

ACADÉMIE DE LYON

INSPECTION ACADEMIQUE
DU RHONE

Dispositif « Ecole et cinéma » 2004/2005

**Cycle 2 : « Le Cirque »
Charlie CHAPLIN 1928**

Avant la projection

pages 1-2

Après la projection

pages 3 à 7

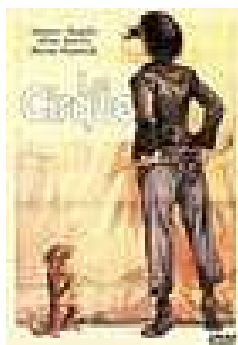
Prolongements en arts plastiques

page 8

Bibliographie

page 9

Annexes

MRA Arts et Culture
Madame BELLOT-CHUZEL Martine
Ecole maternelle La Pibole
254, rue des écoles 69730 GENAY
martine.chuzel@ac-lyon.fr

Inspection de l'Éducation Nationale
Coordinateur départemental
Madame CHOFFEL Myriam-IEN
13, quai Jaÿr 69009 LYON
ce.0690264m@ac-lyon.fr

Avant la projection

L'affiche : affiche couleur (1928)

Travail de dénotation : que voit-on ?

Un personnage de dos et un chien en parallèle debout. On ne voit pas le visage du personnage, il regarde par un trou, que regarde-t-il ?

Connaissent-ils le personnage, l'ont-ils déjà vu, dans quelles conditions ?

Devant quoi sont le chien et le personnage, indices qui peuvent faire penser à un chapiteau de cirque : une toile, un piquet avec une corde à côté des pieds du personnage. Noter les hypothèses des élèves, les valider ou les invalider avec la lecture de la deuxième affiche ou avec la vision du film.

Suite à la projection du film, il sera intéressant de vérifier avec les élèves ce que regarde Charlot à travers le trou dans le chapiteau. Que manque-t-il dans l'affiche ? Dans la séquence pour être à la bonne hauteur, Charlot « utilise » un accessoiriste assommé, suite à une bagarre, sans se soucier de l'état de santé du personnage.

L'écrit :

Rouge : contraste de couleur.

Nom de l'acteur- réalisateur plus gros que le titre (en 1928, c'est le 73ème film de Charlot, il est déjà connu, on attire le spectateur par la vedette).

Charlie CHAPLIN a 50 ans de carrière cinématographique, il a tourné dans 80 courts et longs métrages, il a commencé en 1914.

L'affiche : affiche «noir et blanc »

Elle peut être abordée en lecture puzzle : on cache la globalité de l'affiche et on fait apparaître petit à petit des morceaux qui vont amener les enfants à émettre des hypothèses. On pourrait commencer par le bas, à gauche de l'affiche :

-une grande chaussure et une main tenant une canne (chaussure de clown ? canne : ont-ils déjà vu un personnage dans le domaine du cinéma qui possède une canne ?)

-dévoiler un morceau de roue : autres hypothèses

-une partie du visage de Charlot : ses caractéristiques,...

Lecture complète de l'affiche : comparaison avec l'affiche couleur : qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est différent ?

On voit Charlot de face, il est assis, a l'air soucieux, ce qui peut laisser à penser que le film malgré le titre ne sera pas toujours festif !

Inversion de la taille de l'écrit : titre plus gros que l'acteur -réalisateur , situé en haut de l'affiche, peu de liens entre l'image qui nous est donnée à voir et le titre du film .

Après la projection, on pourra sûrement y trouver des explications.

Le générique

Plusieurs entrées possibles :

-l'image : plan général avec le cirque, espace fermé, la piste, le chapiteau, les anneaux en mouvement (impression de solitude de tristesse, voire d'abandon)

plan rapproché : une femme en tenue négligée qui s'essuie le front, on peut imaginer qu'elle est en plein travail...Pénombre de l'espace environnant .

Ces deux plans sont-ils issus du même film ? Imaginer à quel moment et ce qui peut se passer avant ou après.

-l'écrit : à quoi sert-il ? Comment est-il utilisé ?

-la bande son : qu'entend-on ? Quel rôle ? L'entendra-t-on à nouveau dans le film ?

Vous retrouverez la chanson du générique (chantée par Charlot lui même, rajoutée par l'auteur lors de la ressortie du film en 1969) dans le livret vert avec la traduction. Que veut nous dire Charlot avec ce texte ?

La bande annonce

Le dvd présente 2 bandes-annonces (une américaine et une française) qui ont été réalisées pour la ressortie du film en 1970, elles montrent comment les distributeurs ont exploité de façon différente le même matériau.

Chacune utilise des extraits du film qui peuvent servir de « mise en bouche » de ce que l'on va voir.

La bande annonce française repose sur l'exploitation de la lettre C représentée telle un arc de cercle symbolisant la piste du cirque. La lettre C est déclinée en Cinéma, Cœur, Clown, Cirque, Classique, Comique, Charlie Chaplin, Charlot, Chef d'œuvre, Choix.

Tous ces mots défilent en surimpression sur des extraits du film et peuvent bien sûr donner lieu à discussion et hypothèses de sens en amont comme en aval du film.

Ce film est sonore mais non parlant, des informations sont données par des cartons ou intertitres. Du fait que nous sommes dans le registre du burlesque et de la pantomime, les enfants ne devraient pas avoir de problèmes de compréhension. Par contre, certaines informations ne transitent que par l'écrit et il m'apparaît donc utile de demander au projectionniste avant la séance d'installer un micro afin qu'un adulte puisse lire les cartons indispensables à la compréhension du récit.

Après la projection

Approche sensible de l'œuvre

Emotions et impressions ressenties par les élèves.

Quels passages ont-ils aimés et pourquoi ? Quels passages n'ont-ils pas compris ?

Cette phase peut s'amorcer par un questionnement :

As-tu trouvé le film drôle ? As-tu eu peur ? As-tu trouvé le film long ? Quelle est la scène qui t'a fait le plus rire ?

Expression spontanée des élèves à partir de ce qu'ils ont vu, cette expression peut être écrite avec les élèves du CE1, elle peut se faire par un dessin avec les plus jeunes.

Communication ensuite au groupe et confrontation collective de ces diverses réceptions (différences et accords en les justifiant)

Si on te proposait un autre film de Charlot, aurais-tu envie de le voir ?

Si le ressenti a été recueilli pour les autres films, on peut établir une comparaison entre les trois films vus dans l'année et, pourquoi pas, classer les films selon ses préférences. Ce qui ne veut pas dire que le classement sera unique, mais c'est encore l'occasion de débattre et d'argumenter avec quelqu'un dont le classement est différent et de respecter l'avis d'autrui.

Comment peut-on qualifier ce film ? A quel genre appartient-il ?

→ genre burlesque

Il s'agit d'une œuvre fondée sur la multiplication et l'enchaînement des blagues, de farces, généralement de mauvais goût (salissantes et dégradantes). Au cinéma, le burlesque fut l'un des premiers genres établis (bien avant la première guerre mondiale). Grâce au cadrage (gros plan sur le visage où atterrit la tarte à la crème) et grâce au montage qui permet des performances parfaites et presque sans limite, l'art du comique se vit porté à un point de perfection et les acteurs burlesques furent parmi les plus grands de cette génération : Laurel et Hardy, Buster Keaton.....

La plupart des films étaient des films de poursuite tournés dans les rues d'Hollywood avec des acteurs venant du music-hall et du cirque. C'est la destruction systématique, Charlie Chaplin transforme le monde en jeu de massacre et ainsi venge ses malheurs et sa misère.

Dégager les caractéristiques du film :

Film sans paroles et sans bruits, film en noir et blanc=cinéma muet.

Film comique.

La bande sonore se résume à de la musique dont le rôle est d'accompagner l'image. Le film a été réalisé au moment de l'apparition du cinéma parlant, Chaplin en compose la musique et la chanson du générique : « Swing high little girl » en 1969. Elle entretient avec la mise en scène des rapports redondants, par exemple, lorsque Charlot fait sa première apparition dans le cirque, la musique « tourne » comme le manège visible à l'écran.

L'intégration de l'écrit favorise la compréhension du récit par tous.

Les jeux d'acteurs sont proches du mime : Charlot parle avec son corps.

Approche raisonnée de l'œuvre

Compréhension du film

Retrouver les personnages, les lieux, la chronologie du récit, l'événementiel.

Les personnages

Charlot : quelles sont ses caractéristiques ?

Vestimentaire : chapeau melon, redingote trop courte, pantalons trop larges, canne de jonc qui le fait paraître plus riche qu'il n'est, grosses chaussures (comme celles des clowns).

Physique : des yeux accentués par le noir, des sourcils épais, il porte une petite moustache très caractéristique, il est petit, malingre.

Gestuelle : sa démarche (pieds tournés vers l'extérieur), il se dandine, il soulève son chapeau de manière ostentatoire, il a une drôle de façon de prendre les virages à angle droit, il fait des moulinets avec sa canne sans bouger le bras.

Condition sociale : pauvre, affamé, solitaire, à la recherche d'un emploi, vagabond...

Paradoxe du personnage : peureux mais téméraire, jaloux mais pas rancunier. Illustrer avec des exemples.

Charlot, c'est le personnage sans contraintes par excellence, il n'est propriétaire d'aucun espace personnel, il s'introduit dans le monde du cirque pour un temps provisoire. Il est en pleine crise d'identité (scène du palais des glaces), il passe successivement du voleur au clown au funambule et joue même un rôle paternel ou maternel en tous les cas « protecteur » auprès de la jeune fille qu'il nourrit puis marie.

Merna, l'écuyère :

C'est un personnage angélique, emblème d'une féminité sublimée, elle est la « petite fille » (little girl) de la chanson du générique. Elle veut échapper au cirque et au cercle de la piste qui l'emprisonne pour échapper à son père qui la tyrannise. Mais prisonnière du cerceau qu'elle doit traverser à l'infini, elle ne trouvera le bonheur qu'à l'intérieur du chapiteau avec Rex, le funambule personnage aérien comme elle. Elle n'ose se révolter, elle respecte les règles établies par son père.

Rex, le funambule :

Il incarne le masculin et la maîtrise de soi. A l'inverse de Charlot, il est beau, jeune et fort. Il est toujours élégant et bien habillé. C'est le seul qui apparaît épanoui de tous les membres de la troupe du cirque. Il ne semble pas se rendre compte des difficultés de Merna avec son père. On a l'impression qu'il croise Charlot et qu'il ne le voit pas : indifférence, mépris ?

Le père de Merna, directeur du cirque :

Personnage terrien, rude et exigeant, il règne sur le cirque en tyran, il ne s'occupe jamais du public mais regarde sa fille et les clowns pour voir s'ils jouent leur rôle conformément à ses désirs. Il est « enfermé » dans son cirque et se soucie peu de ce qui se passe en dehors. Il a une relation intéressée aux autres, les autres sont un moyen pour sa réussite : il impose à Charlot de risquer sa vie sur un fil de fer.

Il ne se laisse jamais aller à montrer ses sentiments sauf lorsque sa fille se marie mais se reprend aussitôt pour taper Charlot qui lui serre la main.

Le clown :

Personnage ressemblant à Charlot, gentil, bonhomme, généreux (il nourrit Merna en cachette). C'est un artiste sans succès, il ne parvient pas à dérider les spectateurs et répète depuis les mêmes années le même numéro.

Les relations entre les personnages :

Faire un tableau à double entrée avec Charlot, Merna, Rex, le directeur du cirque, le clown et Noter quels sont les rapports entre les différents personnages.

Les animaux

Lister les différents animaux dans le film :

- la poule (séquence de l'œuf au début)
- l'âne, il apparaît 6 fois.
- le cheval (séquence de la pilule)
- le lion (séquence dans la cage réalisée sans trucage)
- le tigre
- le chien (Charlot a peur qu'il ne réveille le lion à ses côtés)
- le chat (surprend Charlot et Merna assis sur des bottes de paille)
- les poissons (qu'il essuie avant de les remettre dans le bocal !)
- les singes (lors de la séquence du funambule)

Quels sont leur rapport avec Charlot ?

Les lieux :

Essentiellement le cirque et la fête foraine.

Une fois qu'il a pénétré dans un décor, le personnage est contraint d'agir comme le lieu l'y oblige : les miroirs de la salle des glaces, l'automate de la fête foraine, la piste du cirque, la cage du lion, le fil de fer du funambule, les roulottes...

En retrouvant et en décrivant les personnages, les élèves retrouveront les différentes étapes de la narration du film.

Le décor guide le récit, Chaplin accumule les différents endroits du cirque pour les faire revenir comme autant de cases à parcourir pour retrouver sa liberté.

Les personnages croisent et recroisent toujours les mêmes endroits comme Charlot qui retombe toujours sur l'âne.

La scène des baraques de la fête foraine : Charlot est devant le palais des automates, il reviendra s'y cacher quelques minutes plus tard.

Charlot et le pickpocket sont tous les deux poursuivis par la police, ils s'enfuient dans deux directions opposées pour se rejoindre plus tard et courir côte à côte.

Construction circulaire :

Inciter les élèves à comparer la séquence initiale et la séquence finale.

Cette construction circulaire (les personnages retombent toujours sur les mêmes figures) est présente dès le début du film : après le générique, image d'une étoile dans un cerceau et nous voyons ensuite Merna encadrée à l'intérieur d'un cercle (ouverture en forme d'iris). A la fin du récit, on retrouve Charlot seul au centre de ce qui était la piste du cirque, il ramasse l'étoile déchirée reste de l'anneau transpercé par Merna, le jette et s'éloigne vers l'inconnu (fermeture en iris).

Sur l'affiche du film, Charlot regarde par un trou dans le chapiteau. Dans les plans du générique, Merna est sur son trapèze, chacune de ses jambes dans un anneau.

Dans son numéro, elle doit passer dans un cerceau. Repoussée par un geste brutal de son père, elle retombe dans le cerceau.

L'enceinte du cirque est circulaire, Charlot y est attiré : au début c'est la course poursuite avec le policier qui l'amène dans le chapiteau, il est engagé comme accessoiriste... Charlot est en permanence au centre de l'image (sauf dans la séquence d'ouverture), les personnages sont au centre de l'image car ils sont au centre du cirque.

Certains gags sont aussi construits de manière circulaire avec un retour à la situation initiale : le voleur, le policier, l'âne.

Le temps du récit

Le film est organisé en chapitres qui suivent l'ordre chronologique du récit.

Il n'y a pas de flash back, le récit est linéaire.

Chacun s'ouvre par une ouverture à l'iris et un fondu au noir.

La première partie s'étend sur deux jours puis le cirque prospère et alors le temps est indéterminé.

La dernière partie s'étend aussi sur deux jours.

On peut noter la répétition de certaines séquences : Merna et son trapèze.

La pantomime et le gag

Pantomime : représentation théâtrale où les personnages ne s'expriment que par des gestes, des attitudes, sans paroles. On a très souvent comparé le cinéma muet à l'art de la pantomime.

Gag : mot anglais : effet comique dans un film.

Demander aux élèves des exemples de séquences où les gestes de Charlot remplacent les mots.

Par exemple, le mouvement de battement de ses mains représentant un oiseau (séquence où il envoie de la nourriture à Merna qui est sur son trapèze)

Pour échapper au policier, il se fait passer pour un automate.

Quand il refuse de croquer la pomme de Guillaume Tell, son doigt symbolise le ver dans le fruit.

Des gestes exagérés : les chutes, les coups de pied...

Sous forme de jeu, demander aux élèves de faire chacun un mime dont les autres devront identifier le sens. On peut choisir un thème (les métiers, le quotidien dans une maison, les animaux...).

Demander aux élèves de citer quelques exemples de gags dans le film :

-gag répétitif avec l'âne.

-quand il mange le beignet du petit.

-le gendarme sur le manège du cirque quand Charlot le rattrape et s'accroche à lui.

-quand il tombe dans le seau.

-la banane à la place de la pomme dans la scène de Guillaume Tell.

-quand il avale la pilule du cheval.

-quand il nettoie les poissons rouges....

Dans la séquence avec le lion, Charlot se trouve réellement dans la cage du lion. Les comiques prenaient de véritables risques pour leurs numéros et ce qu'ils nous montraient n'était pas un montage mais un plan-séquence dans lequel il y avait cause, conséquence et acte provoquant le gag et donc le rire du public. La séquence avec les singes a nécessité de nombreux tournages (plus de 700 plans) et Charlot fut blessé par les animaux.

Essayer de trouver ensuite d'autres gags et les mimer, les élèves puiseront dans ce qu'ils ont déjà vu à l'écran : faire semblant de ne pas pouvoir soulever quelque chose alors qu'on est costaud et un petit arrive et soulève l'objet d'une seule main, etc...

Ce peut être l'occasion de produire des images avec les élèves : filmer des gags et échanger avec une autre classe.

Les métiers du cirque :

Répertorier avec les élèves les différents numéros présentés dans le film : écuyère, clowns, funambule, illusionniste, dompteur...

Quels sont les indices qui permettent de les reconnaître ?

Quels sont les accessoires qu'ils utilisent pour effectuer leur numéro ?

Quel autre métier est présenté : accessoiriste.

Connaissez-vous d'autres numéros de cirque que ceux qui apparaissent dans le film ?

Lesquels ?

Vous trouverez en **annexe 1** une bibliographie sur le thème du cirque.

Quelques constantes des films de Chaplin

La faim : Charlot a toujours faim, on retrouve ce thème dans de nombreux films.

Rechercher dans le film, les séquences où le thème de la nourriture et de la faim amène des situations burlesques ou dramatiques.

Les femmes : c'est souvent le chevalier servant des dames, dans beaucoup de ses films on le voit partir au bras d'une femme. Là, il reste seul, une fin sûrement en rapport avec les déboires conjugaux qu'il connaît alors.

Le détournement des objets : de nombreux objets sont détournés de leur fonction initiale.

La pauvreté : il est né dans un quartier pauvre de Londres, il n'a qu'un an lorsque son père part aux Etats-Unis faire une tournée, sa mère noue alors une liaison avec une vedette de music hall. A son retour son père découvre la situation, abandonne la famille et sombre dans l'alcoolisme. Ses débuts dans la vie sont donc marqués par la pauvreté.

Analyse de séquence :

Une séquence est une suite de plans qui constitue une des divisions du récit. Un film est découpé en séquences. On peut donner un titre aux séquences, par exemple Charlot à la fête foraine, la séquence de Guillaume TELL, la première apparition de Charlot dans le cirque,...

C'est l'occasion avec les élèves de revenir à la cassette ou au DVD pour repérer ce qu'est une séquence, voir ce qui permet de la délimiter et de la distinguer de la suivante ou de la précédente.

C'est aussi le moment d'aborder avec les plus grands un vocabulaire plus spécifique.

Les procédés cinématographiques du film :

Caméra fixe : unité de temps, de lieu et d'action, on est proche du théâtre.

Des prises de vue frontales : on donne à voir sans se substituer à ce qui est observé (mise à distance)

Successions de **plans généraux** qui vont vers des **plans rapprochés** puis vers des **gros plans** : circonstances de l'action, sentiments des personnages.

Logique des plans : à une sortie gauche correspond une entrée droite, à une approche frontale suit un éloignement dorsal (ce qui donne un effet de danse codée parfois entre les personnages)

Enchaînement des séquences : fondu avec ou sans nouveau thème musical.

Prolongements possibles en arts plastiques

Activités de production

Apprentissage :

-notion de gris

Aborder la fabrication des gris et des gris colorés

-notion de contraste

contraste clair-obscur

contraste noir et blanc – couleur : après avoir réalisé un dessin du cirque par exemple en noir et blanc, le photocopier et par rajout le transformer en un dessin coloré.

-notion de point de vue

Le cirque prête à beaucoup de vues en plongée et contre-plongée : les numéros de trapézistes, de funambules (en haut du chapiteau) alternent avec les réactions des spectateurs (en bas du chapiteau).

On peut demander aux enfants dans un premier temps de chercher dans des magazines des images prises en plongée ou en contre-plongée (il est possible de procéder de la même façon

pour les plans : des images de gros plan, de plan d'ensemble...) et dans un deuxième temps de représenter Charlot en tant que funambule du point de vue d'un spectateur ou bien une représentation des spectateurs vue par Charlot pendant son numéro.

Expression :

donner un contrat traduisant des sentiments : la peur , le rire, la détresse...

en gardant quelques éléments de l'affiche initiale, **faire une nouvelle affiche du film**. Le DVD présente une galerie d'affiches de ce film réalisées avec des techniques et des matériaux très divers.

Transformer une photo pour en changer le sens : prendre une photo de Charlot (ou d'un autre personnage du film) qui traduit un sentiment : la colère, la joie ...et soit exagérer cet effet, soit le transformer pour produire un tout autre effet.

Activités de réception

De nombreux tableaux ont été réalisés sur le thème du cirque, ce peut être le moment avec les élèves d'aborder quelques-unes de ces œuvres :

<u>Clown sur fond rouge</u>	<u>Bernard BUFFET</u>
<u>At the circus</u>	<u>Marc CHAGALL</u>
<u>Le cirque</u>	<u>Georges SEURAT</u>
<u>Le clown</u>	<u>Henri MATISSE</u>
<u>Monsieur Loyal</u>	<u>Henri MATISSE</u>
<u>Le cirque</u>	<u>Pierre SEURAT</u>

Un jour au cirque de Pierre CORAN est un album avec un texte poétique et drôle illustré par des tableaux de Chagall, Picasso, Matisse, Calder, Buffet, Signac...

Des albums

Clown	Quentin BLAKE	Gallimard jeunesse
Paddington au cirque	Michaël BOND	Hachette jeunesse
Eugénio	Marianne COCKENPOT	Seuil jeunesse
Quand le clown dit non	Mischa DAMJAN	Nord Sud
Le grand petit cirque	Didier DUFRESNE	Mango
Clown ris !	Jacques DUQUENNOY	Albin Michel
La nuit de l'étoile d'or	ELZBIETA	Ecole des loisirs
Olivia fait son cirque	Ian FALCONNER	Seuil jeunesse
Auguste et le nez rouge	Maura FAZZI	Nord Sud
L'édredon	Ann JONAS	Ecole des loisirs
Albert et Cachou vont au cirque	Lionel KOEHLIN	Mango
Amédée	Antoon KRINGS	Ecole des loisirs
Parade	Charlotte LEGAUD	Rouergue
Vous n'avez pas vu mon nez ?	Antonin LOUCHARD	Albin Michel
Sara et le clown	Gudrun MEBS	Milan
Etoile	Alan METS	Ecole des loisirs
Tony la frousse équilibriste	Hermann MOERS	Nord Sud
Ah, quel cirque !	Muriel OTELLI	Seuil jeunesse
Les funambules	Eléa POK	Didier jeunesse
Emeline fait son cirque	Marjorie PRICEMAN	Circonflexe
Le voyage d'Oregon	Joos Rascal	Ecole des loisirs
Le poney du cirque, mon ami	Antoine SCHNEIDER	Nord Sud
Tu seras funambule comme papa !	Frédéric STEHR	Ecole des loisirs
Ernest et Célestine au cirque	Gabrielle VINCENT	Casterman

Des comptines, de la poésie

Comptines sous un chapiteau	François DAVID	Actes Sud
-----------------------------	----------------	-----------

Des documentaires

Le grand livre du cirque	Frédérique KRINGS	Casterman
En piste	Frédérique KRINGS	Casterman
Le cirque	Mes 1ères découvertes-Gallimard	PEMF
Le cirque Histoire d'un art		
Un jour au cirque	Pierre CORAN	
Le cirque		Milan

Des revues :

Education enfantine Numéro 5 (2001)
 La classe maternelle Numéros 47 et 56
 La classe Numéro 86
 Animation & Education Numéro 133