

Le Dictateur

Pistes de présentation et d'étude du film

Dans le cadre de *Lycéens et apprentis au cinéma*, nous vous proposons cette "boîte à outils pédagogiques" dans laquelle vous trouverez des éléments pour préparer la séance du *Dictateur* et pour aborder le film après la projection.

SOMMAIRE

AVANT LA SÉANCE

Préparer la séance	3
Charles Spencer Chaplin et Charlot	3
Autour de l'affiche de cinéma	5
Cinéma de patrimoine : à la découverte de la pellicule 35mm	5
Faciliter l'accès au film #1 : le noir et blanc	6
Faciliter l'accès au film #2 : les sous-titres	7

APRÈS LA SÉANCE

Un court documentaire sur le film	8
Parler du film	8
<i>Le Dictateur</i> , un film sonore et parlant	9
L'analyse filmique	9
Comédie et registres comiques	10
Réaliser des créations radiophoniques	11
La critique est-elle facile ?	11
En anglais	11
Images en regard	12

Rédaction : [Marc Frelin](#), coordinateur aux 2 Scènes de [Lycéens et apprentis au cinéma en Bourgogne-Franche-Comté / Académie de Besançon](#)

AVANT LA SÉANCE

Nous vous proposons dans cette première partie plusieurs pistes et éléments pour vous permettre de préparer la séance du *Dictateur* avec les élèves.

Préparer la séance

De façon générale, la préparation **dépendra du film, des élèves, de l'enseignant-e** et du temps dont on dispose en classe. Souvent, le spectateur de cinéma aime savoir ce qu'il vient voir en salle... Dans le cadre d'un dispositif scolaire, une préparation à la séance ne consiste pas à **dévoiler le film**, ce qui pourrait gâcher le plaisir, elle permet simplement d'annoncer aux élèves ce qu'ils vont voir et d'en profiter pour donner les consignes d'usage (pas de téléphone, boissons etc). Pour certains films, on peut se passer d'une longue préparation et laisser une bonne **part de surprise**, en indiquant simplement titre/cinéaste/année/pays, ou en présentant l'affiche depuis la fiche élève. On pourra même demander aux élèves **s'ils souhaitent en savoir plus** sur le film lui-même. Pour d'autres films, un temps plus long de médiation en amont permettra de **faciliter l'accès à l'œuvre**.

Pour *Le Dictateur* : une petite **mise en contexte** en amont (histoire et histoire du cinéma) pourra s'avérer nécessaire ([voir le dossier pédagogique du CNC rédigé par Charlotte Garson, page 6](#)). On pourra partir aussi de [la genèse du film](#), détaillée sur le site officiel de Chaplin.

Cette présentation permettra aussi de **désamorcer** ce qui peut être *a priori* difficile, comme le fait de voir un film en **version originale sous-titrée** (VOST); qui plus est un film ancien, en **noir et blanc** (par exemple en préparant les regards avec d'autres extraits).

Pour les enseignant-e-s et les personnels des salles de cinéma, nous vous proposons deux outils qui pourront être utiles pour votre travail préparatoire :

- **pour les enseignant-e-s** : [la vidéo de présentation du film](#), réalisée par la coordination du dispositif (4'26), tirée de la Présentation de saison
- **pour les salles de cinéma** : [la fiche de présentation](#) en salle

Charles Spencer Chaplin et Charlot

Avant ou après la séance, aborder la figure de **Charles Spencer Chaplin** peut être une entrée intéressante. Réalisateur, comédien, scénariste, co-compositeur du *Dictateur*, l'incontournable Chaplin pourra être présenté à travers sa biographie, sa filmographie etc.

Partir des connaissances des élèves

On pourra d'abord interroger les élèves sur ce qu'ils en connaissent : à quelle époque a-t-il fait des films ? quelles sont leurs caractéristiques ? quel est son personnage ? à quoi le reconnaît-on ? etc

Initiation à l'univers de Chaplin

Pour familiariser les élèves à l'univers de Chaplin, au noir et blanc, au style de mise en scène, au comique burlesque (des plans souvent longs, statiques - qui rappellent le point de vue du spectateur de music-hall), on pourra visionner des courts métrages ou des extraits ;

- [Kids autorace at Venice](#) (1914) : le premier court métrage où apparaît le Vagabond, qui surgit dans une *vraie* course de petites voitures, improvise son personnage burlesque face à la caméra.
- [L'Emigrant](#) (1917), un court métrage réalisé et joué par Chaplin, où le mélo et le politique se mêlent au burlesque
- [Titine](#) : **un extrait mythique des Temps Modernes** (1936) , pour la première fois Chaplin fait entendre son personnage, mais les paroles de la chanson s'envolent... et le texte est inintelligible (résistance au cinéma parlant...)

Présenter Chaplin et son Vagabond

- [Tout est vrai ou presque : Charlie Chaplin](#), une courte vidéo de présentation dans la série d'Arte *Tout est vrai ou presque* (3'00) - *merci à Jean-Luc Prost du lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains pour le partage !*
- [C'est qui Charlie Chaplin ?](#) une très courte vidéo de présentation destinée au jeune public (1'40)
- [L'histoire de la naissance du personnage de Charlot](#) (2'40), extrait du documentaire *Charlie Chaplin, le génie de la liberté*
- [La naissance de Charlot](#), documentaire complet de 59'00 de Serge Bromberg
- [un diaporama de présentation clé en main](#) sur Charles Chaplin proposé par son site officiel
- [un Mini Quizz Chaplin](#) tiré de notre Présentation de saison pour les enseignant-e-s (le niveau est donc pensé pour des adultes !), à afficher en plein écran en classe (ctrl + F5) : la seconde diapositive comprend des photogrammes de différents films de Chaplin, la troisième indique les titres de ces films, sous les photogrammes. Ce quizz donne l'occasion d'échanger sur ce que connaissent déjà les élèves de la filmographie de Chaplin.

Autour de l'affiche de cinéma

Pour certains films, l'affiche peut être une “porte d’entrée”, en rappelant qu’il s’agit d’un outil promotionnel (qui évolue au fil des années - y compris pour un film de patrimoine, voir les différentes affiches/époques dans la page de garde de ce document).

On peut s’attacher à analyser la **construction de l’image** (comment est-elle composée ? quels éléments ? quelles couleurs ? quelle police d’écriture ? qu’est-ce que cela nous apprend sur le film ?)

Les trois affiches présentées ci-dessus sont signées **Léo Kouper** (1926-2021), la [biographie](#) de ce **graphiste** est en ligne sur le site de la cinémathèque. Elle permet d’aborder un métier du cinéma, qui n’est pas associé à la “fabrication” du film.

Cinéma de patrimoine : à la découverte de la pellicule 35mm

Après une période de transition, l’ensemble des cinémas français est passé en 2014 de la **projection en pellicule 35mm** à la **projection numérique**. Les stocks des distributeurs de films nous ont alors cédé certaines copies 35mm dont *Le Dictateur*. Tous les enseignant-e-s inscrit-e-s en 2022-2023 au dispositif ont reçu un extrait de pellicule. Nous pouvons vous en fournir une autre portion sur demande.

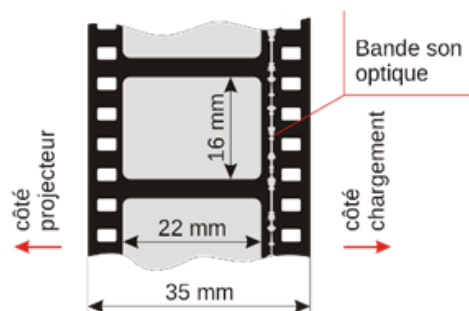
Vous pourrez faire découvrir cette portion de pellicule à vos élèves et en découper des parties à leur distribuer.

Pour *Le Dictateur*, l’observation de la pellicule peut être un **point de départ avant le film** : s’interroger sur « l’objet », sur le fonctionnement de l’image animée, découvrir

que le film est en noir et blanc, sonore et avec des sous titres, reconnaître Chaplin sur certaines images etc.

De façon générale, observer la pellicule permet de comprendre le fonctionnement du cinéma : des images fixes qui s'animent en défilant à la vitesse de **24 images par seconde** devant la lanterne et l'objectif du projecteur, pour être agrandies sur un écran. La projection donne l'illusion du mouvement. Il s'agit d'une **illusion d'optique**, en projection 35 mm, comme en projection numérique, en cinéma d'animation, comme en cinéma en prise de vues réelles, hier comme aujourd'hui.

Chaque image de la pellicule est appelée un **photogramme**. Sur le bord de l'image, on peut observer les perforations et d'un côté du photogramme sont situées deux pistes son. Il s'agit du son optique : un lecteur optique analogique « lit » cette piste son et transforme ce signal visuel en un signal sonore, diffusé dans les enceintes. La pellicule complète de chacun de ces deux films mesure environ 3 km.

Faciliter l'accès au film #1 : le noir et blanc

Précisons d'emblée aux élèves que le film est en noir et blanc, afin d'éviter une éventuelle déception lors des premières images ! Aujourd'hui, voir un film en noir et blanc peut demander un petit effort d'adaptation.

En se questionnant sur le noir et blanc et en voyant divers extraits d'autres films en amont, cela permet d'habituer le regard et de faciliter la découverte d'un « vieux film en noir et blanc » !

- Voir [un témoignage en couleur](#) réalisé lors du tournage du film
- Voir la vidéo (4'30) [L'arrivée de la couleur au cinéma](#)

Même si les films en couleurs naturelles existent à partir de 1935, le film en couleur ne s'imposera que progressivement (pour des raisons économiques et artistiques).

Les pratiques des élèves

On pourra partir des connaissances et pratiques des élèves : qu'est-ce qu'on aime dans le noir et blanc ? en matière de photographie et/ou de cinéma ? qu'est-ce qui est gênant ? qu'est-ce que cela peut apporter ? aujourd'hui, pourquoi utiliser du noir

et blanc dans un film ? qu'est-ce que cela apporte ? qui utilise parfois le noir et blanc pour faire une photo ou une vidéo ? pour quelles raisons ?

- Pour affiner la comparaison, voir la vidéo (4'00) "[Noir et blanc VS Couleur](#)"

Le noir et blanc dans le cinéma contemporain : *Nightmare Alley*, Guillermo del Toro (2022)

Faciliter l'accès au film #2 : les sous-titres

Voir un film avec des **sous-titres** peut être **difficile** ou désagréable pour certains élèves, par manque d'habitude ou à cause de difficultés de lecture ou tout simplement par goût personnel. Nous faisons le **choix de la VOST** pour les films étrangers dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma, car nous préférons montrer les films dans la version la **plus proche de l'originale**, avec la vraie voix des acteurs, leurs intonations et accents, le plaisir d'entendre la langue d'origine comme si l'on voyageait dans un pays étranger. Il est important d'**indiquer aux élèves que le film est en VOST**, avant la séance, et si besoin de les préparer (présentation du récit, des personnages), échanger sur leurs pratiques, leurs avis sur le doublage et le sous-titrage.

- [voir le dossier "Le choix de la VOST pour le jeune public"](#), que j'ai rédigé pour UPOPI, un parcours pédagogique en 10 parties qui permet d'aborder le sujet et de préparer une séance de film en VOST

APRÈS LA SÉANCE

Les pistes fournies ci-dessus pourront être utiles pour un travail après le film et nourrir une simple discussion ou une approche de l'œuvre plus complète.

Vous trouverez ci-dessous différents axes qui pourront être suivis et développés pour aborder *Le Dictateur* après la projection.

Un court documentaire sur le film

Serge Bromberg a réalisé un court **documentaire** sur *le Dictateur* qui pourra être visionné (partiellement ou complètement) en classe pour apporter un premier éclairage sur le film.

- [voir le documentaire Charlie Chaplin aujourd'hui : Le Dictateur](#) (25'41)

Parler du film

Avant une analyse plus poussée d'un film, il peut être intéressant de revenir dans un premier temps sur les remarques, questions, critiques et commentaires des élèves, juste après la séance. Dans le cadre de ce premier échange **deux outils** peuvent être des supports utiles :

- [le livret pédagogique](#) du CNC pour les enseignant-e-s
- [la fiche pour les élèves](#)

De manière générale, la question « Comment parler d'un film ? » se pose lorsqu'il s'agit d'une séance mise en place dans un cadre scolaire. Une réflexion sur le sujet a été élaborée par Les Grignoux, lieu culturel et acteur de l'éducation au cinéma en Belgique. Interprétation, débat, jugement, critique, autant de points qui sont développés dans ce [texte disponible en ligne](#).

Le Dictateur, un film sonore et parlant

Le Dictateur est le premier film réellement parlant dans la carrière de Chaplin. Les composantes de la bande son sont capitales pour aborder le film : **discours, dialogues, musiques** (composées par Chaplin lui-même, ou par Richard Wagner avec *Le prélude de Lohengrin* ou Johannes Brahms et sa Cinquième danse hongroise, **utilisation comique** de la musique avec le **mickeymousing** par exemple.

- [L'arrivée du cinéma parlant](#), une vidéo du Fossoyeur de film /CNC (4'30)
- [une étude de cas sur l'utilisation du son](#) chez Chaplin par Yannick Mouren
- [une vidéo pédagogique sur le mickeymousing](#) (3'07)
- [La musique du Dictateur](#), un article sur le site officiel de Chaplin
- [Le discours final](#) (vidéo et texte)

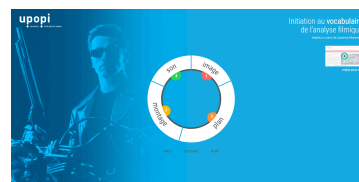
L'analyse filmique

Pour revenir sur le film lui-même et sa "**construction**", on peut projeter en classe des extraits du film et les analyser avec les élèves. L'analyse de séquence est un exercice ludique à mener en classe car les élèves vont repérer et proposer de nombreuses choses. L'enjeu est de **prendre du recul** sur la séquence projetée en se posant les questions suivantes :

- **quoi ?** description du contenu de l'image et de la bande son
- **comment ?** comment cela nous est présenté (valeurs de plan, axe de caméra, raccords et effets de montages, éclairage, type de jeu, musique) ?
- **pourquoi ?** pour quelle raisons ou quels effets ? comment ces choix ont un impact sur le spectateur (en matière de compréhension du récit ou d'émotion ressenties) ? qu'est-ce qui est original ou notable dans la séquence ?

Quelques outils :

- [Le lexique pour l'analyse filmique "Spécial Chaplin"](#) proposé par Les 2 Scènes en 2018-2019 autour des *Lumières de la ville*
- La pédagogie interactive, proposée par le Café des Images : [cours d'initiation à l'analyse filmique](#)
- Le [cours en ligne](#) proposé par UPOPI pour se former à l'analyse filmique
- Le [tableau de base](#) pour ordonner sa prise de note et préparer l'analyse
- [le dvd du film](#) peut vous être prêté sur demande pour visionner des extraits en classe

Analyses proposées :

- [pages 12 et 13 du livret pédagogique](#)
- [Le Dictateur, un film sonore un film parlant, et Regards Caméras](#), deux vidéos pédagogique de Charlotte Garçon/CNC (6 et 4'00)

Autres pistes d'analyse :

- [Le Dictateur, à la sueur de son front](#) : une vidéo pédagogique de Jean-François Buiré pour UPOPI (4'30)
- [Les gags chez Chaplin](#) : une vidéo pédagogique de Jean-François Buiré pour UPOPI (10'36)

Comédie et registres comiques

Le comité de pilotage du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma a sélectionné *Le Dictateur* notamment en raison de deux axes de programmation : **cinéma de patrimoine et comédie**.

La **dimension comique** du film pourra être aussi un **objet d'étude**. On pourra relever avec les élèves, en **revenant sur les scènes concernées** par chaque **registre** pour y trouver des exemples, l'ensemble des déclinaisons comiques du film :

- **le genre cinématographique du burlesque** ([voir page 10 de la Fiche pédagogique Interactive du Café des Images, sur Les Lumières de la ville](#))

- **la satire** qui permet de se moquer pour faire réfléchir (par exemple : la construction du personnage d'Hynkel, caricature de Hitler)

- **le comique de répétition** (*running gag*, en anglais) ingrédient classique du cinéma burlesque (par exemple : le coup de poêle à frire donné sur la tête des miliciens)

- **le comique de gestes** (par exemple : la séquence de rasage sur la 5ème danse hongroise de Johannes Brahms : le comique gestuel de Chaplin et les associations audio-visuelles appuyées par l'usage du mickeymousing)

- **le comique de situation** (par exemple : la séquence de l'avion au début du film et l'effet de surprise; puis les retrouvailles avec le commandant Schultz et l'effet de coïncidence)

- **le comique de caractère** (par exemple la construction du personnage de Benzino Napoleoni)

- **le comique de mot** (par exemple : le premier discours en "yaourt" de Hynkel ; les patronymes des personnages [Napoleoni, ou Garbitsch qui évoque *garbage*, en anglais, les ordures; ou Herring, le hareng] les noms de pays comme la Bactérie)

- **le comique de caractère** (par exemple : les pulsions sexuelles de Hynkel avec sa secrétaire)

Réaliser des créations radiophoniques

A l'aide du guide que nous avons commandé à la documentariste sonore Chloé Truchon, [Réaliser des créations radiophoniques autour d'un film](#), vous pourrez vous essayer à la création sonore en classe : chroniques radio, remake d'une scène, microtrottoir !

Du matériel d'enregistrement peut vous être prêté sur demande.

La critique est-elle facile ?

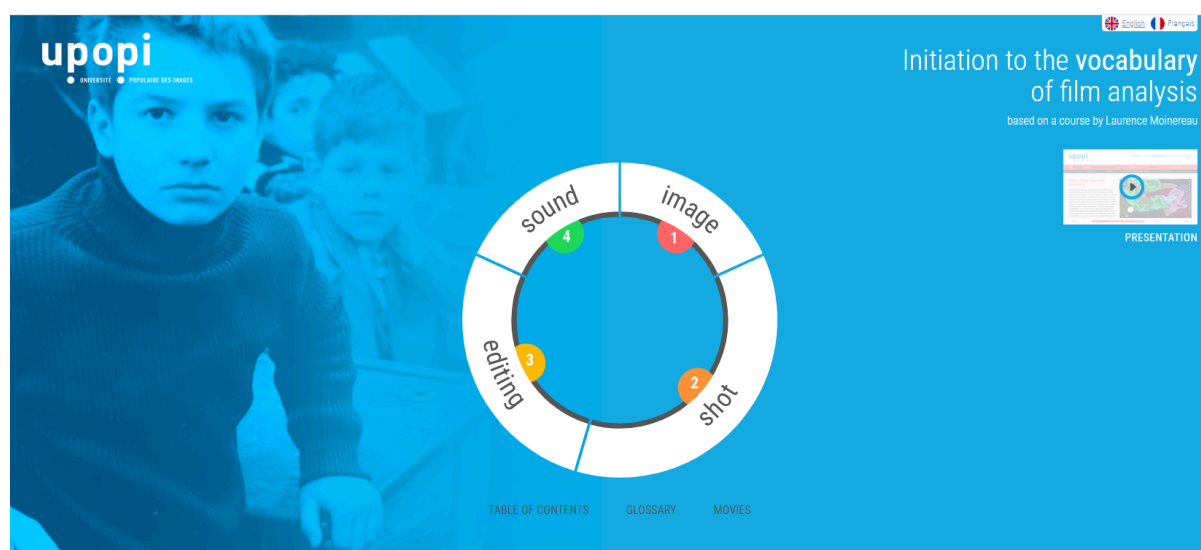
On pourra proposer aux élèves de réaliser une critique du film :

- écrite :
 - [les conseils de Jean-François Buiré](#) donnés lors du Coup de projecteur sur la critique de cinéma, en visio au printemps 2021
 - [texte de Thierry Méranger](#) pour Lycéens et apprentis au cinéma en Normandie pour mettre en place un atelier d'écriture critique en classe
- vidéo : [tutoriel vidéo](#) proposé par la coordination du dispositif dans l'Académie de Dijon (Artdam)
- radio : document que nous avons commandé à la documentariste sonore Chloé Truchon, [Réaliser des créations radiophoniques autour d'un film](#)

En anglais

[The final speech](#) : le discours final est à retrouver sur le site officiel de Chaplin.

On pourra analyser des séquences du film, en anglais, à l'aide du Cours d'initiation à l'analyse filmique d'UPOPI à présent disponible en langue anglaise, qui donnera l'ensemble du vocabulaire nécessaire à l'analyse de séquence : <https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/en>.

Images en regard

Cette nouvelle rubrique propose de mettre en lien le film avec d'**autres œuvres** (films, photographies, peintures, ...), à projeter en classe pour ouvrir des échanges avec les élèves.

Vous pouvez nous proposer vos propres Images en regard, à ajouter à cette rubrique. Les images choisies ici font écho à la dimension politique du film qui vise à "attaquer" un dictateur en place. D'autres images pourraient faire écho à la dimension comique et satirique du *Dictateur*.

To Be or Not To Be, Ernst Lubitsch, 1941

Hitler, Victor Brauner (1934), Huile sur carton

[Informations sur le site du Centre Pompidou](#)

Grauenfresse, Erwin Blumenfeld (1933). Collage et encre sur photomontage.

Der Gross Méchant loup, *The Blitz Wolf* de Tex Avery - 1942 ([voir le court métrage complet](#), l'approche comparative sera intéressante en ce qui concerne la caricature, les éléments burlesques, le mickeymousing). Ce film est proposé en relation avec *Le Dictateur* dans la conférence en ligne de notre intervenant Jean-François Buiré, [Du Dictateur à Shoah, problèmes capillaires](#).