

Fiche historique des arts: le « Dictateur » de Charlie Chaplin

Première partie: présentation du film

- La Nature de l'œuvre :

Quoi, quand et où ? Type de film, nationalité, réalisateur, date...

Le dictateur, film (art cinématographique donc **art visuel**) américain en **noir et blanc** et **sonorisé** de **1940**, est une satire où le réalisateur Charlie Chaplin tourne en dérision le système totalitaire nazi et surtout son représentant principal.

C'est le premier vrai long métrage parlant de Charlie Chaplin. Celui-ci, comme c'est le cas dans « *le Dictateur* » était à la fois acteur, producteur, réalisateur, scénariste et composait la musique de ses films. Il fut l'un des artistes les plus créatifs du cinéma et a joué dans de nombreux films à succès tels la « *ruée vers l'or* » -1925- , « *les temps modernes* » -1936- (incarnant le mythique « *Charlot* ») , « *Mr Verdoux* »-1947- ou bien « *les feux de la rampe* » - 1953.

- Contexte de production :

Public visé, contexte historique, financement, acteurs célèbres...

Ce film fut conçu juste avant le début de la guerre. Le tournage du **Dictateur** commença le 9 septembre 1939, soit huit jours après l'invasion de la Pologne par les Nazis et six jours après la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France à l'Allemagne. Chaplin s'est inspiré de la situation politique en Europe et surtout en Allemagne, après l'instauration du régime nazi. Les caractéristiques principales de ce système totalitaire sont exposées dans le film et soumises à une sévère critique

Synopsis :

Résumé du film dans ses grandes lignes.

1918, sur le front de la Première Guerre mondiale. Un barbier juif, enrôlé dans l'armée de Tomanie, sert un énorme canon, qu'il a bien du mal à domestiquer. Après quelques autres mésaventures, il termine la guerre blessé et amnésique. Les années passent et voient l'arrivée à la tête de la Tomanie du dictateur Hynkel, qui promet à son peuple une prochaine revanche et entreprend de tyranniser les Juifs. Pendant ce temps, le barbier s'enfuit de l'hôpital et retrouve son échoppe dans un ghetto juif...

Deuxième partie : description et analyse de l'extrait « le discours d'Hynkel »

- But et contexte de la scène: Cet extrait illustre très bien l'aspect ironique du film de Chaplin qui ici se moque du dictateur nazi tout en évoquant sa doctrine. (le rejet de la démocratie et des juifs). L'extrait est important car il constitue la première apparition d'Hynkel dans ce long métrage. Le discours a lieu en présence des grands ministres et généraux et face à une foule considérable. C'est une allusion très claire aux grands congrès nazis.

- Les moyens employés par l'auteur afin de faire passer son message: pour interpréter le discours d' Hynkel, Charlie Chaplin utilise une gestuelle très expressive, voire brutale. Le dictateur possède de nombreux tics. La ressemblance avec le führer est frappante, il s'agit à peine d'une caricature. **Les gestes comme l'intonation de la voix** (mots davantage criés que parlés) **et le rythme des mots** (élocution très saccadée) **évoquent la violence du personnage et de ses idées.**

Chaplin a écrit ce discours dans une langue inventée où quelques mots seulement sont reconnaissables (comique de mots). Ici c'est la langue allemande dans sa dimension la plus agressive qui est parodiée; mais l'essentiel de ce qui est dit ne veut rien dire... Chaplin montre par là que le discours est d'une rare pauvreté et stupidité. Il montre qu'en réalité dans cette dictature le fond (les idées) est moins important que la forme (la façon d'exprimer des idées).

L'emploi d'une voix off (traducteur) nous fait saisir très vite qu'**Hynkel parle beaucoup pour ne rien dire:** en effet de longues phrases correspondent à une idée très simple.(« *la Tomanie était tombée, aujourd'hui nous l'avons relevée* »). **La pauvreté intellectuelle du chef** ressort ici avec d'autant plus de force. (comique de caractère)

Le **despotisme** d'Hynkel apparaît clairement lorsque celui-ci, à plusieurs reprises, fait taire d'un geste la foule

rassemblée pour l'écouter: son pouvoir semble sans limite de même que sa mégalomanie.

Pour compléter cette idée, Chaplin nous montre un personnage qui sait se mettre en valeur: il est placé sur un piédestal par rapport à la foule et il est en avant par rapport à la petite partie de son armée qui se trouve derrière lui. On note aussi que Hynkel apparaît plus nettement que cette dernière.

Hynkel s'exprime toujours en criant, hurlant, notamment lorsqu'il parle du peuple juif. Il tousse même à la fin de certaines de ses phrases à force de trop crier...

Les effets comiques sont constants dans cet extrait en plus des mimiques et du jeu d'acteur de Chaplin:

- quand il parle des juifs, même les micros se courbent devant la violence de ses propos.(comique de situation)
- malgré la dureté du discours et des allusions belliqueuses (« *la Tomanie a la plus grande armée du monde* »), on apprend par le traducteur qu'Hinkel souhaite la paix entre les peuples ! C'est toute l'hypocrisie et les mensonges d'Hitler qui sont ici dénoncés par l'ironie.

Tous ces procédés comiques sont bien sûr utilisés dans le but d'exagérer et de se moquer des idées nazies de l'époque.

Troisième partie: l'interprétation

- **Quel est le message du film ?**

Critique, Dénonciation, éloge...

Ce film montre l'**engagement d'un cinéaste** témoin de son temps et qui dénonce la **manipulation hitlérienne** ainsi que **ses idées racistes et sa soif insatiable de pouvoir**; comme lors de la scène où l'on voit Hynkel jouer avec un globe terrestre et où l'on comprend qu'il veut s'approprier le monde et en faire ce qu'il veut ...

Conjointement à cette critique du nazisme, l'oeuvre apporte un **message pacifiste et humaniste** au reste du monde en utilisant, comme toujours dans les films de Chaplin, des effets comiques.

- **Quels moyens sont utilisés pour faire passer ce message ?**

Il existe différentes sortes de comique et on remarque que « Le Dictateur » les rassemble tous : comique de situation (place un personnage dans une situation particulièrement ridicule), comique de caractère (l'auteur se moque des traits de caractère d'Hynkel), comique de mots (des jeux de mots, des plaisanteries, un langage déformé ou inventé suscitent le rire) et de gestes (des mouvements comiques).

Conclusion : portée du film

Le Dictateur sort aux Etats-Unis le 15 octobre 1940. Le succès commercial est immédiat, mais les critiques sont mitigées. Des reproches sont faits à Chaplin, soupçonné de pousser les américains à intervenir dans le conflit, dégradant les relations entre les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Italie. On reproche à Chaplin de faire une comédie sur un sujet tragique. Il déclarera par la suite que s'il avait pu avoir connaissance de l'extermination des juifs, il n'aurait certainement pas fait un tel film où Hitler est avant tout un bouffon, plus ridicule que dangereux.

Enfin, la gauche américaine trouve le film trop sentimental et la droite le considère « pro communiste ».

Sélectionné aux Oscars dans cinq catégories, le film ne reçoit aucune récompense.

Ce film reste **un des films les plus engagés de l'Histoire du cinéma** et un des plus grands succès de Chaplin qui lui valut de nombreux prix : meilleur film étranger en 1961 et de nombreuses nominations (Oscar du meilleur acteur, oscar du meilleur film et oscar du meilleur scénario original).Projeté pour la première fois en Allemagne en 1945 sous la pression des Américains, l'accueil des Allemands ne fut pas bon cependant.