

LE CIRQUE

Film muet en noir et blanc de Charlie Chaplin
Etats-Unis, 1927

Propositions pour des pistes pédagogiques pour les cycles II et III

Le BURLESQUE Le burlesque comme genre cinématographique	
Le mot BURLESQUE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechercher des mots qui disent la même chose, des synonymes ➤ Rechercher des personnages de films, des films, des histoires, des BD, des musiques qui appartiennent au genre burlesque selon les élèves, leurs critères, l'actualité du genre... ➤ établir des listes, argumenter, comparer avec les films en référence, la compléter tout au long de l'année... ➤ Références utiles : J. Tati, les Monty Python pour le burlesque absurde, Gaston Lagaffe de Franklin en BD, Buster Keaton, Charley Bowers, Louis de Funès, Peter Sellers, Pierre Etaix...
Les gags Dès son invention, le cinéma est associé à la recherche des effets de surprise, du rire (1895, <i>l'arroseur arrosé</i> est un des films de la toute 1 ^e projection des Frères Lumière). Le gag constitue en quelque sorte l'unité de construction des films burlesques, il donne son rythme à tout film qui appartient à ce genre cinématographique.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avec quoi ? ➤ Avec qui ? ➤ Dresser une liste (qui permet aussi de revenir sur les séquences) dans le film ➤ Rechercher les numéros de cirque traditionnels et analyser comment ils deviennent burlesques avec Charlot. ➤ Choisir une porte, un outil, un objet collant, un objet roulant... et construire un nouveau gag à écrire, dessiner, essayer, jouer, interpréter, photographier ou filmer selon les propositions et l'âge des élèves
La recette "pour faire un bon burlesque" Pour entrer un peu dans la mécanique du burlesque, le mode de la recette peut devenir un jeu intéressant en classe.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Les ingrédients : personnages à caractéristiques physiques, costumes, silhouettes, accessoires, objets, lieux... ➤ Les gags : chercher le déclenchement, situer 1 espace social (cirque, rue, classe, restaurant, terrain sportif, prison, gare, magasin...), choisir un effet

	<p>comique entre la répétition, l'effet de surprise, le décalage par rapport à un comportement social, une norme, une situation quotidienne...</p> <p>Mettre en application autour de situations simples, identiques (pour différents groupes d'élèves) photographe en mode "rafale" de prises de vues (photo numérique) ou filmer</p> <p>➤ Apprécier les effets produits ...ou non, et déguster...</p>
<p>L'objet comme facteur comique</p> <p>Dans les 1ers courts métrages de ses débuts, (1914), tournés sous la direction de Mack Sennett, George Avery ou George Nichols, (<i>Charlot et Fatty dans le ring, Charlot garçon de café, Charlot aime la patronne, Charlot danseur...</i>) l'objet est utilisé comme facteur comique. Très vite, de simple élément gratuit, il devient personnage du drame, symbolise à lui tout seul les forces obscures, les puissances aveugles et tout le côté mécanique et fatal qui s'oppose à la vie, avec une apothéose dans <i>Les temps modernes</i> (1936). C'est toujours une chose familière, un instrument d'usage créé par l'homme pour sa commodité, qui, au lieu de servir, vient contrecarrer ses projets, changer ses prévisions, se rebeller (la porte à tourniquet dans <i>Charlot fit une cure</i>, 1917, la table du prestidigitateur dans <i>Le cirque</i>, le fil de fer de l'équilibriste ou la sangle, le sac de sable etc...).</p>	<p>➤ Objets du quotidien, objets du cirque Accessoires, objets comiques spécifiques du spectacle et du cirque, tartes à la crème au propre et au figuré : dresser une liste des objets qui jalonnent le film et retrouver les situations comiques ou dramatiques dans lesquelles ils ont un rôle déclencheur. Dessiner.</p> <p>➤ Collage : à partir d'images d'objets découpés, combinés entre eux, par fragments ou superpositions, combinés à des dessins, créer de nouveaux prototypes d'objets "à histoires" (ayant appartenu à..., détenant un pouvoir, nuisible ou bénéfique, producteur de gag) et en dresser l'inventaire sous forme de catalogue.</p> <p>➤ Références et comparaisons : J.Tati en Mr Hulot et sa raquette dans <i>Les vacances de Mr Hulot</i>, 1953, en facteur avec sa sacoche ou sa bicyclette dans <i>Jour de fête</i>, 1949, G.Lagaffe et ses inventions, Frankin, le <i>Catalogue des objets introuvables</i> de Jacques Carelman, 1969.</p>
<p>Le CIRQUE un univers à lui seul</p>	
<p>le cirque vu par Chaplin ou Le Cirque à l'image du monde</p> <p>Charlot dans le Cirque ne sait même pas qu'il est la vedette du spectacle, on l'a engagé comme accessoiriste et ses maladresses sur la piste ont provoqué des tempêtes de rires et d'applaudissements. Lorsqu'il découvre l'importance de son rôle, lorsqu'il se fait payer en conséquence, il n'est plus drôle du tout, c'est à contresens et malgré lui qu'il est drôle. Exploitation, dureté du père par rapport à la belle-fille, solitude des personnages, clowns tristes, jusqu'aux animaux qui se liguent contre les humains, le monde du cirque – à l'image des assauts de haine et d'hypocrisie que subissait Chaplin dans sa vie – est dur et cruel. L'optimisme qui marquait <i>le Kid</i>, 1921 et <i>la Ruée vers l'or</i> 1925, et est absent malgré le rire.</p> <p>Monde impitoyable, cruel, en crise ou en faillite (cf. chapitre <i>Le cirque à l'image du monde</i>, dans le Cahier de notes sur le film)</p>	<p>Le cirque vu par les élèves</p> <p>La fin du film qui déroge au happy-end est intéressante à mettre en débat dans la classe pour exprimer le ressenti individuel, donner des lectures personnelles, parler de la solitude et revenir au personnage de Charlot vagabond.</p> <p>Questions Charlot peut-il s'installer dans le cirque ? Qu'en penses-tu ? Qu'aurais-tu fait à sa place ?</p>
<p>Le cirque vécu par Charlot</p> <p>Entrée - parcours – sortie</p> <p>La trajectoire de Charlot le vagabond, arrivé là par</p>	<p>Reconstruire cette trajectoire avec les élèves en partant de cette figure du cercle qui a aussi donné son nom au cirque.</p> <p>("Circus" et "Circle" en Anglais, pays où est née la</p>

<p>hasard pour échapper au policeman, clown malgré lui et surtout pas lorsqu'il cherche à faire rire, sorti brutalement en essayant d'exécuter un numéro périlleux pour égaler son rival, se termine après le départ du cirque, au milieu du cercle de la piste, dans la solitude.</p>	<p>forme moderne du cirque.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le cirque en images vu par de artistes : Marc.Chagall, Henri Matisse, Robert Delaunay, Georges Seurat mais surtout Alexander Calder pour ses sculptures de fil de fer mises en scène dans "Le Cirque de Calder", couleurs/matériaux, traduction du mouvement, équilibre... <p>Références en fin de document</p>
<p>Les personnages</p> <p>Comme dans tout film muet, et en dehors du personnage créé et incarné par Charlie Chaplin, ils sont plus des archétypes que des individus possédant des traits psychologiques (ce qui n'empêche aucunement une subtilité psychologique des relations et une expression des sentiments), tous n'ont pas besoin de nom pour que le spectateur les identifie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ On retrouve dans Le Cirque des personnages caractéristiques du genre burlesque, lesquels ? ➤ Des personnages caractéristiques du cinéma de Chaplin, lesquels ? (cycle III). ➤ Des personnages de cirque ➤ Pour les élèves lecteurs, le générique (cf p 2 du Cahier de notes) permet de retrouver les intentions du cinéaste et les personnages. ➤ Pour les élèves non lecteurs, dresser la liste des personnages sous forme de silhouettes en N et B caractérisées par les costumes, les accessoires, mais aussi par le jeu, les attitudes physiques, les mimiques.
<p>Les accessoires du cirque</p> <p>Le premier plan du film (après le générique) est le cerceau de l'écuycère, et, comme, les animaux il identifie cet univers. Comme dans toute situation burlesque, c'est leur usage détourné par le héros qui produit le rire. C'est en exploitant tous les codes de ce monde du spectacle qu'est le cirque que Chaplin crée un nouveau spectacle, c'est par la maladresse et le ratage que Charlot devient une vedette de cirque.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dresser un inventaire (chronologique pour les plus grands) des objets rencontrés, des différents numéros auxquels ils se réfèrent, et de leur utilisation chaplinesque à usage de gag. ➤ Pour retracer l'écriture du film et dégager un découpage en scènes, dessiner individuellement les accessoires (corde, cerceau, matériel de prestidigitatation, tourniquet...) et leur associer un à un les ou les gags correspondant. ➤ Costumes de clowns : regarder les chapeaux et costumes, dessiner, inventer, fabriquer, porter et se photographier.
<p>Les animaux</p> <p>Indissociables de l'univers du cirque, ils se liguent tous contre Charlot, comme certains des objets, ils déclenchent des situations comiques par répétition, l'âne, par effet de surprise, le petit chat noir, ou dramatiques, les singes, ils deviennent des ennemis, l'âne, les singes, les fauves, le petit chat, les lapins, colombes, cochons du prestidigitateur, le cheval, chacun à sa façon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechercher les verbes et expressions adaptés à la "persécution" exercée par chaque animal (poursuivre, agripper...) ➤ Au cycle II, rechercher dans des albums, des magazines, tous les animaux du film, les dessiner, découper, copier pour réaliser un "album du film"
<p>Les contrastes</p>	<p>une lecture du film peut être abordée avec les élèves de cycle III sous l'angle de contrastes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La foule et la solitude - La solidarité et la cruauté - La richesse et pauvreté - Les rires et larmes et émotions - La loi et transgression - L'équilibre et déséquilibre

LE CINEMA MUET

Avec le noir et blanc et l'effet accéléré que donne la projection en 24 images par seconde d'un film tourné en 16 images /s., c'est l'aspect qui va surprendre les élèves. Les personnages n'en sont pas pour autant muets.

Le mouvement, le rythme, la précision des actions, l'acrobatie, la pantomime, les mimiques, l'expression des visages et des corps sont les éléments d'un langage qui vient des arts de la scène et se réinvente avec le cinéma.

- quels sont les moyens d'introduire de la parole dans un film muet ?
- Relever ou deviner des cartons puis les réinvestir dans une situation de classe où le carton, par ex. « *SOYEZ DROLES* » du directeur, remplace la parole
- Scène de « déjeuner » devant la roulotte de l'écuyère : que se disent Charlot et la jeune fille qui a faim ? Comment sait-on qu'elle a faim ?
- Scène de la cage au lion : regarder, rejouer, exprimer, photographier les expressions...
- **Domaine de l'EPS et expression**
Démarches, attitudes, postures, gestes, maladresses, poursuite et chutes donneront lieu à des recherches en EPS avec prise de vues photographiques..

Le NOIR et BLANC

Avec l'aspect "muet" c'est l'autre aspect important à **aborder avant la projection** par des rapprochements avec des œuvres ou productions, photo de presse par ex., utilisant le N. et B.

Domaine des Arts Visuels

- Création d'affiches qui peuvent intégrer et combiner des éléments (lettres, photocopies) prélevés découpés et collés et associés à l'utilisation de la peinture, et ou de gros marqueurs
- Recréation des costumes et silhouettes en N et B pour chaque personnage et artiste de cirque
- Associer à d'autres domaines artistiques

La photographie en noir et blanc

En particulier les portraits et des photographes des années vingt pour retrouver une ambiance, des situations proches de celles des films et des éléments historiques (villes, foules, vêtements, automobiles, fêtes, foires...)

Chercher des photographies de famille en N et B: les regarder, comparer, les associer au film

Le dessin, la bande dessinée

par ex. *Corto Maltese* de Ugo Pratt .

La peinture hyper réaliste

des années 60 a repris à son compte la précision du rendu photographique dans de grands formats en N.& B., aux Etats-Unis M. Morley ou en France les peintres de la Figuration narrative comme J. Monory, G. Gasiorowsky.

L'illustration d'albums

Par ex. *Les Mystères de Harris Burdick*, Chris Van Allsburg, 1985, Ecole des Loisirs : un album en Noir et Blanc qui peut être associé au cinéma à la fois pour son traitement de l'image et de la lumière inspirée de la gravure de G.Doré et pour une approche de l'étrange né du réel.

CHAPLIN CINEASTE

<p>Réalisateur, acteur, compositeur de la musique et des paroles de la chanson du générique, chanteur de cette chanson enregistrée pour la ressortie du film en 1970, producteur, scénariste, monteur, Charlie Chaplin cinéaste a su tout saisir du potentiel du cinéma. Entre Charlot- le personnage et Chaplin- le cinéaste</p>	<p>Lire un générique : la lecture du générique (élèves lecteurs) permet de retrouver Charlie Chaplin réalisateur, acteur etc</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cycle III : rechercher des films de la filmographie, courts et longs métrages et leurs titres, films avec <i>Charlot</i> dans le titre... ➤ Rechercher quels sont ces métiers du cinéma, comparer à d'autres génériques ➤ Pour les plus jeunes, les images, dessins, photos, constitueront un affichage.
---	--

AVANT LA PROJECTION

<p>Le titre du film L'affiche L'image en noir et blanc Les courts métrages muets en N & B Le cirque, l'origine du mot et la figure du cercle (CIII)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Recherches sur Chaplin et sur Charlot : cartes postales, albums, revues, jaquettes de DVD ➤ Le cinéma muet : un cinéma sonore avant la parlant ou qui choisit de se passer de la parole. Films d'animation ou courts métrages muets peuvent être regardés avant le projection. ➤ Le cercle : le cirque actuel vient d'Angleterre et le mot CIRCUS vient lui-même de CIRCLE, cercle : rechercher des mots de la famille, regarder le film (cycle III) en essayant de trouver tous les échos plastiques de cette forme qui ouvre le film (cerceau avec l'étoile, tourniquet qui marque l'arrivée de Charlot) et le referme avec le vagabond seul au milieu du cercle de la piste disparue.
---	---

Références ressources bibliographie sommaire

- **Charlie Chaplin**, Numéro spécial de Beaux-Arts magazine, mai 2005, nombreuses illustrations, photographies, affiches et œuvres inspirées par le personnage Charlot
- **Charlot/Chaplin du rire aux larmes**, Télérama hors série, 2002
- Chaplin aujourd'hui, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, ouvrage collectif réalisé sous la direction de J.Magny, 2003 :
 - p.88 à 101 : citations de contemporains, de cinéastes, de Keaton à Tati, d'écrivains qui peuvent se révéler très pertinentes en CM pour alimenter une discussion critique
- **LE BURLESQUE**, Jean-Philippe Tessé, coll. *Les petits cahiers*, éd. SCEREN- CNDP/Cahiers du cinéma, 2007, excellent petit ouvrage de synthèse
- **Charlie Chaplin, l'œil et le mot**, éd. Mango, excellent album jeunesse, approche riche qui apporte de nombreux éléments, iconographie fournie et très bien mise en page
- Revue de presse sur le film disponible auprès des **cinémas Studio**
- DVD **Les temps modernes**, Collection Eden Cinéma des Cahiers du cinéma et CNDP comporte de nombreux exercices et jeux, des galeries de portraits : ressource EC37
- DVD **Petit à petit le cinéma**, Collection Eden Cinéma des Cahiers du cinéma et CNDP comporte 3 extraits du Cirque, de nombreux liens sur ce thème: **ressource EC37 à découvrir et utiliser absolument.**
- **Charlot Scénographe**, VHS, empruntable à la médiathèque du CDDP
- **Les Plume font leur cirque**, VHS empruntable à a médiathèque du CDDP, un autre regard sur le cirque par une compagnie fondatrice de ce que l'on appelle maintenant le « Nouveau Cirque »
- DVD **Le Cirque**, MK2, nombreux documents sur le film, Chaplin, photos et affiches