

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, les élèves bénéficient de rencontres sensibles avec des œuvres qu'ils sont en mesure d'apprécier. Selon la proximité géographique, des musées, des ateliers d'art, des projections de films, des œuvres musicales pourront être découverts, ces sorties éveillent la curiosité des élèves pour les activités artistiques de leur région.

Le Cirque

Charles Chaplin

États-Unis

1928 - noir et blanc, muet - 70 min

affiche téléchargeable : <http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/cirque-affiche2.pdf>

Le film

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.

Mots clés

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

Avant la projection

Il s'agit d'un film en noir et blanc et muet : on pourra l'annoncer/l'expliquer aux enfants et, à partir de ces éléments, évoquer la naissance du cinéma et son histoire. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agira du premier contact avec ce type de film, alors qu'ils sont convaincus que le cinéma, quand ils se rendent dans une salle, ou celui qu'ils voient à la télévision, ne peut être qu'en couleur et parlant/sonore.

Film muet : le cinéma naît en 1895 et il est « muet », c'est à dire sans paroles et bruits synchrones jusqu'en 1927. Tout en étant « muet », il n'était pas « silencieux » : des bruitages en directs, de la musique (orchestre, instruments, enregistrements) accompagnaient le plus souvent les projections. En fait les expériences et les tentatives pour un cinéma sonore ont commencé très tôt, dès les années 1900, mais la technique ne s'est imposée commercialement qu'à partir de 1927, année de sortie, aux USA, du premier film sonore, *Le Chanteur de jazz* d'Alan Crosland.

Film en noir et blanc : de même que pour le son, les expériences sur le cinéma en couleurs ont commencé dès la naissance du cinéma, mais la technique n'a été au point et fiable commercialement qu'à partir des années quarante. On fixe son début à 1939, avec *Autant en emporte le vent* de Victor Fleming, USA, mais elle ne se répandra vraiment qu'après la guerre.

Les intertitres : le film comporte des intertitres (cartons) ; il vaut mieux prévenir les élèves non-lecteurs qu'ils ne cherchent pas à les lire, mais se laissent porter par l'histoire, en les oubliant.

Il ne faudra surtout pas les lire à haute voix pour eux pendant la projection.

Le cinéma « muet » peut ici retrouver son universalité, d'autant que Chaplin travaillait sur la lisibilité immédiate des plans, des situations et des émotions. De plus le gag burlesque fonctionne sur le visuel.

Après la projection

Les personnages

S'intéresser au traitement cinématographique des personnages :

- Charlot, le vagabond sans attache : son séjour dans le cirque ne peut être que passager.
- Rex, le funambule : beau, fort, séduisant, gentleman ; personnage aérien, élégant, épanoui, mais au fond indifférent aux autres.
- Merna : personnage angélique, qui veut échapper à sa jeunesse difficile (maltraitée par son père ou beau-père, voir le générique.)
- Le directeur du cirque : violent, brutal, cupide.
- Monsieur Loyal qui met en scène et contrôle le spectacle, mais qui transforme la vie en coulisses en cauchemar.

Le film porte aussi le thème de l'apparence (spectacle) opposé à celui de la réalité (la vie.)

Le comique

S'intéresser aux gags (définition/fonctionnement) et au comique (rapport au burlesque : la poursuite, les quiproquos, les coups qui manquent leur cible, le triomphe du faible sur le fort...)

Analyser le personnage de Charlot : ses « exploits » physiques, son costume, sa démarche, sa silhouette caractéristique universellement connue, sa gestuelle caractéristique (mime, danse),

Thèmes

- L'univers du cirque.
- La présence et le rôle des animaux : âne, lion (Chaplin a tourné lui-même et sans trucage la séquence, voir le *Cahier de notes*), singes, chat, lapins, oies.

- Charlot en clown (il fait rire involontairement par sa vie réelle ; quand il le décide, en jouant, il ne fait plus rire), les clowns. Charlot gai / triste. Charlot et l'amour.
- La solitude et la pauvreté du vagabond : heureux ou malheureux (au passage, on peut traiter le thème de la faim et de la nourriture, récurrent dans les films de Chaplin.)
- L'ambiguïté permanente entre la tristesse et la gaieté, la farce et le mélodrame, voire la tragédie. Mais ne pas oublier que *Le Cirque* est avant tout un merveilleux film comique.

Pratiques artistiques en arts visuels

A l'affiche

Réaliser l'affiche du film, en insistant sur l'univers et les personnages du cirque.

Portraits

Peindre le portrait de chacun des personnages principaux du film : M. Loyal, Charlot, l'écuyère, les clowns, les trapézistes. On pourra rajouter les éléments en volume sur les peintures : chapeau, tulle, rubans, nœuds papillon, canne, cordages...

Palais du rire

Refaire la façade du palais du rire, en carton, avec des couleurs vives et des collages de papiers divers. Rajouter des personnages ou visages, animés grâce à des attaches parisiennes et des ficelles.

Tour de piste

Découper des silhouettes dans du carton fort, peindre (et coller) en couleurs vives des costumes de clowns, les attacher ensemble pour réaliser une farandole.

A l'intérieur de la piste du cirque

Modeler les divers personnages du cirque rencontrés dans le film (les clowns, le magicien, le dresseur de fauves, l'écuyère...) et les réunir à l'intérieur d'une piste ronde.

Charlot aime Merna l'écuyère

Représenter une image qui réunit le portrait de Charlot et celui de Merna (dessin, montage-photo.) Soigner particulièrement le cadre pour souligner leur amour (en forme de cœur, les couleurs.)

Parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève

L'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture, dans une démarche de projet qui permettra de conjuguer les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : connaissances, pratiques et rencontres. Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013.

	connaissances	pratiques	rencontres
arts du visuel	Le cirque dans l'histoire des arts : de l'Antiquité à nos jours	Cf. pistes de travail ci-dessus.	visionnage du film Découverte et analyse d'œuvres de références : Matisse, Chagall, Seurat...
arts du son	<i>Belleville</i> de Django Reinhardt (cultivons notre oreille volume 2 doc 21)	Écoute active de l'œuvre	Festival <i>Le Mans fait son cirque</i>

art du langage	<i>Le voyage d'Oregon</i> de Rascal et Louis Joos <i>Perdu !</i> de Antonin Louchard Pour les plus grands, poème du XXème : Apollinaire, <i>Alcools</i> , <i>Les saltimbanques</i> .	Découverte et analyse d'œuvres	Mettre en voix un poème, un texte en prose
art du spectacle vivant	Le cirque de Pékin Le mime Marceau	Fréquenter une école du cirque	Assister à un spectacle
histoire / géographie	L'étude de l'histoire du cirque, des différents cirques du monde...	Observer des gravures anciennes et des affiches contemporaines	Archives départementales

Objectifs pédagogiques

Compétences mobilisées par les élèves au cours de ce projet :

- au cycle 2 : Référence Palier 1, Compétence 5, Culture humaniste et histoire des arts

- Distinguer les catégories de la création artistique : le cinéma.
- Pratiquer le dessin et diverses formes d'expressions visuelles et plastiques en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques.