

CHARLOT SOLDAT : HISTOIRE DES ARTS

Objectifs :

- Découvrir une œuvre en arts visuels.
- Caractériser le cinéma muet
- Repérer des ressorts du cinéma comique

1er visionnage des deux extraits (les questions sont posées après)

Cette 1ère étape permet de faire émerger les représentations des élèves : certains n'ont peut-être jamais vu de film muet. La question sur les émotions risque d'être plus complexe que la précédente. Enfin, si on utilise ces extraits en début de séquence, certains élèves ne connaissent peut-être pas le contexte historique du récit (la guerre de 14-18) ou peuvent penser qu'il s'agit d'une guerre qui n'a pas existé.

Elle peut être supprimée en formation des enseignants

- 1) Quelle est, pour toi, la séquence la plus amusante ?
- 2) Quelle est, pour toi, la séquence plus émouvante ? Pourquoi ?
- 3) D'après toi, où se déroulent les actions de ce film ? Quels éléments (indices) nous le montrent ?
- 4) D'après toi, à quel moment de l'histoire se déroule l'action du film ? Quels éléments (indices) nous le montrent ?

2ème visionnage de l'extrait 1 (les questions sont posées avant et réparties entre les élèves)

Groupe A : Les caractéristiques du muet :

- 5) Observe les mouvements des personnages - Charlot, les autres soldats, les ennemis - et trouve des adjectifs pour les décrire.
- 6) Observe les mimiques des personnages - Charlot, les autres soldats, les ennemis - et trouve des adjectifs pour les décrire.
- 7) Observe les musiques et trouve des adjectifs pour les décrire.

Groupe B : Les ressorts du comique :

- 8) le gag est une histoire drôle très brève : repère un gag
- 9) Le décalé correspond aux situations qui, normalement, ne devraient pas se passer comme cela : repère une situation décalée.
- 10) La caricature désigne quelque chose qui est exagéré: repère une caricature.

Éléments pour la mise en commun

5-6 : La démarche de Charlot: les pieds «en canard», sans être particulièrement rapide, est nerveuse et pleine de tics. Charlot semble toujours être en mouvement. Quand ce ne sont pas son nez et sa moustache qui bougent, ce sont ses mains. L'exagération du jeu des acteurs remplace les

paroles et les couleurs : ils miment les émotions (ex : le froid car on ne voit pas si le ciel est gris).
Noter l'air naïf et étourdi de Charlot qui se révèle pourtant un héros dans la suite du film

7 : Chaplin adapte le ton des sons avec les différentes scènes et personnages : pour accompagner la caricature des allemands, le son se fait grave et dérangeant. En revanche la musique est légère et frivole lorsque Charlot entre en scène. Le son fait aussi passer les émotions. Lors de certaines scènes de combat nous pouvons constater une accélération du rythme musical.

8 : le fromage puant jeté sur le chef ennemi. Le poilu qui s'aperçoit de la présence de Charlot qui lit sa lettre et vit ses émotions par procuration.

9 : Les pieds en canard du soldat Charlot ne lui permettent pas de marcher au pas, de faire demi-tour ... malgré sa bonne volonté. Charlot utilise les objets à contre-emploi ou de manière décalée : le fromage puant utilisé comme une grenade. Le mot de passe « humide » alors qu'il ne cesse de pleuvoir. Lorsqu'une bombe explose dans la tranchée et qu'aucun soldat ne bouge mais le casque de Charlot tressaillit

10 : Quand Charlot reçoit un fromage, il prend un masque à gaz et ouvre le camembert. Le simple soldat allemand est représenté comme un géant alors que le chef est tout petit

Trace écrite

Dans le cinéma muet, les personnages expriment leurs émotions et sentiments de manière exagérée. La musique est très importante car elle participe à l'action plus encore que dans le cinéma parlant. Pour compléter lorsque c'est nécessaire, on utilise des cartons écrits.

Le burlesque est un genre de comique qui multiplie les blagues sous forme de gags, de répétitions, de caricatures et de situations décalées. *Charlot soldat* a été salué comme un des plus fameux films burlesque

CHARLOT SOLDAT: HISTOIRE et EMC
--

Objectifs :

- Contextualiser le film et découvrir le quotidien des soldats au front durant la guerre de position sur le front français
- Distinguer fiction-réalisme par comparaisons avec des documents d'époque.
- Aborder la question de la propagande, du témoignage et de l'engagement. Développer l'esprit critique.
- Travailler le « vivre ensemble » grâce à un débat régulé « peut-on rire de tout ? »

3ème visionnage de l'extrait 1 (peut être passé en accéléré avec des pauses)

- 1) Décris la tranchée et les objets des soldats
- 2) Quelles sont les difficultés des soldats ?
- 3) Quelles sont les émotions éprouvées par les soldats ?

1-2 : nourriture mauvaise, bombardements quotidiens, la pluie, la boue les armes (dont les gaz), le casque à pointe des allemands, les vêtements des poilus....
La chambrée est insalubre mais c'est un lieu de relative intimité et de repos.

3 : La tristesse, la nostalgie due à l'éloignement : Charlot rêve pendant son tour de garde. On voit par effet visuel apparaître sa ville, le bar qu'il aime fréquenter...

La joie de recevoir un colis, un courrier, ou le regret : Charlot, qui n'a pas reçu de courrier, vit par procuration la vie d'un autre poilu en suivant par dessus son épaule (peut-être s'agit-il d'un jeune papa?). Il rit en même temps que lui, s'inquiète comme lui et s'attendrit avec lui.

La surprise : le colis de Charlot avait été oublié

La générosité : les autres soldats lui proposent de partager

L'angoisse des fusillades et de la guerre

Comparaison avec des documents source et visionnage de l'extrait 2

Dans l'extrait 2,

4) Compare les images du film avec

5) C'est la guerre : qu'est ce que les extraits ne nous montrent pas ?

6) Le film de Chaplin est-il entièrement une fiction, ou contient-il une part documentaire?

7) D'après toi, qu'a voulu faire Charlie Chaplin quand il a tourné ce film ?

8) Penses-tu que l'on a le droit de rire à partir d'événements aussi dramatiques que la guerre?

Dans son film, Chaplin manque-t-il de respect envers les combattants?

Éléments pour la mise en commun

- Le réalisme est très bien évoqué.

- Chaplin ne montre jamais les assauts

- Ce film est à la fois une comédie et un véritable témoignage historique de la guerre. Même burlesque, il se veut réaliste, du moins respectueux du sujet.

- Chaplin avait plusieurs objectifs :

- S'engager

Pendant la guerre, une campagne de presse virulente s'oppose à l'acteur. Né en Angleterre, il se voit reprocher de ne pas avoir demandé la nationalité américaine, et de ne pas être parti au front. Pour mettre fin à ces attaques, Chaplin se soumet à un examen médical au sortir duquel il est déclaré inapte. S'il ne peut combattre physiquement, Chaplin trouve d'autres moyens de s'engager dans l'effort de guerre. En mars 1918 par exemple, il part pendant trois mois avec Mary Pickford et Douglas Fairbanks dans une tournée de propagande en faveur du troisième Emprunt de la Liberté. Son film fait de la « propagande » : Chaplin utilise la caricature pour se moquer des allemands, méchants, et bêtes alors que les alliés sont 'gentils', disciplinés, courageux et attachants.

- Critiquer la guerre

Chaplin a des aspirations pacifistes et a voulu dénoncer l'absurdité de la guerre : dans l'extrait 2, la guerre prend un aspect de jeu car à chaque fois que Charlot touche un soldat ennemi, il inscrit une barre à la craie sur une planche de bois. Charlot tue « avec désinvolture » des hommes puis un volatile = Allusion à la déshumanisation des soldats qui tuent sans arrière-pensée des hommes comme s'ils étaient des animaux

Ainsi, il met en évidence les travers de la guerre pour en faire ressortir toute l'horreur en utilisant toujours son potentiel à rendre comique des événements pourtant tragiques.

- Témoigner en faisant rire

Chaplin avait pour but de remonter le moral aux troupes et pour cela décida de faire une comédie. Il utilisa le rire pour dénoncer les difficultés que rencontre son héros Charlot et par extension le soldat lambda.

Par le biais du rire le spectateur entre en empathie avec les personnages tout en percevant les conditions de vie effroyables des soldats dans les tranchées ; le rire permet également de créer une « distance » face aux situations représentées.

- Chaplin lui-même eut parfois des doutes à l'idée de tirer une comédie d'une telle catastrophe pour l'humanité. Il fut sévèrement critiqué en son temps pour avoir réalisé une comédie sur la guerre.

Mais *Charlot Soldat* connut un succès extraordinaire et notamment auprès des soldats.

En 1931, il confia : « *N'est-il pas pathétique et horrible que ces gens tournent autour de moi en me criant : " Dieu te bénisse, Charlie! ", et qu'ils veuillent toucher mon manteau, qu'ils rient ou éclatent en sanglots s'ils réussissent à me frôler la main? Et pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que je les ai consolés. (...) Mon âme en est malade parce que je sais ce qu'il y a derrière. Tant de grisaille, de laideur, de misère absolue. Et que quelqu'un les fasse simplement rire et les aide à oublier, et ils demandent à Dieu de le bénir »*

Trace écrite

Recherche et place sur cette frise chronologique :

- les dates de début et fin de la grande guerre; colorie cette période.
- la date de la bataille de Verdun.
- la date de sortie du film «Charlot soldat».
- la date de l'armistice.

Illustre ces dates par un dessin, ou une image documentaire.

<p style="text-align: center;">Prolongements possibles Activités pour les élèves</p>
--

Cinéma

-Analyser les affiches: *Les affiches illustrent-elles bien le film ?* Que montre la comparaison entre les deux affiches en France et à l'étranger.

-Etudier un autre film à la fois comique et témoignant d'une réalité tragique : *La vie est belle*, sur le génocide, de R. Benigni qui s'est inspiré de Chaplin.

Les émotions

Rechercher et nommer des émotions à partir de romans lus en classe, d'histoires de la cour de récréation ou de la classe, la vie quotidienne...

Mimer des émotions exacerbées, devinez-les.

Rechercher dans un catalogue, des livres (collection Madame, Monsieur...)... des images exprimant les émotions.

Créer des catalogues d'émotions à partir de postures des élèves photographiées ou filmées.

Le burlesque

-Choisir un objet tout à fait banal (un chapeau, un ballon, un crayon...) ou dramatique (un faux revolver, un dentier de vampire...) et trouve toutes les manières possibles de détourner son usage de manière comique.

-Ecrire le scénario d'une scène burlesque d'une durée de 1minute puis jouez là. On peut aussi la filmer en un plan séquence (caméra fixe avec un plan moyen ou général)