Histoire des Arts Présentation d'une œuvre 2012/2013

Titre de l'œuvre : Les Temps modernes Artiste (Nom Prénom) Charles Chaplin

a Fiche technique de l'œuvre

Date de réalisation : 1936

Art concerné et technique utilisée :	Film en noir et blanc, non parlant mais sonore (il comporte des scènes parlées)
Format (Dimensions dans le cas d'une peinture ou d'une sculpture ; Durée pour une œuvre musicale ;	Durée : 83 minutes Artistes : C. Chaplin et Paulette Goddard
Nombre de pages pour un roman)	
Siècle/ Courant artistique :	XXième siècle, à la fin du cinéma muet Le cinéma parlant ayant commencé en 1927.
Dates et lieu de naissance et de mort de l'artiste : Nationalité, faits marquants de sa vie :	Auteur, cinéaste, acteur, scénariste et musicien américain d'origine britannique, est un auteur complet. Après la Seconde Guerre mondiale, face au climat d'intolérance grandissant qui sévit aux États-Unis, il s'installe en Suisse. Il s'éteint en 1977. Il crée le personnage de Charlot. C'est le maître du burlesque et du cinéma muet.
Thématique concernée (ex : Arts Etats pouvoir)	Comédie et une satire de la société moderne Les thèmes traités sont la Société industrielle, le Chômage, la Grande Dépression, la misère de la classe ouvrière, le Taylorisme / Fordisme et l'Aliénation de l'homme.

b Contexte historique géographique social et artistique

* L'artiste est il contemporain des faits historiques relatés ou a-t-il réalisé son œuvre en mémoire de certains événements ?

Chaplin est contemporain des événements observés. Chaplin déclare en 1931 : « Le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l'humanité au lieu de provoquer tragédie et chômage. »

* Quels sont les grands événements de l'époque ? Quels changements dans la vie de tous les jours ? Quelles nouvelles inventions à cette époque ?

Ce film est paru sur les écrans quelques années après la grande crise économique de 1929 qui a bouleversé les États-Unis.

Le krach boursier d'octobre 1929 à New York a entrainé une crise bancaire (faillite de banques), puis une crise industrielle (fermeture d'usines), et enfin une crise sociale (chômage, misère, faim). C'est la « Grande Dépression ».

Le monde industriel est en plein changement. Chaplin constate les travers de l'industrialisation et de la productivité à tous prix.

Au niveau politique, la paix qui règne en Europe est fragilisée par la montée des totalitarismes. Un peu partout en Europe, l'extrême-droite profite de la crise économique pour prospérer.

DESCRIPTION

Le synopsis du film:

Charlot est ouvrier dans une usine gigantesque. Il resserre quotidiennement des boulons mais le travil à la chaîne le rend malade. Il perd son emploi, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie ...

Description d'une scène-clé au choix de l'élève

Quel est mon sentiment face à cette œuvre?

Le spectateur est amusé. Chaplin exploite différents ressorts du comique :

- * la poursuite : des boutons, du poursuivant poursuivi par le policier, le canard qui disparaît du plat, les policiers empêtrés dans les chaises...
- * les gags : le caillou envoyé sur la tête du policier, la planche tombant au-dessus de la porte du cabanon, la rivière peu profonde.
- * la gaffe : la cale enlevée, Charlot ivre dans les tissus du grand magasin, la perte des manchettes.
- * le comique de geste : l'accélération de la machine, Charlot secoué de tics, les patins à roulettes yeux bandés au bord du vide, les danseurs dans le cabaret, la recherche des manchettes et le mime de la chanson.
- * le comique de répétition : gestes mécanisés du début, embarquement par le fourgon de l'ambulance ou des policiers..
- * les décalages : le malabar prisonnier qui brode, les tranches du sandwich énorme...
- * le comique de situation : Charlot transformé en meneur de manifestation, la perte des paroles de la chanson, la peur des applaudissements.
- * le comique sonore : la scène du thé avec la femme du pasteur frigide (gargouillements, aboiements, radio ...), la musique comique de la chanson finale, le comique des mots des paroles inventées pour la chanson finale.
- * le comique plus réfléchi, au second degré, clin d'oeil au spectateur adulte : métaphore du début ouvriers moutons, le drapeau rouge et le couteau entre les dents de la Gamine, le cigare et les bonbons alors qu'il est menotté, la machine ogresse.
- * le détournement des objets : les chaises obstacles, le poulet verseur, la porte assommoir en prison, la vrille à faire du gruyère, et même le sel drogue...

ANALYSE DE L'ŒUVRE

Que sait-on sur le mouvement artistique auquel appartient l'œuvre ?

<u>Les Temps modernes</u> est le dernier film muet d'Hollywood.

Les changements dans les années 1920 liés à la production (le cinéma a un poids économique fort et peut désormais produire des longs métrages) et à la technique bouleversent l'ordre établi.

En 1928 LE CHANTEUR DE JAZZ est le premier film parlant.

Le genre comique, grande spécialité du cinéma muet tombe en désuétude. C'est dans ce contexte que CHAPLIN réalise <u>Les Temps modernes</u>. Il fait au début du tournage quelques essais sonores (tous les dialogues sont écrits)

guère convaincants à ses yeux. Il préfère utiliser des **intertitres** (encarts où le texte est écrit entre chaque plan) et **une bande sonore** réservée à la musique et à quelques effets choisis.

Comment l'œuvre a-t-elle été reçue à l'époque ? Pourquoi ?

<u>Les Temps modernes</u> sort aux Etats-unis en pleine crise économique si bien que le film est plutôt mal reçu. Alors que les autres films de l'époque sont plutôt remplis de bons sentiments envers le Capitalisme, C. Chaplin offre une vision critique de la société des années 30. On accusera Chaplin de sympathie avec le communisme. On lui reproche de prendre la défense des ouvriers en s'affichant comme l'ennemi des grands chefs d'entreprise et de la police.

En Allemagne et en Italie, le film sera interdit. Il reçoit cependant un accueil enthousiaste en France, en Angleterre et en URSS.

Aujourd'hui, quelle est l'importance de cette œuvre?

Ce film est aujourd'hui considéré comme une des plus grandes réussites de C. Chaplin et un des meilleurs films burlesques de l'histoire du cinéma..

Quels sont les symboles présents dans l'œuvre ?

Le personnage de Charlot est connu en 1936. Charlot l'inevnte en 1914 puis le met en scène dans de très nombreux films.

Quel est le message de l'artiste ? Quel est le sens de cette œuvre ?

<u>C'est à travers le rire que Charlie Chaplin parvient à **dénoncer** les drames provoqués par les travers de l'industrialisation.</u>

- * Le travail à la chaîne provoque la folie, l'aliénation, l'homme est lui-même réduit au statut de machine : Charlot ne peut plus s'arrêter de serrer des boulons, même quand la chaîne s'arrête ...
- * La fermeture des usines crée la misère : les pertes d'emploi, le chômage brisent des vies et des familles entières. Enfants et adultes ne peuvent plus se nourrir, n'ont plus de logement décent : la gamine vole pour survivre. Pour elle et Charlot, la maison idéale est d'abord une maison où la nourriture est à foison. Le luxe, le confort viennent en second. La baraque rappelle les bidonvilles, les maions insalubres baties dans des terrains vagues ...
- * La justice et l'injustice : Charlot est toujours pris en faute suite à de facheux concours de circonstance. Il fait de multiples séjours en prison.
- * Les inégalités sociales :

Quelles autres œuvres ressemblent à celle-ci?

- Diego Rivera, Chaîne de montage (1933) fresque pour l'institut of art de Chicago Sur la Grande Dépression :
- FORD John, Les Raisins de la colère (1940) film sur la grande dépression

CONCLUSION

Quel est mon sentiment face à cette œuvre?

Pourquoi ai-je choisi cette œuvre?

MES SOURCES (ce dont je me suis servi pour faire cette fiche):

Sites internet: www.curiosphere.tv/chaplin/chaplin.htm

http://www.charliechaplin.com/fr