**.

J) Autres pistes de travail :

*** Production d'écrit**

- légènder des images du film.

- réaliser un petit roman-photo à partir de quelques images (+ écrit) (utiliser la capture sur l'ordinateur)

*** Arts plastiques :**

Réaliser une affiche à partir d'images diverses du film.

Réaliser une affiche en noir et blanc en utilisant des calques et des marqueurs.

Dessiner

Le cirque dans l'art :

Calder

http://www.roland-collection.com/rolandcollection/section/20/fr_621.htm

Léger

http://www.artnet.com/Galleries/Artists_detail.asp?G=&gid=921&which=&aid=10305&ViewArtistBy=online&rta=http://www.artnet.com

Seurat

<http://www.insecula.com/oeuvre/O0014980.html>

Chagall

http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/pages/page_id18029_u112.htm

Picasso

<http://www.insecula.com/oeuvre/O0015870.html>

Ressources autour du cirque en littérature, arts plastiques, musique.... Très complet.
<http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp95/bc-affichage3.asp?idc=5>

* Théâtre :

Jouer la scène coupée au montage – scène du bar - que l'on peut découvrir sur le bonus du DVD.

Jouer sur les différents sentiments : colère, peur, méfiance, humour, moquerie, douleur...
"Le petit violon", pièce de théâtre de la liste littérature pour le cycle 3 : travail sur l'expression des sentiments.

DOCUMENTATION :

<http://www2.cornut.fr/abc/Echanges/echcirque.htm#Analyse%20de%20séquences>

Dossier très complet ++++

<http://education.france5.fr/chaplin/chaplin.htm> Pour découvrir d'autres films, avec des extraits et des jeux.

<http://www.charles-chaplin.net/accueil.php> - à voir -

http://www.charliechaplin.com/article.php3?id_article=15

Banque de photos du film ++++ pour le cirque et pour ses autres films pour découvrir Chaplin et ses différents personnages. !!!! Ne fonctionne plus actuellement!!!!

http://www.dvdclassik.com/Critiques/dvd_cirque.htm

Infos et descriptif du DVD de MK2

http://www.casouie.com/charlie-chaplin/galerie_photos_chaplin.html

Biographie, photos.

<http://ednapurviance.org/frenchaplinfilmlist.html>

Vieilles photos et affiches

<http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecoleetcinema31/films/cirque/fiche.htm>

Pédagogie. Nombreuses entrées et guide pour le questionnement.

http://ph_lubac.club.fr/chaplin/chaplin.html

Analyse de séquences, photos.

<http://www.objectif-cinema.com/analyses/186.php>

Analyses de séquences

<http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp95/bc-affichage3.asp?idc=5>

Ressources autour du cirque en littérature, arts plastiques, musique... Très complet.

<http://www.crdp.ac-versailles.fr/cddp95/bc-affichage3.asp?idc=11>

Ressources pour le cinéma à l'école

*****

Doc. Carole Lagniez – Conseillère pédagogique en Arts visuels – Gard – Avril 2006 -