

Le projet HIDA Cirque-français-histoire

Les temps modernes, Chaplin, 1936

Collège M. Bastié, Décines

Explications du projet

Naissance du projet

Né de 2 constats lors des oraux « histoire des arts » en juin 2013.

- 1° constat : les élèves apprennent « par cœur » et récitent leur cours. Les plus scolaires réussissent, **les élèves en échec ne se trouvent pas valorisés** par cette épreuve pourtant intéressante.
- 2° constat : les thématiques sont très « disciplinaires », c'est-à-dire que l'élève va réciter le cours vu dans telle matière, sans faire de ponts avec la même thématique ou des thématiques proches d'une autre matière : **le « cloisonnement » des disciplines reste important**, même dans cette épreuve qui invite au travail interdisciplinaire et à l'esprit de synthèse de la part de l'élève.

Lignes directrices du projet à sa création :

A la rentrée 2013, décision de faire une « expérimentation » avec une classe de 3° (avec une enseignante de français intéressée par l'idée), présentant un profil d'élève plutôt « décrocheurs » et fournissant peu de travail. Beaucoup d'élèves en échec scolaire.

- **Partir des métaphores du film Les temps modernes** : ce sont ces métaphores qui serviront de moyens de création, « d'inducteur ».
- **Permettre aux élèves de « mémoriser avec le corps »** le contenu à expliquer lors de l'oral HIDA : en effet, pour des élèves qui ont du mal à « apprendre par cœur » un texte scolaire, leur permettre d'exprimer dans un 1° les métaphores en cirque, puis de les expliquer à l'oral en « racontant, décrivant » leur prestation, paraît être un moyen différent d'accéder aux savoirs scolaires.
- Partir de l'EPS : **c'est d'abord en exprimant corporellement les métaphores**, puis en se servant des créations de chacun que les métaphores du film sont travaillées en français.
- **Ne pas dissocier les travaux réalisés en Cirque (EPS), en Français et en Histoire, pour donner davantage de « significations » aux savoirs abordés** dans les différentes matières : notamment lors de la construction des fiches de synthèse pour l'oral, mais surtout le jour de l'oral, pas de discipline première. Ceci pour participer à un DECLOISEMENT des disciplines. Problème : dans quel « langage » (HIDA) le projet doit-il être catégorisé ?

Description du projet

A la 4° ou 5° séance du cycle de 3°, les élèves commencent à construire le projet chorégraphique étape par étape, en partant de la thématique : faire un spectacle à 4 guidé par les différentes séquences. **Chaque leçon est sous le même format :**

- **Echauffement en lien avec le procédé chorégraphique** mis en avant dans la leçon, procédé participant à l'expression de la métaphore de la séquence,
- **Visionnage de la séquence** considérée et découverte/analyse de la métaphore ;
- **Expression de la métaphore par une création chorégraphique et sa réalisation devant public** : les élèves ont comme objectif d'exprimer la métaphore vu dans le film. Ils sont guidés par des contraintes de moins en moins présentes tout au long du cycle.

Place de la technique : la « technique circassienne » (jonglage, acrobatie, équilibre) et son acquisition prennent alors du sens dans une volonté d'exprimer et transmettre des émotions, dans un second temps de la création.

Les créations sont ensuite présentées et « critiquées, appréciées » en fonction de critères en lien avec les procédés chorégraphiques et les métaphores.

Format pensé et réalisé lors de l'oral de l'HIDA :

Les enseignants ont une explication la semaine avant, ainsi que la fiche « synthèse » décrivant l'expression des métaphores en français et en cirque. Grâce au réseau du collègue, ils ont **accès aux vidéos des créations des élèves** pendant l'oral.

Les élèves parlent pendant les 5 premières minutes ; les jurys interrogent ensuite grâce au film, aux photos et aux vidéos des élèves, qui prennent appui sur leurs créations pour répondre.

Histoire des Arts

Les temps modernes, Charlie Chaplin

Domaine artistique : Art du visuel.

Compétences travaillées :

- Connaître des œuvres cinématographiques du patrimoine
- Analyser une image fixe ou mobile en utilisant le vocabulaire approprié
- Analyser les effets produits par les différentes techniques de mise en œuvre.

A. Présentation de l'œuvre, de l'auteur et de son contexte historique

Lecture de la double page de présentation *Rives Bleues* p. 106-107 + Lecture de l'extrait du tract du syndicat CGT des usines Renault de 1913

- **Analyse de l'affiche du film :**

1. retrouvez les caractéristiques (éléments typiques) de Charlot.

Le personnage de Charlot est reconnaissable à son chapeau melon, sa moustache, sa canne, son pantalon large et ses chaussures trop grandes. Sa jambe droite pliée rappelle également sa démarche si caractéristique.

Le personnage est dédoublé : l'une des figurines que porte Charlot le représente avec l'attribut supplémentaire du baluchon accroché à la canne.

2. Quels éléments renvoient à l'usine ?

Les éléments qui renvoient à l'usine sont les suivants : la moitié gauche du corps de Charlot ressemble à une pièce de métal avec des boulons placés à intervalles réguliers, le personnage tient une clé dans sa main gauche et une machine, composée d'engrenages et de tuyaux, est visible à l'arrière-plan.

4. A quoi voit-on que le film est comique ?

Plusieurs éléments dénotent le caractère comique du film : le personnage de Charlot conserve toutes ses caractéristiques de personnage clownesque ; en outre, il est coupé en deux, une moitié le montre sous son aspect habituel, l'autre en homme-machine ; il porte aussi des patins à roulettes, ce qui lui donne une allure dansante.

- **Analyse du tract du syndicat :**

« Le patronat veut introduire le système du chronométrage pour augmenter la production [...]. La méthode Taylor lui permet de viser plus haut. Comment il procède? C'est bien simple! Il ne permet plus à l'ouvrier de penser; c'est dans le bureau de chronométrage qu'on fait pour lui l'effort nécessaire.

Quant à l'ouvrier, il n'a qu'à exécuter rapidement et interminablement un des nombreux mouvements élémentaires dans lesquels se décompose chaque opération. Eh bien, si vous êtes un ouvrier bien apprécié, vous ferez exactement ce qu'on vous demandera du matin au soir. Voilà comment le patronat espère abaisser le niveau mental des travailleurs, les dégoûter du travail et du même coup, les priver de tout idéal! »

D'après un tract du syndicat CGT des usines Renault, en 1913

A. D'après le document ci-dessus, de quelle forme d'organisation du travail s'est inspiré Chaplin?

Chaplin s'inspire du Taylorisme qui consiste à ce que chaque tâche soit pensée pour être optimale, sans perte de temps. Chaque tâche se veut être spécifique et répétitive : les gestes s'automatisent.

B. Soulignez-en les aspects négatifs pour les ouvriers dans le texte.

- Chronométrage : les ouvriers sont soumis à une cadence effrénée de travail ;
- L'ouvrier ne pense plus car il est concentré sur son unique tâche qui est répétitive et abrutissante ;
- les gestes réalisés sont immuables et répétitifs, pas de diversification du travail

Conséquences : abaisse le niveau mental, dégoût du travail et privation du rêve.

C. Quelle arme de la dénonciation est utilisée dans cet extrait ? En quoi rappelle-t-elle l'art de Chaplin?

C'est l'ironie. Cela rappelle l'art de Chaplin qui met en scène un personnage naïf mais qui dénonce pourtant les affres du Taylorisme.

Le film :

- Nature : long métrage (87 minutes) muet (mais sonorisé : bruitage + voix), en noir et blanc. (le film muet est anachronique car le cinéma parlant a été créé en 1927)
- Genre : tragi-comédie
- Date : 1936
- Pays d'origine : États Unis

Conception du film :

- Auteur du scénario : Charlie Chaplin.
- Réalisateur et producteur : Charlie Chaplin.
- Acteurs principaux : Charlie Chaplin (Charlot) et Paulette Godard (la Gamine).
- Film tourné de 1934 à 1935 (sortie en février 1936 aux États-Unis puis rapidement dans le monde entier)

Synopsis (résumé du scénario) :

Charlot est ouvrier dans une usine. Ne supportant plus le rythme du travail, il devient fou et se retrouve en prison. A sa sortie, il fait la connaissance de **la Gamine**, une jeune vagabonde poursuivie par la police pour avoir volé un pain. Les deux personnages vont alors enchaîner les aventures.

Biographie de Charlie Chaplin (1889-1977)

- Charles Chaplin est né à Londres. Il a eu une enfance misérable qui lui a inspiré l'un de ses films, *The Kid*. (son père est comique ; alcoolique, il meurt alors que Charles n'a que 12 ans / sa mère est chanteuse ; plusieurs fois internée en hôpital psychiatrique)
- Il commence sa carrière dans une compagnie de théâtre (à l'âge de 10 ans) et c'est au cours d'une tournée aux États Unis, qu'il est engagé par les studios de cinéma.
- En 1914, il crée le personnage de Charlot, un vagabond maladroit et sympathique, qui fait rapidement de Charlie Chaplin, l'acteur le plus célèbre au monde. Il décide alors de réaliser et produire ses propres films.

Le contexte historique

- Dans la première moitié du XXème siècle, le système de production se transforme avec la division des tâches (ouvriers spécialisés) et le travail à la chaîne. Ces

transformations sont nées aux États Unis, dans les usines Ford, puis se sont diffusées en Europe.

- Dans les années 1930, les pays industrialisés connaissent une crise économique et sociale qui entraîne la montée du chômage. C'est la Grande Dépression.
- Sur le plan politique, on assiste en Europe à une montée du Totalitarisme. Profitant de la crise économique mondiale, les dirigeants d'extrême-droite parviennent au pouvoir. Hitler se fait élire en 1933 et commence sa politique d'agression et d'expansion.

→ Ce film est donc un **film engagé**. C'est une **satire** (Écrit, propos, œuvre par lesquels on raille ou on critique vivement qq ou qqch) **du travail à la chaîne et un plaidoyer** (Discours ou écrit en faveur de qq, d'une idée, etc., ou qui combat une doctrine, une institution) **contre le chômage et des conditions de vie d'une grande partie de la population occidentale lors de la grande dépression**. C'est un film **burlesque** (De l'italien italien *burlesco*, de *burla*, farce : D'un comique extravagant ; saugrenu, grotesque) **qui utilise les ressorts du jeu de mime** (Genre de comédie où l'acteur représente une action sans paroles, raconte une histoire par gestes) **et de la clownerie** (Pitreserie, action ridicule, mauvaise plaisanterie) **pour convaincre**.

B. Description et analyse d'extraits du film :

Cette analyse tentera de répondre à la problématique suivante :

Quels sont les procédés utilisés pour convaincre que loin de rendre libre, le travail est aliénant ?

Analyse des images du film

Analyse de la séquence d'ouverture (les moutons) :

Chaplin utilise dans cet extrait une comparaison. En effet la scène commence avec une vue en plongée sur un troupeau de moutons se dirigeant du haut vers le bas du cadre, suivi d'un fondus enchaînés ouvrant sur un plan similaire dans lequel les moutons sont remplacés par une foule d'hommes.

Les plans fixes ensuite s'enchaînent selon de multiples points de vue pour nous amener à comprendre que la foule est faite des travailleurs se rendant à l'usine le matin.

Cette comparaison nous invite à comprendre que, tels des moutons de Panurge, les hommes sont gagnés par l'instinct grégaire, ont perdu tout esprit critique et sont complètement aliénés par leur travail.

Analyse du 2° extrait : la chaîne de travail

Un contremaître vient réprimander Charlot et lui indiquer où est son poste de travail. S'il prend du retard par rapport aux autres ouvriers, il va bloquer la chaîne. Charlot doit visser des boulons sur une plaque de métal, sous l'œil noir d'un ouvrier ventripotent et bien plus grand que lui, mais il n'arrive plus à suivre le rythme.

C'est une scène burlesque faite de gags. En effet, contrairement aux autres ouvriers, Charlot est sujet à des besoins naturels ou à des erreurs humaines qui nous font rire (se gratter, éviter une mouche audacieuse, fumer une cigarette en cachette, coincer sa clé dans

un boulon...) mais nous prouvent aussi que Charlot est le seul à ne pas se confondre avec l'outil de travail, le seul à ne pas être totalement mécanisé.

→ Chaplin dénonce ainsi le taylorisme qui ne permettait plus à l'ouvrier de penser. Chronométré dans ses tâches, il n'avait plus qu'à exécuter rapidement et interminablement quelques mouvements élémentaires pour augmenter les rendements.

Analyse du 3° extrait : les rouages de la machine ...

Chaplin utilise ici une métaphore, celle de la machine qui « dévore » l'ouvrier pour dénoncer non seulement l'aliénation totale mais aussi les accidents du travail, conséquences de ces cadences infernales.

Dans cette séquence Charlot devient fou et les mouvements de caméra vont accompagner ses mouvements. Il va résister contre la folie et contre son incapacité à suivre la cadence accélérée de la machine, la caméra balaiera d'avant en arrière pour se retrouver avec le personnage, brusquement embarquée dans les entrailles de la machine. Charlot entre au milieu des rouages et son corps ondule comme dans une danse, créant un effet comique. A l'intérieur il continue à boulonner comme si de rien était.

→ A travers ces séquences filmiques nous pouvons donc avoir le sentiment d'une critique de la société sous la forme d'une métaphore. La relation entre les hommes et les machines est interrogée. Au lieu que la machine soit au service de l'homme, la situation semble tourner à la domination de la machine sur l'homme qui n'est plus qu'un jouet impuissant au milieu de ses rouages.

On peut se dire que l'homme devient une simple pièce parmi les autres dans la grande mécanique de production.

Ce film n'est pas une critique en tant que telle de la modernité et du progrès, mais une revendication, celle de pouvoir vivre libre, à son rythme, et ne pas être enfermé dans le rythme effréné du travail à la chaîne.

C. Mise en relation

En 1856, Victor Hugo publie « Melancholia », poème extrait des « Contemplations » dans lequel il évoque le travail dur et pénible des enfants dans le monde de l'usine.

Les Editions Hetzel ont proposé une illustration de ce poème dans les années 1880 qui n'est pas sans rappeler certaines scènes des *Temps Modernes*.

L'image est composée de plusieurs éléments. L'élément majeur est une machine qui prend une place considérable dans cette illustration. On peut voir deux filles à l'avant de la machine, tandis que quatre enfants sont à l'intérieur accroupis par terre.

Dans le poème de Hugo, la machine est qualifiée de « prison, une machine sombre, monstre hideux, un bagne, un enfer » On voit bien sur l'illustration que la machine ressemble à un monstre dont les dents « mâchent on ne sait quoi dans l'ombre ». Elle est donc vue sous un jour effrayant.

Un peu plus loin dans le poème, les enfants travailleurs sont assimilés à la machine, ils font toujours la même chose, sans cesse « dans la même prison, le même mouvement... »

+ Extrait de *Voyage au bout de la nuit*, L.-F. Céline (l'embauche à l'usine Ford de Détroit et le travail à la chaîne)

Projet Arts du Cirque : « Les temps modernes » - Chaplin

Scène du film		Interprétation en cirque
Etape 1	Sortie du métro et arrivée à l'usine	<p>Entrée sur scène : chaque acteur avec un déplacement différent, avec des directions différentes, avec une position/ une orientation différentes... puis progressivement ou soudainement, les acteurs / circassiens adoptent les mêmes déplacements, lignes, orientations, voire rythme.</p> <p>Puis présentation d'un UNISSON pour renforcer l'effet souhaité : passer d'un individu singulier à un ouvrier commun aux autres : « dépersonnalisation » de chacun au profit d'un unique ouvrier.</p> <p>(Travail d'échauffement : marcher chacun dans une direction, puis au signal, suivre instantanément une direction commune, symbolisée par un plot, une quille, un anneau... ajouter un geste commun, un lancer commun...)</p>
Etape 2	Prise de sa place dans la chaîne et mise en marche	<p>Chaque acteur, avec un geste personnel, singulier et répétitif permet à l'ensemble du groupe de faire passer un objet de mains en mains, soit d'un point A à un point B, soit de manière à ce que l'objet revienne au premier jongleur et créer ainsi un enchaînement continu.</p> <p>Utilisation des engins de cirque : possibilité d'échanges par lancers, en faisant rouler, ou de main à main, en translation par exemple.</p> <p>Etablir un début mais surtout une fin (code entre acteurs)</p> <p>Autre possibilité : création d'une « machine humaine », sous forme de figure d'acroport statique, mais qui bouge, voir qui se déplace...</p>
Etape 3	Pause déjeuner	<p>Les acteurs quittent la machine, mais leur geste répétitif reste, ils ont du mal à s'en débarrasser. Déplacements sur la scène aléatoires ou symétriques, départ en même temps ou l'un après l'autre...</p> <p>Une liberté « comique » est laissée aux groupes.</p> <p>Utilisation de la REPETITION pour renforcer l'effet souhaité : la gestuelle dans le travail à la chaîne est répétitive et devient un automatisme pour l'individu, au point que l'ouvrier se transforme en « machine automatisée ».</p> <p>Utilisation de la CASCADE : pour évoquer une machine qui est aussi associée et coordonnée aux autres par un enchaînement des actions en « décalé ».</p>
Etape 4	La machine à manger	<p>Les acteurs se placent par 2, l'un derrière l'autre, et celui de derrière « fait les mains de l'autre » : celui de devant a les mains dans le dos, celui de derrière passe ses mains sous ses bras. Il fait 3 jonglages différents (avec soit balles, foulards, anneaux...), et entre chaque jonglage, ils doivent faire une action comique, « burlesque » par du comique de répétition : par exemple, il tire l'oreille, le nez, met les balles sur la tête...</p> <p>Puis séparation coordonnée.</p>
Etape 5	Reprise du travail à la chaîne et accélération de la cadence	<p>Les acteurs reprennent la chaîne, mais celle-ci accélère régulièrement, jusqu'à un moment de rupture : à choisir par les élèves (un « ouvrier » craque, change de sens, casse la chaîne... trouver une rupture, une perturbation).</p> <p>Utilisation du CRESCENDO : pour évoquer l'augmentation de la cadence de la chaîne, pour plus de rendement.</p> <p>Dans le film, il est « avalé » par la machine, puis recraché : les élèves trouvent un moment et une forme de rupture en accord ou non avec le film.</p>
Etape 6	La folie	<p>Un (ou plusieurs) des acteurs est devenu fou... faire des liens avec les scènes de folie de Charlot dans le film :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Charlot s'amuse avec les outils : solo en jonglage avec un engin au choix (exploit ?) - Charlot fait de multiples équilibres : équilibres avec engins de cirque, mais équilibre aussi d'autres acteurs possible... Mise en place des équilibres. - tout le monde court après Charlot qui se réfugie sur des échelles, balcons... : passage acrobatique (statique ou/et dynamique) - jeux à 2 ou à plusieurs : exemple : l'un jongle, l'autre vole la balle, puis course poursuite, il lui relance la balle, re-jongle, re-vole la balle... ce qui peut amener à un jonglage collectif <p>Idem avec assiettes : il change les assiettes...</p> <p>Il déguise un autre quand il jongle...</p> <p>Utiliser le CONTRE-POINT et la QUESTION-REPONSE pour accentuer le propos.</p> <p>La folie... attitude dynamique (énergie), rythme du spectacle accéléré (vitesse).</p>
Etape 7	Fin	Organiser une fin, pas forcément à l'image du film... sur scène ou en sortie de scène.

Compétence attendue :

Composer et présenter un numéro collectif s'inscrivant dans une démarche de création en choisissant des éléments dans les trois familles dont la mise en scène évoque un univers défini préalablement. Apprécier les prestations de façon argumentée, à partir de quelques indicateurs simples.

Conduite initiale :

Connaissances :

Connaissance des différents engins et de types de manipulations de base, Le vocabulaire spécifique au regard des 3 familles : jonglage, acrobatie et équilibre (actions, objets, disciplines). Les élèves savent apprécier simplement les prestations.

Capacités :

Niveau 1 axé principalement sur les pôles acrobatiques et manipulation d'engins (jonglage, assiettes...), voire un peu sur les équilibres.

Attitudes :

Les notions de concentration sur scènes et le respect des spectateurs ont été abordées en niveau 1. Implication dans le travail en groupe aléatoire.

Evaluation diagnostique :

Découverte des différentes familles et production en fin de séance : concentration et prise de risque pendant le numéro : « l'exploit ».

Situation complexe :

Construction d'une chorégraphie en 7 séquences autour du film Les temps modernes, Chaplin. Création de séquences de manière hebdomadaire.

Situation d'évaluation :

Organisation – Déroulement : Groupe de 4 à 5 élèves, 2 passages par groupe, le second prenant en compte les appréciations des spectateurs. Chaque groupe passe dans les rôles de spectateur et d'acteur : une groupe responsable spectateur responsable d'un spectacle. Seconde prestation filmée pour une utilisation dans le cadre de l'Histoire des arts (lien Français et Histoire).

Exigences de la chorégraphie :

- Les différentes métaphores exprimant le thème.
- Un jonglage collectif, une figure acrobatique statique et/ou dynamique, un « exploit » individuel symbolique, un équilibre.

CIBLAGE : pôle artistique : Créer un projet artistique expressif à partir d'une œuvre cinématographique : Les temps modernes, Charlie Chaplin, 1936.

Conduite attendue :

Connaissances :

Connaissance des procédés chorégraphiques, des effets attendus et des impressions données aux spectateurs, en lien avec « la métaphore ». Connaissance de ses capacités : « l'exploit » individuel.

Capacités :

Réaliser et reproduire des séquences collectives reproductibles optimisant les possibilités de chacun exprimant le thème. Entrer dans son rôle d'acteur. Manipuler un ou plusieurs objets ou engins différents en les lançant, attrapant, roulant, basculant, arrêtant pour produire des trajectoires précises et un effet artistique en lien avec le thème. Utilisation des trois familles dans la prestation collective.

Attitudes :

Se concentrer avant d'entrer en piste et le rester.

Accepter de répéter le numéro pour « assurer » devant un public.

Travailler en groupe pour construire la chorégraphie : donner ses idées, écouter celles des autres, trouver des compromis pour faire avancer le projet.

Points	Éléments à évaluer Indicateurs de compétence	0	Degrés d'acquisition du niveau 2 de compétence	20
8	Qualité de la prestation (projet collectif et expressif)	Succèsion de tableaux sans lien Les trois familles ne sont pas articulées. La présentation est frontale, l'espace scénique est peu investi. Un élève mène la troupe pendant la prestation, participation négative des acteurs. 0 - 4	Le numéro est construit La combinaison des trois familles est visible. L'espace utilisé met en valeur les tableaux et actions des acteurs avec une communication adaptée. 4,5 - 6	Le numéro illustre l'univers choisi La combinaison des trois familles est constante, maîtrisée. L'utilisation de l'espace renforce l'univers retenu. Les rapports entre acteurs sont construits et assumés dans chaque tableau. 6,5 - 8
8	Qualité de l'interprétation (projet individuel)	L'acteur recrée son rôle La prestation est hésitante ou entrecoupée de gestes parasites. L'élève est concentré sur son engin et son rôle. Les figures acrobatiques sont simples. La prise de risque est inexistante ou excessive. 0 - 4	L'acteur vit son numéro L'interprétation montre encore des hésitations mais l'élève donne le meilleur de lui-même. Les formes techniques et corporelles sont justes et maîtrisées. La prise de risque est réelle. 4,5 - 6	L'acteur communique L'élève est totalement engagé dans son rôle. Les formes techniques et corporelles sont maîtrisées et au service du propos. La prise de risque est optimale et maîtrisée. 6,5 - 8
4	Efficacité dans le rôle de Juge	Le jugement est partiel Le jugement est imprécis. L'argumentaire est partiel et proche d'un jugement de valeur. 0 - 1,5	Le jugement est argumenté Le jugement s'effectue sur les points essentiels de la prestation. L'argumentaire permet une amélioration de la deuxième prestation. 2 - 3	Le jugement est pertinent Le jugement identifie des indicateurs différenciés et variés. L'argumentaire sert l'efficacité des prestations. 3,5 - 4

Prestation / Composition : collectif /8 Thème exprimé et Métaphores identifiées ? Numéro orienté ? Organisation et préparation des engins ? Fluidité collective ?	Interprétation : individuelle /8		Spectateur /4 Appréciations : -sur les métaphores, -sur l'organisation, -sur l'attitude des acteurs, -sur son « moment fort » et pourquoi ?	Total /20
	Engagement et mémorisation /4 : intentions de transmettre une émotion, maîtrise de ses émotions, concentration, gestes parasites. Hésitations ou fluidité ?	Technique /4 Réalisation technique lors de son exploit.		
Noms :				

Planification des éléments clefs de la compétence attendue et des savoirs à enseigner

Création du spectacle final : <u>Les temps modernes</u> , Chaplin									
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
Libre choix enseignant.				Echauffement : passer d'un individu singulier à un individu identique aux autres. Présentation du projet, contexte film + séquence film n°1 et métaphores. Création de l'entrée sur scène - étape 1 CE : Unisson.	Echt : Idem + créer un geste répétitif et le transmettre. Séquence film n°2 et 3 et métaphores. Création de la chaîne (étape 2) et de l'arrêt de la chaîne (étape 3). CE : Répétition et cascade.	Echt : jonglage simple et transmettre Séquence 4 et 5 et métaphores. Création de la machine à manger (étape 4) et reprise de la chaîne qui accélère (étape 5). CE : Crescendo	Echt : s'ordonner avec rapidité. Séquence film 6 et métaphores. Expression de la folie (étape 6) et organisation d'une fin (étape 7) : une figure acro, un jonglage collectif et équilibres. Mise en place de son « exploit » : choix du moment dans la chorégraphie. Répétition et organisation de l'espace. CE : le contre point, la question-réponse ; utilisation vidéo		Présentation du spectacle et évaluation.

Les temps modernes – Chaplin, 1936

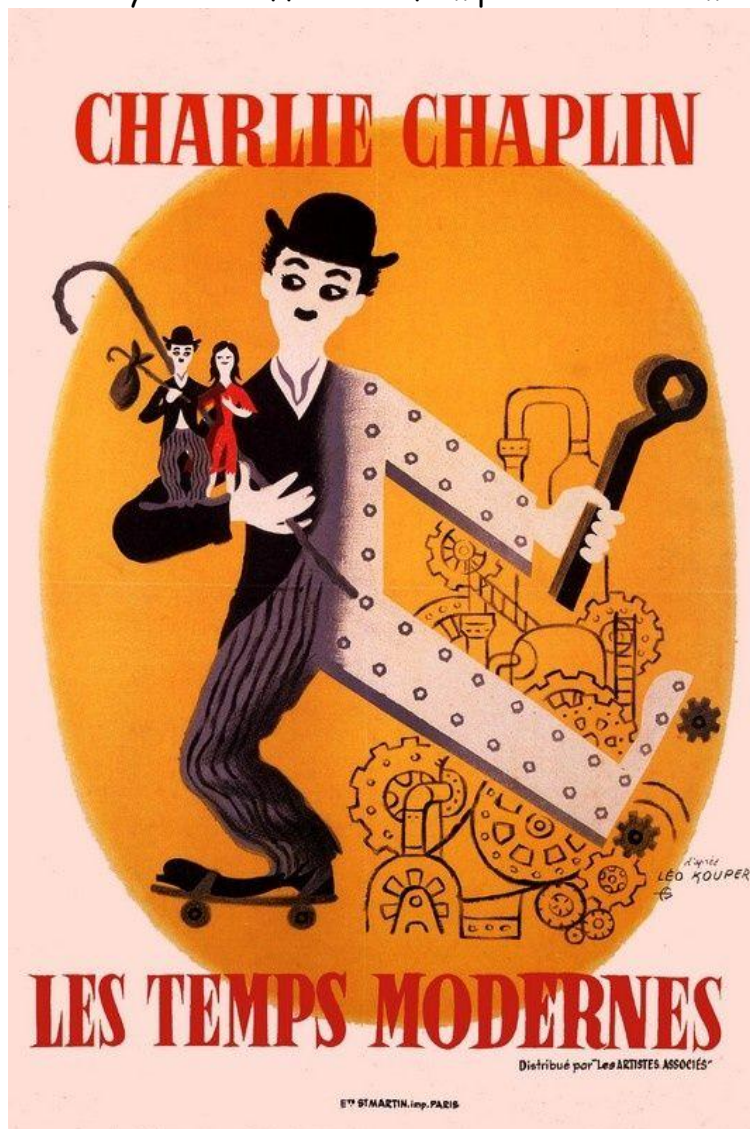
Problématique : « le travail à la chaîne est aliénant ».

Passages du film	L'expression du film en cirque	L'expression de la problématique en cirque
L'arrivée à l'usine	<p>Entrée sur scène : chaque acteur avec un déplacement différent, avec des directions différentes, avec une position/ une orientation différentes... puis progressivement ou soudainement, les acteurs / circassiens adoptent les mêmes déplacements, lignes, orientations, voire rythme.</p> <p>→ Ceci évoque l'arrivée à l'usine, la sortie du métro: chacun part de chez lui, vient d'un endroit différent, mais tous arrivent de la même façon, avancent dans la même direction et entrent tels « des moutons » à l'usine, dans une longue file continue.</p>	<p>Au départ, chacun a sa personnalité, son identité, évoqué dans la chorégraphie par des orientations, des déplacements différents.</p> <p>Mais à l'usine, il y a une perte de sa propre identité au profit d'une identité commune, celle de l'ouvrier. Tous doivent se diriger dans le même sens, doivent pointer à l'entrée dans l'usine... ce qui s'exprime par les alignements, les directions et les rythmes communs, et l'UNISSON.</p>
The « Feeding machine »	<p>Deux acteurs l'un derrière l'autre : celui de devant met les mains dans le dos et celui de derrière passe ses mains sous les bras de son partenaire (numéro appelé « deux mains pour deux »). Le numéro contient 3 phases de jonglage (objet libre) entrecoupées de gestes comiques répétitifs.</p> <p>→ Le numéro évoque la « machine à manger » dans laquelle Charlot a les mains liées, et il reçoit à manger de la part d'une machine. Il est ici tributaire de la machine, mais aussi de ses aléas ! Le comique de répétition du film (Charlot se fait essuyer le visage plusieurs fois) est repris ici par un geste répétitif, comique.</p>	<p>Ici l'ouvrier perd une partie de sa liberté dans le sens où il perd le contrôle de ses mains : en effet, c'est celui de derrière, la machine, qui a le contrôle de ses gestes, et le travailleur ne peut que subir... L'idée de Chaplin est de faire manger le travailleur par l'intermédiaire d'une machine afin de lui permettre de rester à son poste pour continuer à travailler, et favoriser le rendement de l'ouvrier.</p> <p>La perte progressive du contrôle de ses mains, de ses gestes participe à la problématique, au même titre que le « tic » qui apparaît lorsque la chaîne s'arrête pour la pause.</p>
La chaîne + la perte de la raison de Charlot (la folie).	<p>Pour la chaîne, chaque acteur, avec un geste personnel, singulier et répétitif permet à l'ensemble du groupe de faire passer un objet de mains en mains, soit d'un point A à un point B, soit de manière à ce que l'objet revienne au premier jongleur et créer ainsi un enchaînement continu.</p> <p>→ Cet ensemble évoque la chaîne de l'usine, dans laquelle chaque ouvrier a un poste précis qu'il doit tenir, contenant des gestes simples mais répétitifs à l'infini, tant que la chaîne est en route. Chacun est cependant indispensable au fonctionnement de la chaîne, au fonctionnement du collectif.</p> <p>Le geste répétitif est continué ensuite sans objet, reprenant ainsi le « tic » de Charlot à l'arrêt de la chaîne pour la pause.</p> <p>Cependant, l'accélération de la chaîne dans un second temps entraîne pour l'un des acteurs un « coup de folie », symbolisant la perte de la raison de Charlot.</p> <p>Chaque groupe exprime ensuite des phases de folie, par une pyramide ou une figure dynamique comme un flip arrière manipulé (évoquant la folie de Charlot escaladant dans l'usine), un jonglage collectif (évoquant les échanges et courses-poursuite entre Charlot et les ouvriers) et une fin choisie.</p>	<p>La chaîne est le symbole de cette aliénation, par l'image de ces gestes simples, mais répétitifs à l'infini. L'ouvrier doit le répéter sans cesse (REPETITION et CASCADE), au rythme imposé par la chaîne, et doit même s'adapter à l'accélération de ce rythme dans un but de rendement toujours meilleur. L'effet CRESCENDO permet lui d'exprimer cette augmentation de cadence de la chaîne.</p> <p>Cette aliénation, due à la cadence infernale de l'usine, peut avoir pour conséquence la perte de la raison de l'ouvrier, qui se fait « happer par les rouages de l'industrialisation » dans le film. Nous retrouvons l'aliénation dans le changement de rythme et le désordre des déplacements dans la chorégraphie.</p>

SEQUENCE #DA
LES TEMPS MODERNES
UN FILM DE CHARLIE CHAPLIN, 1936

PROBLZMATIQUE :

I. Analyse de l'affiche du film p 107 de votre manuel

II. Le contexte : l'essor du taylorisme 1

« Le patronat veut introduire le système du chronométrage pour augmenter la production [...]. La méthode Taylor lui permet de viser plus haut. Comment il procède? C'est bien simple! Il ne permet plus à l'ouvrier de penser; c'est dans le bureau de chronométrage qu'on fait pour lui l'effort nécessaire.

Quant à l'ouvrier, il n'a qu'à exécuter rapidement et interminablement un des nombreux mouvements élémentaires dans lesquels se décompose chaque opération. Eh bien, si vous êtes un ouvrier bien apprécié, vous ferez exactement ce qu'on vous demandera du matin au soir. Voilà comment le patronat espère abaisser le niveau mental des travailleurs, les dégoûter du travail et du même coup, les priver de tout idéal! »

D'après un tract du syndicat CGT des usines Renault, en 1913

1. Organisation scientifique du travail (c'est à dire le travail à la chaîne) pour augmenter la production et les profits.

A. D'après le document ci-dessus, de quelle forme d'organisation du travail s'est inspiré Chaplin?

.....

B. Soulignez-en les aspects négatifs pour les ouvriers dans le texte.

C. Quelle arme de la dénonciation est utilisé dans cet extrait ? En quoi rappelle-t-elle l'art de Chaplin?

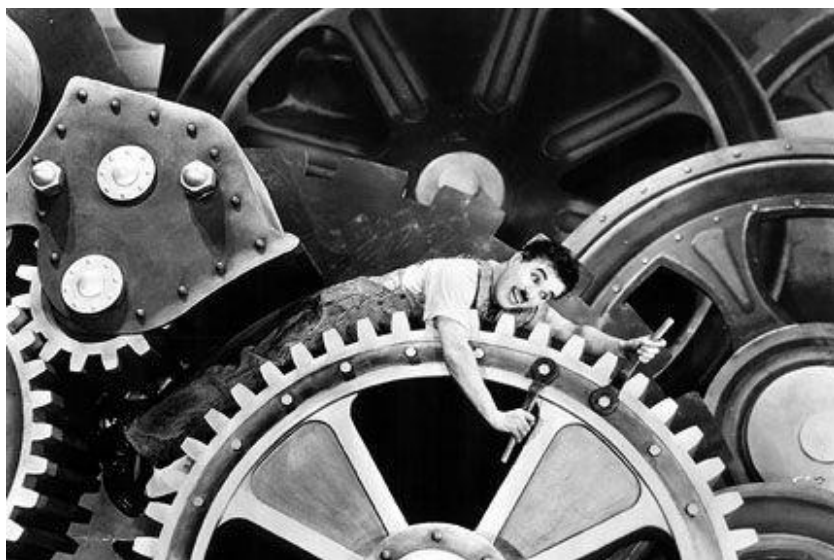
.....

.....

III. LES OUTILS DE LA DÉNONCIATION DANS LE FILM

Quelle comparaison est ici établie? Quelle vision donne-t-elle du monde ouvrier?

Qu'arrive-t-il à Charlot? Est-ce réaliste? Quel est l'effet recherché?

IV. OUVERTURE

Illustration pour le poème « Melancholia » de Hugo, Éditions Hetzel (vers 1880).

Voici l'illustration proposée par les Éditions Hetzel au poème *Mélancholia* de Victor Hugo. Après avoir fait une recherche sur le thème du poème et son contexte historique, retrouvez le(s) vers du poème qui justifierai(en)t cette proposition.

Objectif leçon

Créer et réaliser la séquence 1 de la thématique sur les Les temps modernes – Chaplin. Créer et réaliser un UNISSON à partir de gestes, orientations, déplacements singuliers... pour évoquer une perte de personnalité.

Déroulement

- Echauffement désordre /ordre.
- Explication du projet Chaplin et la construction de l'oral pour l'HIDA – Visionnage de la séquence 1 du film « entrée dans l'usine » : explication des métaphores.
- Créer la première séquence
- Présenter sa création / apprécier.

Echauffement	Objectif : Echauffement spécifique – mise en condition		
	CE Entrer dans l'activité: « mise en condition » en étant concentré / silencieux et réactif au signal.	Dispositif Groupe classe sur l'ensemble de l'espace. 4 objets aux 4 coins de l'espace.	Consignes pour l'élève Les élèves marchent chacun dans des directions différentes, seuls, jamais en se suivant. Lorsque le silence est obtenu, à l'annonce d'un nom d'objet, changer immédiatement de sens et se déplacer vers l'objet. Puis au second signal, reprendre une marche singulière : passer du désordre à l'ordre collectif et inversement. Changement de rythme en même temps. Puis idem mais un des élèves propose un geste (avant) que tout le monde reprend : au même rythme, en même temps : UNISSON Puis idem avec un lancer de balle ou anneau : UNISSON.
Partir du film	Explication du projet : partir du film pour créer. Lien avec le Français et l'histoire. Travail sur les métaphores du film. Présentation générale de l'œuvre, du contexte. Visionnage et explication de la 1° séquence. Découverte de la problématique : « le travail à la chaîne est aliénant ».		
	Objectif : après visionnage séquence : réaliser séquence 1 : créer et réaliser un UNISSON pour évoquer la perte de personnalité.		
SA :situation création	CE Relatifs à : L'unisson : -choisir un leader qui mène le groupe, sans le regarder. - connaître le rythme et la gestuelle. - répéter.	Dispositif Par groupe de 4, mixtes ou non. Réparti dans la salle, espace de travail délimités. Matériel à disposition.	Consignes pour l'élève But : créer en plusieurs temps et répéter la 1° séquence : « passer d'un individu singulier à un ouvrier identique aux autres » : - choisir / organiser les places de départ : soit dans les coulisses, soit sur scène, et dans une position singulière. - entrée sur scènes : déplacements, gestes, attitude singuliers. - puis progressivement ou d'un coup : marcher aligné, ensemble, proche d'un unisson : passage de l'individuel au collectif et identique. - puis réaliser un UNISSON : gestes, déplacements, jonglage identique et ensemble. - enfin : répéter au moins 3 fois. L'unisson doit être parfait...
	Objectif Création : Présenter la séquence.		
Présentation	CE <u>Connaissances :</u> Apprécier : attitudes et gestes parasites Apprécier l'UNISSON <u>Capacités :</u> <u>Attitudes :</u> Se concentrer	Dispositif Par groupe de 4 présenter la séquence. Coulisses à droite et à gauche. 1 groupe responsable de la critique d'une prestation.	Consignes But : Présenter au reste de la classe Pour les acteurs : Garder son sérieux du début à la fin du tableau en respectant les consignes de création. Pour les spectateurs : respect des acteurs et silence. Apprécier les gestes parasites et attitudes concentrées, et le respect des contraintes données.
	BILAN Commentaires sur ce qui a été vu (+, -). Retour sur les métaphores.		

Objectif leçon

Créer et réaliser les séquences 2 et 3 de la thématique sur les Les temps modernes – Chaplin. **Créer et réaliser une REPETITION et une CASCADE à partir de gestes, manipulations singuliers inscrits dans un ensemble (création de la « chaîne »)**

Déroulement

- Echauffement désordre /ordre, puis en cercle : transmettre un geste répétitif.
- Ré-explication du projet Chaplin et la construction de l'oral pour l'HIDA – Visionnage des séquences 2 et 3 du film : « la chaîne » et « la pause déjeuner » : explication des métaphores.
- Créer les séquences
- Présenter sa création / apprécier.

Echauffement	Objectif : Echauffement spécifique – mise en condition		
	CE	Dispositif	Consignes pour l'élève
	<p>- Entrer dans l'activité: « mise en condition » en étant concentré / silencieux et réactif au signal.</p> <p>- Observer le geste du partenaire et le reproduire</p>	<p>Groupe classe sur l'ensemble de l'espace. 4 objets aux 4 coins de l'espace. Puis en cercle.</p>	<p>- Reprise de l'échauffement séquence 1</p> <p>- en cercle : 4 élèves créent un geste simple (bras, jambes) qu'ils montrent à leur voisin, qui le répète. Celui-ci le montre à son voisin qui le répète... faire un tour et retrouver son geste !</p> <p>- en cercle : objets à certains élèves (balles, foulards, anneaux). Ceux qui ont les engins doivent réaliser un jonglage facile, choisir un partenaire en face à qui il doit transmettre le jonglage. Celui-ci doit reproduire le même jonglage et le transmettre à son tour à un partenaire.</p>
Partir du film	Ré-explication du projet : partir du film pour créer. Lien avec le Français et l'Histoire. Travail sur les métaphores du film. Présentation générale de l'œuvre, du contexte. Rappel de la problématique : « le travail à la chaîne est aliénant ». Visionnage et explication de la 2° et 3° séquence.		
SA : situation création	Objectif : après visionnage séquence : réaliser séquence 2 et 3 : créer et réaliser une chaîne, basée sur la REPETITION et la CASCADE pour évoquer la travail répétitif et la transformation de l'individu en automate.		
	CE Relatifs à : La répétition : - choisir un geste, être capable de le répéter à l'identique. - organiser sa chaîne : orientation, type d'échange, type de geste. La cascade : - réaliser un geste en décalage dans le temps avec son partenaire.	Dispositif Par groupe de 4, mixtes ou non. Réparti dans la salle, espace de travail délimités. Matériel à disposition.	Consignes pour l'élève But : ➤ créer et répéter la 2° séquence : « réaliser une chaîne à partir de gestes individuels et répétitifs, mais associés les uns aux autres » : - choisir / organiser le type de chaîne : « d'un point A à un point B », ou « chaîne continue ». - choisir sa place, position, geste répétitif . - organiser les échanges. - choisir une fin à la chaîne. ➤ Créer et répéter la 3° séquence : « le geste persiste, les corps sont devenus des automates » - sortir de la chaîne : ensemble, les uns après les autres... - se déplacer, en conservant son geste : Répétition - passage comique : libre sur l'imagination - réaliser une cascade à partir des gestes de la chaîne : mon geste démarre quand celui de mon partenaire est terminé.
Représentation	Objectif Création : Présenter la séquence.		
	CE <u>Connaissances :</u> Apprécier : attitudes et gestes parasites Apprécier l'UNISSON + REPETITION + CASCADE <u>Capacités :</u> <u>Attitudes :</u> Se concentrer	Dispositif Par groupe de 4 présenter la séquence. Coulisses à droite et à gauche. 1 groupe responsable de la critique d'une prestation.	Consignes But : Présenter au reste de la classe Pour les acteurs : Garder son sérieux du début à la fin du tableau en respectant les consignes de création. Pour les spectateurs : respect des acteurs et silence. Apprécier les gestes parasites et attitudes concentrées, et le respect des contraintes données.
BILAN	Commentaires sur ce qui a été vu (+, -). Retour sur les métaphores.		

Objectif leçon

Créer et réaliser les séquences 4 et 5 de la thématique sur les Les temps modernes – Chaplin. **Créer et réaliser un jonglage associé à un comique de répétition, puis un CRESCENDO pour évoquer l'accélération de la cadence.**

Déroulement

- Echauffement en cercle : transmettre un geste et un jonglage répétitif.
- Ré-explication du projet Chaplin et la construction de l'oral pour l'HIDA – Visionnage des séquences 4 et 5 du film : « la machine à manger » et « l'accélération de la cadence » : explication des métaphores.
- Créer les séquences
- Présenter sa création / apprécier.

Echauffement	Objectif : Echauffement spécifique – mise en condition		
	CE	Dispositif	Consignes pour l'élève
	- Observer le geste du partenaire et le reproduire	En cercle, toute la classe.	- Reprise de l'échauffement séquence 2 : le cercle.

Partir du film	Ré-explication du projet : partir du film pour créer. Lien avec le Français et l'Histoire. Travail sur les métaphores du film. Présentation générale de l'œuvre, du contexte. Rappel de la problématique : « le travail à la chaîne est aliénant ». Visionnage et explication de la 4° et 5° séquence.
-----------------------	--

SA : situation création	Objectif : après visionnage séquence : réaliser séquence 4 et 5 : créer et réaliser une « machine à manger », avec un comique de répétition. Puis réaliser un CRESCENDO avec la chaîne.		
	CE	Dispositif	Consignes pour l'élève
	Relatifs à : <u>Le crescendo :</u> - même gestes, mais en répétition et avec une accélération progressive du rythme. Au jonglage.	Par groupe de 4, mixtes ou non. Réparti dans la salle, espace de travail délimités. Matériel à disposition.	But : <ul style="list-style-type: none"> ➤ créer et répéter la 4° séquence : « réaliser une machine à manger en insérant un comique de répétition » : Les acteurs se placent par 2, l'un derrière l'autre, et celui de derrière « fait les mains de l'autre » : celui de devant a les mains dans le dos, celui de derrière passe ses mains sous ses bras. Il fait 3 jonglages différents (avec soit balles, foulards, anneaux...), et entre chaque jonglage, ils doivent faire une action comique, « burlesque » par du comique de répétition : par exemple, il tire l'oreille, le nez, met les balles sur la tête...Puis séparation coordonnée. ➤ Créer et répéter la 5° séquence : « reprise de la chaîne mais accélération de la cadence : un / les ouvriers craque(nt) » Les acteurs reprennent la chaîne, mais celle-ci accélère régulièrement, jusqu'à un moment de rupture : à choisir par les élèves Utilisation du CRESCENDO : pour évoquer l'augmentation de la cadence de la chaîne les élèves trouvent un moment et une forme de rupture en accord ou non avec le film.

Représentation	Objectif Création : Présenter la séquence.		
	CE	Dispositif	Consignes
	<u>Connaissances :</u> Apprécier : attitudes et gestes parasites Apprécier l'UNISSON + REPETITION + CASCADE + CRESCENDO <u>Capacités :</u> <u>Attitudes :</u> Se concentrer	Par groupe de 4 présenter la séquence. Coulisses à droite et à gauche. 1 groupe responsable de la critique d'une prestation.	But : Présenter au reste de la classe Pour les acteurs : Garder son sérieux du début à la fin du tableau en respectant les consignes de création. Pour les spectateurs : respect des acteurs et silence. Apprécier les gestes parasites et attitudes concentrées, et le respect des contraintes données.

BILAN	Commentaires sur ce qui a été vu (+, -). Retour sur les métaphores.
--------------	--

Objectif leçon

Créer et réaliser les séquences 6 et 7 de la thématique sur les Les temps modernes – Chaplin. **Exprimer « la folie » en jouant sur les paramètres de vitesses, d'énergie, et en créant des figures acrobatiques, des équilibres et un jonglage collectif. Utiliser le CONTRE-POINT et la QUESTION-REPONSE pour accentuer le propos.**

Déroulement

- Echauffement en cercle : Listes : rapidité. Jeux de jonglage : le groupe le plus rapide.
- Ré-explication du projet Chaplin et la construction de l'oral pour l'HIDA – Visionnage des séquences 6 et 7 du film : « la folie ».
- Créer les séquences
- Présenter sa création / apprécier.

Echauffement	Objectif : Echauffement spécifique – mise en condition		
	CE S'échanger les balles le plus vite possible en attrapant/relançant.	Dispositif En cercle, par groupe	Consignes pour l'élève - Reprise de l'échauffement type « liste » - en groupe, en cercle, l'enseignant propose un cheminement des balles entre les acteurs (ex : 2 tours, en cercle, croisés...) et au signal, chaque groupe doit échanger le plus vite possible et terminer le cheminement imposé.
Partir du film	Ré-explication du projet : partir du film pour créer. Lien avec le Français et l'Histoire. Travail sur les métaphores du film. Présentation générale de l'œuvre, du contexte. Rappel de la problématique : « le travail à la chaîne est aliénant ». Visionnage et explication de la 6° et 7° séquence.		
SA : situation création	Objectif : après visionnage séquence : réaliser séquence 6 et 7 : créer et réaliser la fin de la chorégraphie, en jouant sur l'énergie, la vitesse afin d'exprimer la folie, et en créant et réalisant une/des figures acrobatiques, des équilibres et un jonglage collectif. Utiliser le CONTRE-POINT et la QUESTION-REPONSE pour accentuer le propos. Insérer au spectacle un « exploit » personnel. Répéter pour organiser et mémoriser.		
	CE Relatifs à : <u>La mémorisation :</u> - répéter ensemble - expliquer le déroulement à l'oral - imagerie mentale Au jonglage. Aux figures acrobatiques (sécurité) Aux équilibres	Dispositif Par groupe de 4, mixtes ou non. Réparti dans la salle, espace de travail délimités. Matériel à disposition.	Consignes pour l'élève But : Les élèves créent cette phase de « folie », en variant les énergies et la vitesse. 3 contraintes : - une figure acrobatique (statique ou dynamique) - un jonglage collectif - des équilibres (et déséquilibres) Ajouter au spectacle un exploit personnel . Organiser la chorégraphie : anticipation du matériel (mise en place), déplacement et pas de temps « d'attente », inactif. Possibilité d'utiliser le CONTRE-POINT (un acteur à l'écart du groupe : séparation espaces, volumes...) et la QUESTION-REPONSE (entre 2 acteurs ou 2 groupes). Répéter pour mémoriser.
Représentation	Objectif Création : Présenter la séquence.		
	CE <u>Connaissances :</u> Apprécier : attitudes et gestes parasites Apprécier l'UNISSON + REPETITION + CASCADE + CRESCENDO + le CONTRE-POINT et la QUESTION-REPONSE <u>Attitudes :</u> Se concentrer	Dispositif Par groupe de 4 présenter la séquence. Coulisses à droite et à gauche. 1 groupe responsable de la critique d'une prestation.	Consignes But : Présenter au reste de la classe Pour les acteurs : Garder son sérieux du début à la fin du tableau en respectant les consignes de création. Pour les spectateurs : respect des acteurs et silence. Apprécier les gestes parasites et attitudes concentrées, et le respect des contraintes données.
BILAN	Commentaires sur ce qui a été vu (+, -). Retour sur les métaphores.		

Objectif leçon

- EVALUATION

Echauffement	Objectif : Echauffement spécifique – mise en condition		
	CE	Dispositif	Consignes pour l'élève
	S'échanger les balles le plus vite possible en attrapant/relançant.	En cercle, par groupe	<ul style="list-style-type: none"> - Reprise de l'échauffement type « liste » - en groupe, en cercle, l'enseignant propose un cheminement des balles entre les acteurs (ex : 2 tours, en cercle, croisés...) et au signal, chaque groupe doit échanger le plus vite possible et terminer le cheminement imposé.
SA :situation d'évaluation	Objectif : evaluation		
	Consignes pour l'élève		
	<p>Acteurs : deux passages consécutifs, avec retour/critiques de la part des spectateurs. Le 2° passage doit prendre en compte les remarques des spectateurs.</p> <p>Spectateurs : chaque groupe est responsable d'un autre groupe. 3 critères d'observation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lien avec le thème : appréciations sur les métaphores, - Appréciation sur l'organisation générale : placement matériel, espaces, moment « d'attente »... - Appréciation sur l'attitude des acteurs - Quel moment fort, et pourquoi ? 		
BILAN	<p>Commentaires sur ce qui a été vu (+, -).</p> <p>Retour sur les métaphores.</p>		

