Les temps modernes Compte-rendu de stage

Eléments d'introduction

Biographie

- Charles Spencer Chaplin (1889-1977)
- Famille d'artistes de music hall et pauvreté
- Connaît le succès à 18ans
- Immigré anglais, il crée son personnage aux Etats-Unis
- Réalisateur critiqué : par ex avec Les lumières de la ville : critiqué car faisait du muet à l'époque du cinéma parlant

Le film

- 1936
- Tourné en 10 mois
- Succès mitigé, interdit en Allemagne
- Accueil enthousiaste en Angleterre et en France
- Le personnage de Charlot vagabond apparaît pour la première fois dans ce film
- Il est suspecté de sympathie communiste

Points de repère

- accusé par les studios de production d'avoir plagié René Clair : sans fondement
- Mon Oncle
- Metropolis de fritz Lang (1932)

Film parlant

- la critique l'attendait sur ce point ni parlant, ni muet : solution hybride avec film sonore

Analyse filmique HOLLYWOOG PRODUCTION DIRECTOR CAMERA DATE SCENE TAME

Un film sonore

Les voix humaines ne sont entendues que par le biais d'astuces (instruments musicaux)

- le patron de l'usine : voix entendue à travers la machine
- le gramophone de la machine à manger enregistré

Effet sonore et bruitage, musique

Remarque : pour tous les dialogues poétiques, Chaplin garde l'ancien système des cartons

Pour les divisions hiérarchiques, il utilise la voix mais de façon détournée

Les bruitages sont faits par Chaplin lui-même

Ex : des gargouillis d'estomac : souffler dans un verre avec une paille. Chaplin ne voulait pas se soumettre à l'obligation de donner la parole à ses personnages

- refuse le canon de standardisation , de formatage, du cinéma parlant
- Veut garder la gestuelle, la pantomime

Séquence 34 : Charlot perd la parole et la remplace par un mélange de diverses langues : il garde ainsi un côté universel

Donc techniquement, Chaplin sait faire du parlant mais il fait le choix de chercher d'autres techniques pour communiquer.

Le machinisme attaqué au nom de l'intégrité de l'individu

Il s'agit d'une satire de la société industrielle et de l'asservissement de l'homme par la machine.

Comment cette société industrielle de l'époque crée-t-elle de l'inhumanité ? Charlot a toujours eu des démêlés avec les objets. Ce qui n'était que des gags devient le thème central : inadaptation de l'individu à un système mécanisé crée par l'homme.

Comment dénoncer cette déshumanisation : seq 1, 2 et 3

Séquence I :

- carton avec fondu au noir
- horloge dans un cadre

- musique forte : trompettes
- importance du temps dans la société moderne : la mesure fondamentale

Séquence II:

- plongée
- plan d'ensemble qui se resserre
- le cadre se rétrécit
- machine omniprésente et dominatrice/ homme
- Le troupeau est une métaphore : donc le mouton noir préfigure un personnage décalé

Séquence VI : la machine à manger

- la pause repas : importance de la nourriture qui est le fil conducteur du film
- Charlot devient un homme outil qui va tester la machine, debout, avec les mains libres pour continuer à travailler
- Il est de face et centré dans l'écran.
- Puis la machine se dérègle et Charlot est légèrement décalé, décentré par rapport à l'image.
- De plus le personnel s'occupe des dysfonctionnements
- A genoux devant la machine élevée au rang d'idole : Charlot, lui, subit ; personne ne le regarde et il n'a aucun moyen de réagir.
- Il se sort de cette situation en glissant : échappe à la machine par le bas/ comme avec la police où il s'échappe par les égouts

Séquence VII

- le rythme s'accélère // la musique aussi
- rouages qui créent un décor magnifique, un cadre poétique
- il est totalement soumis à la machine

La représentation du travail au cinéma

Petit questionnaire: Condition et organisation du travail des ouvriers

- Comment s'organise le travail dans l'usine pour l'ouvrier ? Relevez les éléments les plus significatifs
- Quel est l'intérêt de ces méthodes de production et de travail ?
- A quel type de tâches sont affectés les ouvriers ?
- A quoi sont soumis les ouvriers dans l'usine?
- A quoi sont comparés les ouvriers au début du livre ? qu'a voulu montrer Chaplin ?

Associe à chaque thème une scène du film

Le rêve américain des classes moyennes : basé sur les biens de consommation et le confort matériel	On teste sur Charlot une machine à nourrir afin de supprimer la pause déjeuner
Dans le système industriel capitaliste, l'individu n'est qu'un outil	La gamine, affamée, vole un pain
Le temps c'est de l'argent pour les patrons. Comment rendre la production encore plus rentable ?	Charlot et la gamine partent à l'horizon au petit matin
La crise économique après le crash boursier de 1929	Charlot est avalé par les rouages de la machine
Les deux seuls êtres vivants dans un monde d'automates	Charlot et la gamine rêve d'un petit nid douillet

Parade amoureuse de Picabia

