

Les Temps modernes, Chaplin, 1936

Analyse réalisée à partir des documents et sites suivants :

Conférences de Youri Deschamps du 15/02/21 et du 22/10/2021.

Fiches CNC maître et élève.

Fiche interactive sur « Les Lumières de la ville » rédigée par Benoît Carlus et Renaud Prigent.

Transmettre le cinéma.

Dossier pédagogique cinéma Saône et Loire.

Site UPOPI.

Objectifs : Découvrir l'univers de Chaplin et du burlesque.

S'intéresser à l'avènement du cinéma parlant.

Replacer le film dans un contexte historique précis.

Étudier deux séquences du film.

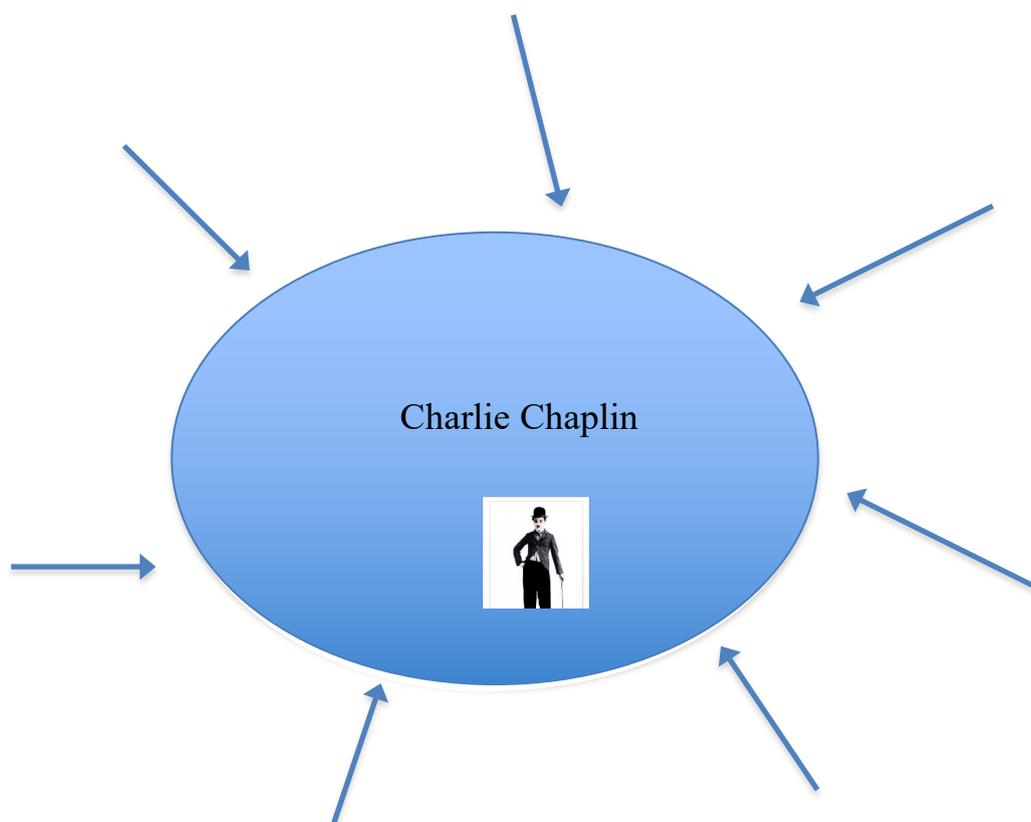
Support : « Les Temps modernes », Chaplin, 1936.

Avant la projection :

I) Découvrons l'univers de Chaplin et de son personnage phare :

A) Charlie Chaplin : un réalisateur indépendant :

- Quels mots vous viennent spontanément à l'idée lorsque l'on évoque Charlie Chaplin ? Complétez la carte heuristique ci-dessous.

- Regardez, ensuite, la vidéo :

 <https://edpuzzle.com/media/5de12ca8626b054164ad0ffa>

Exercice d'écriture : en vous aidant de la carte heuristique et du documentaire vu, rédigez en une dizaine de lignes la biographie de Chaplin. Celle-ci comportera les éléments importants de sa vie et au moins 4 de ses films.

Synthèse : expliquez le choix du titre et son importance : Charlie Chaplin : un réalisateur indépendant.

B) Charlot : un personnage phare :

Chaplin explique la naissance de son personnage : *« Je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer. Mais dès l'instant où je fus habillé, les vêtements et le maquillage me firent sentir ce qu'il était. Je commençais à le découvrir et lorsque j'arrivais sur le plateau, il était créé de toutes pièces.*

- Regardez attentivement les photogrammes ci-dessous et décrivez la tenue de ce personnage et son attitude. A-t-il évolué au fil du temps ?

The Kid 1921

The Circus 1928

City Lights 1931

The Modern Times 1936

The Kid, 1921 :

Le cirque, 1928 :

Les lumières de la ville, 1931 :

Les Temps modernes, 1936 :

II) Un contexte historique particulier :

Afin de mieux appréhender le film et son contexte historique, lisez le document issu du livret du CNC, puis la fiche élève.

Le contexte historique

Les États-Unis de la Grande Dépression à la “Nouvelle Donne” (New Deal) :

Réalisé et sorti en 1935-1936, **Les Temps modernes** n'est pas un film sur la « Grande Dépression », qui débute en 1929, même si ses effets s'en font encore sentir au milieu des années trente, pas plus qu'il ne milite pour le New Deal de Roosevelt, que personnellement Chaplin a soutenu dès ses débuts et qui a déjà transformé la situation. Mais les années vingt constituent une période de prospérité, qui a pu faire croire à la disparition de la misère. C'est la grande période du jazz “Nouvelle Orléans” à Chicago, des “roaring twenties” (les années 20 rugissantes), celle qu'illustrent le personnage qui donne son nom au roman de Sinclair Lewis, *Babbi*.

Condamnés à la misère...

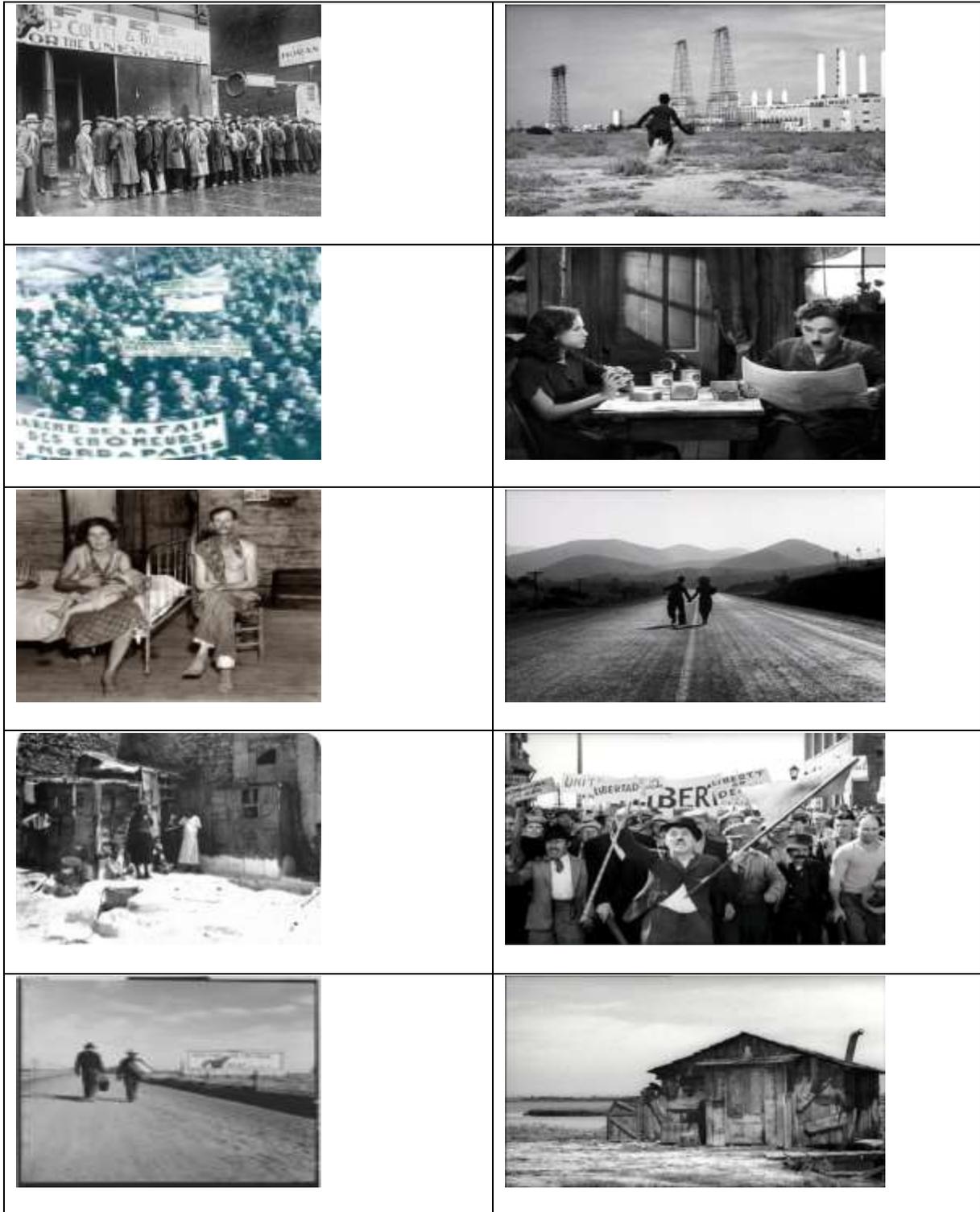
Tout a commencé le 24 octobre 1929 par un effondrement du cours des actions à la bourse de New York, dû en partie à des spéculations hasardeuses et sauvages, mais aussi à une économie malade : les profits industriels (automobile, bâtiment), concentrés dans les mains de quelques groupes, se tassent, le crédit est facilité par une masse d'argent rapatriée en particulier d'Allemagne (où sévit déjà une crise). Beaucoup de banques (cinq mille environ) ne peuvent bientôt faire face aux demandes de retrait d'argent de leurs clients et sont mises en faillite. Faute de crédit, les achats et la consommation diminuent. Les entreprises restantes baissent prix (environ 30%) et salaires (40% en moyenne). D'où nouvelles difficultés et nouvelles faillites : 22 000 entreprises ferment leurs portes en 1929, 32 000 en 1932. Le chômage se développe à la campagne comme à la ville. On compte 12,6 millions de chômeurs en 1932 (25% de la population active). En deux ans (1929-1931), Ford passe de 128 000 salariés à 37 000... Les chômeurs ne reçoivent aucune indemnité et ne survivent que grâce à la charité privée. Des paysans condamnés à la misère essaient de se rendre en Californie où ils espèrent trouver du travail (c'est l'épopée des **Raisins de la colère**, illustrée par le roman de John Steinbeck (1939) et le film de John Ford (1940). Des millions de vagabonds errent à travers les États-Unis à la recherche de travail.

Une nouvelle donne

Le terme de New Deal signifie “nouvelle donne” (comme dans un jeu de cartes). Dès son entrée en fonctions (mars 1933), le Président démocrate Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) rompt avec la politique libérale traditionnelle de l'Amérique, qui fait toute confiance aux lois du marché. Il fait intervenir l'État pour un certain nombre de mesures d'urgence. Des secours financiers sont accordés aux chômeurs. Grâce à de grands travaux publics d'aménagement du territoire (aménagement de la vallée du Tennessee) et à la réduction du temps de travail, de nombreux emplois sont créés. Roosevelt pratique en outre le déficit du budget de l'État pour relancer le pouvoir d'achat de la population. Une plus grande justice sociale s'instaure, le rôle des syndicats est renforcé. Nombre de ces mesures sont combattues par les puissances industrielles, plus soucieuses d'apporter des dividendes à leurs actionnaires qu'à soulager la misère du plus grand nombre. Plusieurs lois sont jugées inconstitutionnelles par le Congrès. Pourtant, le New Deal porte ses fruits et Roosevelt est réélu en 1936 avec 61% des voix, même si la “Crise de 29” n'est pas terminée, surtout dans les autres pays où elle s'est développée.

Même s'il n'est pas un film sur « La Grande Dépression », « les Temps modernes » donne une image assez fidèle de la société américaine à cette époque. Reliez chaque photo d'archive au photogramme qui lui correspond le mieux

Afin d'achever cette présentation du film les Temps modernes, regardez le court documentaire suivant :

 <https://www.youtube.com/watch?v=V3gPjgZWRF8>

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

Après la projection :

I) L'univers du Burlesque :

- Qu'est-ce que le Burlesque pour vous ?
- Afin de compléter vos réflexions, regardez les quatre extraits des Temps modernes et définissez ce qui caractérise ce courant cinématographique.
- N'oubliez pas de prendre des notes.

 « Non-sense song » https://youtu.be/0daS_SDCT_U

 « Eating machine » <https://youtu.be/ewNLCkA0oBk>

 « On cocaine » <https://youtu.be/3ykdb8Zen-o>

 « Engrenages » <https://youtu.be/2oxpml68Fzs>

Pour aller plus loin : petite histoire du cinéma burlesque...

 <https://www.dailymotion.com/video/x48f6gf>

Synthèse : le cinéma burlesque est...

II) Les Temps modernes : film muet ou parlant ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de resituer le film dans son contexte.

Le cinéma parlant apparaît en 1927 avec « le Chanteur de Jazz ». Véritable révolution, le cinéma muet connaît alors un déclin rapide.

Pourtant, Charlie Chaplin choisit de continuer de tourner en muet pour que ses idées ne passent que par les images et le côté burlesque et clownesque de son personnage. Seuls des sons, des bruitages et de la musique sont associés aux images.

Pour l'artiste « les talkies » (films parlote) dénaturent l'art de la pantomime. De même, faire parler Charlot c'est certainement se couper de son public non anglophone.

Enfin, avec une maîtrise technique balbutiante, cela serait ranger le cinéma au rang de « théâtre filmé ». Cela rejoint d'ailleurs l'idée de Louis Jouvet qui affirmera plus tard : « *le cinéma c'est du théâtre en conserve* »

Pour aller plus loin : « Chantons sous la pluie » est un film de Stanley Donen et Gene Kelly.

Daté de 1952, il évoque la transition du muet au parlant entre 1928 et 1930. Cet extrait illustre avec humour toutes les difficultés occasionnées par la lourdeur des différents dispositifs liée à l'enregistrement des dialogues.

<https://edpuzzle.com/media/5e14bcf8b9757c4114552a53>

Un film muet ou parlant ?

Afin de fournir une réponse argumentée, formez des binômes et répondez, par écrit, aux questions ci-dessous.

1) Quels personnages parlent dans ces photogrammes ?

- 2) Quels est le rôle des appareils de communication ?
- 3) Comment les dialogues sont, quelque fois, retranscrits ?
- 4) Repérez des sons directs, comme par exemple, les gargouillis faits par l'estomac de Charlot en présence de la femme du pasteur. Quel est le rôle de ce bruit ?
- 5) Remémorez-vous la séquence du cabaret et de la chanson sur l'air de « Je cherche après Titine ». Charlot perd ses manchettes, il ne peut plus répéter un texte écrit par un autre et doit trouver son propre langage. Pourquoi comprend-on la chanson dont les paroles sont pourtant incompréhensibles ?
- 6) Commentez l'utilisation de la musique.
- 7) Les scènes suivantes sont-elles sonorisées ? Si oui, dites quel son on entend ?
(Les scènes accompagnées de musiques ne sont pas considérées comme sonorisées)

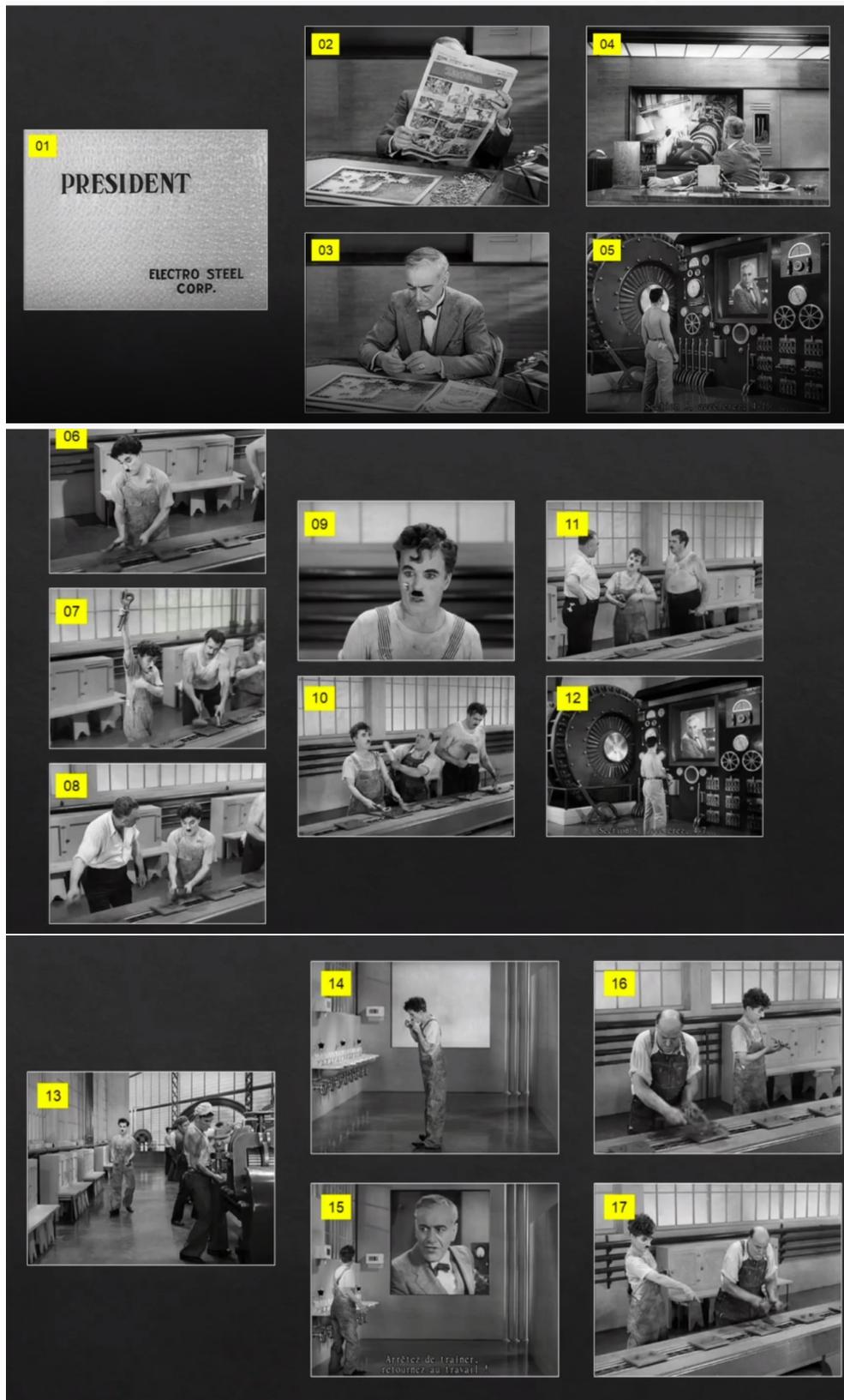

**Synthèse : en fonction des arguments donnés, répondez à la question posée :
Les Temps modernes : film muet ou parlant ?**

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

III) Analyse de la séquence : Charlot à l'usine : 4mns15

 <https://vimeo.com/showcase/8081423>

Regardez attentivement la séquence et en vous aidant des photogrammes, répondez aux questions suivantes :

- 1) Photogrammes 2 et 3 : le patron lit un journal, assemble les pièces d'un puzzle. Des activités qui paraissent anodines mais qui se révèlent, en fait, une véritable représentation satirique du pouvoir. Pourquoi ?
- 2) Photogrammes 4 et 5 : pourquoi ces plans, tournés en 1936, peuvent-ils être perçus comme dystopiques (pensez à « 1984 » d'Orwell) ? Comment est présenté le directeur ?
- 3) Photogrammes 6 à 12 : nous avons vu dans la présentation du film ce qu'était le taylorisme. En quoi ce passage est-il une satire de celui-ci ? Démontrez que celle-ci est amplifiée grâce au burlesque.
- 4) Photogrammes 13 à 17 : quel geste de Charlot symbolise une « rébellion » ? Pourquoi ? Quel photogramme met en avant les fonctions du taylorisme poussées à l'extrême ? Que fait alors Charlot ? Commentez le photogramme 15.

Pour aller plus loin :

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « A nous la liberté de René Clair », 1931.

Chaplin est accusé par la production de ce film de plagiat. Qu'en pensez-vous ?

Une autre vision du taylorisme...en 1932 puis en 1943...

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « L'atelier du père Noël de Jackson », 1932.

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « Le visage du Führer », Kinnev, Walt Disney, 1943.

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « A nous la liberté de René Clair » ,1931.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « L'atelier du père Noël de Jackson », 1932.

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « Le visage du Führer », Kinnev, 1943.

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

IV) Charlot leader syndical : 1mn34

 <https://vimeo.com/showcase/8081423>

Regardez attentivement la séquence et en vous aidant des photogrammes, répondez aux questions suivantes :

- 1) Photogrammes 1,2,3 et 4 : *Sorti tout juste de l'hôpital, le médecin conseille à Charlot : « Allez-y doucement et évitez toute excitation. »*. Expliquez le raccord entre les deux plans et dites en quoi cela est ironique par rapport au conseil du médecin.
- 2) Photogrammes 5 et 6 : le chômage, la faim sont des thèmes omniprésents dans le film. Commentez ces photogrammes et dites en quoi ils préparent la suite de la séquence. Analysez, également, le mouvement de caméra. En quoi celui-ci implique-t-il le spectateur ?
- 3) Photogramme 7 : pourquoi un gros plan sur ce drapeau à terre ? Quelques indices : le spectateur de l'époque comprend immédiatement son importance et sa couleur rouge. Il s'agit incontestablement d'un symbole de la lutte communiste.
- 4) Photogramme 9 : observez attentivement les pancartes. Quel clin d'œil historique Chaplin fait-il ici ?
- 5) Photogramme 10 : analysez précisément ce plan. Que pouvez-vous en conclure sur l'état d'esprit de Charlot à ce moment ?
- 6) Photogramme 12 : que pouvez-vous dire des couleurs ?

Pour aller plus loin :

Une séquence qui délivre un message politique et social...

Comme nous l'avons vu, le personnage de Charlot a une dimension autobiographique.

La faim, la pauvreté, le chômage sont omniprésents dans l'œuvre de Chaplin.

Charlot devient une figure universelle de l'opprimé.

Marche contre la faim aux États-Unis en 1939.

Foule de chômeurs en 1929.

Petite histoire du drapeau rouge...

Comme nous l'avons évoqué, le drapeau rouge est celui de la révolution, du communisme, des luttes sociales, des ouvriers qui se battent pour acquérir de nouveaux droits.

Au XIXe siècle, lors de la révolution de 1848 qui aboutit à la chute de la monarchie de Juillet et l'avènement de la IIe République, Lamartine, homme politique et écrivain, préfère le drapeau tricolore, symbole de la nation.

Lamartine repoussant le drapeau rouge à l'hôtel de ville le 25 février 1848, Henri Félix-Emanuel Philippoteaux.

Le drapeau rouge et la Liberté guidant le peuple détournés sur une affiche annonçant le fête de l'Humanité organisée par un grand quotidien communiste.

Le Drapeau rouge, titre du journal du Parti Communiste suisse dans les années 1920.

Die Rote Fahne, « le drapeau rouge » en allemand, titre du journal du mouvement sparkiste en 1918-19, mouvement révolutionnaire communiste réprimé dans le sang par la République de Weimar en Allemagne.

Un plan, des affiches ...

1 ère apparition de la gamine, elle tient un couteau entre les dents. Référence incontestable avec certaines affiches de propagande sur lesquelles l'extrême droite et l'extrême gauche se dénoncent mutuellement...

Affiche communiste dénonçant l'extrême droite et le nazisme (1934).

Affiche des Républicains Nationaux (extrême droite) dénonçant le communisme (1934).

Suggestions d'œuvres à mettre en parallèle :

Sur la crise économique des années 1930 :

John Steinbeck, *Les Raisins de la colère*, 1939

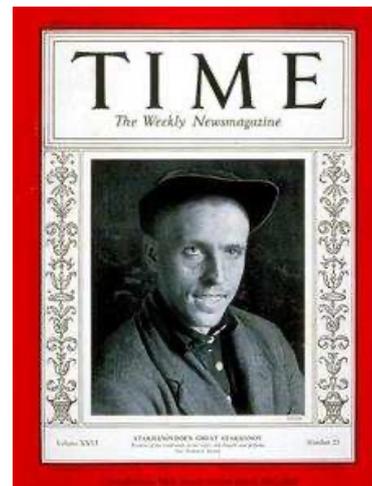
Le travail à la chaîne :

Affiches de propagande américaines ou soviétiques

Couverture du magazine américain Times (1936) présentant Stakhanov

Affiche de propagande soviétique, « l'industrialisation à toute vapeur », 1931.

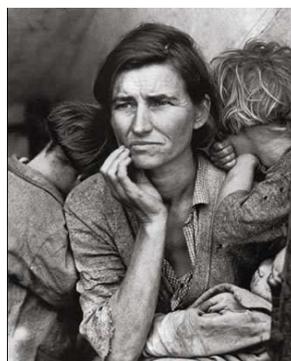
Stakhanov en couverture du Times, 1936.

La Grande Dépression et la crise économique :

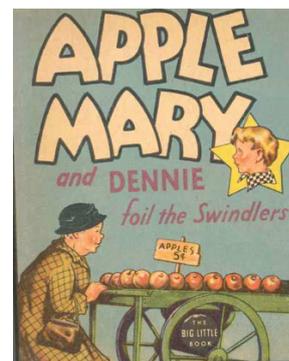
- Peintures du réalisme social américain des années 1930 (de Thomas Hart Benton, Ben Shahn, Grant Wood, Reginald Marsh)
- LANGE Dorothea, *Le Cœur et les raisons d'une photographe*, 2002 (Photographies de la Grande Dépression telles que *Migrant Mother* en 1935)
- Apple Mary, comic-strip (bande dessinée) américain (1934-39) décrivant les aventures d'une vendeuse de pommes optimiste à New York pendant la crise.

Lest We Forget, Ben Shahn, 1937.

Migrant Mother, Dorothea Lange, 1935.

Apple Mary, comic strip, 1934-1939.

Les Temps modernes, Chaplin, 1936

Analyse réalisée à partir des documents et sites suivants :

Conférences de Youri Deschamps du 15/02/21 et du 22/10/2021.

Fiches CNC maître et élève.

Fiche interactive sur « Les Lumières de la ville » rédigée par Benoît Carlus et Renaud Prigent.

Transmettre le cinéma.

Dossier pédagogique cinéma Saône et Loire.

Site UPOPI.

Objectifs : Découvrir l'univers de Chaplin et du burlesque.

S'intéresser à l'avènement du cinéma parlant.

Replacer le film dans un contexte historique précis.

Étudier deux séquences du film.

Support : « Les Temps modernes », Chaplin, 1936.

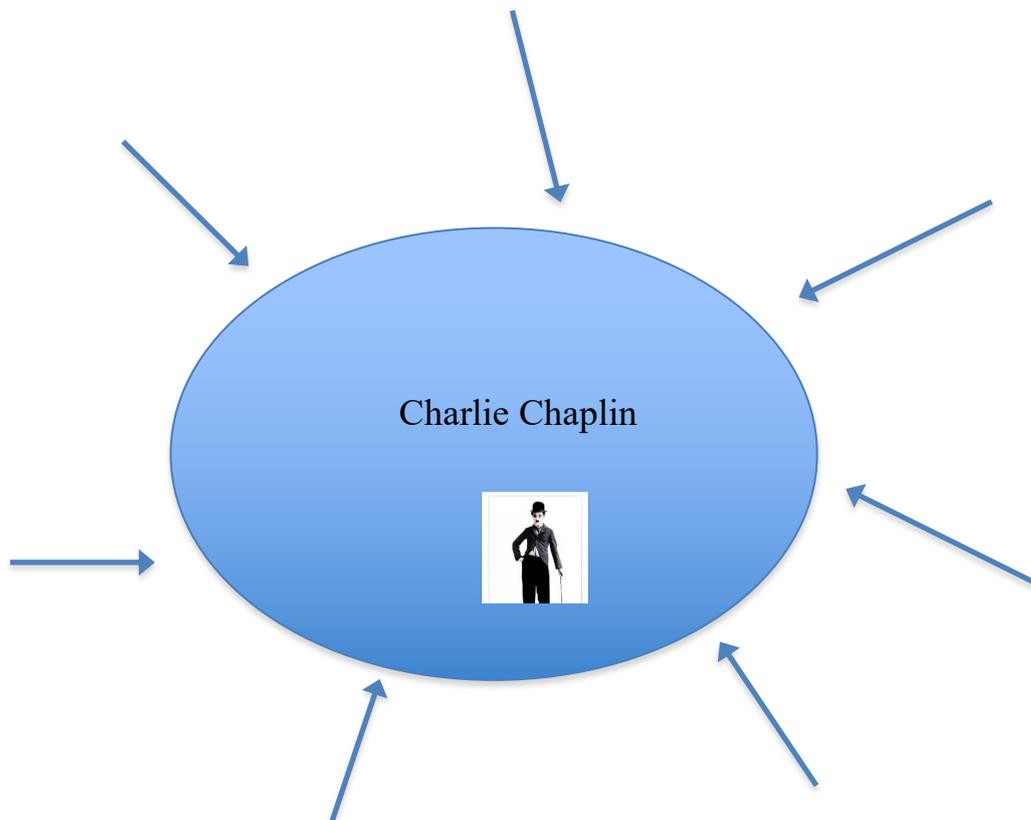
Avant la projection :

I) Découvrons l'univers de Chaplin et de son personnage phare :

A) Charlie Chaplin : un réalisateur indépendant :

- Quels mots vous viennent spontanément à l'idée lorsque l'on évoque Charlie Chaplin ? Complétez la carte heuristique ci-dessous.

Réponses des élèves.

- Regardez, ensuite, la vidéo :

 <https://edpuzzle.com/media/5de12ca8626b054164ad0ffa>

Exercice d'écriture : en vous aidant de la carte heuristique et du documentaire vu, rédigez en une dizaine de lignes la biographie de Chaplin. Celle-ci comportera les éléments importants de sa vie et au moins 4 de ses films.

Proposition de correction :

Charles Chaplin est né en 1889 dans un faubourg pauvre de Londres. C'est un « enfant de la balle » : son père est comique, sa mère chanteuse. Mais son enfance est douloureuse : son père décède alors qu'il n'a que 12 ans (cela lui a fortement inspiré le rôle du Kid). Il débute sur scène à 5 ans et fait plusieurs tournées en Angleterre en tant que pantomime. Il est repéré aux États-Unis par la Keystone, firme spécialisée dans le burlesque. Il crée le personnage de Charlot en 1914. Le succès est fulgurant. Il devient l'artiste le mieux payé au monde. Dès 1916 il signe plusieurs chefs d'œuvre : *Le Kid* (1921), *La Ruée vers l'or* (1925), *Le Cirque* en 1928, *Les Lumières de la Ville* (1931).

Pour la promotion de ce dernier, il fait un tour du monde. Il prend, alors, conscience des ravages de la crise économique. Elle devient sa source d'inspiration principale pour *Les Temps Modernes*.

Les 1ers films sonores de Chaplin (avec musique enregistrée et des bruitages mais sans dialogue) sont *Les Lumières de la Ville* (1931) et *Les Temps Modernes* (1936). Le premier film parlant (incluant donc des dialogues) est donc *Le Dictateur* (1940).

Lecture de la fiche élève du CNC.

Synthèse : expliquez le choix du titre et son importance : Charlie Chaplin : un réalisateur indépendant.

Chaplin débute comme interprète mais passe très vite à la réalisation de ses films qu'il tourne pour plusieurs compagnies de production avant de créer la sienne avec Griffith, Fairbanks et Mary Pickford en 1919 : « l'United Artists ». Il passe ainsi à la réalisation de longs métrages dont il contrôle entièrement la production et la réalisation.

Cela lui garantit une triple indépendance :

- artistique : il est libre de son sujet, libre aussi de le créer comme il l'entend.

- financière : Il peut passer des mois au tournage (559 jours de tournage pour « Le Dictateur ») et gérer la campagne publicitaire comme il l'entend.

- politique : la critique du travail à la chaîne et d'une certaine forme de société américaine dans les Temps modernes lui avait d'ailleurs attiré les foudres d'une partie de l'opinion publique. De même, le pamphlet antihitlérien du *Dictateur* aurait été refusé par les grandes compagnies hollywoodiennes dans un pays alors très isolationniste (refus d'Hollywood de perdre l'Allemagne comme client !).

Chaplin qui veut tout superviser est le 1er auteur complet de l'histoire du cinéma, allant jusqu'à écrire lui-même la musique de ses films sonores !

B) Charlot : un personnage phare :

- Regardez attentivement les photogrammes ci-dessous et décrivez la tenue de ce personnage et son attitude. A-t-il évolué au fil du temps ?

The Kid 1921

The Circus 1928

City Lights 1931

The Modern Times 1936

The Kid, 1921 :

Veste redingote, pantalon large, chemise blanche, cravate, chaussures trop grandes, veste sur le bras.

Le cirque, 1928 :

Veste redingote, pantalon large, chemise blanche, cravate, chaussures trop grandes, canne, moustache, mains dans les poches, pieds « en canard ».

Allure fière devant la danseuse.

Les lumières de la ville, 1931 :

Veste redingote, pantalon large, chemise blanche, nœud papillon, chaussures trop grandes, canne, moustache, main dans la poche, pieds « en canard ».

Allure fière devant la vendeuse de fleurs.

Les Temps modernes, 1936 :

Tenue d'ouvrier, moustache, ouvrier peu à l'aise.

Charlot apparaît pour la première fois en 1914 « Charlot est content de lui » (Kid Auto Races at Venice), comédie burlesque américaine de Henry Lehrman le 7 février 1914

Exercice d'écriture : rédigez une brève synthèse sur le personnage de Charlot.

Le personnage de Charlot est associé à la figure de l'immigrant qui arrive aux États-Unis et espère réussir. Charlie Chaplin a composé un personnage humain, très sensible, poétique bien qu'extrêmement maladroit. Il porte un costume de bourgeois mais c'est un vagabond. En apparence cela pourrait sembler contradictoire mais témoigne en réalité des contradictions profondes du personnage. En effet, le costume bien que rapiécé lui confère de la dignité. En outre, celui-ci témoigne de la volonté du personnage de se sortir de la misère quels que soient les moyens ou subterfuges employés. Le personnage est facilement reconnaissable à ses attributs tels que la canne- véritable prolongement du bras- les chaussures trop grandes et le costume élimé. Sa démarche en canard est caractéristique aussi. Charlot est un personnage toujours en mouvement souvent poursuivi par des policiers ou des femmes. C'est un amoureux platonique qui à la fin se retrouve toujours seul (sauf dans les *Temps modernes*), qui est par ailleurs le dernier film où apparaît le personnage de Charlot. Faire remarquer aux élèves d'être attentifs à la dernière scène du film : Charlot part...Et ne reviendra pas.

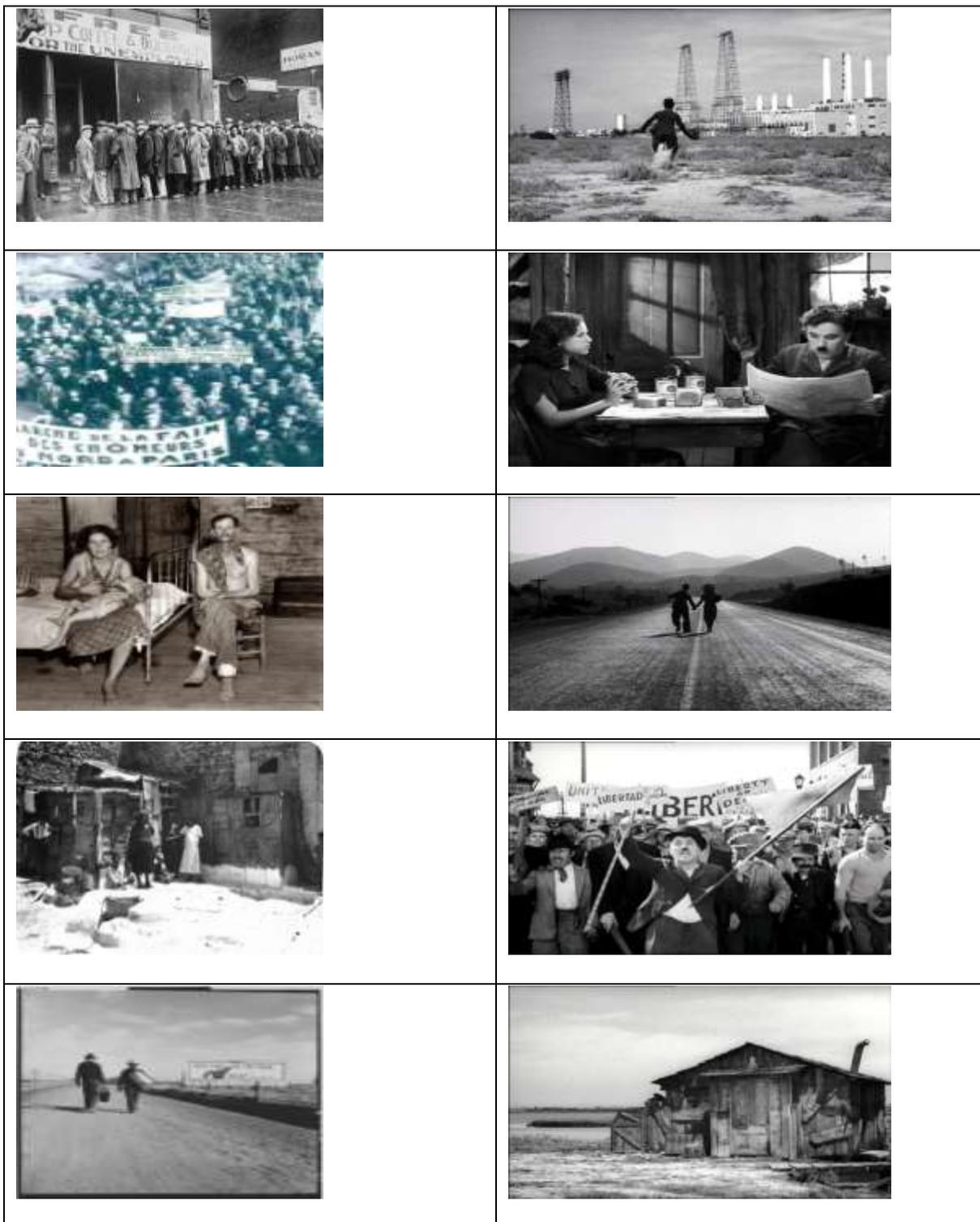
II) Un contexte historique particulier :

Afin de mieux appréhender le film et son contexte historique, lisez le document issu du livret du CNC, puis la fiche élève.

Le contexte historique
<p>Les États-Unis de la Grande Dépression à la “Nouvelle Donne” (New Deal) :</p> <p>Réalisé et sorti en 1935-1936, Les Temps modernes n’est pas un film sur la « Grande Dépression », qui débute en 1929, même si ses effets s’en font encore sentir au milieu des années trente, pas plus qu’il ne milite pour le New Deal de Roosevelt, que personnellement Chaplin a soutenu dès ses débuts et qui a déjà transformé la situation. Mais les années vingt constituent une période de prospérité, qui a pu faire croire à la disparition de la misère. C’est la grande période du jazz “Nouvelle Orléans” à Chicago, des “roaring twenties” (les années 20 rugissantes), celle qu’illustrent le personnage qui donne son nom au roman de Sinclair Lewis, <i>Babbit</i></p>
<p>Condamnés à la misère...</p> <p>Tout a commencé le 24 octobre 1929 par un effondrement du cours des actions à la bourse de New York, dû en partie à des spéculations hasardeuses et sauvages, mais aussi à une économie malade : les profits industriels (automobile, bâtiment), concentrés dans les mains de quelques groupes, se tassent, le crédit est facilité par une masse d’argent rapatriée en particulier d’Allemagne (où sévit déjà une crise). Beaucoup de banques (cinq mille environ) ne peuvent bientôt faire face aux demandes de retrait d’argent de leurs clients et sont mises en faillite. Faute de crédit, les achats et la consommation diminuent. Les entreprises restantes baissent prix (environ 30%) et salaires (40% en moyenne). D’où nouvelles difficultés et nouvelles faillites : 22 000 entreprises ferment leurs portes en 1929, 32 000 en 1932. Le chômage se développe à la campagne comme à la ville. On compte 12,6 millions de chômeurs en 1932 (25% de la population active). En deux ans (1929-1931), Ford passe de 128 000 salariés à 37 000... Les chômeurs ne reçoivent aucune indemnité et ne survivent que grâce à la charité privée. Des paysans condamnés à la misère essaient de se rendre en Californie où ils espèrent trouver du travail (c’est l’épopée des Raisins de la colère, illustrée par le roman de John Steinbeck (1939) et le film de John Ford (1940). Des millions de vagabonds errent à travers les États-Unis à la recherche de travail.</p>
<p>Une nouvelle donne</p> <p>Le terme de New Deal signifie “nouvelle donne” (comme dans un jeu de cartes). Dès son entrée en fonctions (mars 1933), le Président démocrate Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) rompt avec la politique libérale traditionnelle de l’Amérique, qui fait toute confiance aux lois du marché. Il fait intervenir l’État pour un certain nombre de mesures d’urgence. Des secours financiers sont accordés aux chômeurs. Grâce à de grands travaux publics d’aménagement du territoire (aménagement de la vallée du Tennessee) et à la réduction du temps de travail, de nombreux emplois sont créés. Roosevelt pratique en outre le déficit du budget de l’État pour relancer le pouvoir d’achat de la population. Une plus grande justice sociale s’instaure, le rôle des syndicats est renforcé. Nombre de ces mesures sont combattues par les puissances industrielles, plus soucieuses d’apporter des dividendes à leurs actionnaires qu’à soulager la misère du plus grand nombre. Plusieurs lois sont jugées inconstitutionnelles par le Congrès. Pourtant, le New Deal porte ses fruits et Roosevelt est réélu en 1936 avec 61% des voix, même si la “Crise de 29” n’est pas terminée, surtout dans les autres pays où elle s’est développée.</p>

Même s'il n'est pas un film sur « La Grande Dépression », « les Temps modernes » donne une image assez fidèle de la société américaine à cette époque. Reliez chaque photo d'archive au photogramme qui lui correspond le mieux

Afin d'achever cette présentation du film les Temps modernes, regardez le court documentaire suivant :

 <https://www.youtube.com/watch?v=V3gPjgZWRF8>

Kathia Nasillski, Professeure responsable du Service Éducatif de Normandie Images.

Après la projection :

I) L'univers du Burlesque :

- Qu'est-ce que le Burlesque pour vous ?
- Afin de compléter vos réflexions, regardez les 3 extraits des Temps modernes et définissez ce qui caractérise ce courant cinématographique.
- N'oubliez pas de prendre des notes.

 « Non-sense song » https://youtu.be/0daS_SDCT_U

 « Eating machine » <https://youtu.be/ewNLCkA0oBk>

 « On cocaine » <https://youtu.be/3ykdb8Zen-o>

 « Engrenages » <https://youtu.be/2oxpml68Fzs>

Pour aller plus loin : petite histoire du cinéma burlesque...

 <https://www.dailymotion.com/video/x48f6gf>

Synthèse : le cinéma burlesque est un genre cinématographique qui apparaît dès les années 1910 dans l'Histoire du cinéma. Le mot est issu de l'italien *burlesco*, dérivé de *burla* qui signifie « farce, plaisanterie »)

En anglais, « slapstick », ce qui signifie littéralement « coup de bâton ».

Il s'articule essentiellement autour du corps considéré comme facteur d'accidents comiques, que ce soit sur le mode du conflit (batailles de tartes à la crème), de l'accident (la chute, gag basique du burlesque) et plus généralement de la confrontation, aussi agile que maladroite.

Le tout dans une certaine démesure, sur un mode visuel et fortement spectaculaire.

II) Les Temps modernes : film muet ou parlant ?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de resituer le film dans son contexte.

Le cinéma parlant apparaît en 1927 avec « le Chanteur de Jazz ». Véritable révolution, le cinéma muet connaît alors un déclin rapide.

Pourtant, Charlie Chaplin choisit de continuer de tourner en muet pour que ses idées ne passent que par les images et le côté burlesque et clownesque de son personnage. Seuls des sons, des bruitages et de la musique sont associés aux images.

Pour l'artiste « les talkies » (films parlote) dénaturent l'art de la pantomime. De même, faire parler Charlot c'est certainement se couper de son public non anglophone.

Enfin, avec une maîtrise technique balbutiante, cela serait ranger le cinéma au rang de « théâtre filmé ». Cela rejoint d'ailleurs l'idée de Louis Jouvet qui affirmera plus tard : « *le cinéma c'est du théâtre en conserve* »

Pour aller plus loin : « Chantons sous la pluie » est un film de Stanley Donen et Gene Kelly.

Daté de 1952, il évoque la transition du muet au parlant entre 1928 et 1930. Cet extrait illustre avec humour toutes les difficultés occasionnées par la lourdeur des différents dispositifs liée à l'enregistrement des dialogues.

 <https://edpuzzle.com/media/5e14bcf8b9757c4114552a53>

Un film muet ou parlant ?

Afin de fournir une réponse argumentée, formez des binômes et répondez, par écrit, aux questions ci-dessous.

- 1) Quels personnages parlent dans ces photogrammes ?

Le patron, Charlot, l'inventeur, le public lors du spectacle.

- 2) Quels est le rôle des appareils de communication ? **Retranscrire la parole : circuit de télévision intérieure du directeur, message enregistré au gramophone pour vanter la machine à manger, informations diffusées par la T.S.F.**
- 3) Comment les dialogues sont, quelque fois, retranscrits ? **Par des cartons, symboles du film muet. A noter que la liberté de charlot et de la gamine s'exprime ainsi.**
- 4) Repérez des sons directs, comme par exemple, les gargouillis faits par l'estomac de Charlot en présence de la femme du pasteur. Quel est le rôle de ce bruit ? **Le bruit peut être gênant ! Critique du cinéma sonore.**
- 5) Remémorez-vous la séquence du cabaret et de la chanson sur l'air de « Je cherche après Titine ». Charlot perd ses manchettes, il ne peut plus répéter un texte écrit par un autre et doit trouver son propre langage. Pourquoi comprend-on la chanson dont les paroles sont pourtant incompréhensibles ? **C'est la première fois que le spectateur entend la voix de Charlot. Le texte est compréhensible grâce aux mimiques de Charlot. Le son et les paroles ne sont donc pas nécessaires à la compréhension. Critique du cinéma sonore et parlant. L'art de Chaplin ne repose pas sur les mots. C'est grâce à sa gestuelle qu'il s'impose. De plus, la scène est filmée de manière frontale ce qui est très rare chez Chaplin ! Là encore, critique du cinéma parlant qui, au début, interdisait, les mouvements de caméra.**
- 6) Commentez l'utilisation de la musique. **Exemple lors de la première séquence du film : la musique est enregistrée. Elle évoque le bruit des roues de machines. Elle insiste sur le tournis que génère ce travail répétitif, stressant.**

La musique, composée par Chaplin, est omniprésente et étroitement associée aux bruitages et autres effets sonores.

- 7) Les scènes suivantes sont-elles sonorisées ? Si oui, dites quel son on entend ?
 (Les scènes accompagnées de musiques ne sont pas considérées comme sonorisées)

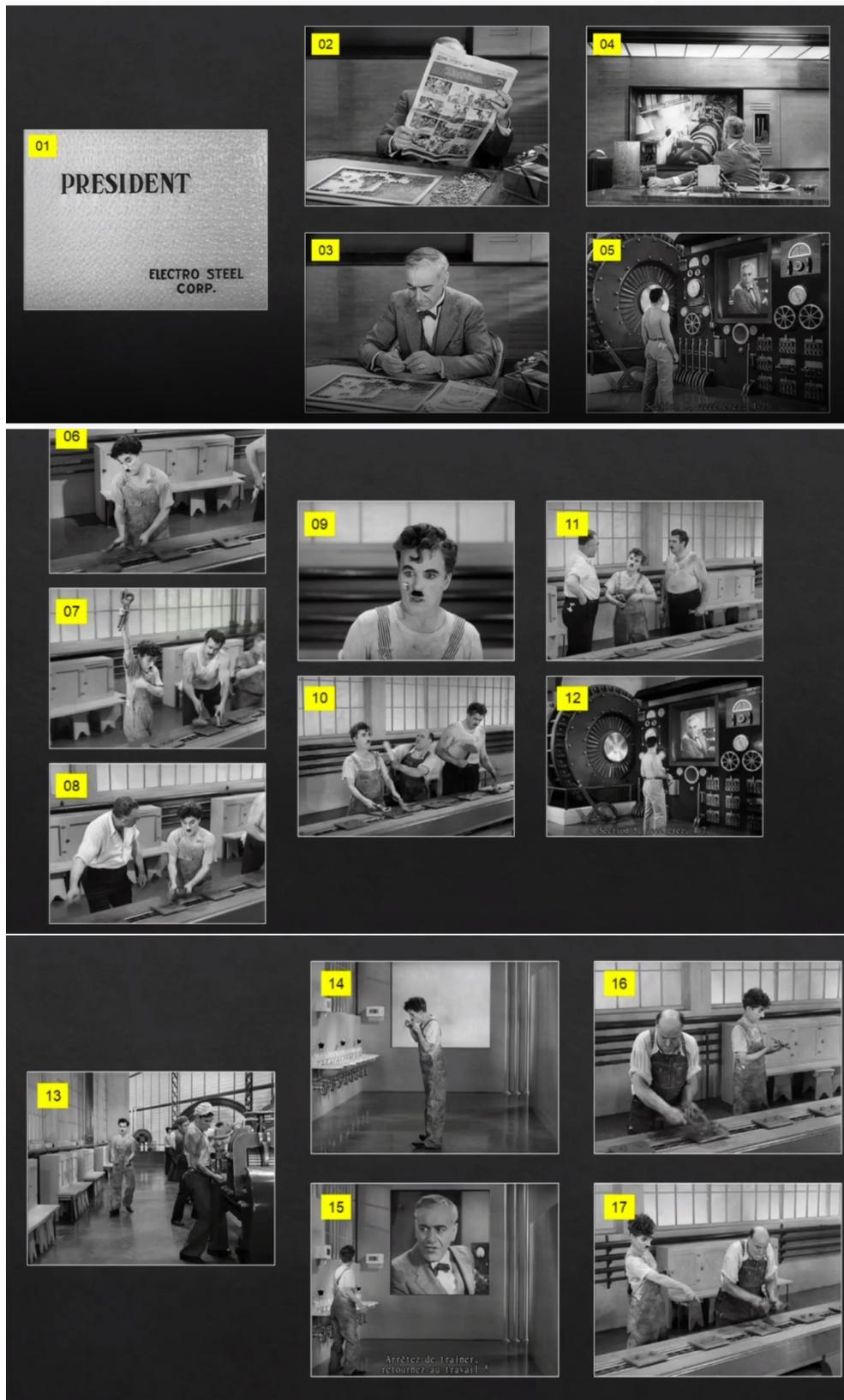
Ces scènes comportent soit des « sons off » soit des bruits qui s'avèrent gênants. Quoiqu'il en soit, ils ne favorisent pas nécessairement la compréhension.

Synthèse : en fonction des arguments donnés, répondez à la question posée :
 Les Temps modernes : film muet ou parlant ?

En 1936, date de la sortie des Temps modernes aux États-Unis, le cinéma parlant s'est déjà imposé depuis plus d'une dizaine d'années. Chaplin prépare d'ailleurs des dialogues pour les Temps modernes et enregistre même quelques essais. Mais, il se ravise rapidement. On entend bien des voix humaines à plusieurs moments du film, mais elles sont le plus souvent passées à travers le filtre d'outils technologiques (télévision, phonographe...). Seule la chanson de Charlot, à la fin du film, fait exception. Il est donc possible de considérer que le film est avant tout muet et ne présente que de la musique et des effets sonores. 1er film parlant de Chaplin : le Dictateur en 1940.

III) Analyse de la séquence : Charlot à l'usine : 4mns15

 <https://vimeo.com/showcase/8081423>

Regardez attentivement la séquence et en vous aidant des photogrammes, répondez aux questions suivantes :

- 1) Photogrammes 2 et 3 : le patron lit un journal, assemble les pièces d'un puzzle. Des activités qui paraissent anodines mais qui se révèlent, en fait, une véritable représentation satirique du pouvoir. Pourquoi ? **Gros plan sur le journal lu par le directeur et la Bande Dessinée : Tarzan : les hommes de l'usine sont rabaissés à l'état animal, (rappeler le plan des moutons juste avant et le fondu enchainé sur les hommes). Le Puzzle : assemblage de pièces qui n'ont de valeur que par rapport à l'ensemble. Ici, cela est lié au divertissement contrairement aux ouvriers pour lesquels il s'agit d'une tâche fastidieuse.**
- 2) Photogrammes 4 et 5 : pourquoi ces plans, tournés en 1936, peuvent-ils être perçus comme dystopiques (pensez à « 1984 » d'Orwell) ? Comment est présenté le directeur ? **Le pouvoir est exercé par un écran interposé. En 1936, cela relève de l'anticipation, la télévision n'apparaît aux États-Unis qu'en 1941 (en France en 1932). Le patron détient, ici, un pouvoir désincarné, il n'a pas de nom (photogramme 1), s'exprime en langage codé. Il représente une fonction.**
- 3) Photogrammes 6 à 12 : nous avons vu dans la présentation du film ce qu'était le taylorisme. En quoi ce passage est-il une satire de celui-ci ? Démontrez que celle-ci est amplifiée grâce au burlesque. **Charlot entre en scène parmi ces ouvriers qui ont chacun une pièce en charge. Savent-ils eux-mêmes ce qu'ils construisent ? Charlot n'est pas « un outil » lié à la production ! Il réagit à son environnement : se gratte le bras, chasse une mouche... Cette amplification burlesque de la réalité est utilisée pour la satire. A noter que cette séquence correspond à la définition même du Taylorisme : le pouvoir est vertical et les tâches effectuées par les ouvriers horizontales.**
- 4) Photogrammes 13 à 17 : quel geste de Charlot symbolise une « rébellion » ? Pourquoi ? Quel photogramme met en avant les fonctions du taylorisme poussées à l'extrême ? Que fait alors Charlot ? Commentez le photogramme 15. **Photogramme 16, il détourne l'usage premier d'une lime en acier pour se limer les ongles ! Photogramme 17, il usurpe la fonction du contremaitre. Photogramme 15, « 1984 » de Orwell : « Big Brother is watching you ». Le pouvoir a un œil électronique qui surveille tout.**

Pour aller plus loin :

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « A nous la liberté de René Clair », 1931.

Chaplin est accusé par la production de ce film de plagiat. Qu'en pensez-vous ?

Une autre vision du taylorisme...

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « L'atelier du père Noël de Jackson », 1932.

Rappel :

Dystopie : une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre.

Anticipation : l'anticipation est un genre littéraire et cinématographique, constitué par les œuvres dont l'action se déroule dans le futur, proche ou lointain. Ce genre est souvent lié à la science-fiction, mais pas systématiquement.

Taylorisme : Le taylorisme est une méthode d'organisation du travail industriel dont les caractéristiques principales sont la division horizontale et verticale du travail ainsi que le salaire au rendement.

Pour aller plus loin :

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « A nous la liberté de René Clair », 1931.

Chaplin est accusé par la production de ce film de plagiat. Qu'en pensez-vous ?

Même si la scène du travail à la chaîne ressemble à la scène des Temps modernes, Chaplin affirme n'avoir jamais vu le film de René Clair. De nombreux points communs : chaîne de montage omniprésente, cadrage serré qui enferme les personnages (plongée, travelling). Le pouvoir hiérarchique est filmé en contre plongée et à la verticale. Le personnage d'Émile tout comme Chaplin contrecarre la bonne marche du travail... René Clair, fervent admirateur de Chaplin, n'est pas responsable de ce procès, il en est même gêné ! C'est sa société de production qui est à l'origine de cette accusation.

Une autre vision du taylorisme...En 1932, puis en 1943...

 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « L'atelier du père Noël de Jackson », 1932.

Au début des années 30, le cinéaste Jackson contribue à redorer l'image du taylorisme. Ici, les images sont ludiques, le travail n'est pas fastidieux. Tout est prétexte au jeu, ainsi le lancer de fléchettes.

A noter, d'ailleurs, que la chaîne n'est pas linéaire. Le cercle insiste sur la collectivité, la ronde des lutins forme un ballet. Les lutins sont des créateurs non des ouvriers, ils sont vêtus comme tels.

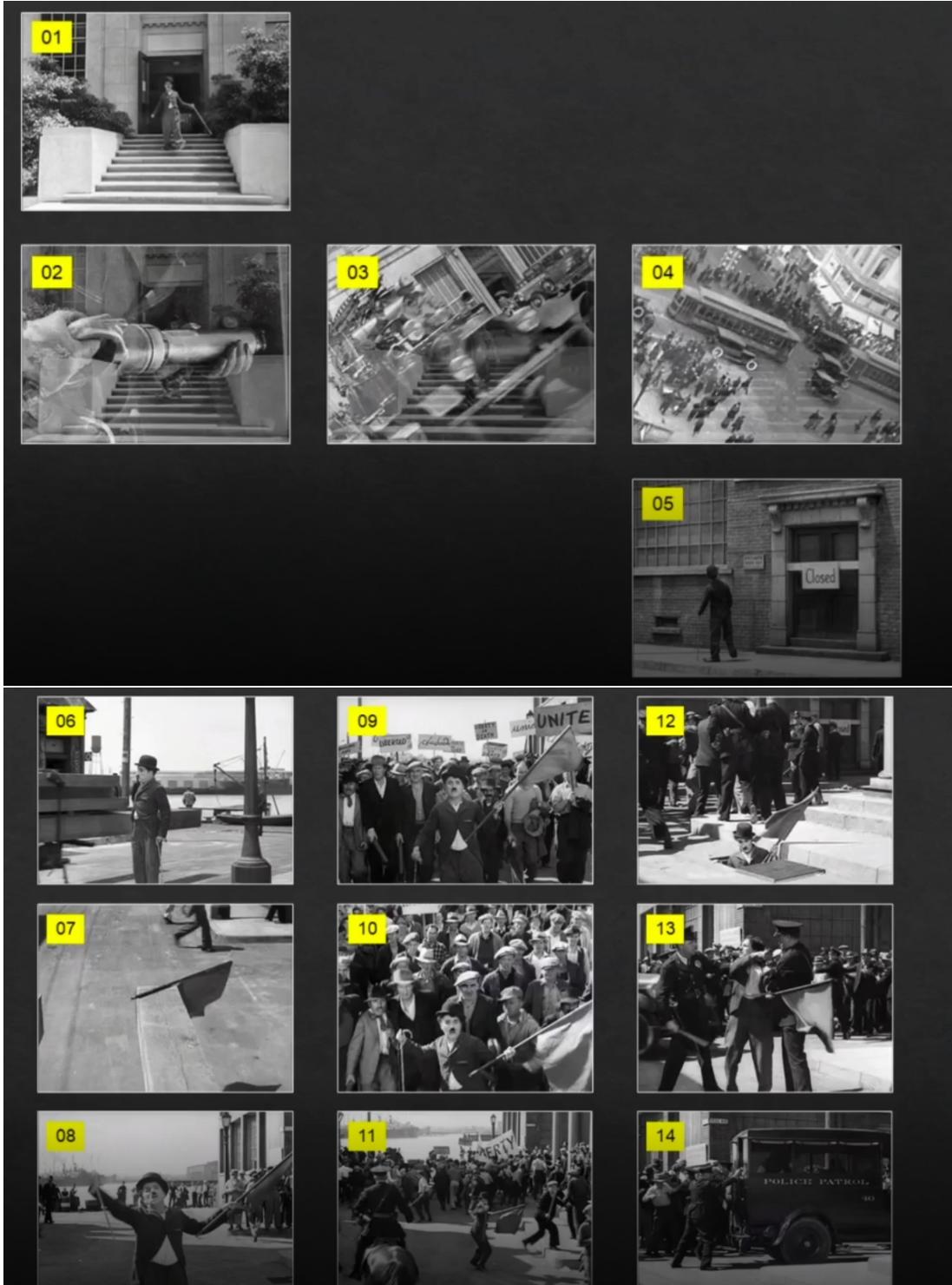
 <https://vimeo.com/showcase/8081423> : « Le visage du Führer », Kinnev, Walt Disney 1943.

Un changement de ton s'opère ici ! Il s'agit d'un film de propagande contre le régime nazi. Le taylorisme n'est plus défendu, il devient le moyen de démontrer les risques de l'aliénation nazie. La chaîne de montage est redevenue une barrière linéaire, les hauts parleurs agressifs et les baïonnettes là pour faire régner l'ordre ! Donald est prisonnier de la chaîne de montage.

A noter : Beaucoup de films antinazis chez Walt Disney.

IV) Charlot leader syndical : 1mn34

 <https://vimeo.com/showcase/8081423>

Regardez attentivement la séquence et en vous aidant des photogrammes, répondez aux questions suivantes :

- 1) Photogrammes 1,2,3 et 4 : *Sorti tout juste de l'hôpital, le médecin conseille à Charlot : « Allez-y doucement et évitez toute excitation. »*. Expliquez le raccord entre les deux plans et dites en quoi cela est ironique par rapport au conseil du médecin. **Fondu enchaîné et en surimpression un marteau-piqueur et des mouvements intenses de la vie urbaine. Ironie par rapport à la phrase du médecin ! A noter, la plongée et le cadrage du plan 4 ! Cela accentue le décalage de Charlot qui sort de l'hôpital abreuvé de médicaments.**
- 2) Photogrammes 5 et 6 : le chômage, la faim sont des thèmes omniprésents dans le film. Commentez ces photogrammes et dites en quoi ils préparent la suite de la séquence. Analysez, également, le mouvement de caméra. En quoi celui-ci implique-t-il le spectateur ? **Charlot sort de l'hôpital et voit une usine fermée, un magasin d'alimentation... Cela annonce et explique la manifestation. La caméra suit le rythme de la marche de Charlot grâce à un travelling droite-gauche. Le spectateur vit au rythme du personnage, il peut ainsi s'identifier à lui.**
- 3) Photogramme 7 : pourquoi un gros plan sur ce drapeau à terre ? Quelques indices : le spectateur de l'époque comprend immédiatement son importance et sa couleur rouge. Il s'agit incontestablement d'un symbole de la lutte communiste. **Ce gros plan attire l'attention du spectateur de l'époque, il s'agit d'une manifestation orchestrée par les communistes, grand ennemi des EU ! A rappeler que Chaplin sera soupçonné d'appartenir à ce mouvement politique ! Une campagne agressive s'opérera contre lui notamment après « le Dictateur ». Les idées pacifistes, son indépendance d'esprit le feront passer pour un communiste aux yeux de la commission des activités antiaméricaines.**
- 4) Photogramme 9 : observez attentivement les pancartes. Quel clin d'œil historique Chaplin fait-il ici ? **Les pancartes sont rédigées en plusieurs langues : anglais, Espagnol, Europe de l'Est... En effet, la main d'œuvre est constituée d'immigrés.**
- 5) Photogramme 10 : analysez précisément ce plan. Que pouvez-vous en conclure sur l'état d'esprit de Charlot à ce moment ? **La caméra dézoome et filme en plongée. Charlot apparaît écrasé par le poids des responsabilités qui s'enchaînent bien malgré lui.**
- 6) Photogramme 12 : que pouvez-vous dire des couleurs ? **Deux parties distinctes ici : partie inférieure : le macadam blanc qui fait ressortir le personnage de Charlot qui émerge de la bouche d'égout. Partie supérieure : la masse noire des policiers et des manifestants.**

Pour aller plus loin :

Une séquence qui délivre un message politique et social...

Comme nous l'avons vu, le personnage de Charlot a une dimension autobiographique.

La faim, la pauvreté, le chômage sont omniprésents dans l'œuvre de Chaplin.

Charlot devient une figure universelle de l'opprimé.

Marche contre la faim aux États-Unis en 1939.

Foule de chômeurs en 1929.

Petite histoire du drapeau rouge...

Comme nous l'avons évoqué, le drapeau rouge est celui de la révolution, du communisme, des luttes sociales, des ouvriers qui se battent pour acquérir de nouveaux droits.

Au XIXe siècle, lors de la révolution de 1848 qui aboutit à la chute de la monarchie de Juillet et l'avènement de la IIe République, Lamartine, homme politique et écrivain, préfère le drapeau tricolore, symbole de la nation.

Lamartine repoussant le drapeau rouge à l'hôtel de ville le 25 février 1848, Henri Félix-Emanuel Philippoteaux.

Le drapeau rouge et la Liberté guidant le peuple détournés sur une affiche annonçant le fête de l'Humanité organisée par un grand quotidien communiste.

Le Drapeau rouge, titre du journal du Parti Communiste suisse dans les années 1920.

Die Rote Fahne, « le drapeau rouge » en allemand, titre du journal du mouvement sparkiste en 1918-19, mouvement révolutionnaire communiste réprimé dans le sang par la République de Weimar en Allemagne.

Un plan, des affiches ...

1 ère apparition de la gamine, elle tient un couteau entre les dents. Référence incontestable avec certaines affiches de propagande sur lesquelles l'extrême droite et l'extrême gauche se dénoncent mutuellement...

Affiche communiste dénonçant l'extrême droite et le nazisme (1934).

Affiche des Républicains Nationaux (extrême droite) dénonçant le communisme (1934).

Suggestions d'œuvres à mettre en parallèle :

Sur la crise économique des années 1930 :

John Steinbeck, *Les Raisins de la colère*, 1939

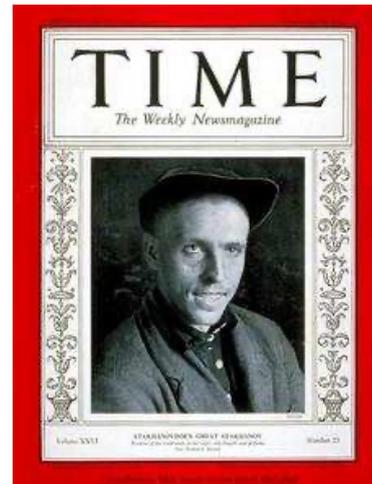
Le travail à la chaîne :

Affiches de propagande américaines ou soviétiques

Couverture du magazine américain Times (1936) présentant Stakhanov

Affiche de propagande soviétique, « l'industrialisation à toute vapeur », 1931.

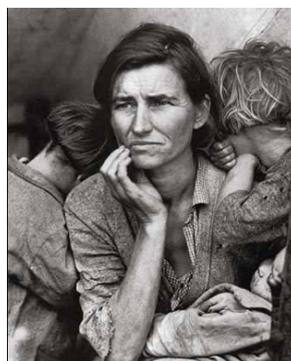
Stakhanov en couverture du Times, 1936.

La Grande Dépression et la crise économique :

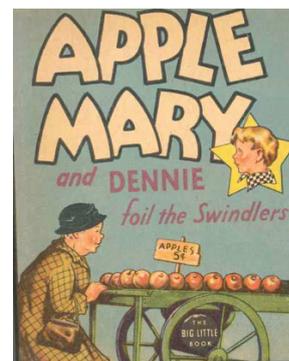
- - Peintures du réalisme social américain des années 1930 (de Thomas Hart Benton, Ben Shahn, Grant Wood, Reginald Marsh)
- - LANGE Dorothea, *Le Cœur et les raisons d'une photographe*, 2002 (Photographies de la Grande Dépression telles que *Migrant Mother* en 1935)
- Apple Mary, comic-strip (bande dessinée) américain (1934-39) décrivant les aventures d'une vendeuse de pommes optimiste à New York pendant la crise.

Lest We Forget, Ben Shahn, 1937.

Migrant Mother, Dorothea Lange, 1935.

Apple Mary, comic strip, 1934-1939.

