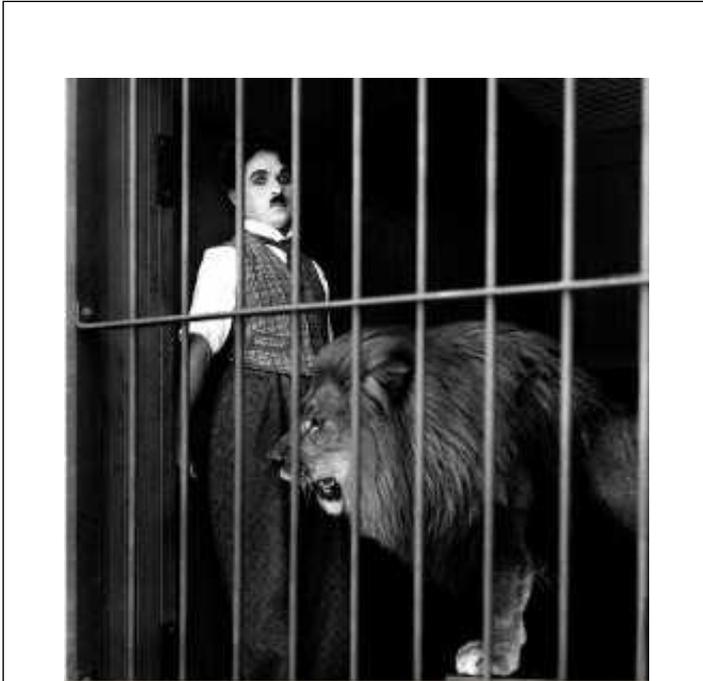

LE CIRQUE

Dossier d'accompagnement pédagogique

Titre original : The circus

Réalisation et scénario : Charles Chaplin

Production : Chaplin-United

Directeur de la photographie : Roland (Rollie) Totheroh.

Cadre : Jack Wilson, Mark Marlatt.

Montage : Charles Chaplin.

Assistant metteur en scène : Harry Crocker.

Tournage : 1926-1927.

Première mondiale : 6 janvier 1928.

Durée : 70 mn Muet,
noir et blanc USA,
1928

Chanson : Swing Little Girl écrite, composée et interprétée par Charles Chaplin (introduite en 1969)

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

Sir Charles Spencer Chaplin

Né à Londres le 16 avril 1889, Charles Spencer Chaplin passe son enfance dans une troupe de théâtre. En 1912, immigré britannique aux Etats-Unis il travaille pour la compagnie de film Keystone. Il ne lui faudra pas plus de cinq années pour s'imposer. Il aura réalisé et joué dans plus de soixante-dix courts et moyens métrages. En 1915, Charles Chaplin a déjà constitué son personnage mythique de Charlot, avec sa queue de pie, son melon, sa canne et sa moustache. Figure visuelle incomparable, génie de l'image, le clochard frondeur et généreux lui permet en 1918 de marquer le ciment frais de son studio personnel de l'empreinte de ses fameux godillots.

Synopsis

Charlot le vagabond est poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur. Il entre dans un cirque et perturbe un numéro de clown en faisant rire le public endormi. Le patron du cirque lui propose de faire des essais de clown qui ne seront pas convaincants. Sur le point de partir, un autre incident lui rapporte un franc succès. Le directeur l'engage comme accessoiriste. Charlot s'éprend de sa fille Merna l'écuyère, qui lui préfère Rex, le funambule...Charlot saura accepter cet amour avant de quitter le cirque.

Le film « Le cirque » est un chef d'œuvre de cinéma, replacé dans son époque et dans la société américaine (la grande dépression approche). Le fond c'est la vie de vagabond, la pauvreté et la solitude. Charlot est un vagabond qui regarde et subit un monde dont il ne veut pas, monde de spectacle où beaucoup ne sont que spectateurs, Charlot se réfugie dans un cirque, échappant au policier (image de la loi et de l'obéissance), ne supporte pas les dictatures que ce soit celle d'un Directeur, d'un militaire à la petite moustache ou d'un scénario, pour lui la vie doit rimer avec liberté et improvisation. Par Charlot le rire et le succès reviennent dans ce cirque qui, comme l'économie, ne va pas bien. Le rire revient par les maladresses et le hasard car

Charlot n'est là que pour une seule chose : conquérir le cœur d'une bien-aimée. Merna, étoile inaccessible, étoile du spectacle.

Mais Charlot n'aura pas plus de chance dans ce cirque que dans la rue, Merna épousera Rex et l'étoile se brisera laissant seul le personnage au centre d'un cercle vide.

Le genre du film

Cinéma muet : Pendant toute la période du cinéma muet le genre prédominant est le burlesque où la seule contrainte est de faire rire, faire rire et encore faire rire...

En 1927, beaucoup de comiques ne passeront pas au sonore et disparaîtront, seuls Ch. Chaplin qui continuera de faire des films muets en tant que réalisateur.

Le Burlesque : Le Burlesque est un genre qui participe du Merveilleux. Le burlesque fonctionne de façon assez violente, le terme « slapstick » deviendra synonyme de comédie où les acteurs utilisent des actions physiques exagérées, ce mot à l'origine vient d'un instrument sonore qui fait le bruit d'une claque, lui-même originaire de la Comédia dell'arte (battachio), ainsi les acteurs se mettent des gifles dont l'effet sonore est surajouté.

Deux modalités sont à prendre en compte dans le burlesque : le premier, la vitesse et la dextérité des acteurs (le corps et la performance sont prégnants) et le deuxième, les catastrophes en série avec souvent comme finalité la destruction.

Le héros burlesque est confronté en permanence avec plus fort et plus puissant que lui, pire il va souvent déranger et mettre en action une terrible machinerie qui devrait le broyer mais non... le burlesque fait échapper au raisonnement et à la logique et ainsi il y a toujours ce petit grain de sable qui grippe et renverse l'ordre des choses.

Les précurseurs sont Max Linder puis Hal Roach et Mack Sennett avec son comique à base de poursuite et d'agression (les tartes à la crème).

Très tôt les producteurs et les diffuseurs de films s'intéressent au public enfant. Viendront ensuite Laurel et Hardy puis Jerry Lewis (années 50) et de nos jours Woody Allen, les Monty Python.

La structure narrative

➤ Le temps du récit :

Le film est organisé en chapitres qui suivent l'ordre chronologique du récit. Il n'y a pas de flashback, 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.

➤ **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.

➤ **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. 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.

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...

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

➤ **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.

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. Ses débuts dans la vie sont donc marqués par la pauvreté.

Propositions de pistes pédagogiques

Que faire avant la projection ?

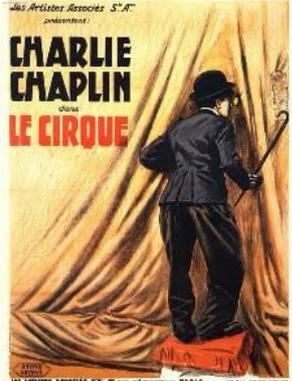
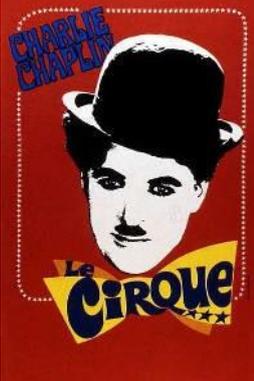
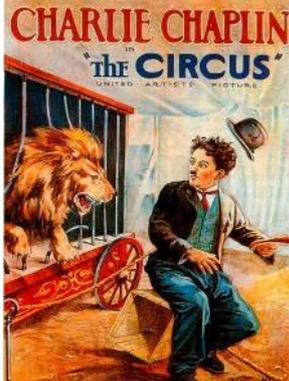
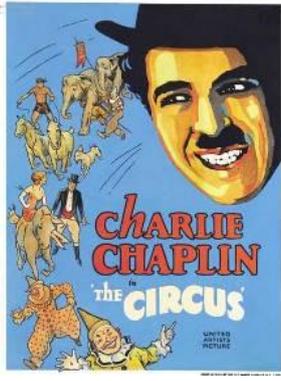
- Donner envie de voir :

Les affiches :

Placer les enfants en situation de curiosité et d'activité face aux images. Quatre affiches du film Que voit-on sur ces affiches : éléments identiques et différences ?

Formuler des hypothèses que la classe rediscutera après la projection.

Quel est le personnage commun à toutes les affiches ? Le connaissez-vous ? Connaissez-vous CHARLOT ?

			
<p>Quel personnage voit-on ? Comment le voit-on ? (en entier, de dos) Où est-il ? Que fait-il ? Qu'est-ce que le texte nous dit sur lui ?</p>	<p>Qui voit-on ? Quelle partie du personnage nous est montrée ? Observer les couleurs (Nb et couleurs)</p>	<p>Qui voit-on ? Que se passe-t-il ?</p>	<p>Quels personnages voit-on ? Dans quel univers sommes-nous plongés ?</p>

L'affiche 1 : affiche couleur (1928) : que nous donne-t-elle à voir ?

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

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.

➤ **Donner des clés pour entrer dans l’histoire :**

Pour ce travail on pourra s’appuyer, sur des extraits musicaux, sur des extraits, des photogrammes.

Des extraits musicaux :

Objectif : créer un horizon d’attente à partir de quelques repères sonores.

L’écoute des extraits pour susciter l’imaginaire des élèves : que peut-il se passer ?

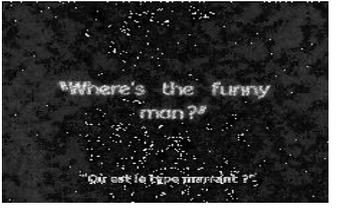
« **Le cirque** » : un film muet mais sonorisé (pas de dialogue mais ambiance musicale)

- Ecouter les extraits un par un.
- Exprimer ce que la musique évoque : que ressent-on ? Quel type d’ambiance ?
- Noter les hypothèses qui peuvent être contradictoires (personnages, que se passe-t-il ?)
- On validera au retour du film – l’enseignant ne donne pas plus d’informations.

Quelques éléments sur les extraits musicaux:

- **Extrait 1** : noter le rythme (rapide) que peut-il traduire ?
 - ne pas dévoiler : course poursuite de la scène du début à la sortie de la galerie des glaces
- **Extrait 2** : ambiance cirque musique moins forte.
 - ne pas dévoiler : séquence de Charlot qui regarde par le petit trou dans la bâche et voit Merna)
- **Extrait 3** : noter les différences de rythme. Chercher des déplacements possibles ?
 - ne pas dévoiler : séquence du lion dans la cage – Charlot prisonnier

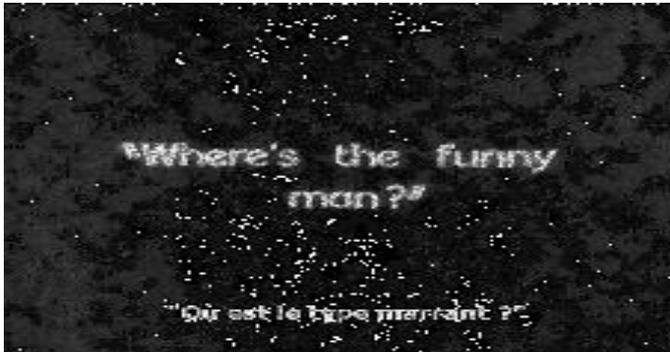
Les cartons :

			
<p>Sur le titre : Situier la place du sous- titre. Ici le texte est proche dans les 2 langues.</p>	<p>Observer le personnage qui semble parler.</p>	<p>Que semble demander ce personnage ? Emettre des hypothèses de sous-titre. On y reviendra après le film.</p>	<p>Le carton qui vient dans le film. A-t-on vraiment besoin de ce carton pour comprendre le film ? texte permet-il de préciser l’image ?</p>

La place des cartons entre certaines séquences du film (en anglais sous-titrés en français).

Pour les lecteurs hésitants voire les non lecteurs (GS, CP,CE1), si problème ne pas essayer de lire, on peut comprendre sans les cartons en regardant les images et en écoutant les sons.

Du fait que nous sommes dans le registre du burlesque et de la pantomime, les enfants ne devraient pas avoir de problèmes de compréhension.

Que faire après la projection ?

➤ **Approche sensible de l'œuvre**

Verbaliser les ressentis : 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 ?

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 ?

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.

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

Faire raconter les différents numéros de cirque vus dans le film (funambule, écuyère, clown...), faire raconter les animaux (nombreux comme les singes, l'âne, le tigre, le lion...), les costumes, les accessoires...Quels sont les autres numéros de cirque que vous connaissez?

Ce film est un burlesque, qu'est-ce qui fait rire ?

Les gags : Demander aux élèves ce qu'est un gag ? Pourquoi fait-il rire ? Retrouver ceux du film : Les poursuites : policier et voleur(s), âne qui poursuit Charlot...

-Les bagarres : accessoiristes, avec le père de Merna...

-Les maladresses : Charlot perturbe le numéro de clowns, comprimé pour le cheval, éternuement sur le poudrier, fruit sur le spectateur...

-Les chutes : nourriture qui tombe, sac de sable qui assomme Charlot, course à vélo dans l'épicerie...

-Les destructions : casse les assiettes...

-Les effets de surprise : chat qui fait plus peur que le lion, coup de sabot, harnais qui se détache, caleçon...

-Les rencontres inattendues : des policiers, un pickpocket et Charlot dans la galerie des glaces ; dans la cage au lion...

-Les impertinences : mange le gâteau du bébé, asperge le patron, jonglage avec nourriture, se sert d'un corps allongé comme escabeau...

-Le jeu avec les caractéristiques physiques : marche du canard...

-Les mimiques : automate, Guignol, ver dans la pomme, mime un oiseau, clin d'œil, baille d'ennui...

Education civique et morale : Le moment de cinéma est un moment de culture commune partagée, voir ensemble permet ensuite de parler ensemble. Avant le débat, penser à l'organisation du groupe classe, prévoir quelques images tirées du film et quelques questions ouvertes pour relancer la discussion si besoin.

Quelques pistes pour l'échange :

- Pourquoi Charlot mange-t-il le gâteau du bébé ? Le problème de la faim...
- Comment Charlot échappe-t-il au policier ?
- Les rires provoqués sont-ils volontaires ? Jusqu'où peut aller la moquerie ?
- Charlot préfère le monde du cirque à sa vie d'avant, pourquoi ?
- Comment se comporte le père (le Directeur du cirque) avec sa fille Merna ? Donner les exemples de maltraitance (privation, violence, ordres...)
- Charlot est amoureux de Merna et pourtant il ne l'épousera pas, comment l'expliquer ?

➤ **Approche raisonnée de l'œuvre : des fiches pour les élèves**

Caractériser les personnages, leurs relations et leur évolution au cours du récit :

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, 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.

Merna, l'écuyère :

C'est un personnage angélique, 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 :

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.

Le père de Merna, directeur du cirque :

Personnage 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.

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 ?

Le mime, le gag :

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....

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...

Les métiers du cirque :

Répertorier avec les élèves les différents numéros présentés dans le film : écuycère, 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 ?

➤ **Prolongements cinématographiques :**

Travail sur les plans :

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.

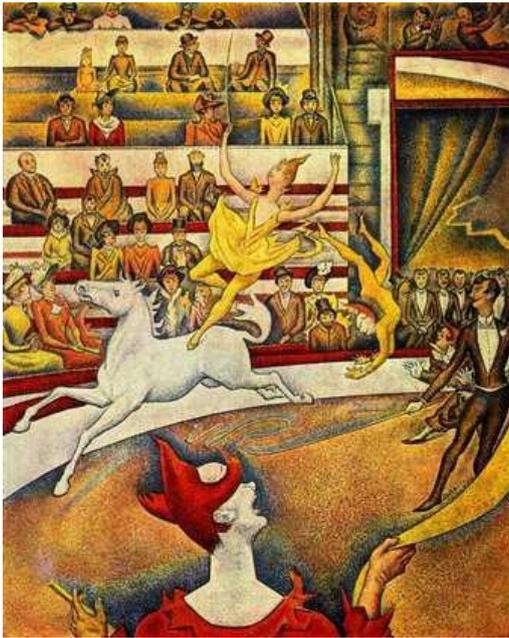
C'est aussi le moment d'aborder avec les plus grands un vocabulaire plus spécifique.

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.

➤ **Prolongements artistiques :**

Etudier le tableau de Georges Seurat, Le cirque de 1891

Identifier les éléments du cirque traditionnel : le numéro de voltige, la composition, les couleurs employées, le procédé par petits points...

Réaliser une affiche de cirque (en tenant compte des informations indispensables : quoi, quand, où...) en utilisant l'espace du cirque, le programme et l'esthétique circassien.

Un cirque en miniature, à partir du « Cirque de Calder », 1920, construire des personnages, animaux et accessoires du cirque en fil de fer, les présenter avec un éclairage de lampe de poche (ombres portées).

La chanson du générique « Swing Little Girl » a été composée par Chaplin et comme la musique c'est un ajout par l'auteur lors de la ressortie du film en 1969. Un interprète professionnel fut engagé à cet effet, mais le directeur musical, Eric James, trouva que Chaplin la chantait bien mieux. Celui-ci se laissa donc convaincre, à l'âge de 79 ans, d'enregistrer lui-même la chanson.

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

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.

Extraits vidéos :

La chanson du générique :

<http://www.youtube.com/watch?v=byMwSxarr6c>

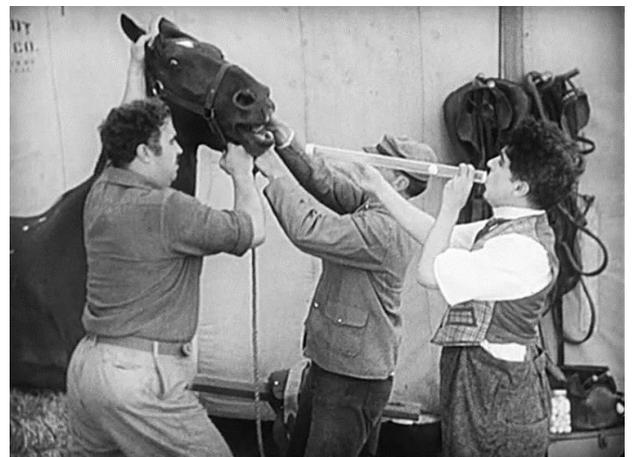
La cage au lion :

http://www.wat.tv/video/charlie-chaplin-cage-aux-lion-vrvc_2gh7d_.html

<http://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI&list=RDJF38g4z | 4>

La fin du film

<http://www.youtube.com/watch?v=JF38g4z | 4&feature=related>

Sources :

Cahier de notes sur... Le cirque; Passeurs d'images dossier NANOUK
Dossier Le cirque Académie du Rhône ; DSDEN de l'Yonne
Dossier réalisé par Didier Lutz, CPD Arts visuels Allier, Décembre 2013

Dossier Ecole et cinéma de la Somme