

CINÉMA THÈQUE
DE NICE

LE 7ÈME ART A UNE HISTOIRE

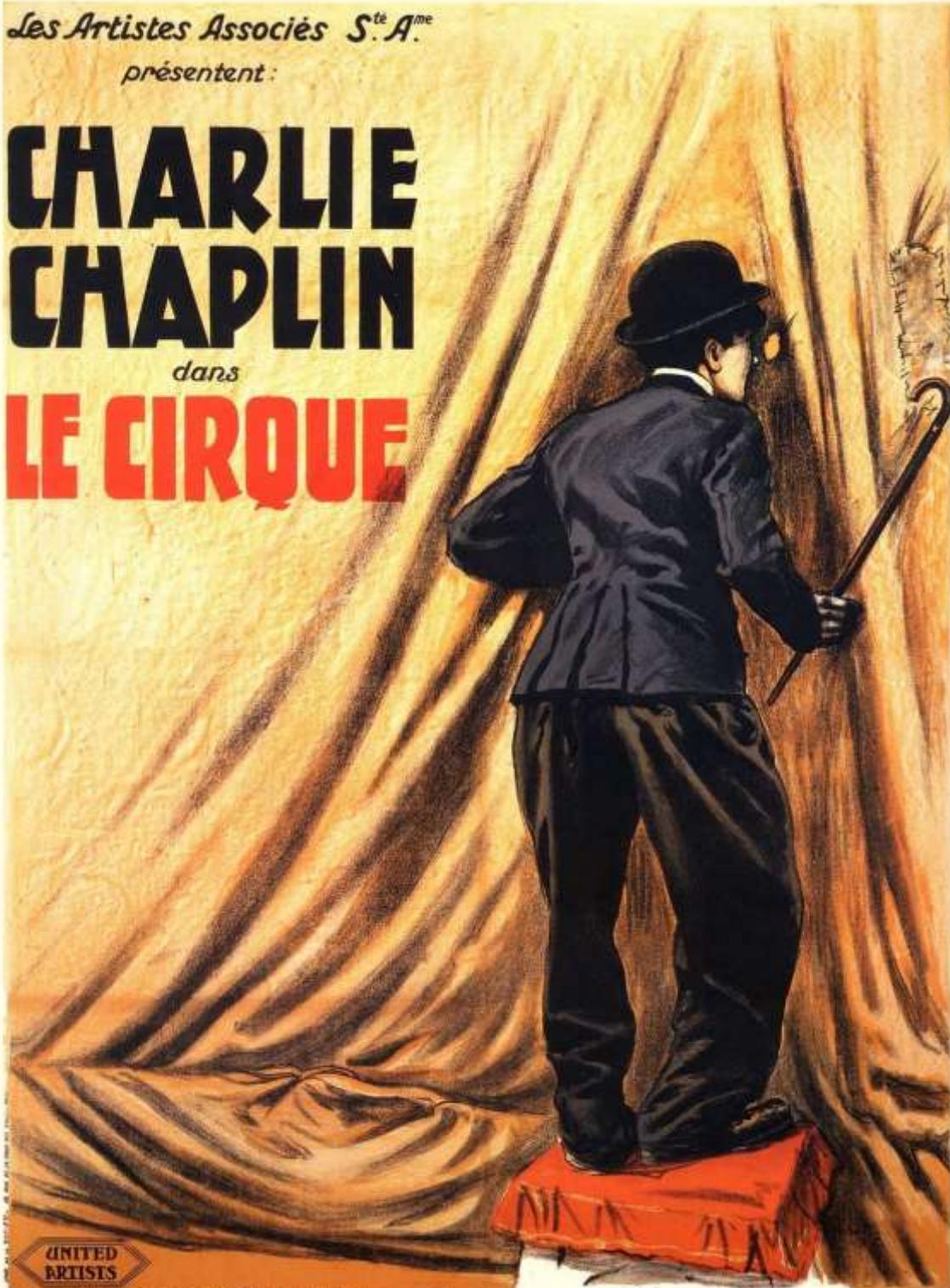
Les Artistes Associés S^{té}A^{me}

présentent :

**CHARLIE
CHAPLIN**

dans

LE CIRQUE

LES ARTISTES ASSOCIÉS S.A. 20, RUE D'AGUESSEAU PARIS. Tél. écrivains : 56-54, 85-20 & 01-33

#ILoveNice

VILLE DE NICE

SOMMAIRE

LE CINEMA, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Du thaumatrope au flipbook.....	page 5
Le cinéma, son invention et son évolution.....	page 6
Les studios de cinéma.....	page 7
La fabrication d'un film.....	page 8
L'image cinématographique.....	page 9

LE FILM

Le générique.....	page 11
Résumé du film.....	page 11
Le réalisateur : Charles Chaplin.....	page 12
Charlot.....	page 13
Le cinéma burlesque.....	page 13
Les personnages du film.....	page 14
L'Art du cirque.....	page 15
Les grandes familles du cirque.....	page 18
Le Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus : le plus grand cirque du monde.....	page 19

LES JEUX

As-tu bien lu la documentation ?	page 21
Le film en questions.....	page 22
Qualités et défauts.....	page 23
Charade.....	page 24
Le labyrinthe.....	page 24
Construis un véritable thaumatrope !	page 25
Bibliographie.....	page 29

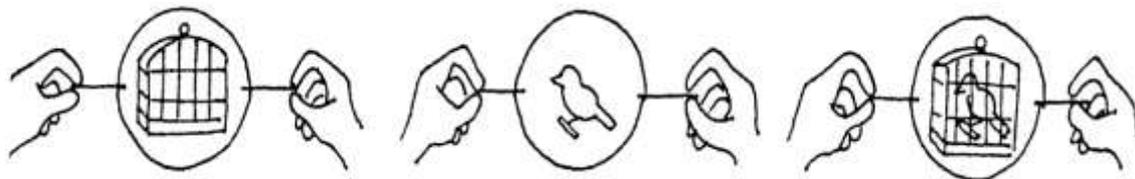
LE CINEMA,
QU'EST-CE QUE C'EST ?

DU THAUMATROPE AU FLIPBOOK : CES JOUETS QUI ONT INVENTÉ LE CINÉMA

Avant l'invention du cinéma en 1895 par les frères Lumière, de nombreux procédés ont été inventés, au cours du XIXe siècle, pour reconstituer le mouvement à partir de dessins ou de photographies. Ces **jouets optiques**, comme on les appelle, créent l'illusion du mouvement grâce à différentes techniques.

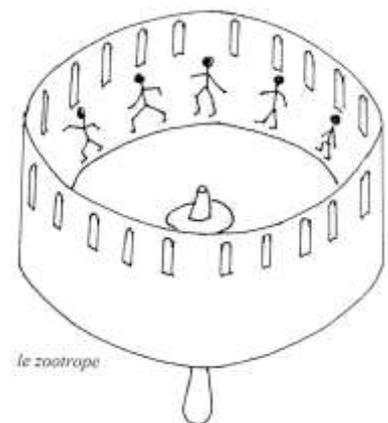
• LE THAUMATROPE :

Inventé par le docteur Paris en 1823, le thaumatrope est une surface circulaire sur laquelle sont dessinés d'un côté un oiseau, de l'autre, une cage. Lorsqu'on le fait tourner très vite, on voit l'oiseau dans la cage. L'œil ne voit plus le mouvement, mais le fixe en une image unique : c'est la persistance rétinienne (tu peux en fabriquer un toi-même page 25).

• LE ZOOTROPE :

Le zootrope est inventé par William George Horner en 1833. C'est un appareil qui ressemble à un tambour. Ce tambour, monté sur un socle, est entraîné par un moteur électrique. Des fenêtres correspondent aux 24 dessins qu'on place à l'intérieur du tambour grâce à des glissières. La rotation du tambour restitue le mouvement et donne l'impression que les dessins s'animent.

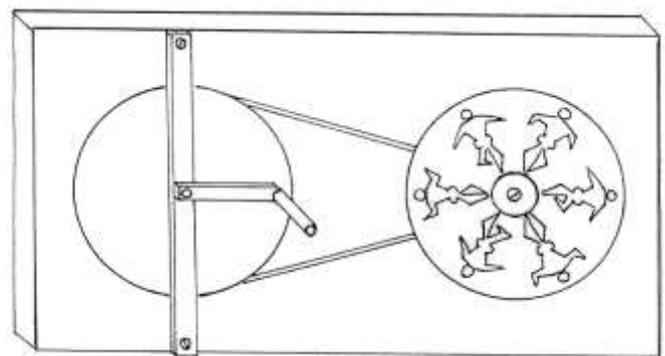

le zootrope

• LE PHENAKITISCOPE :

Le Phénakitiscopie est inventé vers 1833.

Ce jouet est composé d'un couvercle avec une fenêtre, d'une planchette avec un décor percé, d'un dispositif composé de plusieurs miroirs et d'un plateau à bord haut dans lequel sont placées des images montrant la décomposition d'un mouvement et qui se reflètent dans les miroirs. Quand le plateau tourne et que l'on regarde par la fenêtre, on voit le personnage s'animer.

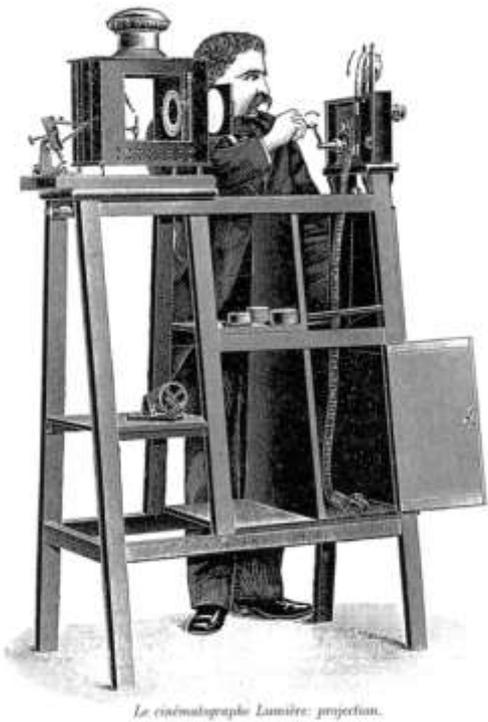

le phénakitiscopie

• LE FLIPBOOK :

Un flipbook est un carnet dans lequel une suite de dessins permet de comprendre le principe de l'image animée. Chaque dessin diffère légèrement de celui qui le suit. Le mouvement est ainsi décomposé image par image. Lorsque l'on feuillette le carnet rapidement avec le pouce, l'image se met à bouger tel un véritable dessin animé !

LE CINÉMA, SON INVENTION ET SON ÉVOLUTION

LA NAISSANCE DU CINÉMA

En 1895, les frères Lumière, des industriels installés à Lyon, créent un appareil qui projette des images animées sur un écran : **c'est le Cinématographe**. À cette époque, de nombreuses recherches simultanées sont entamées dans différents pays (dont Thomas Edison aux États-Unis), mais les frères Lumière sont les premiers à trouver le moyen de projeter des images animées grâce à « la croix de Malte », une roue dentée qui entraîne la pellicule sur laquelle sont photographiées les images. La croix permet un mouvement continu de la pellicule et donc la succession rapide des images... si rapide que cela reproduit le mouvement naturel (1 seconde = 24 images).

La première projection publique et payante a lieu à Paris, **le 28 décembre 1895**. Une dizaine de films muets et en noir et blanc, d'une minute chacun environ, sont projetés. Parmi les premiers films des frères Lumière, *L'Arroseur arrosé* fait

éclater de rire tous les spectateurs qui assistent au premier gag du cinéma : un jardinier ne comprend pas pourquoi l'eau n'arrive pas dans son tuyau d'arrosage. Il regarde de près, un enfant soulève son pied du tuyau et le jardinier reçoit l'eau en plein visage ! *Le Train entrant en gare de la Ciotat* fait frémir les premiers spectateurs qui sont surpris de voir surgir de l'écran une locomotive fonçant vers eux !

A Nice, la première projection du Cinématographe Lumière a lieu le 28 février 1896 dans la salle de l'Eldorado, 5 rue Garnier (actuellement rue de la Liberté).

Et les toutes premières images de Nice ont été tournées en février 1897.

AU TEMPS DU CINÉMA MUET

Au début, les films sont muets car les techniques à cette époque ne permettent pas encore d'enregistrer le son. Pour compenser l'absence de son, un pianiste joue de la musique pendant la projection du film. Un bruiteur utilise des ustensiles très simples qui illustrent l'histoire : le vent, le sifflement d'un train, le galop d'un cheval... Sur l'écran, de temps à autre, le résumé de l'action apparaît pour guider le spectateur et l'aider à suivre l'histoire : ce sont les « intertitres ».

LE CINÉMA SE MET À PARLER...

Les recherches ont débuté dès 1894 pour tenter de donner la parole aux images. On parvient à projeter des films chantants : les chanteurs sont d'abord filmés tandis que leur voix est enregistrée à part. Lors de la projection, on fait coïncider l'image et le son.

En 1927 aux États-Unis, *Le Chanteur de jazz* est le premier film sonore. Il a été réalisé par Alan Crosland avec Al Jolson qui interprète une chanson célèbre « Swanee ». Il n'y a pas encore de dialogues, mais des musiques sont *synchronisées*¹ avec l'image. L'année suivante, en 1928, *Les Lumières de New York* de Bryan Foy, le premier film parlant, sort sur les écrans.

Peu à peu, le son n'a plus besoin d'être synchronisé avec l'image. Grâce à la technique du son optique, il est directement enregistré sur la pellicule.

L'APPARITION DE LA COULEUR

Dès les débuts du cinéma, on a également cherché à colorier la pellicule pour mieux imiter le réel. Tout d'abord en la coloriant au pinceau, image par image, puis en utilisant la technique manuelle du pochoir qui s'est mécanisée par la suite.

Dans les années 1910, des premiers essais de trichromie sont effectués : sur trois pellicules, la caméra enregistre les trois couleurs primaires (bleu, jaune, rouge) qui, une fois assemblées, composent l'image en couleur. Cette technique, qui prendra le nom de Technicolor, ne s'imposera qu'à partir des années 1930.

L'ÉVOLUTION DU CINÉMA

Depuis la fin du XXème siècle, les images de synthèse interviennent dans la réalisation des films. Ces images réalisées sur ordinateur offrent la possibilité de créer plusieurs sortes de décors mais aussi des monstres, des vaisseaux spatiaux, des milliers de personnages pour simuler une foule... Désormais, au cinéma, on peut tout reproduire : explosion, tempête, extraterrestres...

LES STUDIOS DE CINEMA

Les studios de cinéma sont des lieux avec des espaces qui offrent la possibilité technique de recréer exactement le monde imaginé par le réalisateur et de tourner un film dans les meilleures conditions : magasins d'accessoires et de costumes, ateliers de décors, salles de montage et de mixage, laboratoires pour les effets spéciaux, utilisation de piscine pour simuler la mer, atelier de menuiserie, murs amovibles pour faciliter les mouvements de caméra, etc. Ces studios peuvent être immenses, et même devenir de véritables villes comme c'est le cas à Hollywood (Los Angeles) aux États-Unis. En Europe, les plus grands studios de cinéma sont ceux de Cinecittà en Italie.

Nice est une ville très ensoleillée ce qui, au début du cinéma favorisait les tournages dans les meilleures conditions de lumière possible car les projecteurs n'existaient pas. De grandes verrières permettaient d'utiliser la lumière solaire. Ainsi, de nombreux studios se sont construits à Nice. On peut citer : les Studios Pathé sur la Route de Turin, les Studios Gaumont à Carras et les Studios d'Alfred Machin (un réalisateur dont les personnages étaient des animaux) à l'emplacement de l'actuel Collège Bon Voyage. Tous ont disparu. Aujourd'hui, seul demeure le Studio de la Victorine créé en 1919 par Serge Sandberg. De grands réalisateurs français ou étrangers sont venus y tourner des films : Alfred Hitchcock, Marcel Carné, François Truffaut...

---

¹ Synchroniser : faire s'accorder l'image et le son.

LA FABRICATION D'UN FILM

Voici les différentes étapes de la fabrication d'un film. Tout commence par l'histoire qui s'appelle le scénario...

1. Le scénario

Il décrit très précisément l'histoire, les dialogues, les situations, les décors.

2. La production

Pour qu'un film puisse être réalisé, il faut de l'argent. C'est le **producteur** qui s'occupe de trouver le financement nécessaire auprès des banques et des chaînes de télévision, du CNC ou encore des Régions.

3. Le repérage

Le **réalisateur** ou son assistant cherchent des lieux, châteaux, maisons, forêts, où seront tournées les scènes en décors naturels. Un film peut également être tourné en **studio** : dans ce cas, les décors sont dessinés par un décorateur puis construits par différents corps de métier.

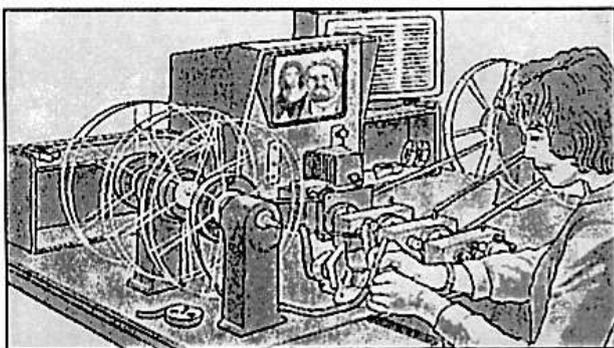

4. Le casting

C'est la recherche des acteurs et figurants qui vont interpréter les personnages de l'histoire.

5. Le tournage

Le tournage d'un long métrage se déroule entre 6 à 10 semaines en moyenne. Chaque **plan** donne lieu à plusieurs prises de vues qui sont projetées le lendemain à l'équipe : ce sont les **rushes**.

6. Le montage

La **table de montage** permet d'assembler les plans et les sons correspondants en suivant le scénario.

7. Le son

Dans un **auditorium**, on enregistre les paroles, les bruits, la musique qui viennent enrichir ou remplacer le son direct. Cela s'appelle la **postsynchronisation**.

8. La diffusion

Après le montage et la postsynchronisation, le film est terminé. Le producteur passe un accord avec une société de distribution ; un groupe tel que Pathé, Gaumont ou U.G.C, ou un distributeur indépendant. Le **distributeur** s'occupe alors de la publicité du film, choisit la date de sortie et loue le film à un **exploitant** qui gère une salle de cinéma. Le film peut alors être montré au public.

L'IMAGE CINEMATOGRAPHIQUE

Un film est comme un livre : il est constitué d'images en mouvement appelées plans, comme un livre est constitué de mots. Un plan est l'image comprise entre deux « coupes ».

Des plans ayant un décor en commun constituent une scène, comme les mots forment des phrases.

Une séquence est une suite de plans qui constituent un moment marquant du film, à l'image des chapitres d'un livre.

Les plans les plus importants sont les suivants :

PLAN GENERAL

- Il décrit un paysage ou un grand nombre de personnages dans un paysage.
- Il te permet de voir l'ensemble d'une action (par exemple une bataille).
- ou l'ensemble d'un lieu (par exemple la ville, la campagne).

PLAN MOYEN

Il situe le (ou les) personnage(s) dans le décor.

PLAN AMERICAIN

- Il montre les personnages de la tête aux cuisses.

GROS PLAN

- Il montre de près : un visage, ou une main, ou un objet.
- Il attire ton attention sur : le visage, ou l'expression, ou un objet qui a une importance dans le déroulement de l'histoire.

LE FILM

LE GÉNÉRIQUE

LE CIRQUE (The Circus)

États-Unis – 1928

Réalisation, scénario, montage et musique : Charles Chaplin

Directeur de la photographie : Roland Totheroh

Décors : Charles D. Hall et William Hinckley

Production: United Artists

Durée: 1h10

Interprétation :

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

RÉSUMÉ DU FILM

Poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur, Charlot se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public. Convaincu de son talent comique, le directeur du cirque lui propose de faire des essais, mais Charlot ne parvient pas à renouveler son succès. C'est finalement un autre incident, alors qu'il s'apprête à s'en aller, qui en fait de nouveau une vedette. Il est alors engagé comme accessoiriste.

Charlot tombe amoureux de la fille du directeur, Merna, mais celle-ci lui préfère Rex, le nouveau *funambule*². Pour plaire à la belle jeune fille, Charlot remplace Rex dans son numéro d'équilibriste...

---

² *Funambule* : personne qui marche sur une corde tendue en hauteur à plusieurs mètres du sol.

LE REALISATEUR – CHARLES CHAPLIN

Charles Chaplin est né le 16 avril 1889 à Londres dans une famille d'artistes de music-hall. Son père était un acteur comique et sa mère chanteuse et danseuse d'opérette. A cinq ans, il fait ses débuts au théâtre et quatre ans plus tard, il est engagé dans une troupe et participe à de nombreuses tournées en Angleterre et sur le continent.

En 1912, il part aux États-Unis où il est remarqué et engagé par un grand acteur et réalisateur de l'époque, *Mack Sennett* qui travaille alors pour la *Keystone Film Company*, une des plus importantes sociétés de production de films. Une fois à Hollywood, il joue dans son premier film *Pour gagner sa vie*, en janvier 1914. Très vite il devient le réalisateur, l'acteur et le musicien de ses propres films, d'abord pour la société *L'Essanay* ensuite

pour la *Mutual*. C'est entre mars et juillet 1919 qu'il réalise ses premiers chefs-d'œuvre ; *L'Usurier*, *L'Emigrant*, *Le Policeman*...En 1919, il fonde la *United Artists* avec *Mary Pickford* et *Douglas Fairbanks*, célèbres comédiens ainsi qu'avec *D.W. Griffith*, un important réalisateur. Dès lors, il réalise des films de long métrage.

L'invention du cinéma parlant en 1927 lui pose des problèmes. En effet, tout le comique de Charlot était basé sur le mime alors qu'avec le cinéma parlant, il doit utiliser des mots qui remplacent le geste. Ce n'est qu'en 1936 qu'il termine *Les Temps modernes*. En 1940, il tourne *Le Dictateur*. Il quitte les États Unis et s'installe en Suisse en 1953 avec sa femme Oona et leurs huit enfants. C'est à Londres qu'il réalise *Un roi à New York*, en 1957. Toujours à Londres, en octobre 1964, il publie ses mémoires sous le titre *My autobiography* puis, en 1967, il revient au cinéma avec *La comtesse de Hong Kong* interprété par *Sophia Loren* et *Marlon Brando*. C'est son premier film en couleurs, mais aussi le dernier de sa carrière.

FILMOGRAPHIE (longs métrages)

- 1921 - *Le Kid* (The Kid)
- 1923 - *L'Opinion publique* (A Woman of Paris)
- 1925 - *La Ruée vers l'or* (The Gold Rush)
- 1927 - *Le Cirque* (The Circus)
- 1931 - *Les Lumières de la ville* (City Lights)
- 1936 - *Les Temps modernes* (Modern Times)
- 1940 - *Le Dictateur* (The Great Dictator)
- 1946 - *Monsieur Verdoux* (Monsieur Verdoux)
- 1952 - *Les Feux de la rampe* (Limelight)
- 1957 - *Un roi à New-York* (A King in New York)
- 1967 - *La Comtesse de Hong-Kong* (The Countess from Hong-Kong)

CHARLOT

Interprété par Charles Chaplin lui-même, Charlot est un personnage récurrent dans l'œuvre du cinéaste. Il apparaît dès 1914 et on le retrouve dans presque tous les films réalisés par Chaplin. En 1936, *Les Temps modernes* marque la dernière apparition au cinéma de ce héros mythique.

Le personnage et la silhouette de Charlot se précisent de films en films pour devenir reconnaissables. Voici ses caractéristiques : un chapeau melon, une canne, un veston trop étroit et *élimé*³, un petit gilet rapiécé, une cravate proprement nouée sur une chemise blanche, un pantalon déchiré par endroits et des chaussures déformées beaucoup trop grandes. A l'époque, ces habits sont ceux des gens riches et non pas des gens du peuple. Ceux de Charlot sont usés et rapiécés, comme s'il avait été riche autrefois, mais désormais ruiné.

Une autre particularité du personnage est sa démarche : il marche «en canard», lentement mais assez nerveusement. Il est toujours en train de bouger, sa gestuelle est énergique et pleine de tics.

LE CINÉMA BURLESQUE

Le Cirque est un film burlesque. Le burlesque est un genre cinématographique dont le but est de faire rire le public.

QU'EST-CE QU'UN GENRE AU CINÉMA ?

Au cinéma, on parle de genre pour rassembler dans une même catégorie un ensemble de films ayant des points communs, sans qu'il soit toujours très facile de caractériser ces points communs ! Tu as probablement entendu parler de "westerns", de "films policiers", de "comédies", de "films d'aventure", de "films de science fiction", de "comédies musicales"... Il s'agit dans chacun de ces cas d'un genre de film, c'est à dire d'un style de films particulier.

Cette notion de genre permet de caractériser un film : s'il appartient à un genre précis, le spectateur sait qu'il répondra à un certain nombre de règles dans l'histoire qu'il raconte comme dans la mise en scène. Par exemple, une comédie musicale comportera des chansons, des danses et beaucoup de couleurs.

Ainsi, si tu décides de voir un film appartenant à un genre précis, tu sais déjà plus ou moins ce que tu vas voir : c'est une sorte de contrat entre toi, le spectateur, et la personne qui a réalisé le film.

Décrire un genre est difficile. Mais dans l'ensemble, on s'intéresse aux éléments suivants :

- le scénario relève-t-il du drame, de la comédie, du mélodrame, etc.? Cherche-t-on à faire rire le spectateur ou bien à lui faire peur, à l'émouvoir, etc. ?

---

³ *Elimer* : user un tissu par le frottement, à force de s'en servir.

- comment ont été choisis les éclairages, les mouvements de caméra, les cadrages, le montage, les couleurs, etc. ?
- comment sont choisis les décors ? Ressemblent-ils à notre monde familier ou bien s'agit-il d'un monde imaginaire ?
- à quelle époque se passe l'histoire ?
- les personnages correspondent-ils à des héros caractéristiques ? (par exemple, le cow-boy et l'indien, le gendarme et le voleur, l'aventurier, etc.)

LE CINEMA BURLESQUE

Le cinéma burlesque appartient au genre comique. C'est un cinéma essentiellement visuel : les effets comiques sont provoqués par des actions des personnages (des chutes, des cascades, des courses-poursuites, des bagarres...), ce qui explique que ce genre est essentiellement associé au cinéma muet. Il s'oppose en cela à d'autres formes de cinéma comique, comme le comique de situation ou le comique du langage. Le cinéma burlesque est fondé sur la présence de gags, c'est-à-dire de petits numéros comiques mis les uns à la suite des autres.

Les caractéristiques essentielles du comique burlesque sont :

- les bagarres ;
- l'absurdité (le but du genre burlesque est d'enchaîner les gags les uns à la suite des autres, l'histoire racontée n'est pas importante donc elle est souvent incohérente, elle n'a pas de sens);
- l'absence de description des personnages (seuls comptent les effets physiques et visuels, le réalisateur ne s'attarde pas sur la personnalité des héros) ;
- la rapidité du récit (les gags s'enchaînent à un rythme effréné).

Parmi les éléments typiques du cinéma burlesque, les plus célèbres sont :

- la course-poursuite, qui conclut en général chacun des films ;
- les batailles à la tarte à la crème...

Pour ce qui est des personnages, on retrouve fréquemment :

- des policiers, qui sont en général les "méchants" de l'histoire ;
- des jolies jeunes filles en maillot de bain !

Chaplin s'est formé à l'école du burlesque et a inventé le personnage de Charlot dans cet esprit. Progressivement, tout en conservant les règles fondamentales du genre, il a su aussi inventer un univers comique très personnel : plus social, plus tendre, plus nostalgique...

LES PERSONNAGES DU FILM

LE VAGABOND

Charlot est un petit homme pauvre et affamé. Lorsqu'il découvre le portefeuille glissé dans sa poche par un pickpocket, il hésite entre le donner au policier et le garder, mais le désir de manger l'emporte.

Charlot est très maladroit, il se met toujours dans des situations incroyables. Mais sa maladresse est un atout car elle fait rire les gens et cela lui permet de trouver un travail au cirque. Très naïf, c'est un homme simple qui fait confiance facilement et ne se méfie pas des autres. Par exemple, il ne se rend pas compte de son succès auprès du public : le directeur en profite pour faire prospérer son cirque tout en payant Charlot une misère alors qu'il est le « clou du spectacle ».

Gentil et généreux, Charlot est amoureux de Merna et est prêt à tout pour lui plaire comme remplacer Rex dans son numéro de funambule.

MERNA

Fille du directeur du cirque, elle est écuyère, ce qui signifie qu'elle fait des acrobaties à cheval. Merna est une belle jeune fille sensible et rêveuse. Elle a beaucoup d'affection pour Charlot et l'aime comme un ami. Elle est également un peu naïve car elle ne se rend pas compte que Charlot est amoureux d'elle. Merna est en admiration devant Rex, le funambule et tombe immédiatement amoureuse de lui.

LE DIRECTEUR DU CIRQUE

Le directeur est un homme tyrannique : il est autoritaire, injuste et violent. Il maltraite sans cesse Merna, et n'est jamais content sauf quand les affaires vont bien. Le directeur est *cupide*³, la seule chose qui compte pour lui est de gagner toujours plus d'argent avec son cirque, le bonheur de sa fille lui importe peu.

REX

Rex est un bel homme athlétique et sûr de lui. Lorsqu'il rencontre Merna pour la première fois, il tombe immédiatement sous son charme. Le directeur du cirque ne lui fait pas peur et il n'hésite pas à défendre la jeune fille lorsque ce dernier la réprimande à la fin du film.

L'ART DU CIRQUE

Le mot « cirque » vient du latin « circus » qui signifie « cercle ». Actuellement, le cirque est un spectacle vivant populaire organisé autour d'une piste circulaire à laquelle il doit son nom. Le cirque désigne le spectacle donné par une troupe d'artistes qui présente le plus souvent des acrobaties, des clowns, des tours de magie, des numéros de dressage et de domptage d'animaux. Ses caractéristiques ont beaucoup évolué depuis ses origines.

LES ORIGINES DU CIRQUE

Le cirque existe depuis l'Antiquité. On a retrouvé une fresque datant de -2400 ans intitulée « Le Saut du taureau » et représentant une scène d'acrobatie.

Dans l'Égypte ancienne, les hommes organisaient des défilés de bêtes sauvages venues de toute l'Afrique : lions, éléphants, etc. Et dans la Grèce antique, des courses de chars étaient organisées dans les amphithéâtres.

Les Romains utilisaient le mot « cirque » pour désigner les jeux organisés dans les arènes, dont le but était de divertir le peuple. On pouvait y voir des combats de gladiateurs et des courses de chars, mais aussi des parades, des fanfares, des écuyers, des voltigeurs, des funambules, des dresseurs d'animaux... Ces jeux remportaient un grand succès et il y avait parfois plus de 300 000 personnes qui y assistaient.

---

³ *Cupide* : personne qui aime l'argent plus que tout.

Au Moyen-âge et à la Renaissance, des troupes de saltimbanques se développent. Il s'agit de groupes de personnes qui vivent de façon *nomade*⁴ et se déplacent de ville en ville au moment des foires et des marchés. Ils présentent principalement des numéros d'acrobatie, de jonglage et de domptage. Ces artistes, qui donnent des spectacles dans les rues ou les cours des châteaux, s'appellent des « bateleurs ».

L'APPARITION DU CIRQUE TRADITIONNEL AU 18ème SIECLE

C'est seulement au 18ème siècle que l'Anglais Philip Astley, considéré comme le « père » du cirque traditionnel, impose le cercle, espace scénique central destiné d'abord aux exploits *équestres*⁵. En 1768, il loue un champ à proximité de Londres et y dresse des barrières, où il produit des spectacles de dressage et des numéros de voltige équestre. On dit d'ailleurs que la taille de la piste de cirque trouve ses origines dans ces numéros de dressage car le rayon de la piste était choisi pour correspondre à la distance nécessaire entre l'écuyer, la *longe*⁶ et le cheval.

En 1783, Philip Astley se rend à Paris et ouvre un amphithéâtre, rue Faubourg-du-Temple. Tous les soirs, il y donne une représentation équestre et acrobatique. Lorsque la Révolution éclate en 1789, il retourne en Angleterre et cède son cirque à l'italien Antonio Franconi. Pour ne pas concurrencer le théâtre, il est interdit aux artistes de la piste de parler. Le cirque doit donc se contenter des spectacles avec les chevaux.

Il faut attendre 1852 pour voir apparaître de nouveaux numéros : Louis Dejean inaugure le cirque Napoléon (que l'on appelle aujourd'hui le « cirque d'Hiver », voir la photo ci-contre) avec des jeux et des acrobates forains.

De leur côté, les cirques ambulants – dans la continuité des troupes de saltimbanques – poursuivent leurs représentations de ville en ville. Ils sont équipés de chapiteaux, qui sont apparus en 1825 aux États-Unis, et nécessitent beaucoup d'espace pour installer leur campement et leur ménagerie. Quand ils arrivent dans une ville, une partie de la troupe dresse le campement, une autre monte le chapiteau pendant qu'une troisième organise une parade afin d'annoncer leur arrivée.

Leur spectacle correspond à ce que l'on appelle le « cirque traditionnel » :

- il est organisé sur une piste circulaire, sous un chapiteau,
- chaque numéro est présenté par une personne que l'on appelle « Monsieur Loyal »,
- le spectacle est composé d'une succession de numéros indépendants : acrobaties, jonglage, trapèze, équilibre, clowns...
- il y a des animaux sauvages,
- et un orchestre se charge de l'accompagnement musical.

⁴ *Nomade* : personne qui n'a pas d'habitation fixe.

⁵ *Equestre* : désigne tout ce qui est relatif aux chevaux.

⁶ *La longe* : courroie qui sert à attacher un cheval ou à le mener.

LE « CIRQUE CONTEMPORAIN » DANS LES ANNEES 1970

Après la Seconde Guerre mondiale, le cirque traditionnel est délaissé par le public, qui lui préfère la radio ou la télévision naissante. A partir des années 1970, de jeunes artistes essaient de renouveler les spectacles de cirque. Ils sortent du traditionnel chapiteau et déplacent les spectacles dans d'autres lieux, comme des scènes de théâtre, ou bien dans la rue. Ils abandonnent les numéros de dressage, ainsi que le personnage de Monsieur Loyal, mais s'ouvrent à d'autres disciplines : théâtre, danse, arts de la rue, vidéo, marionnettes...

La principale caractéristique du cirque contemporain est la continuité du spectacle avec une histoire qui lie les différents numéros entre eux. Exemples de cirques contemporains : le cirque du Soleil, Plume, Zingaro, Archaos, etc.

LE CIRQUE DANS LA LITTÉRATURE

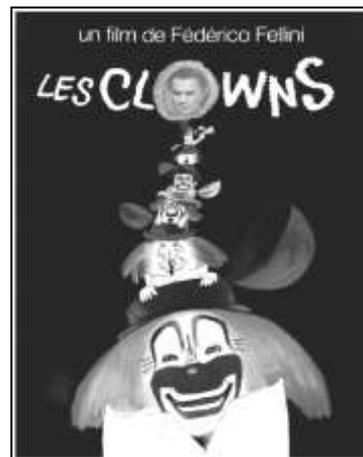
- *Madeleine et les bohémiens* de Ludwig Bemelmans, Éditions École des Loisirs, 1999 ;
- *Drôle de cirque !* de Robert Boudet, Éditions Le Ciel Bleu, 1987 ;
- *Emile bille de clown* de Jo Hoestlandt, Éditions Bayard, 1999 ;
- *Fatik et le jongleur de Calcutta* de Satyajit Ray, Éditions Pocket, 1995 ;
- *Mary la penchée* de Benoît Peeters, Éditions Casterman, 1995.

LE CIRQUE AU CINEMA

- *Sally, fille du cirque* de David W. Griffith (États-Unis, 1923)
- *Les Gens du voyage* de Jacques Feyder (France-Allemagne, 1937)
- *Dumbo* de Walt Disney (États-Unis, 1941)
- *Au revoir, monsieur Grock* de Pierre Billon (France, 1949)
- *Sous le plus grand chapiteau du monde* de Cecil B. DeMille (États-Unis, 1952)
- *Obsession* de Jean Delannoy (France-Italie, 1954)
- *Trapèze* de Carol Reed (États-Unis, 1955)
- *Yoyo* de Pierre Etaix (France, 1964)
- *Le Plus grand cirque du monde* d'Henry Hathaway (États-Unis, 1964)
- *Les Clowns* de Federico Fellini (Italie-France-Allemagne, 1970)
- *Parade* de Jacques Tati (France-Suède, 1974)
- *Roselyne et les lions* de Jean-Jacques Beneix (France, 1988)
- *Bye-bye Blackbird* de Robinson Savary (Luxembourg-Grande-Bretagne-Allemagne, 2005)

Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille

Affiche du film *Les Clowns* de Federico Fellini

LES GRANDES FAMILLES DU CIRQUE

Depuis toujours, le cirque est une histoire de famille. En effet, les traditions, les techniques, les prouesses sont transmises de génération en génération. Dès le 19ème siècle, de véritables dynasties artistiques ont ainsi vu le jour.

FRANCONI

Antonio Franconi reprend en 1793 le cirque de Philip Astley et devient célèbre pour ses numéros équestres. Ses fils et petits-fils sont également des écuyers hors pair. C'est la plus ancienne famille de cirque en France. Aujourd'hui, l'une de ses dernières descendantes, Alexandra Franconi, continue de faire vivre le cirque Franconi aux côtés du clown Boboss.

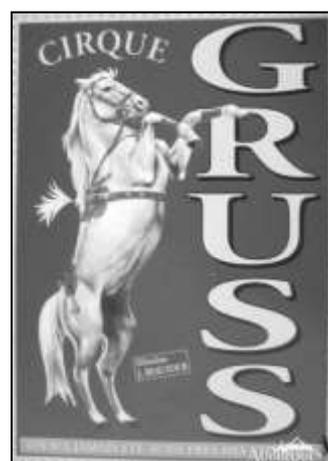
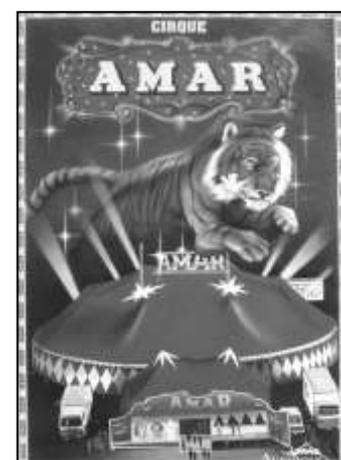

BOUGLIONE

Emilien Bouglione devient célèbre au 19ème siècle pour sa ménagerie foraine. De père en fils, de petits-fils en arrière-petits-fils, les Bouglione, dans leur majorité, pratiquent le dressage et le domptage. Dès les années 1920, les quatre frères Bouglione, Sampion, Alexandre, Joseph et Firmin, transforment la ménagerie en cirque itinérant. Depuis 1934, ils dirigent le cirque d'Hiver à Paris tout en conservant leur chapiteau itinérant qui tourne dans toute la France.

AMAR

Les quatre frères Amar sont de jeunes dompteurs qui ont acquis une belle réputation dans les foires accueillant la ménagerie de leurs parents. En 1924, ils créent un cirque qui, au fil des années, parvient à égaler les plus importants d'Europe. Dans leur spectacle, les fauves ont une place de choix. Puis le clan familial se disperse au début des années 1970. C'est la famille Falk qui reprend le flambeau.

GRÜSS

Associé à son ami Lucien Jeannet et à son frère André, Alexis Grüss a marqué l'histoire du cirque depuis 1943 avec ses nombreuses enseignes comme « Radio Circus », le « Grand Cirque de France », etc. En 1974, son neveu, Alexis Grüss junior, fonde « le Cirque à l'ancienne » qui devient en 1983 le « Cirque national Alexis Grüss ». A la mort de son père, Arlette Grüss crée en 1985 son propre établissement, le cirque Arlette Grüss, dirigé depuis son décès en 2006 par son fils Gilbert Mummolo Grüss. Aujourd'hui le cirque Arlette Grüss est un des plus célèbres de France, il allie la tradition à la modernité.

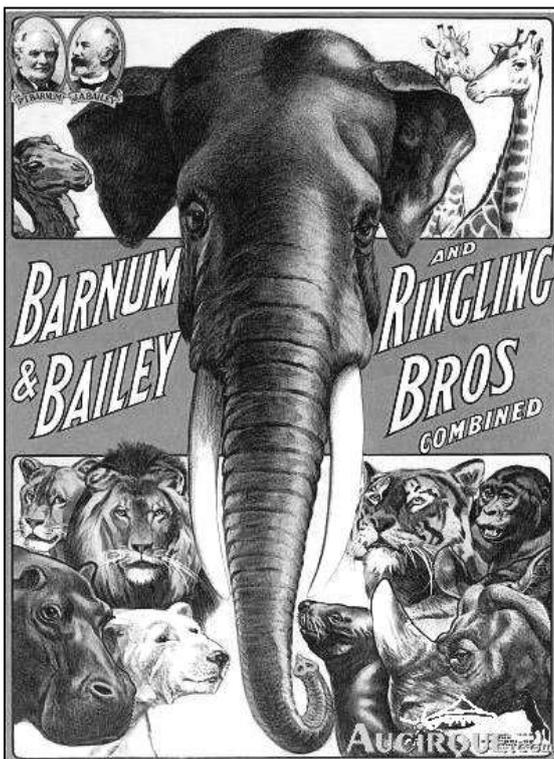
LE RINGLING BROS AND BARNUM & BAILEY CIRCUS : LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE

Le « Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus » est le plus grand cirque du monde. Il se situe aux États-Unis, et son histoire commence avec celle du cirque Barnum.

Le cirque Barnum a été créé par Phineas Taylor Barnum, un entrepreneur de spectacles américain né en 1810 qui vécut jusqu'en 1891. A sa création en 1871, ce cirque est le plus grand du monde. Il révolutionne l'univers du spectacle en représentant, sous un immense chapiteau pouvant accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs, des cavalcades gigantesques et un spectacle simultanément sur trois pistes et deux plateaux. Le cirque voyage en train à travers le territoire américain, transportant sa ménagerie, son chapiteau, ses artistes, etc.

En 1881, Barnum s'associe au directeur de cirque, James Anthony Bailey, et devient, en 1887, le « Barnum & Bailey Circus ». A la mort de Phineas Taylor Barnum en 1891, Bailey poursuit l'exploitation du cirque. Après l'Amérique, le cirque embarque sur un paquebot et effectue une grande tournée en Europe de 1897 à 1902.

En 1907, les frères Ringling, célèbres pour leurs numéros de comiques, rachètent le « Barnum & Bailey Circus » pour l'associer à leur « Ringling Bros Circus », fondé en 1884, et forment en 1919 le plus grand chapiteau du monde, le « Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus ». En 1932, sa ménagerie était riche de 1000 animaux sauvages !

Aujourd'hui, le « Ringling Bros and Barnum & Bailey Circus » existe toujours et présente des attractions aussi spectaculaires qu'autrefois.

LES JEUX

AS-TU BIEN LU LA DOCUMENTATION ?

Coche la bonne réponse parmi celles qui te sont proposées :

1. *Quelle est l'invention des frères Lumière ?*
 Le cinématographe   Le thaumatrope   Le flipbook
2. *Quand a eu lieu la première projection à Nice ?*
 Le 28 février 1896   Le 14 novembre 1927   Le 28 décembre 1895
3. *En quelle année a été réalisé le premier film parlant ?*
 En 1927   En 1928   En 1929
4. *Quel est le premier film parlant ?*
 L'Arroseur arrosé   Le Chanteur de Jazz   Les Lumières de New York
5. *Comment s'appelle le procédé qui permet de réaliser les décors sur ordinateur ?*
 Le Technicolor   Le son optique   Les images de synthèse
6. *Comment s'appelle le jouet qui ressemble à un tambour ?*
 Le thaumatrope   Le zootrope   Le phénakitiscopie
7. *Qui a inventé le zootrope ?*
 Le docteur Paris   W. G. Horner   Les frères Lumière
8. *Aujourd'hui, avec quel jouet peut-on recréer le mouvement ?*
 Le cinématographe   Le thaumatrope   Le flipbook
9. *Dans la réalisation d'un film, quand intervient le monteur ?*
 Avant le tournage   Pendant le tournage   Après le tournage
10. *Comment appelle-t-on la personne qui écrit l'histoire du film ?*
 Le producteur   Le scénariste   Le chef opérateur
11. *Comment s'appelle la personne qui trouve l'argent nécessaire à la réalisation d'un film ?*
 Le producteur   Le réalisateur   Le scénariste
12. *Quelle est l'origine de Charles Chaplin ?*
 Anglaise   Hollandaise   Suisse
13. *Où Charles Chaplin a-t-il commencé sa carrière ?*
 Au théâtre   A l'opéra   Dans un orchestre
14. *Combien de film en couleur a-t-il réalisé ?*
 1   2   3

15. *A quoi le cirque doit-il son nom ?*

- A la piste circulaire autour de laquelle le spectacle est organisé.
- A son chapiteau de forme circulaire.

16. *Qui est le père du cirque traditionnel ?*

- Louis Dejean
- Antonio Franconi
- Philip Astley

17. *Quelle est la plus ancienne famille de cirque en France ?*

- Grüss
- Bouglione
- Franconi

18. *Dans quelle discipline les Bouglione étaient-ils célèbres ?*

- Le domptage
- La magie
- Les acrobaties équestres

Compte un point pour chaque bonne réponse :

SCORE / 18

LE FILM EN QUESTIONS

As-tu bien compris l'histoire du film ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes en cochant la bonne réponse :

1. *Pourquoi Merna est-elle privée de dîner ?*

- Parce qu'elle refuse d'entrer en piste.
- Parce qu'elle a raté son numéro avec le cerceau.

2. *Pourquoi Charlot a-t-il un portefeuille qui ne lui appartient pas ?*

- Il l'a trouvé par terre.
- Quelqu'un le lui a donné.
- Un pickpocket le lui a glissé dans la poche alors qu'il avait le dos tourné.

3. *Que fait Charlot pour échapper au policier qui le poursuit dans la baraque foraine ?*

- Il grimpe sur le toit de la baraque.
- Il fait l'automate.
- Il se mélange aux autres visiteurs.

4. *Quels artistes donnent à manger à Merna alors que son père l'a puni ?*

- les dompteurs
- les acrobates
- les clowns

5. *Que fait cuire Charlot dans une vieille boîte de conserve ?*

- des pâtes
- un œuf
- des haricots

6. *Alors que Charlot rate les essais pour devenir clown, le directeur décide quand même de l'embaucher comme :*

- accessoiriste
- funambule
- dompteur

7. *Grâce à qui le cirque devient-il prospère ?*

- Charlot
- Merna
- Rex

8. *Que fait Merna lorsqu'elle découvre Charlot dans la cage au lion ?*

- o Elle appelle à l'aide.   o Elle s'évanouit.   o Elle éclate de rire.

9. *Quel objet Charlot achète-t-il au clown blanc pour l'offrir à Merna ?*

- o un chapeau   o une bague   o un collier

10. *Lorsque Charlot doit remplacer Rex dans son numéro de funambule, que fait-il pour être sûr de ne pas tomber ?*

- o Il s'attache à une corde.   o Il reste accroché au poteau.

11. *Qui perturbe Charlot pendant son numéro ?*

- o Merna, qui le rejoint sur la corde.
o Trois petits singes, qui lui grimpent dessus.

12. *A la fin du film, à qui Charlot donne-t-il la bague ?*

- o A Rex pour qu'il demande Merna en mariage.   o A Merna comme cadeau d'adieu.

Compte un point pour chaque bonne réponse :

SCORE / 12

QUALITÉS ET DÉFAUTS

Relie chacun de ces adjectifs qualificatifs aux personnages auxquels ils correspondent (un adjectif peut correspondre à plusieurs personnages).

- Autoritaire
  - Gentil(le)
  - Athlétique
  - Violent(e)
  - Cupide
  - Naïf / naïve
  - Sensible
  - Généreux / généreuse
  - Beau / belle
  - Maladroit(e)
- Charlot
  - Merna
  - Le directeur du cirque
  - Rex

CHARADE

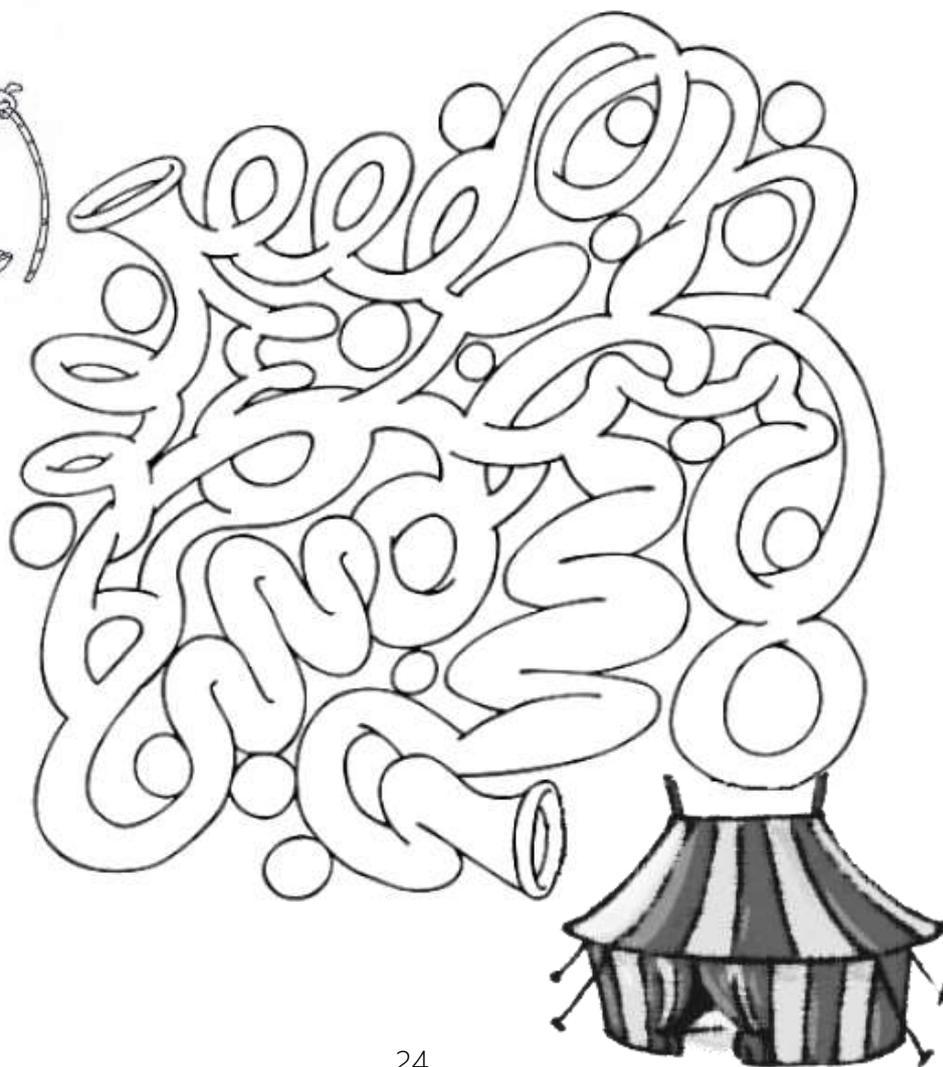
Découvre ce qui se cache derrière cette énigme en devinant les neuf mots suivants :

- Mon premier est une pièce de monnaie.
- Mon second est le masculin de « la ».
- Mon troisième est le contraire de « moins ».
- Mon quatrième n'est pas petit.
- Mon cinquième miaule.
- Mon sixième est un oiseau qui aime tout ce qui brille.
- Mon septième n'est pas tard.
- Mon huitième est le passé simple du verbe devoir (à la première personne).
- Mon neuvième est le masculin de « ma ».
- Mon dixième se situe entre 1 et 3.

Mon tout est un film sur le cirque de Cecil B. DeMille... qui suis-je ?

LE LABYRINTHE

CONSTRUIT UN VERITABLE THAUMATROPE !

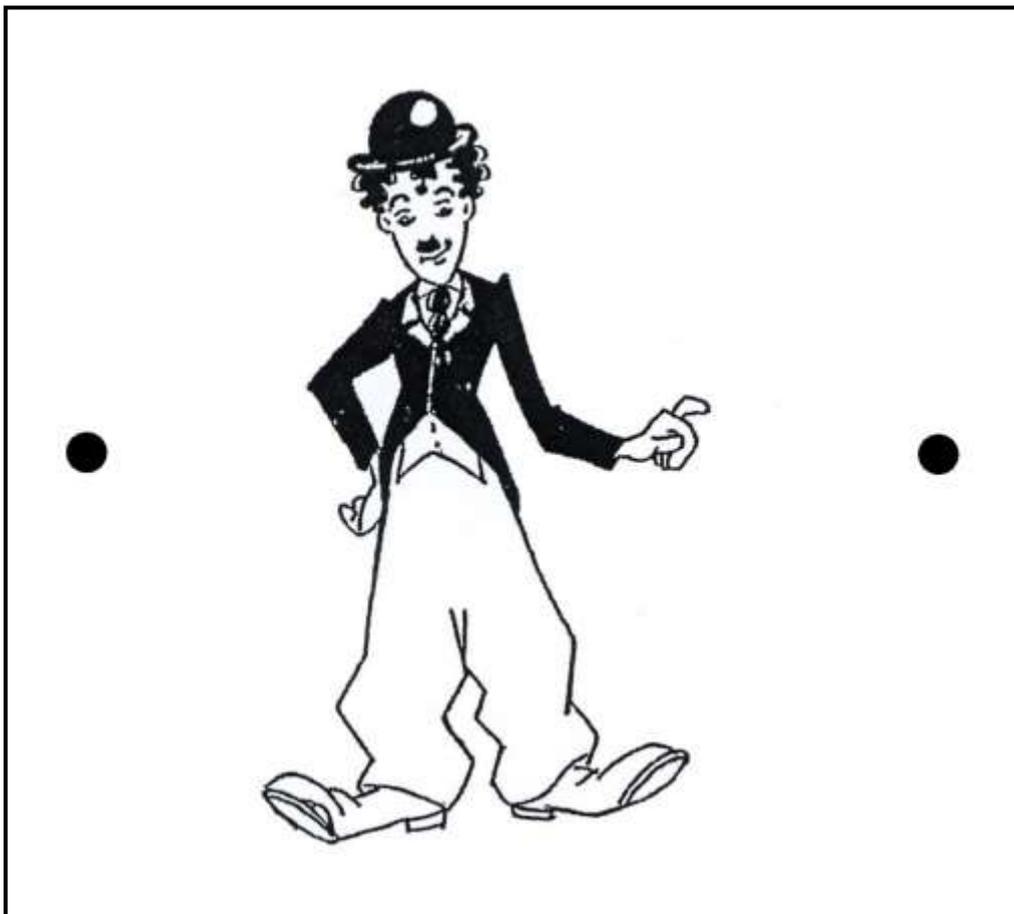
Pour construire ton thaumatrope, suit les indications ci-dessous :

1. Découpe les images pages 25 et 27.
2. Colle-les sur une feuille cartonnée ou sur un morceau de carton (Charlot à l'endroit et sa canne à l'envers)
3. Fais un trou à chaque extrémité, à gauche puis à droite.
4. Passe un élastique de chaque côté.

Ton thaumatrope est prêt !

Amuse-toi à le faire tourner sur lui-même, tu auras l'illusion que Charlot s'appuie sur sa canne.

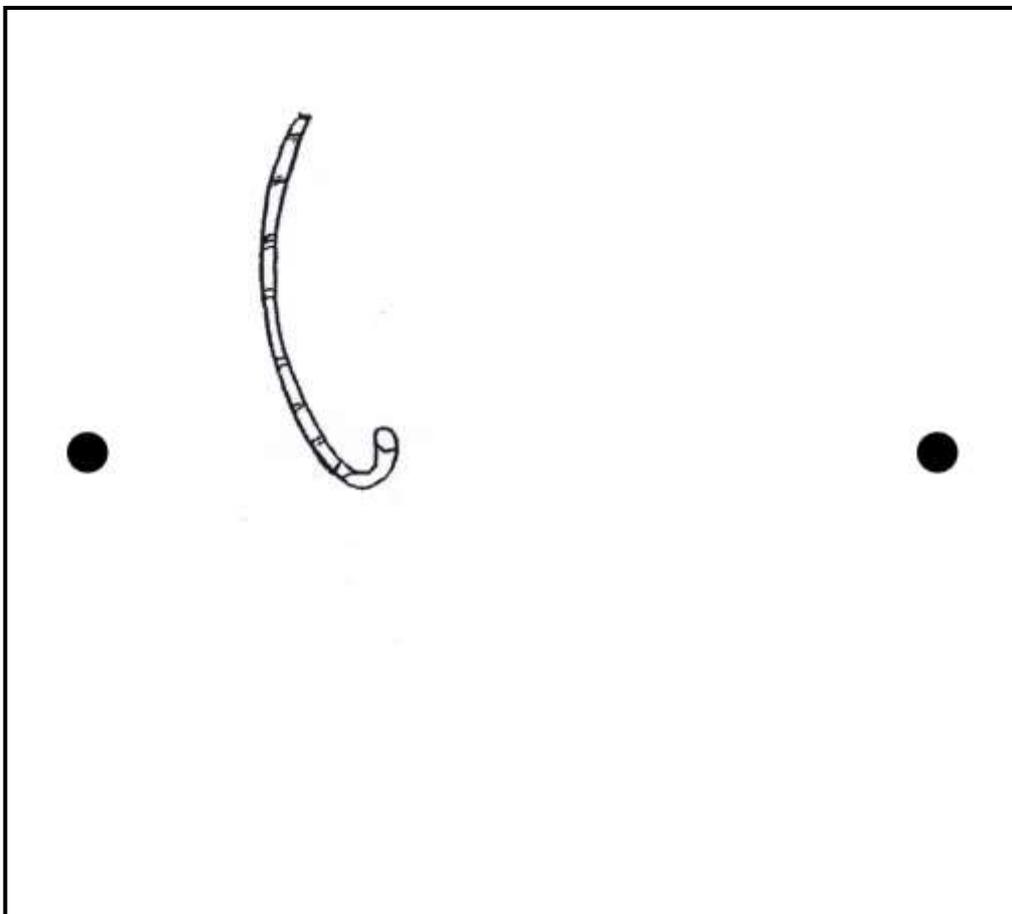
HAUT

BAS

HAUT

BAS

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- *Le cinéma pour le faire connaître aux enfants*, Éditions Fleurus, 2002
- *Les frères Lumière et le cinéma*, Éditions du Sorbier, 2000
- *L'imagerie des Arts*, Éditions Fleurus, 2002- Charles Chaplin, *Histoire de ma vie*, Robert Laffont, 2002.
- *Chaplin, sa vie, son art* de David Robinson, Éditions Ramsey, 2002.
- *Charlot entre vie et larmes* de David Robinson, Découvertes Gallimard, n°245, 1995.
- *Chaplin aujourd'hui* de Joël Magny et Noël Simsolo, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2004.
- *Chaplin cinéaste* de Francis Bordat, Éditions du Cerf, 1998.
- *Histoire d'un art : le Cirque* de Karine Delobbe, Éditions PEMF, 2001

Sites web :

- Site de l'encyclopédie Wikipédia : fr.wikipedia.org
- Site de l'encyclopédie pour enfants Vikidia : fr.wikidia.org
- Site dédié à l'art du cirque : aucirque.com

Crédits iconographiques : « MK2 Diffusion » et « Aucirque.com »

Remerciements à « MK2 Diffusion » et « Aucirque.com »

Copyright : Cinémathèque de Nice

