SEQUENCE VII, Séance 2:

Corpus : extrait du film *Le Dictateur* de Charlie Chaplin (écrit en 1938, tourné en 1939, sorti en 1940 aux USA, en 1945 en France)

INTRODUCTION:

Chaplin met deux ans années à écrire « Le Dictateur » (1937-1938), il a abandonné le cinéma muet car il veut écrire des dialogues et des discours tels qu'Hitler les fait. Il invente un pays avec un régime totalitaire et antisémite dirigé par Hynkel, la Tomanie, il imagine un soldat juif de la Première Guerre mondiale qui serait devenu amnésique (= il a perdu la mémoire) et qui ressemble à Hynkel. Durant le film, ce soldat va être confondu et prendre la place d'Hynkel.

- Septembre 1939 : début du tournage du film aux Etats-Unis, au même moment le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, mais les Etats-Unis n'interviennent pas immédiatement (ils entreront en guerre contre l'Axe en 1941, après le bombardement par les japonais de leur base militaire sur l'île de Pearl Harbour, dans le Pacifique). Le tournage dure 7 mois, il s'inspire des nazis et de leurs décors.
- 1940 : le film est projeté à New York, mais l'intention politique de Chaplin est mal comprise par le public, il préférait voir Charlot, il n'est pas apprécié par le gouvernement américain car celui-ci préfère alors le nazisme allemand au communisme d'URSS.

L'extrait se situe au début du film, il dure 8 minutes, c'est un discours d'Adénoid Hynkel devant une foule de personnes en tenue militaire.

QUESTIONS:

- I. Lecture / observation / description : Analyse de l'extrait https://www.dailymotion.com/video/x15zm1s
 - 1. Relevez les signes qui permettent au spectateur de comprendre que Hynkel est une copie Hitler. Quel effet, cela produit-il sur le spectateur ? Que peut-on en déduire du traitement de Hynkel ?

 Points communs : moustache, coupe de cheveux, costume militaire, omniprésence de la double croix qui rappelle la croix gammée du parti nazi (unique), gestes de la main et ton de la voix. Cela fait rire le spectateur (tonalité comique). Hynkel est une parodie de Hitler (copie à visée humoristique).
 - 2. Relevez les thèmes abordés par le dictateur dans son discours

On devine les thèmes suivants :

- discours contre les libertés (de parole notamment)
- discours militariste
- appel au sacrifice individuel (se serrer la ceinture) pour la patrie, le régime nazi
- les jeunes filles aryennes doivent faire de nombreux enfants pour venir grossir les rangs des soldats au service de Hynkel
- antisémitisme
- Hynkel fait la liste des pays d'Europe qu'il compte envahir.

L'objectif est la dénonciation du contenu des discours d'Hitler, qui apparaît comme un homme dangereux.

- 3. Décrivez la façon de s'exprimer de Hynkel. Quel effet cherche à produire Charlie Chaplin ? Pourquoi ? Hynkel s'exprime grâce à différents procédés :
 - gestuelle très théâtrale
 - vocifération
 - langue à moitié incompréhensible : mélange des langues (anglais, allemand et des mots visiblement inventés), auquel se mêlent des borborygmes, des toussotements.

Tout cela suscite le rire mais aussi l'inquiétude face à la brutalité et à la violence du discours qui ressort à travers les gestes, le ton, le regard de fanatique de Hitler. Chaplin cherche à parodier les discours de Hitler pour la théâtralité des gestes, le ton vindicatif, mais cela est exagéré par la violence sur les micros (qui se plient de terreur quand Hynkel s'emporte contre les Juifs) et aussi tourné en ridicule (toussotements, épisodes des verres d'eau, discours à moitié incompréhensible...).

- 4. Faites une remarque sur le contenu des paroles de journaliste-interprète qui intervient après les tirades du dictateur. Quel effet produisent ces commentaires ?
 - * On remarque un décalage entre le temps de parole de Hynkel (long) et le résumé très succinct du commentateur : cela donne l' impression que Hynkel parle beaucoup pour ne rien dire!
 - * Il y a aussi un décalage entre les propos apparemment tenus (ton violent de Hitler contre les Juifs # le commentateur adoucit en disant que Hynkel a fait « allusion aux Juifs » !)
 - * Enfin, alors que Hynkel énumère les pays qu'il veut envahir, le commentateur déclare que « Hynkel porte la paix en son cœur » ! Malhonnêteté caractérisée (= dénonciation de la propagande).
- 5. Relevez le nom des deux ministres placés à gauche et à droite de Hynkel. Que remarquez-vous ? Les deux ministres sont :
 - Herring (hareng en allemand, avec une blague sur le Bismarck Herring qui est un plat) qui veut obéir en se serrant la ceinture comme le demande Hitler mais est à l'évidence gras
 - Garbitsch (Garbage signifie ordure en anglais), qui est le responsable de la propagande (= Goebbels dans la réalité).

6. Comment le culte de la personnalité est-il traité par Charlie Chaplin ? Quel effet cherche-t-il à produire chez le spectateur en le montrant ainsi ?

Le culte de la personnalité dans le régime nazi est littéralement tourné en ridicule. Derrière Hynkel, des dignitaires du régime ; il s'adresse à une foule qui l'applaudit après chaque grande tirade, fait le salut nazi ; mais d'un simple geste (lui-même grotesque), Hynkel fait applaudir ou arrêter d'applaudir la foule : signe de l'obéissance totale des masses au dictateur. Ce qui est à la fois drôle et inquiétant != Chaplin a bien observé la mise en scène dans les manifestations de masse comme le congrès du parti nazi à Nuremberg.

7. En vous appuyant sur vos réponses aux questions précédentes, précisez quelle est finalement la tonalité (le ton ou le registre) qui domine dans cet extrait.

La tonalité dominante est sans nul doute le comique. Mais il est intéressant de voir que la parodie est aussi présente (puisque Chaplin singe littéralement Hitler), mais également la satire (puisqu'il s'agit de critiquer en tournant en dérision le dictateur).

8. Relevez et définissez les différents types d'humour présents dans cet extrait.

Les différents types d'humour sont :

- Le comique
- La parodie
- La satire
- Le burlesque également (comique extravagant, saugrenu, grotesque)

Ces types d'humour sont aussi des tonalités. Parodie, satire, burlesque sont des comiques particuliers.

II. Interprétation : le message de Chaplin

1. Selon vous, que dénonce Chaplin à travers cet extrait, que vise-t-il, que cherche-t-il à combattre précisément ?

Ce film témoigne de son époque, la montée du nazisme en Allemagne, Chaplin s'engage contre Hitler par le cinéma et dénonce sa manière de manipuler les gens par ses discours. Il dénonce ses idées antisémites et la suppression des libertés, notamment de pensée. Il dénonce la brutalité, la violence du nazisme mais aussi le manque de réactions de la foule, du peuple face à cette idéologie qui se pense supérieure à la démocratie. Il alerte le monde sur la volonté expansionniste (= d'envahir d'autres pays) d'Hitler.

Grâce au personnage d'Hynkel, Chaplin se moque d'Hitler en montrant que son excès de pouvoir et de puissance sont ridicules. Les noms des personnages, leurs gestes, leurs idées, leurs relations sont ridicules. Hitler apparaît comme un véritable fou qu'il faut combattre.

2. Comment appelle-t-on une œuvre (texte, article, film, ...) qui constitue une critique virulente ? Il s'agit d'une satire.

3. A quoi Chaplin veut-il faire réfléchir ? En quoi cherche-t-il à éveiller les consciences (je vous rappelle que Chaplin imagine ce film en 1938 !) ?

En nous faisant rire aux dépens de Hynkel, Chaplin nous fait réfléchir (et a fait réfléchir ses contemporains) sur les aspects inquiétants de Hitler et de son régime :

- la violence de son discours (expansionnisme, antisémitisme...)
- la mise en scène soigneuse des discours de Hitler devant les masses.
- l'obéissance aveugle des foules (culte de la personnalité)

4. En quoi peut-on dire que son film aura été prémonitoire, qu'il est une œuvre d'anticipation ?

Chaplin avait pressenti le danger que représentait Adolf Hitler avant l'heure, avant même le début de la Seconde Guerre Mondiale. Il a compris avant tout le monde et a voulu alerter. Pour un artiste comme Chaplin, les armes sont d'abord celle de l'humour, du burlesque.

Le film fut pourtant accueilli froidement : isolationnisme américain (refus d'entrer en guerre), et dans certains pays comme la France, il n'est sorti sur les écrans qu'à la fin de la guerre. Ce film est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma, tant par le talent humoristique de Chaplin que par le courage et la perspicacité dont il fit preuve à l'époque où Hitler tout puissant se lançait à la conquête de l'Europe...

Après la guerre, Chaplin a dit qu'il n'aurait pas fait ce film s'il avait su qu'il y aurait un génocide des Juifs. Après la guerre, le film aura un succès auprès du public (sauf en Allemagne) et des critiques, il obtient l'Oscar du meilleur film étranger en 1961. Le grand public s'est alors rendu compte, peut-être tardivement, du sérieux de la mise en garde contre le nazisme qu'adressait Charlie Chaplin au monde.

III. Prolongement : ouverture vers le discours final du film Le Déserteur

https://www.charliechaplin.com/fr/articles/249-Le-discours-final-du-Dictateur

Regardez cet extrait de la fin du film. Le barbier prend la parole et s'adresse également au peuple, comme son sosie Hynkel avant lui, mais pour dire tout autre chose. Ce passage contraste fortement avec le discours de Hynkel auquel il offre un contrepoint grave et sérieux qui sonne comme une morale. Le barbier dissimule alors à peine Chaplin lui-même!