ÉCOLE ET CINÉMA

Dossier pédagogique

THE GOLD RUSH

1925 / 1h36 version originale
Nouvelle version, 1942 / 1h09

Réalisation : Charles Chaplin
Genre : comédie, romance, burlesque
Voix et musique : Charles Chaplin

Quelques pistes pour aborder le film avec les élèves

A propos du film

Synopsis
Ressources utiles

Avant la projection / l'anticipation

Le titre du film
L'affiche du film
Le champ lexical

Après la projection / l'interprétation

Des situations de réception

Mettre des mots sur le ressenti, le vocabulaire des émotions et des sentiments
Raconter le film

Des situations d'apprentissage

Qui ?
Où ?
Comment ?
Quoi ?
Carte mentale

Pour aller plus loin

Le débat philosophique
Le corps

Le carnet du spectateur

Filmographie

Sitographie

Contenu du dossier pédagogique

A propos du film

Synopsis : A la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, Charlot, chercheur d'or, pris dans une tempête de neige, échoue dans la cabane d'un bandit recherché par la police. Il est sauvé par l'arrivée Big Jim, un autre chercheur d'or. Charlot tombe amoureux de Georgia qui feint de répondre à ses avances et accepte une invitation à dîner. Mais elle lui fait faux bond, et le pauvre petit homme se retrouve seul. Big Jim et Charlot, devenus riches, partent en bateau. Charlot retrouve Georgia, ils ne se quitteront plus.

Liens utiles :
Le site Normandie Images qui propose des pistes pour exploiter le film
https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires
La Ruée vers l'or
https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires/45-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/programmation-2020-2021-ecole-et-cinema-en-seine-maritime-2/284-la-ruee-vers-l-or
La Plate-forme Nanouk qui regroupe des extraits du film et des documents pédagogiques
www.nanouk-ec.com

Avant la projection/ l'anticipation

Objectifs :
- Anticiper la projection avec l'analyse du titre, de l'affiche, de l'illustration, de la bande annonce pour connaître le sujet du film ou en prédire le contenu, porter une attention particulière aux éléments qui entourent le film.
- Construire un « horizon d'attente » : en présentant des personnages, des images, en formulant des hypothèses.
- Construire un « univers de référence », en mobilisant les connaissances par l'évocation du vécu, des films déjà vus.

Le titre du film

Quoi ?
Apprendre aux élèves grâce à l'analyse du titre à se servir d'indices textuels afin de connaître le sujet du film.

Pourquoi ?
Pour leur donner des outils afin qu'ils puissent faire des prédictions.

Comment ?
Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Quel mot attire ton attention lorsque tu lis le titre ? Pourquoi ?

Exemples d'activités à proposer :
Sans montrer l'affiche, recueillir dans un premier temps les hypothèses des élèves qui seront validées ou invalidées avec la découverte de l'affiche. Prédictions à partir du titre.
Écrire ***La Ruée vers l'or*** au tableau et demander aux élèves d'émettre oralement des hypothèses quant à l'histoire du film. Noter les idées au tableau. Expliquer collectivement cette expression en montrant des images ou en lisant des textes documentaires.

La Ruée vers l'or : *Expression qui désigne l'arrivée massive de chercheurs d'or, en quête de fortune rapide, dans un lieu où la découverte d'un filon a été annoncée.*
- Expliquer également aux élèves la genèse du film : c'est un fait historique et une image d'archive qui sont à la base du film.
- Cela fait partie de l'histoire des États-Unis au XIXème siècle qui est en cours de transformation. De grandes étendues sont à découvrir avec leurs richesses. Beaucoup d'immigrants sont attirés par ces supposées richesses. La première ruée vers l'or s'est passée en Californie de 1848 à 1856. Le film situe l'action en Alaska en 1896.
- Rechercher sur une carte d'Amérique du nord, la région où se passe l'action du film.
- Montrer aux élèves une photo d'archive qui date de 1923, image reprise au tout début du film qui représente une file de prospecteurs gravissant une montagne enneigée.
- Aider les élèves à situer le film dans l'histoire du cinéma pour en comprendre certaines contraintes techniques : le noir et blanc, le « muet ».

Photo stéréoscopique (image en relief) à l'origine du projet du film où l'on voit des hommes qui peinent à gravir une montagne enneigée lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle dans le Klondike.

L'affiche du film

Lien vers l'affiche française du film à télécharger ***La ruée vers l'or*** (site Normandie Images)
https://www.normandieimages.fr/images/ecoleetcinema/20202021/affichelarueeverslor.jpg

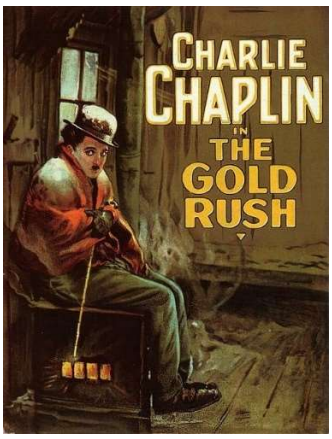
Quoi ?
Apprendre aux élèves grâce à l'observation de l'affiche à se servir d'indices visuels afin de connaître le sujet du film ou d'en prédire le contenu.

Pourquoi ?
Pour activer leurs connaissances quant au contenu et au genre du film et pour leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire des prédictions, qu'ils questionneront en cours du visionnage du film, les prédictions augmentent la motivation et l'engagement du spectateur, ce qui améliore la compréhension.

Comment ?
Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Quels détails attirent ton attention lorsque tu regardes cette affiche ? Pourquoi ? Penses-tu que tu peux tirer profit de ces indices ? Quelles informations ces indices te révèlent-ils sur le sujet ou le contenu du film ? D'après les éléments qui entourent l'affiche, de quoi celui-ci traitera-t-il ?

Exemples d'activités à proposer :
Décrire l'affiche par groupe, faire la liste des éléments que l'on trouve sur l'affiche, indiquer où se trouvent les personnages, indiquer combien il y a de personnages et ce qu'ils font, comment ils sont habillés, dire quelles relations il y a entre les personnages (Chaplin apparaît deux fois sur l'affiche, sa tête est en gros plan et son corps est en plan moyen au-dessus de sa tête), demander aux élèves si certains connaissent déjà ce personnage, repérer le texte.

- Travailler sur le champ lexical des caractéristiques physiques des personnages : comportement, pouvoirs, accessoires, compagnons, occupations, défauts et qualités.
- Comparer avec l'affiche française en complétant le tableau ci-dessous, à l'issue du travail de comparaison, faire émerger l'importance de tous les éléments recueillis pour imaginer le récit du film qui va venir.
- Revenir sur la définition de l'expression « la ruée vers l'or » travaillée précédemment avec le titre ainsi que le contexte historique et chercher les liens avec les trois affiches.
- Décrire les personnages : ont-ils l'air fortuné ? en bonne santé ? comment décrire les vêtements ?

Comparer les affiches du film *La ruée vers l'or*			
Le texte			
L'illustration : premier-plan et arrière-plan			
Les personnages			
Les lieux			
Que suggère l'image ?			

Construire du sens par anticipation :

Réfléchir à ce que l'on connaît sur le genre du film et sur le réalisateur.

Quoi ?
Amener les élèves à prendre conscience de leurs connaissances sur le film afin de les mettre à profit pendant le visionnage.

Pourquoi ?
Pour qu'ils réunissent un maximum d'informations sur le film (contenu, thème, structure, réalisateur, etc.) afin de disposer d'un cadre de référence auquel ils pourront ajouter les nouvelles informations pour rendre les connaissances disponibles dans sa mémoire avant de voir le film qui présente de nouvelles informations.

Comment ?
Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Où se déroule le film ? Quand se déroule-t-il ? Qui sont les personnages principaux ? Que savons-nous de l'histoire ? Quel autre film du même genre ou du même réalisateur as-tu déjà vu ? Quelles sont les caractéristiques propres à ce genre ? Ce sujet ou ce réalisateur est-il nouveau pour toi ? Que sais-tu à propos du sujet ou du réalisateur du film ?

Exemples de tâches à proposer : Utiliser le photogramme ci-dessus pour illustrer les sujets de prédilection de Chaplin : la faim, le froid et la misère.
- Aider les élèves à situer la production du film dans l'histoire pour anticiper la compréhension de certains éléments techniques et culturels.

Tableau à compléter : « Ce que je sais – Ce que j'aimerais apprendre – Ce que j'ai appris ». Remplir les deux premières colonnes avant la projection, revenir sur le tableau après le visionnage du film, en complétant la 3e colonne.

Ce que je sais	Ce que j'aimerais apprendre en regardant le film	Ce que j'ai appris en regardant le film

Le champ lexical

Quoi ?
Des mots pour aider à caractériser le film : burlesque, pantomime, cinéma noir et blanc, cinéma muet, trucages, gags, art de la gestuelle, métamorphose, objet, transformation…
Des mots (adjectifs) pour aider à la compréhension des traits de caractère des personnages : gourmand, courageux, solitaire, têtu, irresponsable, responsable, capricieux, tendre, généreux, protecteur, volontaire, réfléchi, débrouillard, curieux, honnêteté, amoureux, triste…
Des mots (noms) pour aider à comprendre l'histoire du film : cabane, faim, bestialité, chute, bagarre, farce, poursuite, choc, acrobatie, or, vagabond, chercheurs d'or, ours, danger, boussole, montagne enneigée, cabane, abri, chien, vent glacial, glissade, froid, pauvreté, vêtement, fort et faible, nourriture, tirage au sort, tente, justice, cuisine, os et clou, visions, poulet, fusil, hache, ours, peur, traineau, chaussure, avalanche, salle de bal, quiproquo, ficelle, attente, rêve, solitude, nouvel an, tempête, équilibre...

Pourquoi ?
La maîtrise d'un bagage lexical est capitale pour la compréhension du film mais aussi pour l'expression écrite et orale à la suite de l'exploitation ainsi que pour l'enrichissement de la culture des élèves.

Comment ?
Proposer une démarche favorisant les approches autour du film en appui sur le travail de Philippe Boisseau sur le vocabulaire et son enseignement

Exemples d'activités à proposer :

- Activités qui visent l'organisation du vocabulaire pour en faciliter la mobilisation et la mémorisation à long terme :

Jeux de catégorisation	
cabane	refuge, maison, baraque, cahute, chalet, case, appentis, affût…
tempête	bourrasque, cyclone, ouragan, tourbillon, typhon, houle…
bateau	barge, barque, caravelle, navire, cargo, chalutier, chaland…
animaux	ours, poule, loup, chat, chien, vache, rat, oiseau, insectes…
danseur	acrobate, étoile, ballerine…

Regrouper les cabanes parmi des images : refuge, maison, baraque, cahute, chalet, case, appentis, affût…

Inversement, on peut leur demander de distinguer une catégorie, une "famille d'images" qui vont bien ensemble (ici les bateaux) parmi : barge, voiture, caravelle, moto, cargo, camion, navire…

On peut trier les animaux de la forêt parmi : loup, ours, canard, zèbre, vache, poule, requin, girafe, mouette, crabe, rhinocéros, cheval, moule, lapin, hippopotame, kangourou, crocodile, dindon, cochon, pigeon

Jeu des contraires	
entrer/sortir	monter / descendre – avancer/reculer...
chaud/froid	long/court – petit/grand…
avant/après	devant/derrière –sur/sous…

Jeu de dérivation	
danser/danseur/danseuse	football/footballeur/footballeuse, basket/basketteur/basketteuse…
ours/ourson	chat / chatte / chaton, canard / cane / caneton, loup / louve / louveteau

Jeu de tris multiples
animaux de la forêt/ de la ferme / de la jungle
mâle / femelle / petit
carnivores / herbivores /omnivores (ou qui mange de la viande / de l'herbe / de tout)

Jeux de synonymes	
burlesque	comique, grotesque, drolatique, risible, farfelu, cocasse, loufoque…
gag	blague, sketch, invention, péripétie…
trucage	effet spécial, illusion, ruse…
métamorphose	transformation, mue, évolution, changement…

Conduisant à des définitions	
Burlesque	Evénement extraordinaire qui utilise des effets comiques.
Gag	Au cinéma une brève action comique avec des péripéties inattendues.
Trucage	Procédé employé au cinéma pour créer une illusion, un effet spécial.
Métamorphose	Changement de forme ou de nature telle que l'objet n'est plus reconnaissable.

-L'idée est d'organiser l'acquisition du vocabulaire pour augmenter progressivement le nombre de mots en utilisant des activités pédagogiques variées pour faciliter la compréhension du film ensuite.

-Mettre en œuvre une démarche qui ancre les mots dans le vécu des enfants par des activités de verbalisation pour les aider à raconter ensuite des séquences du film avec l'emploi de termes de plus en plus complexes.

- Créer une boite « mémoire des mots » qui permet de stocker les images des mots appris et de les réviser, réactiver des séances de vocabulaire régulièrement dans la classe pour faciliter la mémorisation des mots.

Après la projection / l'interprétation

Des situations de réception

Mettre des mots sur le ressenti, le vocabulaire des émotions et des sentiments

Le cinéma est un lieu d'expériences intimes et sensibles, il est important de faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue.

Comment ?
Par des questions comme : Qu'avez-vous vu ? Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ? Quels détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ? Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ? L'évocation d'une scène peut également se faire par un dessin légendé et/ou d'un court texte racontant le passage choisi.

Pourquoi ?
Échanger autour des ressentis des élèves : une phase orale est nécessaire pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions pour prendre de la distance par rapport à ce qu'ils viennent de voir (ce que l'on a aimé ou pas, ce qui a fait peur, ce qui a fait rire, ce qui a ému, ce qui a étonné…).
Apprendre à repérer et mettre des mots sur les émotions traversées par les personnages pour mieux comprendre ses propres émotions.

Exemples de tâches à proposer
Demander aux élèves d'exprimer leurs émotions par un dessin légendé puis à l'oral demander d'étayer leur analyse et les jugements qu'ils portent sur le film.
Dessiner un personnage : chaque élève peut choisir un personnage qu'il a particulièrement aimé, le dessiner et écrire en quelques lignes pourquoi il l'a choisi.
Choisir une scène burlesque du film : chaque élève peut dessiner une scène qu'il a particulièrement aimée et écrire en quelques lignes ce qu'elle raconte pourquoi il l'a choisie et ce qu'il a ressenti.
Proposer de débattre en groupe de ses goûts ou de son interprétation dans un dialogue constructif, ce qui conduit à accepter la contradiction, à faire preuve de diplomatie, à rechercher un consensus qui fasse la part de toutes les impressions ou de tous les points de vue.
Identifier les émotions des différents personnages et en particulier de Charlot : l'envie, la peur, le rejet, l'incompréhension, le mépris, la moquerie, l'incompréhension, l'inadaptation, la jalousie, la pitié, la culpabilité…

Raconter le film

Quoi ?
Faire des flashes-back par la description du film.

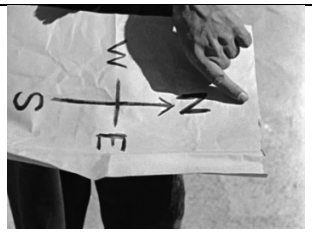
Pourquoi ?
Cela permet de construire un état des lieux collectif.

Comment ?
Interroger les élèves sur ce qu'ils ont vu. Les élèves prennent la parole pour partager leur perception, sollicitant l'attention des autres sur des éléments concrets qui leur auraient peut-être échappé. Ce nouveau regard collectif participe à l'appropriation du film par chacun en favorisant le langage. La situation collective d'investigation nécessite un partage des sens. Elle suppose de se faire comprendre par les autres, de formuler sa perception en recourant à l'usage d'un vocabulaire précis, à la syntaxe, ainsi qu'à la structuration spatiale et temporelle pour diriger l'attention de l'autre vers ce que l'on désigne.

Exemple d'activités à proposer :
Reconstruire collectivement la trame narrative du film en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés…

RECONSTITUER LA TRAME NARRATIVE :
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/Ruee_vers_l_or.pdf
Arrivée du héros/ Présentation de Big Jim qui trouve de l'or/ Présentation de Larsen/ La cabane : un refuge pour 1, 2, 3 personnes/ La faim les oblige à réagir/ L'un d'entre eux est désigné pour trouver de la nourriture/ Il abat deux hommes/ Dans la cabane, un ours sauve les 2 personnages de la famine/ Big Jim quitte le héros/ Il rencontre Larsen qui l'assomme et le vole/ A la ville, présentation de Georgia et Jack/ Arrivée du héros/ Il tombe sous le charme de la danseuse, qui ne le voit pas, sauf pour narguer Jack/ Les deux hommes se battent et le héros l'assomme/ Le héros est attiré par l'odeur de la nourriture chez Kurtis qui l'accueille et lui confie sa maison/ Rencontre de Georgia qui s'amuse de lui, et s'invite pour le réveillon/ Il doit travailler pour gagner de l'argent et préparer la soirée/ Préparation de la table, rêve/ Georgia se rappelle du rendez-vous et culpabilise à la vue de toutes ses attentions/ Retour de Big Jim qui a perdu partiellement la mémoire : il ne se rappelle plus où est l'or et demande au héros de l'aider/ Arrivent à la cabane que la tempête déplace pendant la nuit/ Equilibre fragile au bord de la falaise/ L'or est retrouvé ; les deux hommes sont riches/Ils sont à bord d'un bateau, riches/ Le héros pose pour un journaliste et retrouve Georgia/ « Une histoire qui se finit très bien» on dit « happy end »

-Numéroter les 6 photogrammes dans l'ordre chronologique des événements :

N°	**N°**	**N°**
		
Charlot découvre une cabane, qu'il croit abandonnée, mais où réside un autre prospecteur, Black Larsen, recherché par la police, qui l'accueille avec un fusil puis ouvre la porte pour qu'il parte.	Georgia choisit Charlot pour danser. Comme son pantalon glisse, il prend une corde en guise de ceinture, sans savoir qu'il s'agit de la laisse d'un chien.	Charlot cherche son chemin avec une carte rudimentaire indiquant les quatre points cardinaux.
N°	**N°**	**N°**
Sur un bateau croisière Charlot retrouve Georgia.	Charlot fait une déclaration enflammée à Georgia lui promettant de l'arracher à cette vie alors qu'elle n'a rien demandé.	Charlot fait cuire au court-bouillon sa chaussure pour son repas avec Big Jim. Petite dispute pour le meilleur morceau : Charlot garde la semelle cloutée avec les lacets et Big Jim le dessus.

-Comparer **la situation initiale** du personnage principal et la **situation finale**, le vagabond devient multimillionnaire, faire du lien avec des contes de fées connus dans lesquels on retrouve également une fin heureuse. Le ***happy end*** est un terme d'origine anglaise couramment utilisé dans la langue française pour désigner la *fin heureuse* d'une histoire, notamment dans les films. Le *happy end* est généralement considéré comme une spécialité américaine, ce qui explique l'utilisation de ce terme anglais dans de nombreuses autres langues. La tendance d'Hollywood à préférer ce type de fin se manifeste dans de nombreux films, au point de modifier la fin originale d'œuvres adaptées au cinéma.

-Proposer aux élèves la situation problème suivante :

SITUATION PROBLEME :

Question possible à poser aux élèves :

Ce photogramme fait-il parti d'une scène du film que vous avez vu ?

Amener les élèves à s'interroger en formulant des questions orales ou écrites sur ce photogramme.

Les élèves émettent des **hypothèses** à partir de leurs souvenirs et cherchent à les vérifier.

REPONSE : Il existe deux fins différentes au film

La version originale de 1925 originale se termine avec le couple qui posait devant le photographe, s'embrassant sur les lèvres longuement, Georgia Hale racontant par la suite que Chaplin multipliait les prises plus que de raison.

La version sonorisée de 1942 est plus pudique, on voit le couple à la fin du film monter les escaliers main dans la main.

-Raconter aux élèves que le film possède deux fins différentes :

En juin 1941 Chaplin travaille à une version sonorisée de *La Ruée vers l'or.*
Il écrit un nouvel accompagnement musical.
Il fait la voix du narrateur tout en doublant les acteurs. Ce qui explique en partie le passage de 96' (1925) à 69' (1942). À noter qu'il ne s'agit pas du tout du même film, même s'il lui ressemble, Chaplin ayant utilisé d'autres prises (un autre choix que celui retenu pour le montage final de la première version), à partir duquel il a établi un nouveau montage négatif, propre à cette nouvelle version, d'où les menues variations de cadre et de jeu sur des plans similaires. La différence notable se trouve surtout à la fin.

Des situations d'apprentissage

Qui ?

Dans le film, identifier les personnages, leurs caractéristiques physiques et psychologiques, leurs émotions, leurs transformations au fil de l'histoire. Apprendre aux élèves à se faire un portrait général des personnages sous plusieurs angles.

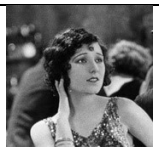
Pourquoi ?

Comprendre les personnages demeure donc le moyen fondamental de comprendre l'histoire comme un tout. En effet, les motivations, les désirs, les pensées et les émotions des personnages forment le ciment de l'histoire.

Comment ?

Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion : Qui sont le personnage principal et les personnages secondaires de l'histoire ? Comment sont-ils physiquement et psychologiquement ? Comment tel personnage a réagi à telle situation ? Quelle émotion a-t-il vécue à ce moment ? Pourquoi ?
Quelles caractéristiques du personnage/quels indices dans le film pourraient justifier cette réaction/cette émotion ? D'après ce que tu sais de tel personnage, comment crois-tu qu'il réagira ? Que crois-tu qu'il fera dans telle situation ? Tel personnage s'est-il transformé au cours de l'histoire ? De quelle façon ?

Exemples d'activités à proposer
- Relever les personnages principaux du film et leurs caractéristiques, compléter le tableau ci-dessous en se souvenant de scènes marquantes du film.

Caractéristiques des personnages	CHARLOT	 GEORGIA	BIG JIM	BLACK LARSEN
Physiques				
Psychologiques				
Emotions				
Transformation au fil de l'histoire				

Discussion collective à propos de la manière dont les uns et les autres se représentent les personnages :

Le héros, Charlot
Il porte une moustache des cheveux noirs frisés. Sa démarche en canard est associée à son pantalon flottant. Il porte une redingote noire étriquée sur un veston boutonné, un chapeau melon trop petit, des chaussures trop grandes et une canne souple en bambou.
Son allure lui vaut la réputation de « vagabond » misérable, asocial, obstiné, révolté et sentimental.
Ce qui fait rire chez lui : démarche, décalage, naïveté, étourderie, maladresse, fatalité…

Laurel et Hardy

Comparer Charlot avec d'autres personnages célèbres du burlesque :

Laurel et Hardy ou Buster Keaton.

Faire apparaître l'identification immédiate à partir des silhouettes.

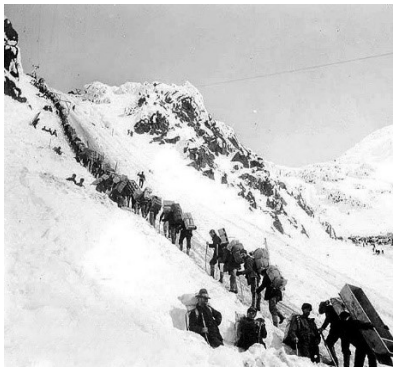
Buster Keaton

L'expression populaire « un Charlot » est maintenant dans le langage courant, c'est une personne que l'on ne prend pas au sérieux.

Les liens entre Charlot et les autres personnages :
Quels est sont les rôles de Georgia, Big Jim et Black Larsen ?
Quelles relations ont-ils avec Charlot ?
Est-ce qu'il y a un lien entre le nom de chaque personnage et son caractère ?

Où ?

L'action du film se situe en Alaska et au nord du Canada en 1896.
La ruée vers l'or du Klondike attire environ 100 000 personnes dans des conditions très difficiles **: neige, froid, misère, faim, danger.**
Pour accéder au Klondike les chercheurs d'or traversent l'un des deux cols montagneux (le Chilkoot et le White) aussi périlleux l'un que l'autre, pour descendre vers le fleuve Yukon et rejoindre leur destination finale, la ville de Dawson.
Cette route comprend **un obstacle** de taille : **le glacier Valdez**. Les chercheurs y affrontent des tempêtes mortelles, des crevasses et risquent la cécité des neiges. C'est par cette voie que le héros du film rejoint la piste vers le Klondike.



Ruée vers l'or du Klondike

Dans le film, dégager les lieux de l'histoire.

Amener les élèves à cerner les lieux dans lesquels l'histoire se déroule.

Pourquoi ?
Pour qu'ils arrivent à se représenter l'atmosphère et le contexte de l'histoire.

Comment ?
Exemples de questions à poser aux élèves pour stimuler la réflexion
Où l'histoire se déroule-t-elle ? En France ou dans un autre pays ?

Exemples d'activités à proposer

- Lister les différents lieux fréquentés par Charlot : la cabane du prospecteur, la ville, le saloon, le bateau…
- Associer une émotion liée à un événement passé dans chaque lieu.
- Ranger ces lieux par ordre chronologique, se remémorer les séquences du film pour justifier de ses réponses.
- Trouver où chaque gag se déroule, souvent dans la cabane qui est un refuge, un lieu de rencontre. Elle semble parfois vivante avec ses portes qui s'ouvrent et se ferment. Décrire le décor de la cabane avec son mobilier et ses objets.

Comparer les deux cabanes.

Comment ?

En référence à l'analyse de la séquence du bal par Louis Mathieu
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/fiche_peda_La_ruee_vers_l_or_Louis_Mathieu.pdf

Objectifs :
-Amener les élèves à comprendre comment le burlesque est construit à partir de l'observation de photogrammes de la séquence du bal.
-Comprendre l'intention du réalisateur.

Pourquoi ?
Savoir distinguer le burlesque du mélodrame pour mieux comprendre la séquence du bal.
Burlesque : des gags autonomes derrière lesquels la logique de l'histoire et des personnages s'efface.
Mélodrame : personnages devenant fil conducteur d'un récit, provoquant empathie et émotions du spectateur

Exemples de tâches à proposer :
Consigne : Observer les 4 photogrammes de la séquence du bal et analyser comment le burlesque est construit.

Photogrammes de la séquence du bal	Analyse du burlesque
	Au début de la séquence : Charlot arrive dans la salle de bal, c'est un monde étranger pour lui comme si une barrière invisible l'en séparait identique à celle de l'écran de cinéma (un **cadre dans le cadre**, avec les 3 poutres et le sol) qui s'interpose entre spectateur et monde de la fiction. Cette exclusion renvoie à des expériences d'attente connues (horloge dans le fond du cadre), de privation, de frustration. On peut proposer aux élèves de se mettre à la place de Charlot en leur demandant d'imaginer des situations d'attente vécues. Intervention ensuite du hasard avec Georgia qui nargue son ami Jack, et invite Charlot à danser. Ce **rebondissement heureux** montre que Charlot ne maîtrise pas du tout son destin ni la situation de concurrence entre les individus. C'est Georgia qui manifeste sa liberté de choix entre les deux hommes, pour se donner du prix.
	Charlot danse avec Georgia, c'est une situation inespérée pour lui. On change d'échelle de plans, c'est par un **plan rapproché** qu'on accède à l'intériorité des personnages. On voit le regard inquiet de Charlot qui se demande s'il existe aux yeux de Georgia ? La construction du cadre (épaules, bras droit de Georgia, visage de Charlot) laisse seulement croire qu'ils sont réunis dans un même espace, dans une proximité affective ; le mouvement de la danse révèle la solidarité des corps : un espoir de rencontre est entrevu, sans être certain, c'est une manière de faire vibrer le spectateur au côté du personnage.
	Changement d'échelle de plan : retour au **plan moyen.** Charlot est de dos, il est en train de perdre son pantalon. C'est un exemple de gag **burlesque** : au moment où il cherche à séduire Georgia, son apparence vestimentaire est menacée. Le moment de danse, instant de grâce et de légèreté des corps qui est menacé par la chute. Le plan rapproché était celui de **l'illusion possible**, le plan large est celui de **la revanche du réel**, de la sanction comique face à la prétention de s'élever.
	Fin du gag : Charlot a trouvé une autre solution que sa canne avec une ficelle. Mais c'est en fait la laisse d'un chien qui lui permet d'attacher son pantalon. Charlot est entraîné par le chien qui poursuit un chat. Il se retrouve par terre. Analyser la **construction** du gag : **préparation** avec la chute du pantalon, **progression** avec la ficelle attachée au chien, **chute** avec la chute du personnage. Les sources du comique sont multiples : difficultés d'adaptation du personnage qui en fait trop. Echec de son stratagème pour faire illusion. C'est à la fois du **comique de caractère** (maladresse, inconscience, désir impossible) et du **comique de situation** (plaisir d'assister au malheur subi par autrui). Mais la séquence ne s'arrête pas là : le personnage se montre capable de rire de ce qui lui arrive, d'établir ainsi une complicité avec Georgia, la continuité du récit et du personnage s'affirme, par-delà le gag.

Quoi ?

A partir du document pédagogique de JP Mercé
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/Ruee_vers_l_or.pdf

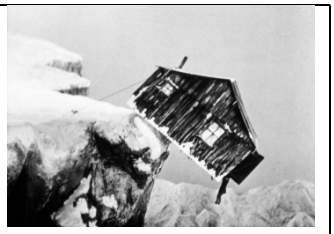
Comprendre ce qu'est un gag.

Objectifs :

- Définir ce qu'est un gag.
- Connaître les outils pour réussir un gag.

Exemples d'activités à proposer :

- Proposer aux élèves à partir des photogrammes ci-dessous de se souvenir des gags qui correspondent à chaque situation.
- **Mettre des mots sur la construction de chacun des gags** : se souvenir de la préparation, de la progression et de la chute.
- **Identifier les ingrédients** : un personnage (immédiatement identifiable : style, démarche, accessoire…), un objectif, un rapport au monde particulier (détournement des objets, marginalité, antagonisme, affrontement fortuit…), de l'absurde, des courses poursuites, des quiproquos…
- **Identifier les outils** : pantomime, précision extraordinaire du jeu, investissement physique de l'acteur, autonomie du corps, rythme, composition des déplacements, cadrage et montage en cohérence, connivence avec le spectateur…

Analyse des gags	 Charlot en poule géante	 Charlot sur le bateau en passager clandestin	 Le dangereux balancier de la cabane au bord du vide
Construction du gag : préparation, progression, chute			
Ingrédients			
Outils			

Proposer aux élèves d'**inventer des gags** : définir un lieu, un thème (détournement d'objet, course-poursuite, comique de répétition, réactions en chaîne…), trouver une attitude corporelle (menace, danger, surprise, joie, satisfaction, souffrance…
Ecrire des gags reproductibles en appliquant toujours la même **démarche de construction** : préparation, progression, chute. On pourra inviter les élèves à produire des événements où la situation de départ est accentuée, ou contrariée. Jouer la scène. Prendre en photo, filmer.
Chercher d'autres supports de gags dans les BD, d'autres films de Chaplin, d'autres films burlesques.

Carte mentale

Réalisateur :
Charles Chaplin

Personnages :
Charlot
Georgia
Big Jim
Black Larsen

Lieux :
Alaska
Canada
Klondike
Cabane
Ville
Saloon
Bateau

Happy End :
Versions
De 1925 et de 1942
Dans les deux, Charlot accède de façon conjointe à la richesse et au bonheur amoureux.

Genre :
Burlesque

Trucages/ Décors :
Montagne
Neige
Vent
Cabane
Métamorphose

Histoire :
Des aventuriers partent en quête d'or, parmi eux Charlot échoue dans la cabane d'un bandit. Il est sauvé de justesse par un ami.

Séquences d'anthologie :
-Prospecteurs qui mangent leurs souliers
- La cabane au bord du précipice
-La danse des petits pains

Des sentiments forts pour le spectateur :
Compassion
Tendresse
Joie
Tristesse

Pour aller plus loin

Le débat philosophique

Proposer des débats à visée philosophique et démocratique, la discussion est réglée entre élèves sous la conduite de l'enseignant, à partir de questions que les élèves ont eux-mêmes choisi de débattre.

Par exemple : C'est quoi l'amour ? Les co-animateurs de l'atelier (enseignant, président, reformulateur, synthétiseur) sont dans le cercle.

Les fonctions qui responsabilisent les élèves, donnent aussi un cadre de discussion sécurisant.

L'enseignant est l'animateur du débat : il met en place le dispositif, installe les élèves dans leur nouvelle fonction, veille au bon déroulement de l'ensemble, il lance les échanges, les recadre quand on s'égare, les relance quand on stagne, interroge à la cantonade pour mettre en recherche la classe ou nominativement pour demander à un élève une précision ; ses reformulations ne sont jamais évaluatives mais elles servent à expliquer, elles sont un peu plus abstraites ; sa présence est forte mais encourageante.

La durée de la séquence va de 10-15' en grande section à 30-45' en CP et CE1 dont une phase métacognitive après la discussion.

Exemple de questions à débattre à partir du film :

C'est quoi l'amour ?

A quoi ça sert d'aimer ?

Est-ce que l'amour peut rendre malheureux ?

Quelle différence entre un bon copain et un meilleur ami ?

C'est quoi un ami ?

Le corps

La scène de la danse des petits pains

La danse est présente à plusieurs reprises dans le film, elle est particulièrement marquante dans la scène de la danse des petits pains. Ce passage culte de l'histoire du cinéma sera d'ailleurs repris dans Benny & Joon, réalisé par *Jeremiah S. Chechik* qui rend hommage à Chaplin comme maître du burlesque avec la scène des petits pains interprétée par Johnny Depp.

Johnny Depp dans *Benny and Joon* en 1993

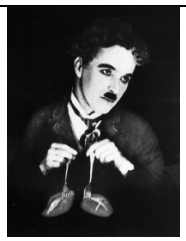
Dans cette scène d'anthologie, l'interprétation de Chaplin est extraordinaire, il est intéressant d'analyser comment il joue avec toutes les parties de son corps et comment il utilise divers accessoires ou éléments du décor.

Exemple d'activités à proposer :

Analyser la scène de la danse petits pains
On peut trouver cette séquence sur le site de NUMERIDANSE.*TV qui est la première vidéothèque internationale de danse en ligne* https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-ruee-vers-lor

- **Suite au visionnage, poser oralement des questions aux élèves pour analyser les éléments scénographiques** : Où se déroule la scène ? Quand se déroule-t-elle ? Que se passe-t-il et pourquoi ? Qui assiste à la scène ? Ce passage est-il un rêve de Charlot ou la réalité ? Où sont les invités de Charlot ?
- **Décrire la scène** : costume, décor, lumière, accessoires, place des spectateurs, effets de surprise (la table est débarrassée, la lumière est sur le visage blanc et fardé de Charlot. Le plan est serré sur le héros et sa danse, on ne voit pas ses convives. A la fin de sa prestation il se lève pour saluer sous les applaudissements.) Observer le cadrage de la caméra ainsi que l'emplacement du corps de Charlot qui rendent l'effet de la scène encore plus forte sur le spectateur.
- **Analyser des objets :** Il y a deux traitements différents des chaussures dans le film. D'une part les chaussures qui sont mangées et d'autre part celles qui, symboliquement interprétés par des petits pains, servent à danser. Les premières sont réellement prises pour de la nourriture et les secondes sont de la nourriture prise pour des chaussures.
- **Analyser le détournement des objets** : les fourchettes et les pains sont détournés de leur fonction initiale par l'animation de ces objets normalement inertes.
- **Analyser le traitement du corps :** décrire les mimiques de l'acteur associées à chaque pas de danse, décrire comment Chaplin construit ses mouvements et comment cela devient une danse, décrire d'une part les pas des petits pains, décrire d'autre part le corps de Charlot. Mettre des mots sur l'association des deux gestuelles (celle des petits pains et celle de Charlot) qui permet d'aboutir à la chorégraphie.
- **Caractériser la chorégraphie :** mettre des mots sur l'effet que Chaplin a cherché à produire sur les spectateurs, mettre en évidence que la création de cette danse permet de communiquer par l'imaginaire et par les sens.
- **Développer les compétences des élèves comme spectateurs :** dire « ce qui a attiré son regard et a touché son cœur », mettre des mots sur les émotions ressentis en regardant cette scène.
- **Analyser les procédés de composition de la chorégraphie :**
    - La dissociation : Il danse son module assis, seuls les mains et la tête sont mobiles, la lumière et le plan-serré accentuent cet effet il joue sur les ruptures de rythme / mobilité-immobilité,
    - La répétition : il reprend les mêmes gestes plusieurs fois, les fourchettes-jambes se croisent, se lèvent à droite ou à gauche, glissent vers la droite ou la gauche, s'écartent pour ouvrir les pains-pieds en première ou en seconde, sa tête suit le mouvement à droite ou à gauche ou se penche en avant quand les fourchettes-jambes se croisent,
    - L'inversion : il danse son module en jouant sur les contrastes : grand-petit, lourd-léger, mobile-immobile, lent-rapide,
    - L'amplification : il joue sur l'énergie et la vitesse d'exécution de sa danse.

Créer une chorégraphie collective : utiliser cette scène comme inducteur, prendre appui sur les caractéristiques de la gestuelle et de la composition chorégraphique pour aider les élèves à entrer dans une démarche de création et devenir à leur tour danseurs, chorégraphes et spectateurs.

<table>
<tr><td colspan="3">A PARTIR DE LA DANSE DES PETITS PAINS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Inducteur</td><td>  </td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">- Reprendre les procédés de composition de la chorégraphie :
o La dissociation : danser son module assis avec les mains et la tête mobiles, jouer sur les ruptures de rythme / mobilité-immobilité,
o La répétition : reprendre les mêmes gestes plusieurs fois, les fourchettes-jambes se croisent, se lèvent à droite ou à gauche, glissent vers la droite ou la gauche, s'écartent pour ouvrir les pains-pieds en première ou en seconde, sa tête suit le mouvement à droite ou à gauche ou se penche en avant quand les fourchettes-jambes se croisent,
o L'inversion : danser son module en jouant sur les contrastes : grand-petit, lourd-léger, mobile-immobile, lent-rapide,
o L'amplification : jouer sur l'énergie et la vitesse d'exécution de sa danse.</td></tr>
<tr><td>Situation</td><td colspan="2">Chaque élève est assis sur sa chaise avec sa table devant lui. Il possède 2 baguettes chinoises pour créer sa chorégraphie.</td></tr>
<tr><td>Exploration</td><td colspan="2">Explorer les possibilités de son corps assis, utiliser les différentes parties du corps, isoler progressivement la tête et les bras puis la tête et les mains, travailler sur la qualité du mouvement et son amplitude. Trouver la manière d'exploiter les deux baguettes pour détourner les objets, enrichir son vocabulaire gestuel.</td></tr>
<tr><td>Rechercher

Fixer

Mémoriser</td><td colspan="2">Créer un solo en respectant les contraintes suivantes : danser son module assis en utilisant les deux baguettes avec les mains et la tête mobiles, choisir trois gestes à répéter plusieurs fois, jouer sur les contrastes lent-rapide.

Fixer l'enchaînement, jouer sur la durée, les moments d'immobilité et les expressions du visage.

Mémoriser en s'entraînant régulièrement.</td></tr>
<tr><td>Relance</td><td colspan="2">Enrichissement : Épurer sa danse faire simple, court et juste (limiter le nombre de gestes, être précis, isoler des parties du corps pour gagner en lisibilité).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Présenter la chorégraphie : choisir une musique pour interpréter la chorégraphie, inviter des spectateurs à venir en classe pour assister au spectacle.

Possibilité de filmer la représentation individuelle ou collective et d'envoyer la vidéo à action.culturelle76@ac-rouen.fr pour une future valorisation des productions des élèves.</td></tr>
</table>

Le carnet du spectateur

Proposer aux élèves de créer un carnet de spectateur qui pourrait se présenter comme :
- Les « écrits de vie » qui, depuis Célestin Freinet, proposent une articulation entre pratique scolaire et écriture intime (personnelle ou extrascolaire) ou écrits de travail pour garder des notes plus ou moins formalisées pour garder une trace de la réflexion des jeunes spectateurs, ce carnet ne vise pas la perfection du texte et n'appelle pas la correction de l'enseignant, il garde une trace du parcours, la mémoire d'un apprentissage. Il sera conservé tout au long de l'année ou du parcours scolaire de l'élève

L'objectif du carnet du spectateur :
- Donner envie de voir des films, de stimuler l'expérience de spectateur en donnant des repères en invitant l'enfant et à s'exprimer par des réactions à vif, des interrogations, des identifications.
- Garder une trace de la mutualisation, des débats sur des impressions et des opinions subjectives

Exemple d'activités à proposer :
- Par la dictée à l'adulte écrire le passage du film préféré, écrire le passage qu'on aime le moins,
- Dessiner son gag préféré,
- Dessiner les 4 personnages principaux,
- Choisir une illustration qui aide à comprendre le film,
- Noter « ce que j'ai compris », « les questions que je me pose »
- Noter les sentiments relatifs à un événement (par exemple quand Charlot se métamorphose en poule, quand il se retrouve seul dans la cabane)
- Indiquer ce à quoi tel ou tel passage fait penser,
- Affirmer ses accords ou ses désaccords avec Georgia,
- Inventer un rebondissement, une péripétie qui surviendrait à Charlot.

Filmographie

Le Kid (1921)
L'Opinion publique (1923)
La Ruée vers l'or (1925)
Le Cirque (1928)
Les Lumières de la ville (1931)
Les Temps modernes (1936)
Le Dictateur (1940)
Monsieur Verdoux (1947)
Les Feux de la rampe (1952)
Un roi à New York (1957)
La Comtesse de Hong-Kong (1967)

Sitographie

Le cahier de notes du film La ruée vers l'or du site l'espace enseignant de Nanouk
www.nanouk-ec.com

Le site Normandie Images qui propose des pistes pour exploiter le film
https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires

La Ruée vers l'or
https://www.normandieimages.fr/education/les-dispositifs-scolaires/45-ecole-et-cinema-en-seine-maritime/programmation-2020-2021-ecole-et-cinema-en-seine-maritime-2/284-la-ruee-vers-l-or

Le fichier compréhension É. Falardeau, F. Guay, P. Valois, M.-A. Audet, F. Fortin CRIFPE, Université Laval
https://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ens_francais/modules/document_section_fichier/fichier__dd32cf68f30a__Je_comprends_un_texte.pdf

Sur eduscol le fichier sur le vocabulaire et son enseignement de Philippe Boisseau
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dossier_vocabulaire/58/0/Philippe_Boisseau_111208_C_201580.pdf

Le dossier pédagogique de JP Mercé
http://web64.ac-bordeaux.fr/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-et-cinema/Ruee_vers_l_or.pdf

Le dossier pédagogique de Louis Mathieu
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ientoul/sites/ientoul/IMG/pdf/fiche_peda_La_ruee_vers_l_or_Louis_Mathieu.pdf

Le site *NUMERIDANSE,* vidéothèque internationale de danse en ligne, pour la danse des petits pains
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-ruee-vers-lor