

LE CIRQUE de Charlie Chaplin

Charles Chaplin,
États-Unis, 1928,
70 minutes, noir et
blanc, muet.

C'est avec Le cirque que Charles Chaplin obtint son premier « Academy Award », que l'on n'appelait pas encore « Oscar ». On le lui remit lors de la première cérémonie de ce genre, en 1929.

Paradoxalement, c'est pourtant le seul de ses longs métrages que Chaplin ne mentionne pas dans son autobiographie « Histoire de ma vie ».

*En parlant de Charlot, Aragon a eu cette formule :
«Le frémissement du rire et l'irrépressible montée des larmes.»*

Il était logique que le clown de cinéma rencontre un jour l'univers du cirque. Mais il ne déclenche le rire du spectateur de cinéma qu'en perturbant les règles du spectacle de cirque, qu'il soit accessoiriste ou funambule.

DOCUMENTS DE PRESENTATION

Charles Chaplin, États-Unis, 1928, 70 minutes, noir et blanc, muet.

Tournage : 1926-1927.

Première mondiale : 6 janvier 1928.

Titre original : The Circus.

Production : Chaplin-United Artists. **Producteur :** Charles Chaplin.

Scénario et réalisation : Charles Chaplin.

Directeur de la photographie : Roland (Rollie) Totheroh.

Cadre : Jack Wilson, Mark Marlatt.

Montage : Charles Chaplin.

Musique : Charles Chaplin (1969). Chanson *Swing Little Girl*, écrite, composée et interprétée par Charles Chaplin (version sonorisée en 1969).

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).

Source → <http://www.enfants-de-cinema.com/>

- **Résumé**

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.

- **Note d'intention**

Avec *Le Cirque*, les enfants plongent immédiatement dans l'univers de Chaplin : les jeunes spectateurs – comme les adultes – sont aussitôt emportés par la poésie, la drôlerie, la vivacité, la cruauté, la somme de sentiments contradictoires, du rire aux larmes tout le temps... Quand le monde intérieur chaplinesque regarde vers l'univers du cirque, lui-même porteur de multiples occasions de rêver, de rire et d'être triste, on atteint la magie.

- **Mots clés**

Nourriture, bestiaire, liberté , rêve , chanson, cruauté, cercle, acrobatie, en public, éveil amoureux

DOSSIER PEDAGOGIQUE CYCLE 2

Maîtrise de la langue française

Dire: s'exprimer en utilisant un vocabulaire précis: Travail en amont autour de l'affiche et de quelques photos du film. Quelles suppositions?

Lire/écrire: Recopier un mot, inventer une phrase correspondant à un passage du film. Garder une trace du film sur un support individuel ou commun.

Vocabulaire: Utiliser des termes précis pour s'exprimer, donner des synonymes, utiliser le lexique du ressenti, des émotions.

En mathématique:

Travail autour du cercle.

En EPS, possibilité de réaliser un module cirque à travers le jonglage et des exercices d'équilibre.

Le cirque de Charlie Chaplin

En éducation musicale/anglais, la chanson du générique chantée et composée par Chaplin peut être une base de travail.

En arts visuels, étude de grands peintres comme Bernard Buffet, Fernand Léger...
Réalisation de dessins, de croquis sur le thème du cirque en arts plastiques.

Découverte du monde:

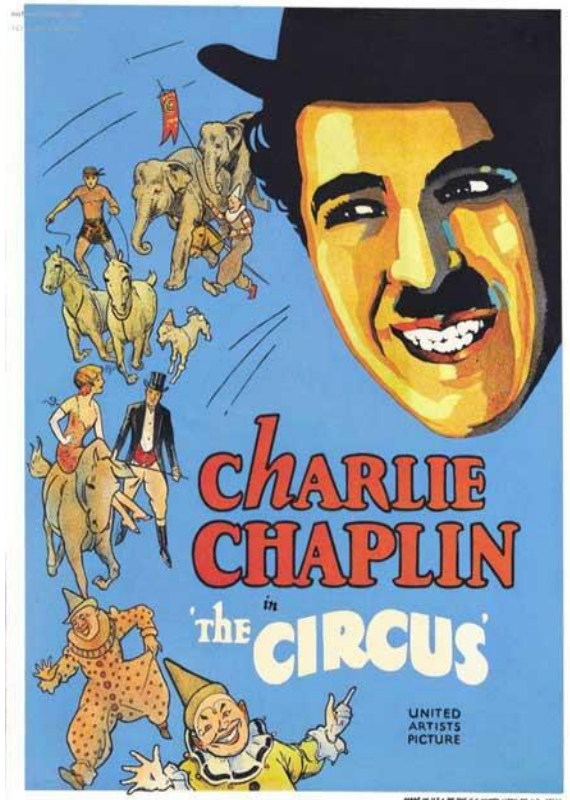
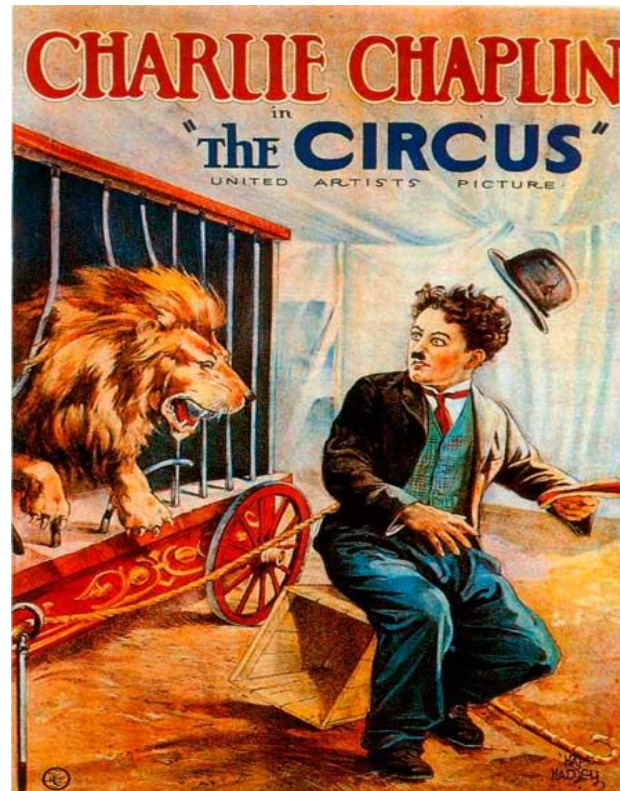
Découvrir le monde du cirque, ses différents artistes...
Le début du cinéma (noir et blanc/ muet), l'occasion de créer une culture commune à travers l'histoire du cinéma et de Charlie Chaplin.

En théâtre, possibilité de rejouer des scènes du film, étudier le mime.

DOSSIER PEDAGOGIQUE CYCLE 2

En amont: Réflexion autour de différentes affiches du film.

- Observation: Similitude, éléments nouveaux, quel personnage est récurrent? Quels éléments nous donnent des indices sur l'histoire du film?
- Recherche sur internet « Qui est Charlie Chaplin? » pour fin de cycle, retrouver en bibliothèque des documentaires sur Charlie Chaplin, le cinéma muet...

DOSSIER PEDAGOGIQUE CYCLE 2

Appréhender l'œuvre cinématographique à partir de quelques photogrammes.

1/Personnages principaux du film: peut être travaillé en amont pour les élèves de GS ou les élèves en difficultés.

Merna Kennedy joue le rôle de Merna l'écuycère.
C'est la fille du directeur.

Charlie Chaplin à la fois acteur, scénariste et réalisateur.
Personnage de Charlot le vagabond.

Allan Garcia joue le rôle du directeur du cirque.
Personnage brutal, cruel.

Harry Crocker joue le rôle de Rex le funambule. Il est aussi assistant, metteur en scène.

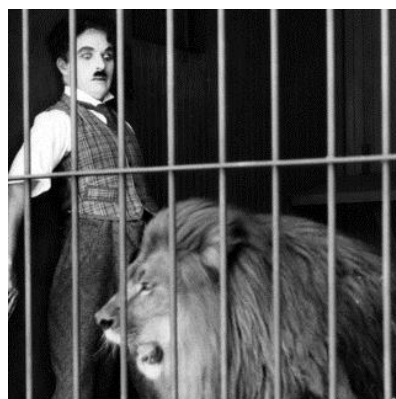
Henry Bergman joue le vieux clown

2/ L'histoire: Travail autour de la chronologie. (après la projection)

niv1: l'élève met des numéros et commente à l'oral

niv2: l'élève écrit une phrase correspondante à l'image à partir de différents modèles mis au tableau par l'enseignante.

niv 3: l'élève invente une phrase correspondante à la photo et utilise un lexique concernant l'émotion, le ressenti des personnages de la situation.

Quel est le point commun entre la première photo et la dernière? Pourquoi?

3/ Petit lexique des émotions à partir de 5 thèmes:

LA JOIE

Heureux, content, gai,
jovial, ravi, enthousiaste,
satisfait, enchanté,
optimiste, positif, réjoui...

LA SURPRISE

Étonnant, bizarre, étrange, imprévu,
inattendu, inouï, inespéré, surprenant,
stupéfiant, troublant, ahurissant,
impressionnant, merveilleux, fascinant....

LA PEUR

Angoissé, anxieux,
effrayé, épouvanté,
horrifié, terrifié,
peureux, craintif,
inquiet, effaré,
intimidé, terrorisé,
menacé, affolé...

LA TRISTESSE

Chagrin, douleur,
désespoir, angoisse,
souffrance, peine,
triste, tragique,
désolant, blessant,
pessimiste...

LA COLERE

Surexcité, énervé,
fâché, violent,
révolté, vexé, agacé,
irrité, impatient,
agressif, brutal,
hargneux, indigné,
grossier...

4/ Décrire un personnage, au niveau de son physique, de ses caractéristiques (mouvements, mimiques, tenue...) Dresser un portrait moral à partir de ses qualités, ses faiblesses, ses traits de caractères.

Les relations de Charlot avec le directeur du cirque

Les relations de Charlot avec Merna

La chanson « Swing Little Girl » est chantée par Chaplin lui-même. Elle a été ajoutée au film lors de sa ressortie 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).

La chanson en anglais	Traduction en français
<i>Swing little girl,</i>	<i>Balance-toi, petite fille,</i>
<i>Swing high, to the sky,</i>	<i>Vole haut vers le ciel,</i>
<i>And don't ever look at the ground.</i>	<i>Et ne regarde jamais vers le sol...</i>
<i>If you're looking for rainbows,</i>	<i>Si tu cherches des arcs-en-ciel,</i>
<i>Look up to the sky.</i>	<i>Vers le ciel lève ton regard.</i>
<i>You'll never find rainbows</i>	<i>Jamais tu ne trouveras d'arcs-en-ciel</i>
<i>If you're looking down.</i>	<i>Si tu regardes vers le sol...</i>
<i>Life may be dreary,</i>	<i>La vie peut être triste,</i>
<i>But never the same</i>	<i>Mais elle n'est jamais pareille,</i>
<i>Some day, it's sunshine,</i>	<i>Des fois il fait soleil,</i>
<i>Some day, it's rain.</i>	<i>Et des fois il pleut...</i>
<i>Swing little girl,</i>	<i>Balance-toi, petite fille,</i>
<i>Swing high, to the sky,</i>	<i>Vole haut vers le ciel,</i>
<i>And don't ever look to the ground,</i>	<i>Et ne regarde jamais vers le sol...</i>
<i>If you're looking for rainbows,</i>	<i>Si tu cherches des arcs-en-ciel,</i>
<i>Look up to the sky.</i>	<i>Vers le ciel lève ton regard,</i>
<i>But never, no never look down.</i>	<i>Mais jamais, jamais ne regarde vers le bas.</i>

A partir de différents documentaire, on peut réaliser des affiches des exposés sur le monde du cirque et les différents métiers associés. Il existe également de nombreux liens sur internet.

Dans la Loire nous avons la chance d'avoir une compagnie de cirque qui mêle à la fois la poésie et la créativité. Cette compagnie propose des interventions dans les classes ainsi que des spectacles de qualité.: La compagnie Kipouni's <http://www.leskipounis.com/>

Le thème du cirque

En EPS, de nombreuses académies proposent des modules de jonglage adapté au cycle 2.

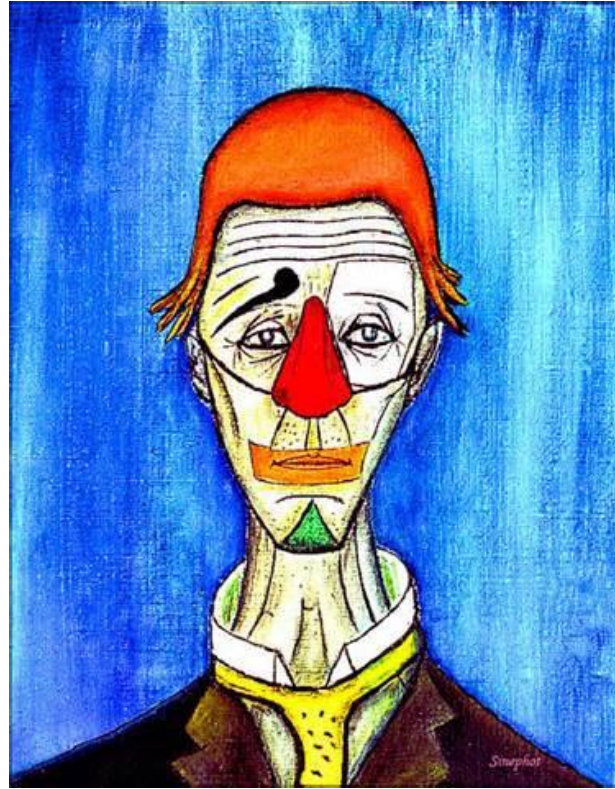
En histoire des arts, on peut observer les toiles de nombreux artistes sur le sujet. (voir fiches suivantes)

En arts plastiques, de nombreuses réalisations sont possibles sur le thème du cirque à partir de dessins, découpage, patron....

Arts visuels et histoire des arts.

« Le cirque » de
Seurat.1891.
Musée d'Orsay.
Paris.
Huile sur toile
185×152 cm.

Bernard Buffet (1928-1999) ,
peintre français
expressionniste, a beaucoup
travaillé sur le thème du cirque
dans les années 50.

« Le cirque », lithographie d'après une toile de 1953

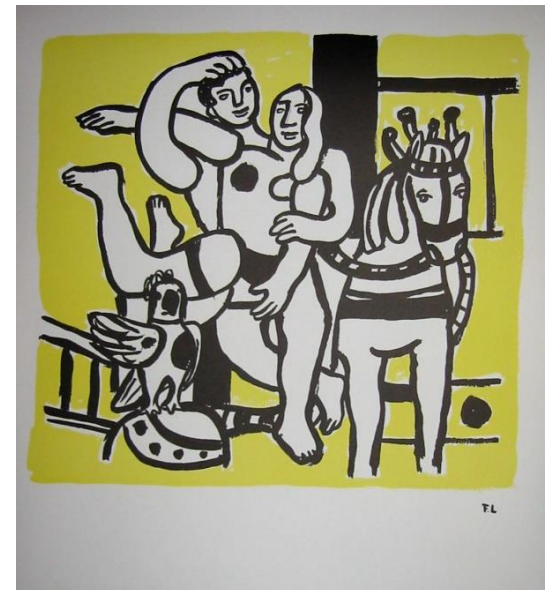

« La grande parade » 1953.

Fernand Léger (1881-1955), peintre et sculpteur français. Beaucoup de ses œuvres sur le cirque datent des années 50.

« le cirque jaune » 1953

« Le cheval de cirque » 1964. Gouache sur papier.
Marc Chagall.

"J'ai imaginé mon cirque dans les heures nocturnes. Il est au milieu de ma chambre. On entend les rires et les cris" écrivait Marc Chagall (1887-1985)

« Le cirque Bleu » de Marc Chagall 1950.

Qu'est ce qu'un gag? Les retrouver dans le film, en faire un inventaire en visionnant le DVD: la maladresse, la transposition (banane à la place de la pomme), la répétition (avec l'âne par exemple), les excès (nettoyage des poissons), le décalage des personnages (Numéro de funambule Rex/Charlot)

Autour du gag

Le burlesque: On peut facilement en classe enchaîner avec les films de Laurel et Hardy, Keaton...Comprendre que le héros de film burlesque peut être à la fois drôle et grave. Charlot est à la fois l'artiste et le vagabond.

On trouve de nombreuses images de cercle dans le film: On peut les faire repérer aux élèves, essayer des les retranscrire sur papier à l'aide de différents objets (contour de gabarit, compas pour les plus grands...).

Ex: Première apparition de charlot dans le cirque, écuyère qui tombe sur le cercle de papier, Charlot à la fin du film....

Autour du cercle

Un travail théâtral basé sur le mime peut être réalisé en classe dès la GS. On fait découvrir aux camarades, un animal, un métier, une action... Pour les plus grands, on peut essayer de rejouer une scène du film et la faire deviner aux autres élèves...

Comprendre que le muet engendre des spécificités artistiques (jeu des acteurs, importance du cadrage de l'image, musique de fond...)

Autour du muet

Du premier film des frères Lumière, en 1895, au *Chanteur de jazz (Jazz Singer)*, premier film parlant en 1927, le cinéma fut majoritairement muet.

On peut sélectionner une séquence du film et imaginer les dialogues. Les faire écrire, les faire jouer...)

Rôle des cartons (intertitres). On peut essayer de retrouver les personnages du film qui ont prononcé des paroles fournies par les cartons du film. Replacer certains cartons dans l'ordre chronologique (voir en annexe le lien vers l'académie de Versailles pour retrouver l'ensemble des cartons du film)

Bibliographie/Point d'appui:

-Charlie Chaplin, Histoire de ma vie, robert Laffon, 1964.

-sur internet:

*sur you tube: documentaire sur le film le cirque avec le témoignage d'Emir Kusturika:

https://www.youtube.com/watch?v=B_XggPfbQ1w

*l'académie de Versailles propose un dossier pédagogique où vous trouverez l'ensemble des cartons du film de 2013- 2014.

* l'académie de Lyon propose un dossier complet 2014-2015

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/Le_cirque.pdf

*<http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/cirque.html>

*http://www.cinemapublic.org/IMG/pdf/Le_Cirque.pdf (festival ciné-junior)

*<http://www.charliechaplinaarchive.org/>