

« Le cirque »
de Charles Chaplin
Au cinéma Le Moulin du Roc de Niort
Mercredi 6 janvier 2016

1) De l'homme au personnage mythique

« La vie est tragique. C'est ainsi que je la vois. Et la comédie est un hommage à la vie. Alors voici ce que je lui dis à la vie : « Tu peux toujours me faire mal, tu n'en sauras rien. Je continuerai à sourire, à danser et à faire le bouffon. Je ferai des singeries sous ton nez et te confisquerai un peu de cette douleur. »

Chaplin dans Les archives Charlie Chaplin, page 40

- ✓ **Charles Chaplin, Histoire de ma vie**, Robert Laffont, 1964
- ✓ **Chaplin, sa vie, son art** de David Robinson, Ramsay, 1987
- ✓ **Charlie Chaplin** d'André Bazin, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 1972
- ✓ **Petit Charlie deviendra Charlot** de Bernard Chambaz et Pef, Rue du monde, 2011
- ✓ **Charlie Chaplin, l'oeil et le mot** de Jean-François Martin, Mango Jeunesse, 2002
- ✓ **Best Chaplin** de Sam Stourdzé, MK2, Bayard, 2007
- ✓ **Charlie Chaplin, l'enchanteur du cinéma comique** de Luc Baba et Pauline Sciôt, Editions A dos d'âne, 2013
- ✓ **La naissance de Charlot**, the Keystone comedies, coffret 4 DVD, Arte Editions, Lobster, 2010
- ✓ <http://www.charliechaplin.com/>

Toute la famille lit l'autobiographie de Chaplin, 1964

Chaplin avec une poupée Charlot, 1918

○ **Charlot et les artistes des années 20 :**

Chagall, 1919

Blumenfeld, 1920

Léger, 1923

2) Du personnage mythique au cinéaste de génie

« Mes costumes m'aident à exprimer ma conception du citoyen ordinaire, de chaque homme ou presque, de moi-même. Trop petit, le chapeau melon indique une prétention à la dignité. La moustache est une marque de vanité. Le manteau boutonné jusqu'en haut, la canne, l'allure tout entière désignent un homme qui cherche à paraître chevaleresque, épater les autres et se montrer... »

Chaplin dans Les archives Charlie Chaplin, page 26

- ✓ **Chaplin cinéaste** de Francis Bordat, 1998
- ✓ **Chaplin aujourd'hui**, collectif, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2003
- ✓ **Les archives Charlie Chaplin**, collectif, Taschen, 2015
- ✓ **Chaplin inconnu** de Kevin Brownlow et David Gill, 2 DVD, Lobster, 2014
- ✓ **Il fait beau là-haut** d'Isabelle Simon, Editions du Rouergue, 2008

« En un rien de temps, nous savions marcher sur la corde à plus de cinq mètres au dessus de la scène .../... Etant donné mon habileté et l'économie d'un salaire que cela représentait, Charlie m'a donné le rôle du funambule vedette, Rex, le roi des airs. »

« L'un des aspects les plus curieux de mon travail a été de jouer le rôle de Charlie Chaplin dans les répétitions. Quand une mise en scène avait été réglée à son goût. Chaplin se retirait derrière la caméra et criait : « Bon. Voyons ce que ça donne ! »... »

Harry Crocker dans Les archives Charlie Chaplin, pages 42 et 43

Photographies de plateau

● Le hors-champ photographique chez Henri Cartier-Bresson

Bruxelles, 1932

Londres, 1937

Moscou, 1954

Pistes pédagogiques pour travailler sur le hors-champ :

http://clemi.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Concours-photo_Hors-champ_pistes_et_iconographie.pdf

3) Des larmes au rire

« Amuser est une affaire sérieuse. Cela demande une étude approfondie, une observation intense. Il appartient à l'homme qui se veut drôle de savoir ce qui fait rire les gens et pourquoi cela les fait rire. Il doit être psychologue avant de prétendre devenir un comique de talent. »

Chaplin dans Les archives Charlie Chaplin, page 20

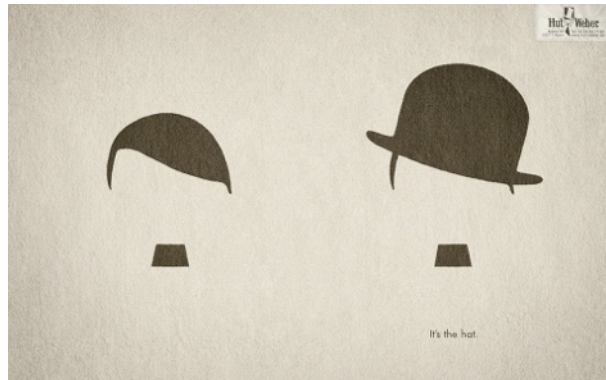
- ✓ **Le burlesque** de Jean-Philippe Tessé, Sceren-CNDP, Cahier du cinéma, 2007
- ✓ **Cinq burlesques**, cour(t)s de cinéma, Sceren-CNDP, 2009
- ✓ **Cinq burlesques** de Carole Desbarats, Cahier de notes, Ecole et cinéma
- ✓ **Images qui bougent, des champions du chamboule-tout**, texte de Macha Séry dans **Le rire de résistance** (Tome 2) de Jean-Michel Ribes, Beaux-Arts éditions, 2010, pages 138 à 155
- ✓ **Les feux de la rampe** de Charles Chaplin, 1952
- ✓ **Yoyo** de Pierre Etaix, 1964
- ✓ **Les clowns** de Federico Fellini, 1971
- ✓ **Eugenio** de Marianne Cockenpot et Lorenzo Mattotti, Seuil Jeunesse, 1993
- ✓ **Eugenio** de Jean-Jacques Prunes, Doriane Films, 2006
- ✓ **Le clown** d'Elzbieta, Ecole des loisirs, 1998
- ✓ **La revanche du clown**, Sara, Thierry Magnier, 2011
- ✓ La scène avec le lion :

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

○ Des portraits minimalistes ...

Affiche du film *Yoyo*

Publicité pour un chapeau, *Hut Weber*

Couverture du magazine *Vogue*, Blumenfeld

○ Le numéro du barbier ...

Photogramme du Cirque

Photogramme des Clowns de Fellini

○ Le numéro de Guillaume Tell ... <http://www.lafilledecorinthe.com>

4) Du cirque à l'histoire du cinéma

« Une musique élégante donne à mes comédies une dimension émotionnelle. Les arrangeurs de musique l'ont rarement compris. Ils voulaient que la musique soit drôle. Je leur expliquais alors que je ne voulais pas de concurrence et que, pour moi, la musique devait être un contrepoint de gravité et de charme, pour exprimer des sentiments, sans lesquels une oeuvre d'art est incomplète ».

Chaplin dans Charles Chaplin, Histoire de ma vie, Robert Laffont, 1964

✓ **Les pionniers du cinéma** d'Isabelle Cahn et Olivier Morel, Editions courtes et longues, 2007

✓ **Magie et cinéma** de Sébastien Bazou, <http://www.artefake.com/MAGIE-ET-CINEMA.html>

✓ **Cinéma et magie** de Maxime Scheinfeigel, Armand Colin Cinéma, 2008

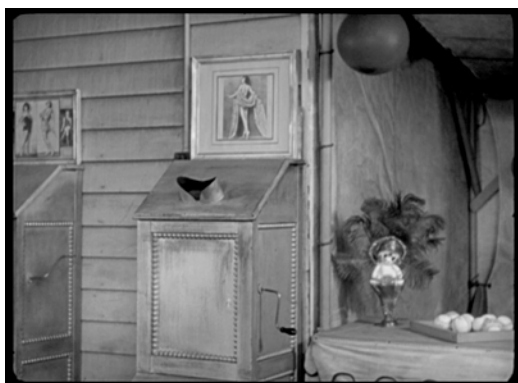
✓ Le cycle **C'est magique...** au Forum des images, <http://www.forumdesimages.fr/les-programmes/magique>

✓ **Georges Méliès, le magicien de cinéma** de Zéno Bianu et Julia Perrin, Editions A dos d'âne, 2011

✓ **Le son au cinéma** de Laurent Jullier, Cahier du cinéma, 2006

✓ La chanson **Swing little girl** <http://www.charliechaplin.com/fr/films/4-le-cirque/musics>

○ Quand le cinéma était une attraction foraine...

Photogramme du Cirque

Kinétoscope de Thomas Edison, 1888

○ De Georges Méliès à Woody Allen, en passant par Charles Chaplin !

✓ **Escamotage d'une dame chez Robert Houdin** de Georges Méliès, 1896

<https://www.youtube.com/watch?v=Nf3AsY4JzX8>

✓ **Magic in the Moonlight** de Woody Allen, 2014

Georges Méliès

Charles Chaplin

Woody Allen