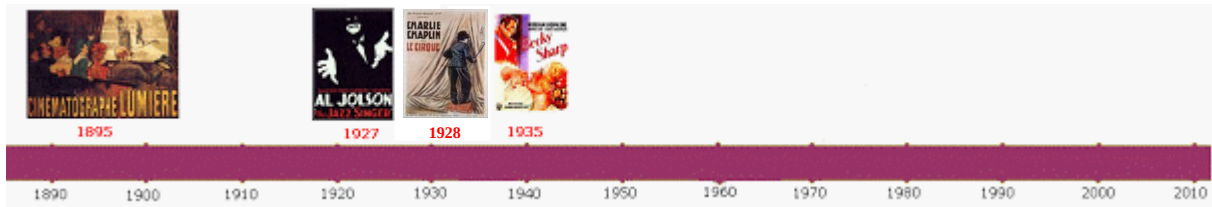

Le cirque

70 minutes

Réalisation : Charles Chaplin

Scénario : Charles Chaplin

Image : Roland Totheroh

Musique et chansons : Charles Chaplin

Producteur : Charles Chaplin

Interprétation : Charles Chaplin (Charlot le vagabond), Merna Kennedy (Merna l'écuyère), Allan Garcia (le directeur du cirque), Harry Crocker (Rex, le funambule), Henry Bergman (le vieux clown), George Davis (le magicien), Steve Murphy (le pickpocket), Stanley Isanford (le régisseur).

Charlot le vagabond, poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur, entre dans un cirque et perturbe un numéro de clown en suscitant les rires d'un public endormi.

Le patron lui propose de faire des essais qui ne seront pas convaincants. Sur le point de partir, un autre incident lui rapporte un franc succès.

Le directeur l'engage en le sous-payant.

Charlot s'éprend de sa fille Merna qui lui préfère Rex, le funambule. Prêt à tout pour éclipser le rival, Charlot le remplace dans son numéro d'équilibriste.

Mais il ne fait plus rire le public depuis que Merna en aime un autre, et le patron le renvoie.

Merna le rejoint la nuit et lui propose de partir avec lui.

Il refuse, renonçant à tout : à la femme qu'il aime, qui épouse Rex avec son assentiment, et au monde du cirque.

L'affiche du film

Affiche de 1925

Qu'y voit-on ?

Que fait le personnage ? Noter les hypothèses que donnent les enfants (à vérifier après la projection du film).

Le personnage ?

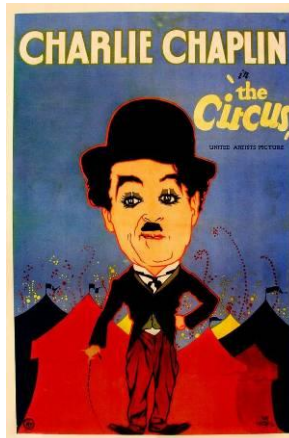
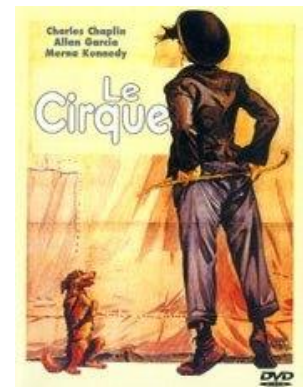
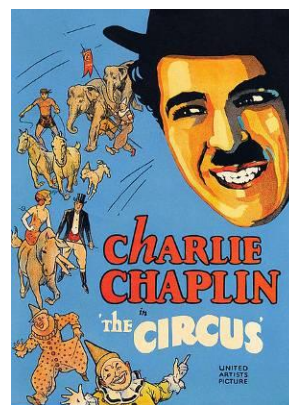
Ont-ils déjà rencontré ce personnage ?

Comment s'appelle-t-il ?

Le personnage voit quelque chose que nous ne voyons pas. C'est ce que nous faisons en nous projetant dans l'affiche et en imaginant ce que nous allons voir pendant la séance...

Comparaison entre plusieurs affiches du même film. Qu'est-ce qui est identique ? Différent ? Quelles autres informations a-t-on sur le film ?

Avant le film, quelques pistes :

L'idée générale de ce travail en amont de la projection est de créer un « horizon d'attente » qui permet aux élèves de s'installer dans la salle en imaginant quelque chose qu'ils confirmeront ou infirmeront au visionnage du film.

Des propositions en classe sur le titre : quelle histoire va-t-on nous raconter ?

Un travail de lecture de l'affiche permet de définir succinctement les différents protagonistes et le cadre de l'action. On peut émettre également des hypothèses sur le caractère des personnages, sur leurs liens...

Quel type de film ? L'affiche peut permettre de répondre : animation, couleur, noir et blanc ...

Une écoute de la chanson du film, pour là encore, émettre des hypothèses sur ce que l'on va voir. Voir les liens en fin de document.

Après le film

En rentrant en classe, on travaillera sur le ressenti des élèves et sur les écarts observés entre les propositions faites en amont et ce qui a été vu dans la salle de cinéma.

Travailler sur le film, quelques pistes :

Les grandes thématiques du film :

Elles peuvent donner lieu à des débats en classe dans lesquels on cherchera à montrer comment ces sujets sont abordés dans le film et quels choix a fait le cinéaste pour nous donner son point de vue (musique, voix, cadrage, couleur, lumière,...)

Le personnage de Charlot :

Avez-vous déjà vu des films avec ce personnage ?

Quelles sont ses caractéristiques :

- Vestimentaire ? Chapeau melon, redingote trop courte, pantalons trop larges, canne de jonc qui le fait paraître plus riche qu'il ne l'est, gros croquenots (comme les clowns),
- Physique ? Sa physionomie : des yeux accentués par du noir, des sourcils épais, il porte une petite moustache caractéristique, il est petit, malingre,
- Gestuelle ? Sa démarche (pieds tournés vers l'extérieur), il se dandine comme un canard, 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 homme, affamé, solitaire, à la recherche d'un emploi, vagabond, etc.
- Psychologique ? En donnant des exemples et argumentant (les paradoxes du personnage, peureux mais téméraire, jaloux mais pas rancunier, etc.).

Les relations entre les personnages :

	Charlot	Merna, l'écuyère	Le directeur du cirque	Rex, le funambule
Charlot				
Merna, l'écuyère				
Le directeur du cirque				
Rex, le funambule				

Les animaux :

Les rapports de Charlot avec les différents animaux

- Faire la liste des animaux du film.

La poule (séquence de l'œuf du début), l'âne (qui apparaît 6 fois), le cheval (séquence de la pilule), le lion, le tigre, le chien, le chat, les singes.

- Quels sont leur rapport avec Charlot ?
- Quels effets comiques ?

La pantomime :

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

Par exemple : le mouvement de battement de ses mains représentant un oiseau (séquence où il envoie de la nourriture à Merna qui est en hauteur sur son trapèze). Lorsqu'il veut signifier que la tarte à la crème qu'il a envoyée sur le chef des accessoiristes est le fait d'un volatile.

Par exemple : des gestes « exagérés » : les chutes, les coups de pied, etc.

Sous forme de jeu, proposer aux élèves de faire chacun un mime dont les autres élèves devront identifier le sens.

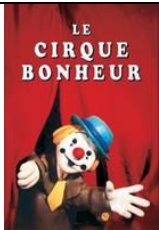
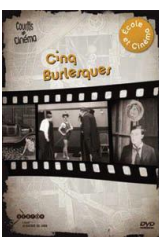
Qu'est-ce qui provoque le rire ?

Demandez aux élèves de citer des exemples de gags.

Peut-on classer les gags en catégories en fonction d'un point commun ?

- La répétition (valable 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, 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 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).

Le lien avec d'autres films :

	Le Cirque bonheur Studio Folimage GIRERD, Jacques-Rémy 1995.		Petit à petit, le cinéma (Coll. L'Eden cinéma) -2002. Une trentaine de films courts et d'extraits - Le cirque de Calder de Carlos Villardebo - Le cirque joyeux de Jiri Trnka - Kiriki, acrobates japonais de S. de Chomon.
	Cinq burlesques Alban Jamin , Martin Barnier, Fabrice Calzетtoni, Carole Desbarats SCÉREN-CRDP de l'académie de Lyon, 2009 .- 1 DVD vidéo, 180 min + 1 notice (2p.) Propose cinq burlesques américains inscrits à « École et Cinéma ». En complément, un ensemble de ressources permet de travailler sur l'écriture cinématographique et l'analyse filmique.		

Arts du visuel :

Le motif du cercle :

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 à l'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 centripète 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 des séquences qui devaient avoir lieu à l'extérieur de cette enceinte (notamment dans un restaurant).

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

Des pistes de travail

Champ et hors champ

Ce que l'on voit dans l'image, ce que l'on ne voit pas et qu'on imagine

La silhouette

Trouver des accessoires, une posture, se mettre dans un faisceau de lumière (vidéo projecteur par exemple). Photographier l'ombre portée ou faire tracer par un autre élève la silhouette projetée sur une grande feuille de papier. Traiter plastiquement le fond et la forme en jouant sur les contrastes.

Le clown, le nez rouge

Détourner des images : sur des portraits découpés, photocopiés ou imprimés, les transformer en clown en utilisant des craies : blanchir le visage, cerner les yeux, faire un nez rouge, accentuer la bouche, ajouter des accessoires dessinés ou découpés/collés (nœud papillon, chapeau...)

Avec du fil de fer

“Oiseleur du fer, horloger du vent, dresseur de fauves noirs, ingénieur hilare, architecte inquiétant, sculpteur du temps, tel est Calder”.

Jacques Prévert

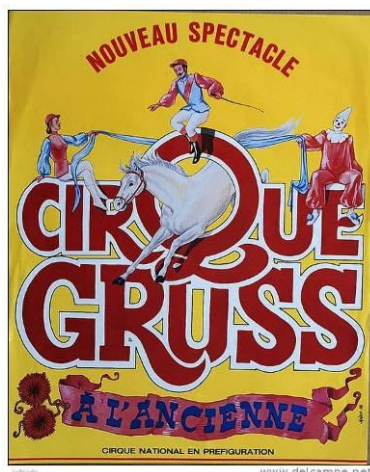
A la façon de Calder, réaliser des personnages ou des animaux du film.

- Choisir chacun un animal ou un personnage du cirque
- Dessiner celui-ci à l'aide d'une ligne continue (sans lever le crayon).
- Essayer de le reproduire à l'aide d'un fil de fer, bouchons et petits morceaux de tissu.

Réaliser une affiche pour un cirque

Avec des papiers découpés de couleurs différentes, des silhouettes, des lettres, réaliser une affiche pour un cirque.

Des références artistiques :

“Allez au cirque. Rien n’est aussi rond que le cirque. C’est une énorme cuvette dans laquelle se développent des formes circulaires. Ça n’arrête pas, tout s’enchaîne... Un cirque est un roulement de masses, de gens, d’animaux et d’objets... Allez au cirque. Vous quittez vos rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez au pays des cercles en action... le rond est libre, il n’a ni commencement ni fin.”

Fernand Léger

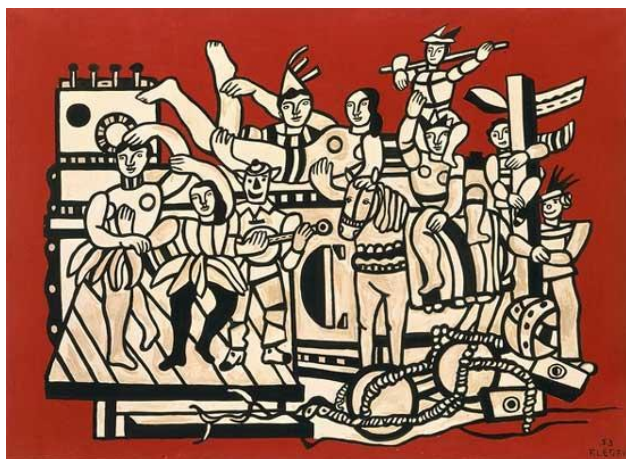
Acrobate bleu, Pablo Picasso, 1927

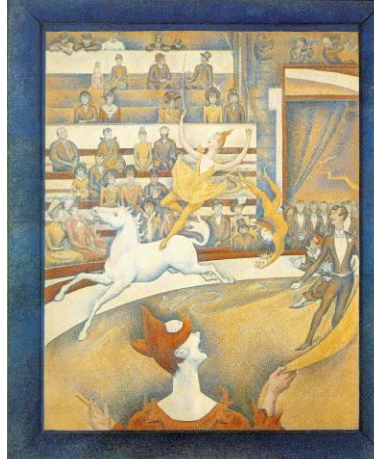
Clown au chapeau vert, Bernard Buffet, 1988

Saltimbanque, Gustave Doré, 1874

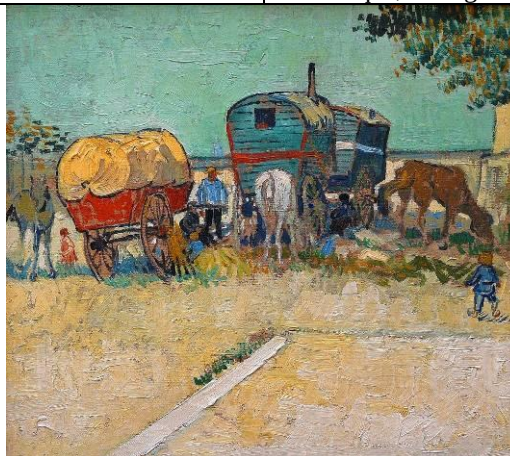
La grande parade sur fond rouge, Fernand Léger, 1953

Le cirque, Georges Seurat, 1891

Clown, Juan Gris, 1919

Les roulottes, Vincent Van Gogh, 1888

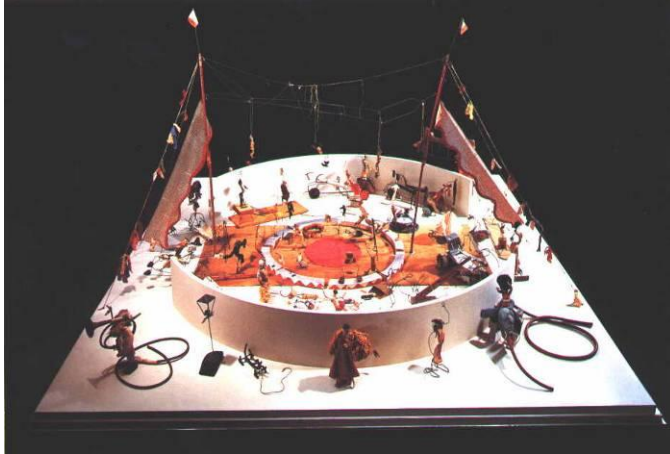

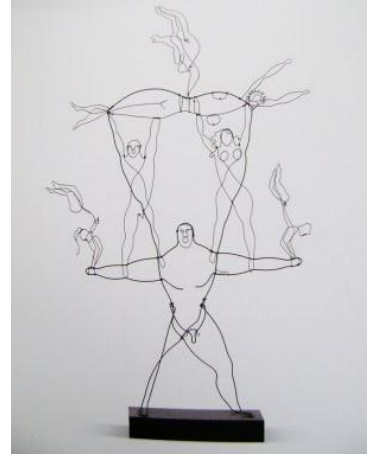
Acrobate, Pablo Picasso, 1930

Jazz, Henri Matisse, 1943

Le cirque, Alexander Calder, 1920

Acrobates, Alexander Calder, 1920

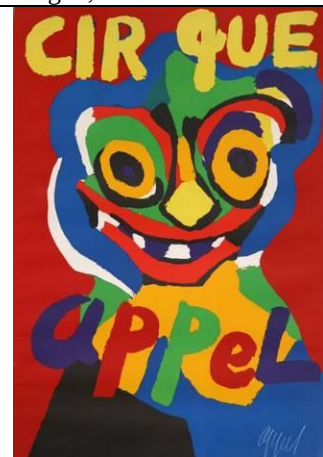
Acrobates, Keith Haring, 1986

Le cirque bleu, Marc Chagall, 1967

Cirque, Fernando Botero, 2007

Cirque, Karel Appel, 1990

Arts du langage :

Des poésies et des albums sur le cirque

Le cirque

Ah ! Si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d'un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec,
en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l'équilibriste
Tout seul sur un tonneau percé.
C'est pourquoi je l'ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tout tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné

Maurice Carême

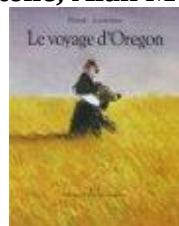
Au cirque

Au grand cirque de l'Univers,
On voit sauter des trapézistes,
Des clowns, des jongleurs, des artistes
S'envoler à travers les airs.
L'écuyère sur ses chevaux
Passe du noir au brun, au blanc,
Le funambule, sans élan,
Droit sur son fil, saute là-haut.
Tout saute à s'en rompre le crâne
Les lions sur des tambours dorés,
Les tigres sur des tabourets...
Moi, je saute du coq à l'âne.

Jacques Charpentreau

Étoile, Alan Mets

**Le voyage d'Oregon
Rascal**

Vous n'avez pas vu mon nez ? Antonin Louchard

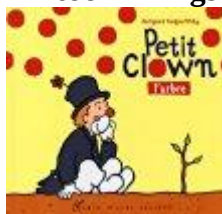
**Le tigre amoureux
Muriel Carminati**

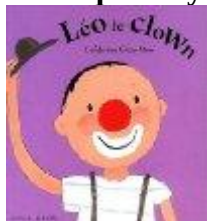
Clown, Elzbieta

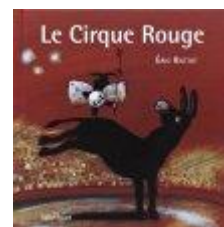
**Rosie au cirque
Antoon Krings**

**Petit clown l'arbre
J. Duquennoy**

**Léo le clown
Guido Van Genechten**

**Le cirque rouge
Eric Battut**

**Le cirque de Lulu
Daniel Picouly**

**Le cirque de Philbert
S. Ribeyron**

Arts du son

Chaplin et la musique de film d'après *Charlie Chaplin* d'Edouard Brasey, Editions Solar, 1989

« 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 prit 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 chanson «Swing Little Girl» est chantée par Chaplin lui-même. Elle a été ajoutée au film lors de sa nouvelle sortie en 1969.

On devine à l'entendre que ce n'est pas la voix de l'acteur de 1928. Elle place le film sur une tonalité mélancolique (en rapport avec la fin du film).

En anglais

*Swing little girl,
Swing high, to the sky,
And don't ever look at the ground.
If you're looking for rainbows,
Look up to the sky.
You'll never find rainbows
If you're looking down.
Life may be dreary,
But never the same
Some day, it's sunshine,
Some day, it's rain.
Swing little girl,
Swing high, to the sky,
And don't ever look to the ground,
If you're looking for rainbows,
Look up to the sky.
But never, no never look down*

En français

*Balance-toi, petite fille,
Vole haut vers le ciel,
Et ne regarde jamais vers le sol...
Si tu cherches des arcs-en-ciel,
Vers le ciel lève ton regard.
Jamais tu ne trouveras d'arcs-en-ciel
Si tu regardes vers le sol...
La vie peut être triste,
Mais elle n'est jamais pareille,
Des fois il fait soleil,
Et des fois il pleut...
Balance-toi, petite fille,
Vole haut vers le ciel,
Et ne regarde jamais vers le sol...
Si tu cherches des arcs-en-ciel,
Vers le ciel lève ton regard,
Mais jamais, jamais ne regarde vers le bas.*

J'ai un gros nez rouge de Jean Naty-Boyer :

J'ai un gros nez rou - ge des traits sur les yeux

3 un cha-peau qui bou - ge un air ma - li - cieux deux gran - des sa - vat - tes

6 un grand pan - ta - lon et quand je me grat - te je saut' au pla - fond

Possibilité de mimer la chanson.

D'autres chansons :

- **Les animaux du manège** - Pierre Chêne
- **Entrez sous le chapiteau** - J.C. Gianadda
- **Quand je serai clown** - Pierre Chêne
- **Domino et Momo** - Jean Humenry
- **Funambule** - Pierre Lozère
- **Tous les animaux du monde** - Noël Colombier
- **L'Auguste de soirée** - J.Bruyas, A.Bonhomme
- **La mouche** - Pierre Chêne

Sitographie

<http://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/> (le site d'accompagnement des enfants de cinéma)
<http://www.charliechaplin.com/fr> (le site officiel de Charlie Chaplin)
http://www.bnf.fr/documents/biblio_cirque.pdf (une bibliographie sur le cirque pour les adultes)
<https://www.youtube.com/watch?v=517lpnzriqQ> (Chagall et le cirque)

Lexique

Quelques définitions tirées du *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Jacques Aumont, Michel Marie, Nathan, 2001

Burlesque

La « bourle » en français renaissant c'est une grosse plaisanterie (la burla italienne), et le mot burlesque n'a guère changé de sens depuis. Il s'agit toujours et spécialement dans les arts du spectacle, de désigner un genre fondé sur la multiplication et l'enchaînement de blagues, de farces, généralement de mauvais goût (salissantes, dégradantes). Au cinéma, le burlesque fut l'un des premiers genres établis (dès avant la première guerre mondiale), et celui de la pantomime cinématographique faisait merveille. Grâce au cadrage variable (gros plan sur le visage où atterrit la tarte à la crème), grâce au montage qui permet des performances parfaites et quasi sans limite, l'art du comique de music-hall se vit porté à un point de perfection, et les acteurs burlesques furent parmi les plus grands de cette génération, de Fatty, Linder et Keaton à Laurel et Hardy.

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.

Gags

- (Mot repris tel quel de l'anglais, où il a désigné une histoire drôle, une partie de dialogue improvisée par un acteur, avant de prendre vers 1920 son sens cinématographique.)
- Moins narratif et souvent plus abstrait que la saynète, le gag est une forme brève relativement autonome, qui en soi n'est pas propre au film (il existe des gags théâtraux, voire musicaux ou picturaux). Sous sa forme plus générale, il se caractérise par la résolution incongrue et surprenante d'une situation qui peut ou non être réaliste dans ses prémices. Buster Keaton, par exemple, s'est plutôt spécialisé dans les gags à point de départ réaliste, tandis qu'on trouve souvent chez Jerry Lewis ou les Max Brothers, au départ même du gag, un univers déjà loufoque.

Cinéma muet

- Parler de cinéma « muet » implique que l'on a ressenti comme une infirmité son absence de parole ; c'est donc seulement après l'invention du parlant qu'on utilisa cet épithète.
- Le cinéma muet est d'abord une époque du cinéma, révolue aux alentours de 1930 ; d'un point de vue esthétique et critique c'est une forme d'art différente du cinéma parlant, l'absence de paroles audibles allant de pair avec le développement de procédés visuels que le cinéma parlant utilise peu ou pas du tout.
- Cette spécificité esthétique du muet tient en quelques points :
  - Expressivité gestuelle et mimique des acteurs ;
  - Importance de l'aspect visuel, notamment du cadrage et de la composition des plans ;
  - Importance du montage, due primitivement à la nécessité d'explicitier les sens des images – naturellement ambiguës en l'absence de paroles –, mais devenant peu à peu un principe signifiant en soi ; corrélativement, recherche d'un « rythme » visuel (« le cinéma musique de la lumière », Gance) ;
  - Privilège accordé à certains objets (paysage, visage, objets en gros plans), à certains thèmes (rêve, fantastique, cosmique), à certains genres (lyrique, mélodramatique, burlesque) ;
  - Récurrence de certains succédanés des effets sonores (intertitres, gros plans, inserts très brefs, effets graphiques).

- Le cinéma muet fut un art de l'image, mais dès avant 1930, le cinéma classique avait également mis au point les éléments dramaturgiques qui devaient se réinvestir tels quels dans le parlant. Inversement, il y eut après 1930 des cinéastes pour faire davantage confiance aux vertus expressives de l'image, du montage et du geste, qu'à une narration ressentie comme trop théâtrale. C'est donc moins entre muet et parlant que passe le clivage esthétique qu'entre les cinéastes « qui croient à l'image » et ceux « qui croient en la réalité » (Bazin, 1955)

Cinéma sonore

Le cinéma fut sonore dès l'origine. C'est pour accompagner son phonographe qu'Edison inventa le kinétographe. Les premiers films furent donc des accompagnements visuels d'enregistrements sonores. Le succès international des vues Lumière muettes et le développement de la production massive de bandes muettes par Charles Pathé à partir de 1903-1905 retardèrent la généralisation du cinéma sonore d'une vingtaine d'années. Les premiers films sonores furent limités à de courts sujets : chansons enregistrées, saynètes comiques, discours et sermons. Tout au long des années 1920, le long métrage « muet » triomphe mais il n'est pas vraiment perçu dans le silence car il est systématiquement accompagné de commentaires, partitions musicales interprétées dans la salle, ou enregistrements phonographiques. Le film sonore, c'est-à-dire le long métrage de fiction, avec son enregistré, apparaît à partir de 1926 et 1927 avec *Don Juan* et *The Jazz Singer*.

Un exemple de fiche pour le cahier culturel de l'élève dans le cadre du PEAC

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____

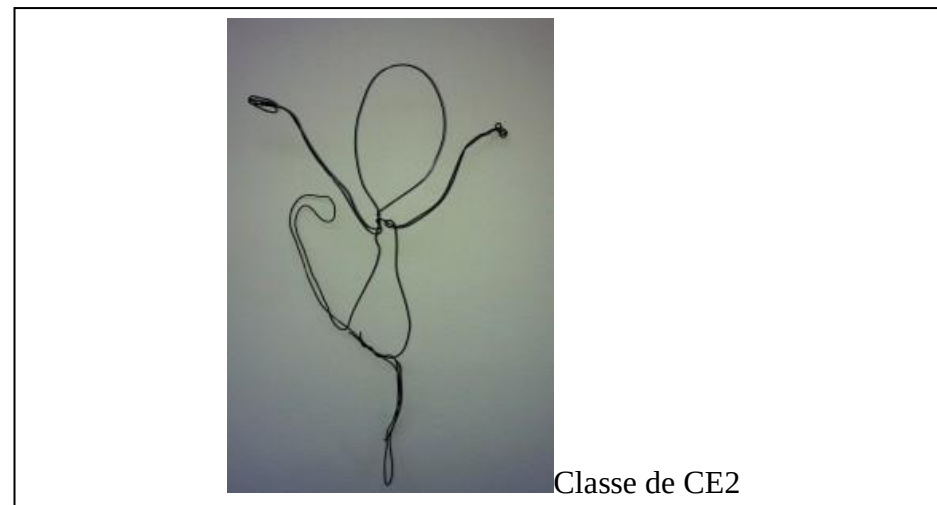

Cinéma

Ce qui m'a touché : La rencontre sensible avec l'œuvre

→ J'ai aimé ce film parce qu'il est rigolo et parfois un peu triste. La fin n'est pas très bien. Il reste tout seul.

Une réalisation en lien avec l'œuvre :

Classe de CE2

Période historique :

Préhistoire	Antiquité	Moyen-âge	Temps modernes			19ème	20ème	21ème
			16ème	17ème	18ème			

Domaine :

Avec qui :

Avec ma classe	En dehors de la classe (TAP, centre aéré, ...)	Avec ma famille ou des amis

Artiste : Charlie Chaplin

Titre de l'œuvre : Le cirque

Date de création : 1928

Film muet en noir et blanc de 70 minutes

Genre : Burlesque

Lieu de visionnement : Salle de cinéma

Mots clés : cirque, gag, émotion, ...