

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
ACTION EDUCATIVE DE LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE

Charlot Soldat de Charles Chaplin
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

Fidèle à sa double vocation de conservation et de transmission, la Cinémathèque de Toulouse s'associe à la mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale afin de rendre accessible le patrimoine cinématographique aux jeunes spectateurs. Soucieuse de le faire découvrir aux élèves, elle soutient les enseignants dans leur démarche, en proposant tout au long de l'année des projections adaptées aux programmes ainsi que des ressources pédagogiques.

La Première Guerre mondiale occupe une place particulière dans nos collections. Deux films de fiction majeurs abordant la Grande Guerre ont été retrouvés, puis restaurés par la Cinémathèque de Toulouse : *Verdun, visions d'Histoire* (Léon Poirier, 1928) et *La Grande Illusion* (Jean Renoir, 1937) font donc partie de la sélection de films proposés aux élèves dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, aux côtés de *La Vie et rien d'autre* ou *Les Sentiers de la gloire*.

Bobine de *Verdun, visions d'Histoire* retrouvée par la Cinémathèque de Toulouse

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE AU CINEMA

Au moment où la Première Guerre mondiale éclate, le cinéma a vingt ans à peine. C'est un art jeune, encore muet, dont le langage propre se constitue peu à peu. En raison de sa capacité à enregistrer et à reproduire le réel, il est sollicité pour rendre compte de ce conflit mondial, dont le nombre de victimes sera sans précédent - 10 millions en quatre ans. Guerre moderne (de par les moyens militaires et les techniques de combat employés) filmée par un médium moderne, la Première Guerre mondiale voit se multiplier les premiers journaux et actualités filmés, instruments de propagande pour influencer l'opinion publique. La fiction a ensuite pris le relais. Malgré l'éloignement temporel, le souvenir de la Grande Guerre est resté vivace. Le traumatisme et l'horreur qu'elle a engendrés

Capitaine Conan de Bertrand Tavernier
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

ont imprégné durablement une mémoire collective que le cinéma a contribué à construire. Elle a changé les modes de représentation de la guerre. Les réflexions qu'elle a suscitées se sont perpétuées à travers des cérémonies de commémoration, mais aussi par des récits littéraires et cinématographiques extrêmement nombreux.

Contact : Alice Gallois, chargée de l'action éducative et culturelle

alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com

La Cinémathèque de Toulouse | 69 rue du Taur – 31000 Toulouse | 05 62 30 30 10

www.lacinemathequedetoulouse.com

Tout au long du siècle et aujourd'hui encore, la Première Guerre mondiale a été traitée par des films qui peuvent être considérés à la lumière de la société dans laquelle ils ont été produits et reçus. Ils offrent ainsi des angles et des pistes d'analyse multiples, entrant en résonance avec d'autres conflits, d'autres époques.

A l'occasion de ce centenaire, la programmation que nous avons établie comprend ainsi des films de nationalités, d'époques et de formats différents. L'historien Laurent Véray distingue trois périodes dans l'évolution des regards portés par les cinéastes sur la Grande Guerre : période héroïque et patriotique, contemporaine de la guerre, suivie du temps des commémorations et du pacifisme, auquel a succédé l'époque critique. Enfin, dans les années 90, la disparition des anciens combattants constitue aussi une perte des témoignages directs. Cette époque contemporaine, marquée par des problématiques liées au deuil et à la mémoire est également présente dans la sélection. Nous avons ainsi souhaité croiser les regards sur cette guerre. Si ces représentations sont liées à des contextes sociopolitiques spécifiques, elles se nourrissent aussi des différentes avancées historiographiques.

Films projetés à la Cinémathèque de Toulouse

Charlot Soldat de Charles Chaplin. Etats-Unis. 1918. Muet sonorisé. 46 min.

Dans un camp militaire, de nouvelles recrues s'entraînent avant de partir à la guerre en France. L'entraînement fatigue Charlot, qui a du mal à s'accommoder aux efforts physiques et aux manœuvres militaires. Aussitôt l'exercice fini, il s'endort. Dans les tranchées, il doit faire face à l'insalubrité et au mal du pays, tandis que les combats font rage...

Charlot soldat de Charles Chaplin
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

Verdun, visions d'Histoire de Léon Poirier.

France. 1928. Muet sonorisé. 151 min.

Le film a été restauré par la Cinémathèque de Toulouse en 2006 et a été édité en DVD par Carlotta, en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse.

Dédié à « tous les martyrs de la plus affreuse des passions humaines, la guerre », *Verdun, visions d'Histoire* se présente comme le récit circonstancié de la célèbre bataille qui fit plus de 200 000 morts entre février et octobre 1916. Mais il ne s'agit pas d'un simple reportage. Léon Poirier inscrit dans la grande histoire le destin de personnages symboliques choisis de part et d'autre du front

Verdun, visions d'Histoire de Léon Poirier
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

L'itinéraire souvent tragique de ces personnages de fiction s'entrecroise avec les figures réelles de la bataille de Verdun. Articulé autour de trois « visions » (la Force, l'Enfer et le Destin) qui sont autant de périodes de la bataille, *Verdun, visions d'Histoire* est à la fois un film-monument, dont le tournage dura plus de 11 mois, et un film-mémorial : à la sortie des premières projections, les spectateurs restèrent sans voix, stupéfaits de revoir sur grand écran les champs de bataille reconstitués à l'identique.

Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. États-Unis. 1957. 88 min.

Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

« Les sentiers de la gloire ne mènent qu'à la tombe » : ce vers tiré d'un poème de Thomas Gray servit de titre à un roman d'Humphrey Cobb publié en 1935. Il relatait un procès intenté à l'armée française par des veuves de guerre. Stanley Kubrick s'en est inspiré pour raconter comment un général français décide une offensive impossible en 1916, alors que le conflit s'est enlisé. Repoussé par le feu ennemi, le régiment se replie. Le général fait porter la responsabilité à la lâcheté des soldats français et fait fusiller trois hommes pour l'exemple.

La Grande Illusion de Jean Renoir. France. 1937. 114 min.

Le film renaît grâce à la restauration numérique effectuée par STUDIOCANAL à partir du négatif nitrates original issu des collections de la Cinémathèque de Toulouse.

Lors de la Première Guerre mondiale, l'avion du capitaine de Boeldieu et du mécanicien Maréchal est abattu lors d'une opération. Les deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant Von Rauffenstein, un Allemand raffiné et chaleureux qui les accueille à sa table. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Maréchal et de Boeldieu sont emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée par Von Rauffenstein. Il les traite avec courtoisie, se liant même d'amitié avec de Boeldieu. Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion...

La Grande Illusion de Jean Renoir
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier. France. 1988. 135 min.

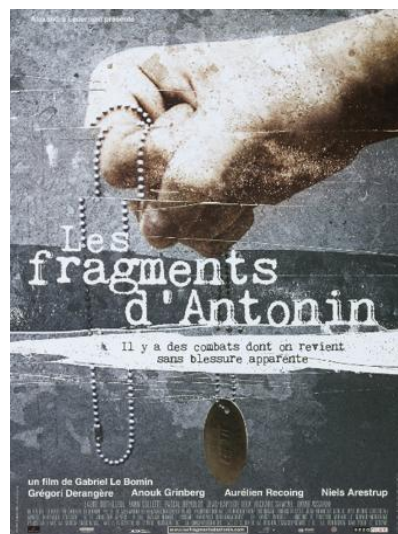
Deux ans après la fin de la Grande Guerre, la France est partagée entre l'euphorie de la victoire et les difficultés liées au deuil et à la reconstruction. Le commandant Dellaplane (Philippe Noiret) recense les soldats disparus. Il croise bientôt la route de deux femmes qui recherchent toutes deux un proche...

La Vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

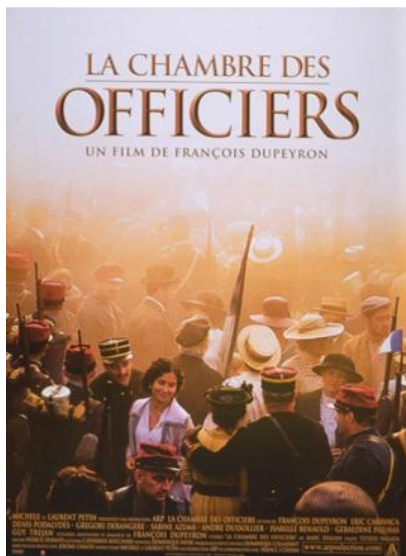
Les Fragments d'Antonin de Gabriel Le Bomin.
France. 2005. 90 min.

Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes obsessionnels. Cinq moments de guerre. Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La sienne est intime, intérieure, enfouie. Nous sommes en 1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le traitement des chocs traumatiques de guerre se passionne pour son cas. Sa méthode, nouvelle et controversée, doit lui faire revivre les moments les plus intenses de sa guerre afin de l'en libérer...

Les Fragments d'Antonin de Gabriel Le Bomin
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

La Chambre des officiers de François Dupeyron.
France. 2000. 135min.

La Chambre des officiers de François Dupeyron
Collections de la Cinémathèque de Toulouse

Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de l'autre. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie.

Pistes pédagogiques proposées

Classes	Connaissances, questions, sujets d'étude inscrits aux programmes.	Suggestions	Problématiques
3 ^{ème} générale	La Première Guerre mondiale bouleverse les États et les sociétés ; elle est caractérisée par une violence de masse.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Charlot Soldat & Verdun, visions d'Histoire</i> - <i>Capitaine Conan</i> - <i>Les Fragments d'Antonin</i> - <i>Les Sentiers de la gloire</i> 	Quel degré de violence fut atteint dans la première guerre mondiale ?
3 ^{ème} Prépa Pro	Caractériser l'impact de la Première Guerre mondiale sur les sociétés (bilan humain, deuil collectif, commémorations).	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capitaine Conan</i> - <i>La Vie et rien d'autre</i> - <i>La Chambre des officiers</i> 	Pourquoi dans les années 1920-1930 et aujourd'hui encore est-il difficile de parler de la Grande Guerre ?
Première séries générales	La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre totale.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La Vie et rien d'autre</i> - <i>Les Fragments d'Antonin</i> - <i>Les Sentiers de la gloire</i> 	Comment la violence s'est-elle banalisée au cours de la première guerre mondiale ?
CAP	Verdun et la mémoire de la bataille : une prise de conscience européenne ?	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Charlot Soldat & Verdun, visions d'Histoire</i> - <i>Les Fragments d'Antonin</i> - <i>La Chambre des officiers</i> 	Comment la bataille de Verdun est-elle devenue un symbole de paix et de fraternité ?
Terminal e Bac Pro	L'idée d'Europe au XX ^e siècle.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La Grande Illusion</i> - <i>Verdun, visions d'Histoire</i> 	En quel sens peut-on dire que chacun de ces films est un révélateur des tensions du XX ^e siècle en Europe ?

Des dossiers et/ ou fiches d'activités sont proposés par les enseignants-formateurs.

Les projections scolaires à la Cinémathèque de Toulouse

- ▶ Organisation de séances scolaires sous réserve de l'accord des ayants-droit et de la vérification du support pellicule.
- ▶ Capacité d'accueil : 196 spectateurs
- ▶ Tarif : 3 € par élève (gratuité pour les accompagnateurs)
- ▶ Mise à disposition de ressources et de documents pédagogiques
- ▶ Journée d'étude organisée le 28 janvier 2014 à la Cinémathèque
- ▶ Renseignements et inscriptions :
Alice Gallois, chargée de l'action culturelle et pédagogique : 05 62 30 30 18
alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com
- ▶ Accès : La Cinémathèque de Toulouse - 69 rue du Taur – 31000 Toulouse

Verdun, visions d'Histoire de Léon Poirier
Collections de la Cinémathèque de Toulouse