Les Lumières de la ville

Charles Chaplin

Fiche interactive

Lycéens et apprentis au cinéma en Normandie

Rédaction : Youri Deschamps

Coordination éditoriale : Renaud Prigent

| Publication : Café des images / Normandie Images

LA FICHE

Cette fiche interactive est conçue pour être vidéo-projetée en classe à partir d'un ordinateur connecté à Internet. Elle constitue un outil de travail sur le film pour les enseignants proposant :

- un parcours sur l'esthétique du film à partir de points thématiques et d'analyses de séquences en ligne
- des supports multimédia destinés à l'animation de la séance
  - des activités pédagogiques.

A l'issue du travail en classe, ces fiches ont vocation a être diffusées aux élèves.

Pour les établissements ne possédant pas de connexion Internet stable, les vidéos proposées sont téléchargeables en amont de la séance. Les liens de téléchargement sont signalés par cette icône :

LE FILM

FICHE TECHNIQUE

USA/ 1931 / 1h27

Réalisation : Charles Chaplin,

Scénario : Charlie Chaplin, Harry Crocker

Musique: Charlee Chaplin

Photographie : Roland Totheroh

INTERPRETATION

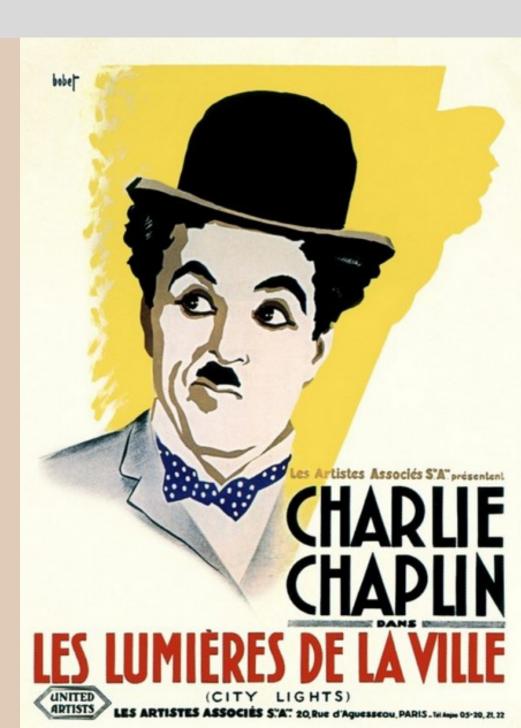
Charles Chaplin: le vagabond

Virginia Cherill : la fleuriste aveugle

Harry Myers : le millionnaire excentrique

SYNOPSIS

Un vagabond s'éprend d'une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un quiproquo, la fleuriste s'imagine le misérable, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire...

PRÉPARER LA PROJECTION

CHAPLIN / CHARLOT

Charles Chaplin doit sa célébrité universelle à la manière dont ses films conjuguent l'inventivité burlesque à la puissance de l'émotion, la comédie et le mélodrame. Les deux vidéos proposées évoquent son oeuvre de manière ludique et suggestive :

- Charlie Chaplin (ou presque) / Arte : bio-express sous forme d'animation fantaisiste
- Montage Charlot / Nick Fortunato : montage dessinant un portrait impressionniste de Charlot

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

- Proposer un brainstorming aux élèves pour définir le personnage de Charlot à partir du montage de Fortunato. Les élèves devront trouver en petits groupes trois mots caractérisant le personnage. Les termes trouvés seront ensuite regroupés sous forme thématique.
- Comment le choix de la musique et le montage orientent-ils le portrait de Charlot ?

PRÉPARER LA PROJECTION

LE CINEMA BURLESQUE

Le cinéma burlesque connaît son age d'or à l'époque du cinéma muet dans les années 10-20. Dominé par Buster Keaton, Harold Lloyd et Charlie Chaplin, le genre se définit par la succession de gags et de scènes comiques. Il se caractérise par :

- la confrontation à l'adversité : résistance des objets, hostilité de l'environnement social et situations périlleuses condamnent le héros burlesque à une adaptation constante.
- la virtuosité physique : acrobaties, mouvements chorégraphiques et performance athlétiques ponctuent le récit, rythmé par les bagarres et les courses-poursuites.
- le sens de la subversion : le caractère irrévérencieux du burlesque constitue une critique de l'autorité et des valeurs établies. La personnalité décalée du héros burlesque suscite de constants quiproquos.
- La revanche de l'irrationnel : le burlesque défie le sens de la logique dans le déploiement de gags reposant sur une logique de l'absurde et du détournement poétique.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

Analyser les gags présentés dans le montage ci-contre en les associant aux caractéristiques du burlesque.

CHARLOT BURLESQUE

PREPARER LA PROJECTION

PISTES D'OBSERVATION

DU MUET AU PARLANT

Les Lumières de la ville est un film sonore dans lequel, en pleine transition du muet au parlant, Chaplin refuse de sonoriser les dialogue. Quels sont les différents moyens utilisés pour suppléer à l'absence de dialogues enregistrés ?

DU RIRE AU LARMES

Le film possède une double dimension comique et pathétiques : relever les séquences qui vous semblent les plus représentatives de ces deux registres.

LE CLOCHARD ET LE MILLIONNAIRE

Charlot noue une amitié avec un millionnaire lunatique et suicidaire. Interpréter leur relation en termes de critique sociale.

UN FILM SONORE SANS PAROLES

La sortie en salle des Lumières de la ville en 1931 s'inscrit dans la période de passage du muet au parlant, inaugurée par *Le Chanteur de Jazz* en 1927. Si le film de Chaplin est un film sonore, intégrant un accompagnement musical et de nombreux bruitages, les répliques des personnages restent représentées par des intertitres. Ce choix artistique repose sur trois motivations :

- éthique : Chaplin considère que les " talkies" (" films parlotte") dénaturent l'art de la pantomime, revendiqué dans le sous-titre du film : "A Comedy Romance in Pantomine".
- **économique** : l'excellence de son burlesque muet assure l'universalité des films de Chaplin : faire parler Charlot pourrait le couper du public non-anglophone.
- esthétique : Chaplin considère que le parlant, dont la maîtrise technique est encore hésitante, rabaisse l'art cinématographique au rang de simple « théâtre filmé ». Plus généralement, il n'est pas pensable pour Chaplin de faire parler Charlot, car, disait-il, "le premier mot qu'il prononcerait ferait de lui quelqu'un d'autre".

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

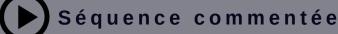
Analyser la satire du cinéma parlant et expliquer le caractère irrévérencieux de la pantomime de Charlot dans la première séquence du film.

DÉBUTS DU PARLANT

L'INAUGURATION

LA MISE EN SCÈNE DU SON

Moment crucial, la scène de la première rencontre du Vagabond avec la fleuriste aveugle est celle qui a demandé le plus d'effort à Chaplin. En effet, le cinéaste a travaillé sur cette séquence délicate de janvier à avril 1929, pour parvenir à une solution pleinement satisfaisante en septembre 1930 seulement. Soit donc neuf mois de gestation pour à peine trois minutes de métrage – ce qui donne un aperçu concret du perfectionnisme acharné de Chaplin.

L'idée qui va permettre la sortie de l'impasse s'avère particulièrement intéressante au regard de la période historique du passage du muet au parlant. C'est en effet la mise en scène d'un bruit de portière qui permet de répondre à l'enjeu dramatique de la séquence : introduire la méprise de la fleuriste sur le statut social de Charlot. Un bruit a priori anodin, mais qui a ceci de particulier : il n'est pas restitué sur la bande sonore, et donc le spectateur ne l'entend pas.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

- Analyser les trois plans de présentation de la fleuriste
- Analyser la mise en scène de la portière.

PREMIÈRE RENCONTRE

DU RIRE AUX LARMES

Les films de Chaplin s'inscrivent fréquemment dans le double registre du burlesque et du mélodrame illustrée notamment par *Le Kid, Les Temps Modernes* ou *Les Feux de la Rampe*. **Le mélodrame** se caractérise par :

- un personnage de victime sans défense (femme, enfant ou infrme)
- une intrigue reposant sur des péripéties invraisemblables de nature providentielle ou catastrophique.
- un traitement mettant l'accent sur les effets pathétiques et la sentimentalité.

Dans les *Lumières de la ville*, la pauvre fleuriste aveugle menacée d'expulsion puis retrouvant la vue à l'issue d'une opération miraculeuse s'inscrit pleinement dans le genre. L'habileté de Chaplin est de ne jamais opposer les deux registres, mais de les intégrer constamment pour susciter l'émotion du spectateur.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

- Comparer l'évolution de personnages depuis leur première rencontre
- Analyser la gestuelle de la fleuriste dans la scène finale

RETROUVAILLES FINALES

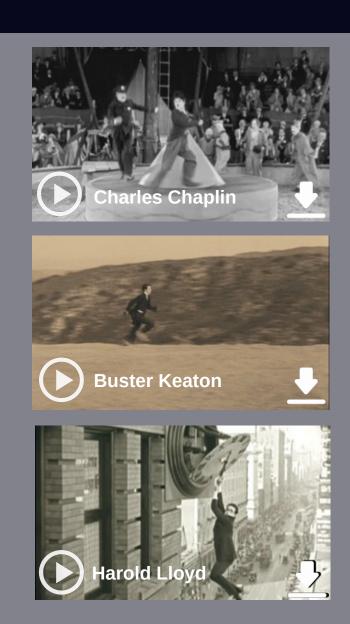
LE BURLESQUE DANS TOUS LES SENS

Durant toute la période muette, les trois grands maîtres du burlesque ont construit un rapport singulier à l'espace :

- Charles Chaplin s'exprime de manière privilégié dans un espace circulaire, cohérent avec son statut d'éternel vagabond sans assignation sociale.
- **Buster Keaton** déploie son incroyable énergie dans un espace horizontal correspondant à son caractère conquérant.
- **Harold Llyod** privilégie les acrobaties verticales, symbolisant les aspirations d'ascension sociale de son personnage de *self-made man*.

PROPOSITION D'ACTIVITÉ

Les trois séquences reposent sur la virtuosité physique des personnages face à des circonstances hostiles. Leur caractère comique réside dans leur capacité de suradaptation : trouver des solutions inattendues à des situations difficiles. Relever des exemples dans les extraits proposés.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

LES LUMIERES DE LA VILLE

- Livret enseignant / CNC
- Dossier pédagogique / LAAC Franche-Comté
- Analyse du film (vidéo) / UPOPI
- Analyses de séquences
  Transmettre le cinéma

LE CINEMA BURLESQUE

- Le burlesque au cinéma
  Académie de Nantes
- Histoire du cinéma burlesque / UPOPI

Catalogue des fiches interactives Lycéens et apprentis au cinéma en Normandie