

Histoire des Arts

Objet d'étude : Le film, « La grande illusion »

I) Préparation au visionnement du film

A) Biographie du réalisateur

Jean Renoir, sa vie , ses films, jusqu'en 1937

« Fils du peintre Auguste Renoir, il naît à Montmartre à la fin du XIXe siècle. Le contexte artistique qui entoure é troitement sa naissance le prédestinait-il à devenir un des réalisateurs les plus renommés de la première moitié du XXe siècle ?... Pourtant, c'est d'abord dans une carrière militaire qu'il s'engage après des études médiocres. Le hasard d'une blessure de guerre l' oriente vers l'aviation, où, affecté dans une escadrille de reconnaissance, il apprend la photographie. Son goût pour le cinéma naît de sa période de convalescence où il fréquente les cinémas avec assiduité. En 1924, le film *Folies de femme*, d'Erich Von Stroheim le décide à embrasser la carrière de réalisateur. Après quelques oeuvres de jeunesse muettes, il enchaîne alors des films qui constitueront une œuvre riche et majeure : *La chienne*(1931), *Boudu sauvé des eaux*(1932), *Le crime de Monsieur Lange* (1935), *Les bas-fonds* (1936). En février 1936, Maurice Thorez (responsable du parti communiste) lui demande de réaliser *La vie est à nous* pour le Parti Communiste. Il participe alors aux meetings, écrit dans le quotidien l'Humanité et réalise *La Marseillaise* en 1937. C'est sans nul doute la période de sa vie la plus intense. Alors que la France se lance dans l'expérience du Front Populaire, et que la montée du fascisme est sensible dans toute l'Europe, Renoir est tour à tour journaliste, militant, cinéaste engagé »

Jean Renoir sous l'uniforme, aspects militaires de la vie du cinéaste, Stéphane Launay, Revue historique des armées

« Né en 1894, le cinéaste Jean Renoir décline à travers son œuvre une réflexion sur les rapports humains, parfois à l'aide de scénarii à consonances militaires comme *La Grande Illusion*. Jeune homme cultivé, passionné de littérature, il embrasse une carrière militaire dès 1913 avec une conception aristocratique et chevaleresque du métier des armes. La Première Guerre mondiale, terminée au grade de lieutenant, le voit servir successivement dans les dragons, les chasseurs alpins puis l'aéronautique comme observateur et enfin pilote. Grièvement blessé à la jambe, Jean Renoir se détourne de sa carrière et de ses idéaux militaires. *La Grande Illusion*, sortie en 1937, propose une synthèse de sa pensée sur la Première Guerre mondiale, avec un pacifisme hérité de son expérience d'ancien combattant... »

Consignes

Complète la fiche d'identité de Jean Renoir,

- **Date de naissance :**
- **Origine sociale :**
- **Circonstances qui l'ont conduit à faire du cinéma :**
- **Date de réalisation du film, « La grande illusion » . Précisez le contexte.
Que se passe -t-il en Europe au moment où Renoir décide de tourner ce film ?**
- **Relevez les informations qui prouvent qu'au moment où il se lance dans la réalisation de ce film, celui-ci est un artiste engagé politiquement :**
- **Citez 2 films réalisés avant la Grande illusion**

Histoire des Arts

Objet d'étude : Le film, « La grande illusion »

I) Préparation au visionnement du film

A) Biographie du réalisateur

Jean Renoir, sa vie , ses films, jusqu'en 1937

« Fils du peintre Auguste Renoir, il naît à Montmartre à la fin du XIXe siècle. Le contexte artistique qui entoure é troitement sa naissance le prédestinait-il à devenir un des réalisateurs les plus renommés de la première moitié du XXe siècle ?... Pourtant, c'est d'abord dans une carrière militaire qu'il s'engage après des études médiocres. Le hasard d'une blessure de guerre l' oriente vers l'aviation, où, affecté dans une escadrille de reconnaissance, il apprend la photographie. Son goût pour le cinéma naît de sa période de convalescence où il fréquente les cinémas avec assiduité. En 1924, le film *Folies de femme*, d'Erich Von Stroheim le décide à embrasser la carrière de réalisateur. Après quelques oeuvres de jeunesse muettes, il enchaîne alors des films qui constitueront une œuvre riche et majeure : *La chienne*(1931), *Boudu sauvé des eaux*(1932), *Le crime de Monsieur Lange* (1935), *Les bas-fonds* (1936). En février 1936, Maurice Thorez (responsable du parti communiste) lui demande de réaliser *La vie est à nous pour le Parti Communiste*. Il participe alors aux meetings, écrit dans le quotidien l'*Humanité* et réalise *La Marseillaise* en 1937. C'est sans nul doute la période de sa vie la plus intense. Alors que la France se lance dans l'expérience du Front Populaire, et que la montée du fascisme est sensible dans toute l'Europe, Renoir est tour à tour journaliste, militant, cinéaste engagé »

Jean Renoir sous l'uniforme, aspects militaires de la vie du cinéaste, Stéphane Launay, Revue historique des armées

« Né en 1894, le cinéaste Jean Renoir décline à travers son œuvre une réflexion sur les rapports humains, parfois à l'aide de scénarii à consonances militaires comme *La Grande Illusion*. Jeune homme cultivé, passionné de littérature, il embrasse une carrière militaire dès 1913 avec une conception aristocratique et chevaleresque du métier des armes. La Première Guerre mondiale, terminée au grade de lieutenant, le voit servir successivement dans les dragons, les chasseurs alpins puis l'aéronautique comme observateur et enfin pilote. Grièvement blessé à la jambe, Jean Renoir se détourne de sa carrière et de ses idéaux militaires. *La Grande Illusion*, sortie en 1937, propose une synthèse de sa pensée sur la Première Guerre mondiale, avec un pacifisme hérité de son expérience d'ancien combattant... »

B) Hypothèses sur le film à partir de l'affiche

1) Relevez les noms des 3 principaux acteurs du film. Quel nom avez-vous déjà croisé lors de votre travail sur la biographie de Jean Renoir ?

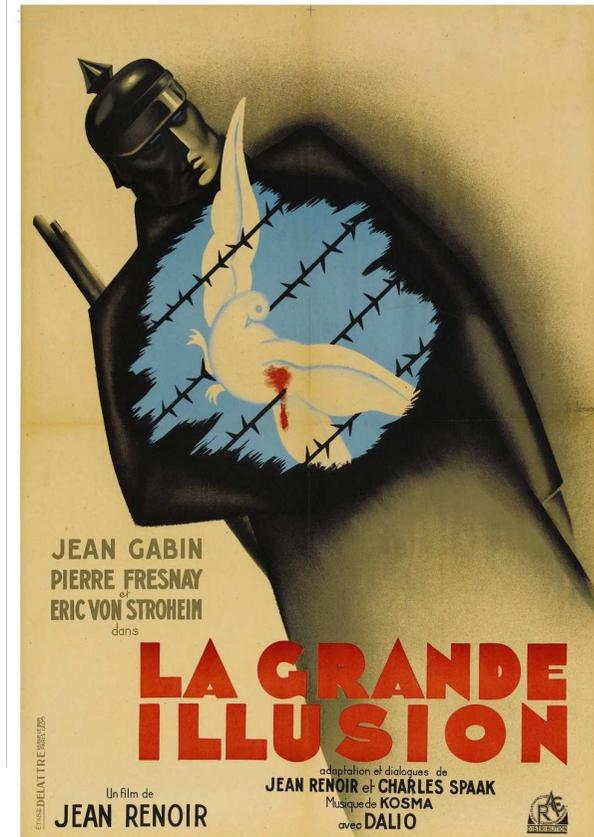
B) Hypothèses sur le film à partir de l'affiche

1) Relevez les noms des 3 principaux acteurs du film. Quel nom avez-vous déjà croisé lors de votre travail sur la biographie de Jean Renoir ?

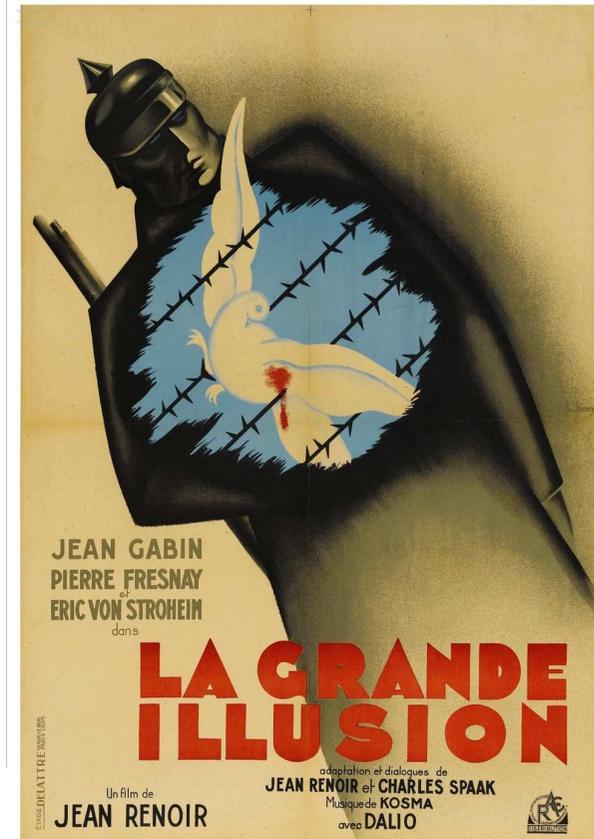
Analyse de l'image	
Personnage (vêtement, regard, apparence, etc ...)	
Autres éléments dessinés qui retiennent notre attention	
Les couleurs	
La composition	

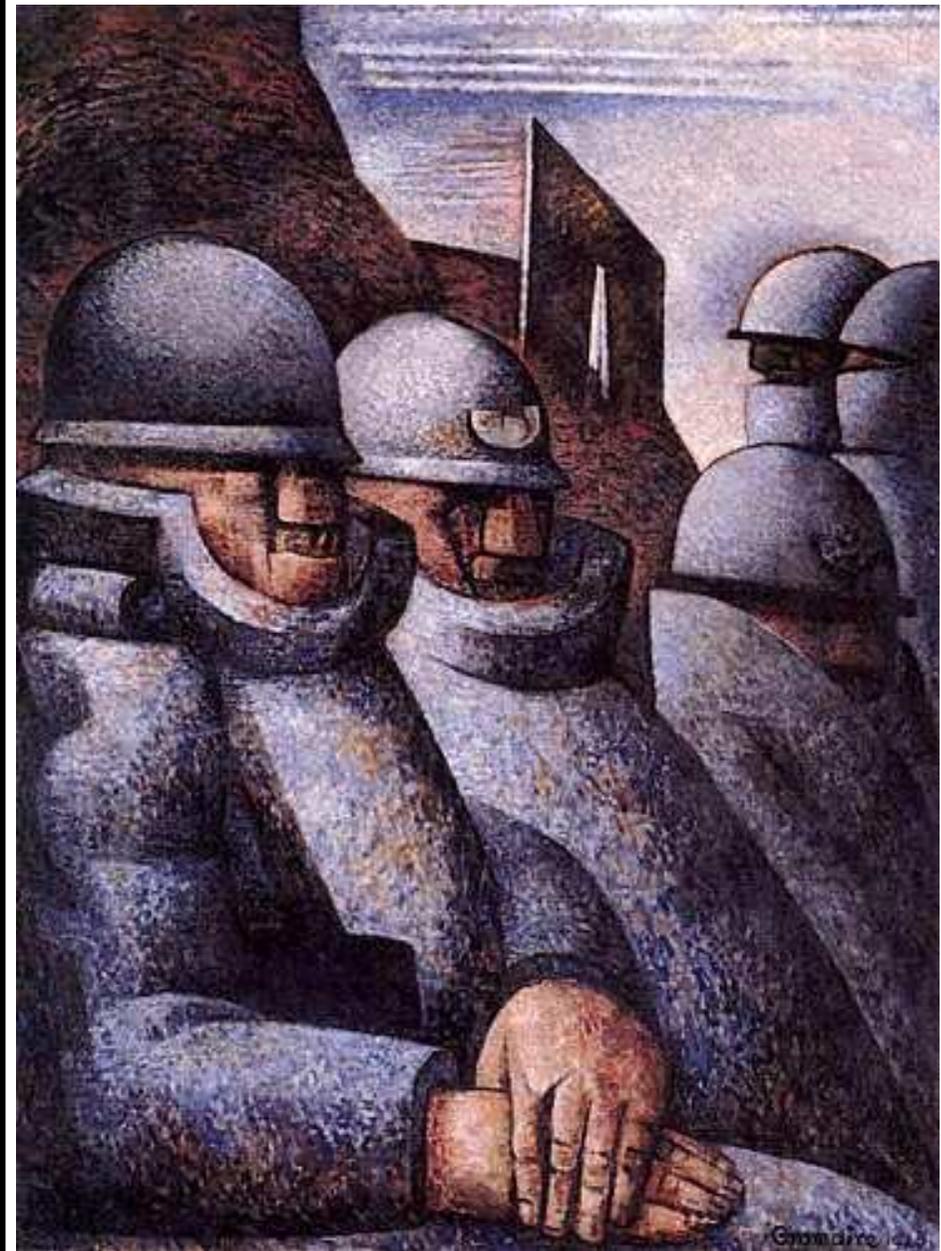
2) Compléter le tableau pour recenser des indices permettant d'envisager les thèmes abordés par le film

Analyse de l'image	
Personnage (vêtement, regard, apparence, etc ...)	Un soldat allemand que l'on identifie à son casque à pointe (remplacé par le casque d'acier en 1916). Personnage menaçant, (<u>déshumanisation</u> , regard vide, silhouette massive, géométrique)
Autres éléments dessinés qui retiennent notre attention	
Les couleurs	
La composition	

2) Compléter le tableau pour recenser des indices permettant d'envisager les thèmes abordés par le film

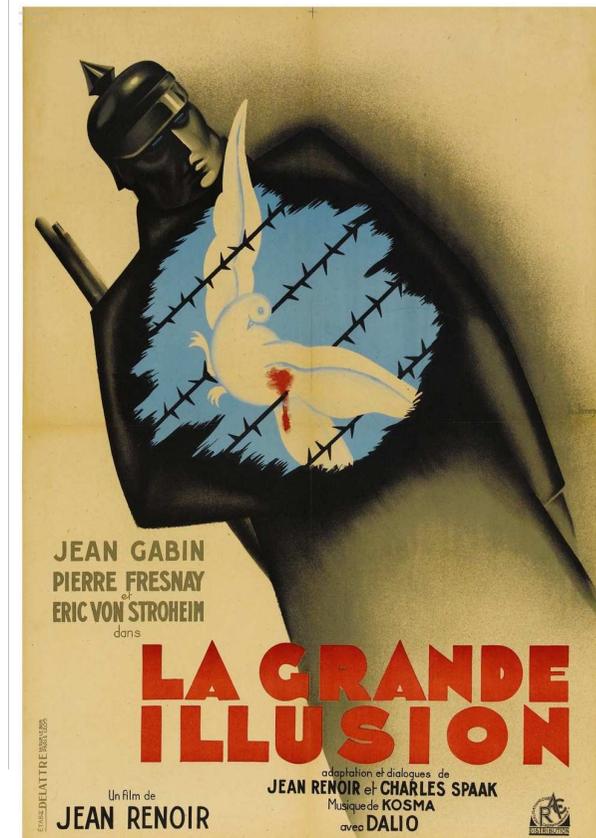

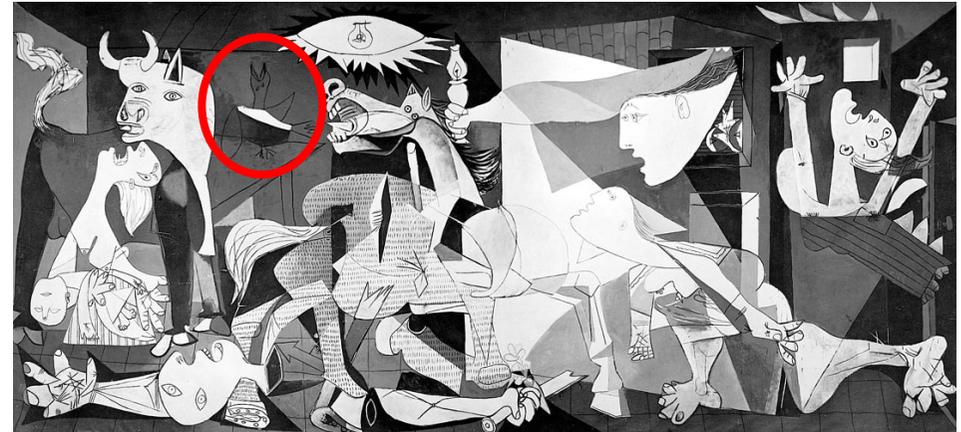

Marcel Gromaire, *La Guerre*, 1925, huile sur toile, 127,6 x 97,8 cm, Musée d'art moderne de la Ville de Paris.

Analyse de l'image	
Personnage (vêtement, regard, apparence, etc ...)	Un soldat allemand que l'on identifie à son casque à pointe (remplacé par le casque d'acier en 1916). Personnage menaçant, (<u>déshumanisation</u> , regard vide, silhouette massive, géométrique)
Autres éléments dessinés qui retiennent notre attention	<u>Colombe</u> accrochée aux barbelés qui renvoie à la fois symboliquement : <ul style="list-style-type: none"> - aux <u>menaces</u> qui pèsent <u>sur la paix</u> - au thème de la frontière
Les couleurs	
La composition	

2) Compléter le tableau pour recenser des indices permettant d'envisager les thèmes abordés par le film

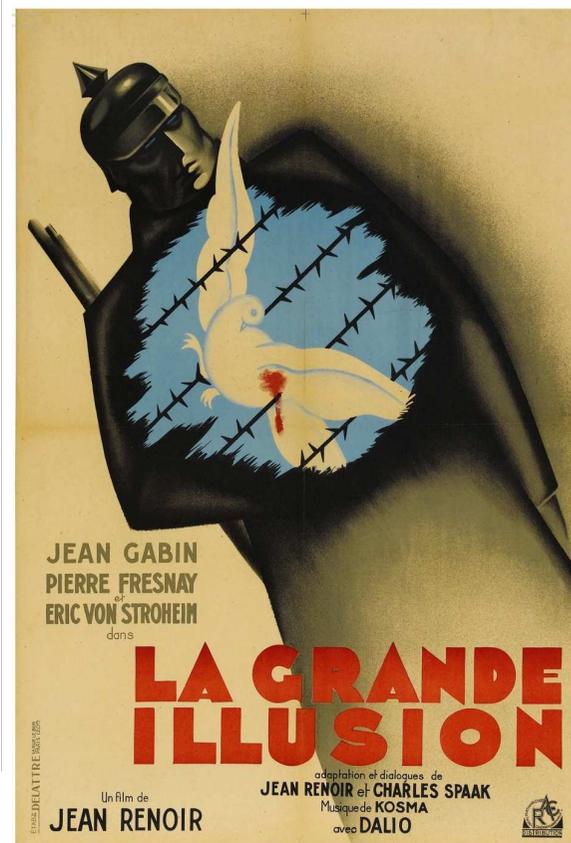
Pablo Picasso, *Guernica*, 1937 (huile sur toile, 350 x 776 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid)

Banksy ,graffiti, mur de séparation israélien en Cisjordanie, 2005

Analyse de l'image	
Personnage (vêtement, regard, apparence, etc ...)	Un soldat allemand que l'on identifie à son casque à pointe (remplacé par le casque d'acier en 1916). Personnage menaçant, (<u>déshumanisation</u> , regard vide, silhouette massive, géométrique)
Autres éléments dessinés qui retiennent notre attention	Colombe accrochée aux barbelés qui renvoie à la fois symboliquement : - aux menaces qui pèsent sur la paix - au thème de la frontière
Les couleurs	Elles viennent confirmer cette impression de menace : le rouge pour l'évocation du sang , les couleurs sombres de l'uniforme qui s'opposent au blanc de la colombe et au bleu du ciel La couleur sépia en toile de fond qui renvoie au passé
La composition	Le soldat incliné qui donne l'impression d'un monde sur le point de tomber, de vaciller

2) Compléter le tableau pour recenser des indices permettant d'envisager les thèmes abordés par le film

B) Hypothèses sur le film à partir de l'affiche

3) En vous basant sur les éléments visuels de l'affiche, discutez en quoi peut consister « la grande illusion » dont parle le film

B) Hypothèses sur le film à partir de l'affiche

3) En vous basant sur les éléments visuels de l'affiche, discutez en quoi peut consister « la grande illusion » dont parle le film

Interprétations possibles :

Un film :

- sur l'illusion de la paix
- sur l'illusion que « la Grande guerre sera la « Der de Der ». En 1937-38 le film de Renoir s'inscrit dans un contexte de montée en puissance du nazisme et des totalitarismes
- sur l'illusion qu'un simple film à portée pacifiste puisse lutter contre la guerre

