

Autour du Film

La vie et l'œuvre de Charles Chaplin

Sa vie, son personnage, ses films

Quelques sites à consulter:

<http://perso.club-internet.fr/vatzhol/chaplin2.html>

<http://www.alyon.org/generale/theatre/cinema/filmographies>

Le Gag: analyse de séquences avec pour objectifs, l'analyse technique des images et de leur montage (première apparition de Chaplin dans le cirque, l'essai) Le gag; sa déconstruction pour une compréhension de ses enjeux et de sa mécanique

Le cinéma burlesque : l'âge d'or du gag. Buster Keaton, Charlie Chaplin
CNDP / La Cinquième, 1995.- 1 vidéo, 27 min. + 1 livret
Caré, Françoise
Shiller, Gérard A.

Le cinéma muet

"Ma renommée avait franchi toutes les frontières. Parce que mes spectateurs n'entendaient pas ma voix - mes films étaient muets ! - je pouvais m'exprimer, avec mon corps, mes gestes, mes attitudes, mes grimaces, mes mimiques, dans un langage que tous les peuples pouvaient comprendre, quelle que soit leur langue."

*Un dimanche avec Charlie Chaplin.(Skira jeunesse.) **

A lire également: Histoire illustrée du cinéma Le muet.
(Marabout université)

et: <http://visdelou.multimania.com/cinemuet.html>

Le cirque

**Charles Chaplin,
États Unis 1928
noir et blanc, muet**

Les constantes des films de Chaplin

La faim

Les femmes

la destruction des institutions

le détournement des objets

Les symboles dans le film

l'étoile *

le cercle *

les animaux

Le cirque, endroit protecteur du monde extérieur

Voir cahier de notes sur Le cirque (école et cinéma)

Le burlesque comme genre cinématographique spécifique

Détermination d'un certain nombre de paramètres qui fondent le genre burlesque:

Ses caractéristiques, constantes et autres enjeux

* fiche pédagogique en annexe

Orientation pédagogique (quelques pistes)

Maîtrise de la langue

- Compréhension de l'histoire (verbalisation collective avec hypothèses portant sur l'époque, le lieu, la situation sociale représentée; questionnement sur les personnages représentés, qui sont les plus importants, comment le comprend-on?...)

Résumé du film à l'oral, Résumé du film à l'écrit

- Décrire une image
- Lexique : Les personnages, les accessoires et l'environnement du cirque, les expressions (gestes, mimiques), les animaux...
- Le portrait, la description d'un personnage
- Imaginer les dialogues
- lectures: autour du livre "un dimanche avec Charlot, albums et documentaires sur le cirque
- Poésies: à lire, à dire, à créer
- Imaginer une fin différente pour le film
- Imaginer une suite
- Travail autour de l'affiche
- Analyser des séquences
- Remettre en ordre des séquences du film *
- Le rôle du verbal dans différents spectacles (cinéma, théâtre, marionnettes, télévision, cirque..)

(organiser des jeux inter-classe, inter-école) **Défi cinéma**

- jeu de messages codés : renvoyer des chiffres à des lettres d'après leur position dans l'alphabet...
- jeu de l'intrus: parmi les photos du film retrouver celle qui n'en fait pas partie
- rébus, charades, énigmes, devinettes
- mots croisés, mots mêlés
- Puzzle d'affiche ou de texte
- des appariements (ex :photos et noms de personnages...)
- des questionnaires a choix multiples (Q.C.M)
- des Questionnaires Vrai / Faux
- questions sur les personnages, les objets, les lieux, le temps, les actions-clés, les schémas d'analyse du récit
- questions de culture (géographie, histoire, sciences, littérature, langue en liaison avec le film) etc.... **Contactez Françoise Dupety: 05 65 34 13 44**

Arts visuels

- Lectures d'images (voir bibliographie peintures) "Le Chapiteau" de Caroline Furque)*
- Réaliser une affiche
- Réaliser un flip-book
- Portrait (du gros plan au plan d'ensemble)
- Marionnettes ("Ah quel cirque")

Histoire, Éducation à la citoyenneté

- Charles Chaplin et Hitler (voir cahiers de note p 8)
- Charles Chaplin et la société américaine
- Le cirque à travers les âges (du cirque antique au cirque moderne) - analyse de documents à caractère historique

Expression corporelle, activités motrices

- Autour du mime
 - Autour des activités vues au cirque (équilibre, jonglage,...)
- Voir les revues EPS1 n° 26, 36, 53

Musique, Chants, vidéos, CDRom

- Autour des musiques de cirque
- Chants (les comédiens d'Aznavour, les baladins de Montand...)

Voir aussi liste disques, CD, cassettes, vidéo, CDRom

* fiche pédagogique en annexe

Quelques idées

Le personnage Charlot:

Avant la séance

Comment les élèves se représentent Charlot

quelques supports pédagogiques

• le texte introduisant [Un dimanche avec Chaplin.](#) (éditions Skira) **Voir fiche texte jointe**

C'est dimanche. Quel bonheur que tu sois venu me rendre visite ! En t'attendant, je fouillais ces vieilles malles à la recherche du costume qui m'a rendu célèbre. Regarde, ce que j'ai retrouvé: mon chapeau melon, ma canne, ma petite moustache noire et ces grands godillots, si grands qu'ils seraient trop grands, même pour un géant ! Regarde encore : si je les dispose comme ça, j'obtiens le personnage que j'incarnais lorsque je jouais la comédie, au cinéma. Est-ce que tu te souviens? Oui ! Charlot ! Ah, tu souris. Eh bien, Charlot, c'était moi, moi Charles Spencer.

• des photos de Chaplin: à imprimer sur <http://perso.club-internet.fr/vatzhol/chaplin2.html>

déterminer les titres, amenez les enfants à analyser l'image (les plans)

Après la séance.

Le personnage Charlot:

Le contraste qui habite Charlot tout au long du film habillé d'un vieux costume, il adopte néanmoins une démarche d'aristocrate en faisant des moulinets avec sa canne....

Le décrire (ensemble à l'oral, puis le dessiner)

L'aspect physique de Charlot en fait un personnage peu ordinaire. En particulier, quelques-uns de ses attributs permettent de l'identifier. Ainsi, un chapeau melon et une canne suffisent à l'évoquer. Mais détaillons plus précisément son accoutrement: un melon donc, un peu petit, un veston trop étroit et élimé, un petit gilet rapiécé, une cravate proprement nouée sur une chemise blanche, un pantalon déchiré par endroits et des chaussures déformées beaucoup trop grandes. On l'a dit, une canne vient souvent compléter cet équipement. (Contrairement à un autre burlesque, Buster Keaton, Charlot ne quitte qu'exceptionnellement ce costume. C'est le cas dans *Les Temps modernes*, où il arbore, à l'usine, une salopette à lignes sur un T-shirt clair, vêtements qui ne sont pas sans rappeler «l'uniforme» de Coluche sur scène.)

La démarche de Charlot: les pieds «en canard», sans être particulièrement rapide, elle est nerveuse et pleine de tics. Charlot semble toujours être en mouvement. Quand ce ne sont pas son nez et sa moustache qui bougent, ce sont ses mains qui recherchent un objet, un endroit où se poser. Pour se donner une contenance, Charlot parvient à les discipliner en leur donnant une canne à faire tourner à côté de soi ou un mégot de cigare à manipuler avec distinction.

Un vagabond aux manières d'aristocrate

Ces caractéristiques font de Charlot un personnage étonnant. Tous ces vêtements et accessoires de récupération lui composent un costume de bourgeois. En effet, ces pièces d'habillement sont d'ordinaire l'apanage des représentants de la classe aisée de la société.

Le complet-veston de Charlot est constitué de pièces dépareillées et usagées. Ainsi, il a l'air d'un aristocrate ruiné.

Cette apparence concorde bien avec les attitudes qu'il affiche. Malgré la précarité de sa situation, sa dignité ne le quitte pas. En fait, il est partagé entre sa vraie nature et l'image qu'il voudrait donner de lui.

Charlot, avec son habillement et son comportement, est donc un personnage complexe, qui présente des particularités contradictoires. Ce caractère paradoxal confirme son inadaptation à la société.

On pourrait aussi demander aux enfants d'imaginer un personnage comme celui de Charlot en trouvant un détail original pour chaque vêtement ou partie de son corps? Le dessiner

chapeau, particularités du visage, veste, cravate, pantalon, chaussures, accessoires divers, démarche, dégainé

Plus particulièrement autour du thème du cirque

Contenus pouvant être abordés, situations pouvant être mises en place

Les animaux

Activités de langage

Oral: vocabulaire, entretien, poésie (découverte et création - exemple: jouer avec les noms d'animaux)

Corporel: mime, expression, maquillage

Écrit: textes (relation d'observation et créations imaginaires) graphisme, peinture, maquillage

Activités de motricité: activités physiques liées à l'observation des animaux: attitudes, déplacements

Activités de logique: organisation de numéros, observation I comparaison: classement animaux sauvages, animaux domestiques, animaux dressés

Activités manuelles: réalisation de masques d'animaux, de costumes (robe des animaux)

Les acteurs, les gens du cirque

- *Collecte d'images fixes ou animées* (costumes, maquillages, accessoires, silhouettes..)
- *Mise en relation avec notre patrimoine des fêtes ou personnages de théâtre*: marionnettes, polichinelle, mimes, clown, arlequins, carnaval, les acteurs du burlesque (Chaplin) - Musée automates à Souillac - Musée Zadkine
- *Ailleurs*: Théâtre : chinois, japonais - carnaval: Louisiane; Brésil, Italie - Cirques: russe, chinois.....

Activités de langage

Oral : vocabulaire particulier au cirque: les artistes (jongleurs, équilibristes, clowns...) le personnel auxiliaire de spectacle (monteurs de chapiteau, hommes de piste, éclairagistes...)

Écrit: livres à lire et à créer, création de scénarios et de dialogues

Activités de logique: observation /comparaison/classement des personnels (artistes, musiciens, personnel de piste, autres), des fonctions, des costumes, des accessoires

Activités esthétiques et manuelles:

Maquillage: découverte des matières, du matériel de maquillage

Le clown, l'auguste: se maquiller pour faire rire

Travailler sur les différentes expressions : se maquiller pour faire pleurer, pour faire peur...

Graphisme peinture (création, découverte de peintres en rapport avec la réalité ou le fantastique)

A voir: Le petit Léonard n° 50 du 07/08/01

Modelage:

sculptures illustrant des personnages de cirque, création, construction d'un clown original, celui de la classe

Activités de technologie

Conception et fabrication de costumes : formes, couleurs, matériaux, leur originalité, larges vêtements de l'auguste, brillance du costume du clown blanc)

Les accessoires: fouets, bâtons, haltères...

Les masques

Travail sur la silhouette: Exercices avec tissus, papiers découpés, peintures, encres, sur silhouettes dessinées par les enfants , ou découpées, décalquées. Les enfants créent leurs personnages en fonction d'une gestuelle remarquable, de l'habit remarquable (l'acrobate sur le fil, l'écuyère sur son cheval, le clown, le jongleur.. Comparaisons avec des créations d'artistes.

Jeu de détournement: Découper différentes parties de costume dans des photos et reconstituer en détournant le rôle

Ex: clown avec voile de mariée

Activités motrices

Toutes les activités vues au cirque : équilibre, acrobatie, saut, course, chute, jonglage...

Toutes les activités d'expression en liaison avec le choix des accessoires (costumes) et du maquillage

+ mimiques, postures

+ la gestuelle exagérée des clowns

La musique

Sensibilisation à la musique de cirque

Activités d'écoute:

les instruments (reconnaissance)

bruits particuliers en liaison avec le spectacle: petits jeux de reconnaissance auditive (animaux, musiciens, foule...)

relation musique /spectacle

Recherche d'indices permettant de différencier la musique de cirque par rapport d'autres genres de musique.

Activités de production : bruitages en liaison avec des activités motrices (chutes, par exemple) ou des gestes (claques du clown), création, construction d'instruments.

Activités de recherche: recherche de musiques d'accompagnement pour les différents numéros, enregistrement

L'affiche

Approche d'un mode de communication la communication par l'affiche (codage/décodage). Approche des différents types de langage (pourquoi l'affiche, critique d'affiches).

décodage

+ vocabulaire

+ expression des observations

+ l'affiche de cirque, ses caractéristiques, son originalité

codage

+ choix des matériaux

+ choix des techniques

+ occupation de l'espace de la feuille

+ choix des images, des mots à placer

+ choix des couleurs

Activités esthétiques

Le cirque vu par les peintres

Les affiches anciennes et actuelles, les affiches d'autres pays

L'espace cirque

Un espace particulier, un matériel particulier.

Activités de langage: vocabulaire / entretien (matériaux, matériels, éclairage)

Activités de l'espace

Les structures qui créent, organisent et délimitent les espaces. Exemple: chapiteau = piste + gradin + mâts + toile

Les différents espaces, les différents volumes (intérieurs et extérieurs)

Les différents éléments et leur place

Les graphismes géométriques, les formes géométriques (piste, toile, décors)

Activités de technologie: maquette du chapiteau, maquette du cirque

Activités esthétiques: création après recherche sur les couleurs (décors, lumières) et sur les matières (rendre les transparences, les brillances)

L'ordonnancement (pour un spectacle)

La parade: choix et constitution des différentes équipes (nombre de personnes et costumes), choix de l'ordre, choix d'un chef de file (le «bonisseur»), choix des numéros, choix des musiques,.

Le spectacle: choix des numéros, choix de l'ordre, choix d'un Monsieur Loyal, choix des musiques et des bruitages, création d'une piste et d'accessoires.

Exposition sur le thème du cirque

dessins, graphismes d'enfants

poésies d'enfants

livres d'enfants (histoire d'une représentation ou histoire inventée par l'enfant)

costumes réalisés par les enfants

accessoires réalisés par les enfants

modelage

photos d'enfants maquillés, déguisés

photos d'enfants en activité motrice (numéros de cirque) et réalisant des mimiques

silhouettes peintes (d'animaux, de clowns, d'acrobates...)

affiches, créations personnelles ou à la manière de...

personnages en volume (clown, acrobate : grandeur nature et/ou format réduit)

maquette du cirque fabriquée par les enfants

Peintures (Références)

Karel Appel	Clown d'Amsterdam Clown anti-robot Écuyère en or 18 carats Cirque miroir du monde Crever l'espace enjamber le temps L'oeil du cirque Plus malin et plus débile que nous Bozo le clown
Giuseppe Barison	La ménagerie
Camille Bombois	Athlète forain
W.H. Brown	Bareback riders
Bernard Buffet	Le clown au jouet Tête de clown
Marc Chagall 19 toiles sur le thème du cirque	La grande parade Le grand cirque Les comédiens At the Circus Cirque et jongleurs Le cirque dans le village Le jongleur Scène de cirque etc...
Jean-Paul Chambas	C'est la faute au boléro
Edgar Degas	Miss Lola au Cirque Fernando
Jean Dubuffet	Fiston la Filoche
Albert Gleizes	Les clowns
Fernand Léger	Composition aux 5 clowns Le chien sur la boule

Henri Matisse	Le cirque, illustration pour jazz
Louis Moillet	In the Circus
Max Pechstein	Circus
Pablo Picasso	Les saltimbanques Rideau de scène pour le ballet Parade Arlequin assis
Georges Rouault	Duo Le cirque
Georges Seurat	Le Cirque (la piste Grandin)
	<i>A voir:</i> • Sur le livre "Un tableau, un enfant, un peintre, une histoire" page 76 à 79 • CDRom : Un tableau pour apprendre.. "au cirque avec Seurat"
James Tissot	L'amateur de cirque
Henri de Toulouse-Lautrec	L'écuyère au cirque Fernando Au cirque
Marthe et Juliette Vesque	Les jongleurs Rastelli Les ours de Brecker

Bibliographie

Une bibliographie d'ouvrages sur le cirque (albums, romans, documentaires, BD, Théâtre, Poésies, CDRoms, disques, cassettes, vidéos) est disponible sur demande à l'IEN

Des livres ou revues autour du cirque et contenant de nombreuses idées:

- L'atelier des images HS n°19 mars 2000: Le cirque
- Beaux Arts n° 148 sep 96 "Calder fait son cirque"
- Le petit Léonard n°50 août 2001
- La revue "Dada" : le cirque
- Textes et documents pour la classe 819 septembre 2001