

"École et Cinéma"

Dossier pédagogique - Département du Calvados

La Ruée vers l'or (The Gold Rush)

Etats-Unis, Noir et blanc, Nouvelle version, 1942, 69mn, voix et musique de Charles Chaplin
Réalisation Charles Chaplin

Interpretation : Charles Chaplin (le prospecteur solitaire), Georgia Hale (Georgia), Mack Swain (Big Jim), Tom Murray (Black Larsen), Henry Bergman (Hank Curtis), Malcom Waite (Jack).

Genre : Comédie, romance, burlesque

Note d'intention

La Ruée vers l'or est un film clé de l'histoire du cinéma mondial, des scènes d'anthologie ont fait rire des générations de cinéphiles : la scène de la danse des petits pains ou bien celle où Charlot et Big Jim mangent une chaussure (et ses lacets !). Film burlesque dont les moments les plus drôles n'ont pas pris une ride, *La Ruée vers l'or* est peut-être le film le plus tendre et le plus mélancolique de Charles Chaplin. Une fois de plus, notre héros est un amoureux éconduit qui persévère dans la séduction avec maladresse et de façon touchante. Mais, événement rarissime dans la carrière de Chaplin, le film connaît une fin heureuse puisque Charlot et sa bien-aimée se retrouvent pour s'aimer lors d'une ultime rencontre fortuite. Dans ce film en noir et blanc magnifique, le cinéaste joue une nouvelle fois la partition de ses thèmes de prédilection : la pauvreté et l'amour contrarié. Il existe deux versions de *La Ruée vers l'or*. Dans le catalogue *École et cinéma*, il s'agit de celle de 1942, version sonorisée du film original sorti sur les écrans en 1925. Pour cette nouvelle version Charles Chaplin écrit un accompagnement musical et supprime tous les cartons. Il fait la voix du narrateur tout en doublant celle des acteurs. Ce qui explique en partie le passage de 96 min (1925) à 69 min (1942). cf. *Site les Enfants de cinéma*

« **La ruée vers l'or** comprend, outre le mythe de Charlot, une intention satirique d'un fait social- la recherche forcenée de l'or à la fin du XIXème – et la lutte d'un individu contre un monde qui lui est hostile : hostile, parce que Charlot est celui qui ne peut admettre les lois, les oppresseurs, les contraintes de toutes sortes, parce qu'il est la proie toute trouvée de la force, de la bêtise, de la moquerie, parce qu'il est celui qui, après s'être construit un monde bien à lui, s'efforce d'y vivre en ignorant la réalité. *La ruée vers l'or* est une œuvre autobiographique: ...sens aigu de la misère, de la faim, du froid, de la tragédie, de la catastrophe, de la peur du lendemain ...Reflète de son drame personnel, ce film par son sens, sa portée, atteint toute l'humanité : c'est l'aspiration de l'homme à la richesse, au bonheur, course où beaucoup succombe avant l'arrivée et où les grands types humains sont représentés : 'le fort', 'le faible', (chacun ayant besoin de l'autre), 'le méchant' (force maligne qui se détruit elle-même), et enfin 'la femme'. Le drame de Charlot est le symbole absolu de 'l'homme' dont il a tous les tourments, les conflits : sa faiblesse, ses peurs, ses sentiments sont ceux de l'humanité. » *Georges Sadoul Fiche Film ABC LE France*

Synopsis

Le Klondyke, en 1898. La file des chercheurs d'or s'étire au creux des montagnes enneigées. Charlot, prospecteur solitaire, trouve refuge dans une cabane isolée, où il est bientôt rejoint par Gros Jim. La faim les tenaille : qui sera mangé ? Un ours à la chair fraîche vient mettre un terme à l'horrible dilemme. À la ville, Charlot est séduit par Georgia, la « girl du saloon ». Elle 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... Gros Jim, qui a des trous de mémoire, se souvient brusquement de l'emplacement d'un filon riche en minerais...

Mots clés Evocation du film par la verbalisation (des mots collectés au tableau) :

Burlesque, femme aimée, 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, traîneau, chaussure, regards, avalanche, salle de bal, quiproquo, ficelle, chien, chat, attente, rêve, solitude, nouvel an, provisions, tempête, équilibre...

Secret de tournage *cf. Allo ciné*

Une chaussure pour dîner

La fameuse scène où Charles Chaplin mange une chaussure a nécessité trois jours de tournage et soixante-trois prises pour satisfaire le réalisateur. La botte était faite en réglisse et Chaplin se retrouva par la suite hospitalisé à la suite d'un choc insulinique.

Des figurants vagabonds

Les deux mille cinq cent chercheurs d'or dans le film étaient en réalité des vagabonds engagés pour une journée de figuration.

Le film préféré de Chaplin

Après l'échec de l'Opinion publique en 1923, Charles Chaplin renoue avec le succès l'année suivante grâce à **La Ruée vers l'or**. Le film fut l'un des plus gros succès financiers de l'époque et rapporta à son auteur plus de deux millions de dollars.

Version sonore

En 1942, **La Ruée vers l'or** fût rééditée. Cette nouvelle version sonore, commenté et mise en musique par Charles Chaplin fut également un gros succès.

La danse des petits pains

Une des scènes les plus célèbres de **La Ruée vers l'or** est celle où Charles Chaplin fait danser deux petits pains accrochés à des fourchettes. Cette scène culte de l'histoire du cinéma sera d'ailleurs reprise dans Benny & Joon où Johnny Depp rend hommage au maître du burlesque.

Une séquence de travail autour du film, ses différentes phases :

Avant la projection en salle : pour développer la curiosité et l'attente

Dossier extrait Cf. www.ac-bordeaux.fr/ia64/.../ecole-et-cinema/Ruee_vers_l_or.pdf

Avec Les affiches avec quelques photogrammes de la carte postale

- Hypothèses à partir du visuel et du titre : noter au tableau pour garder en mémoire et valider ou invalider après la projection.

Connaissance ou pas du personnage de Charlot, et de ses films (Le cirque, ...)

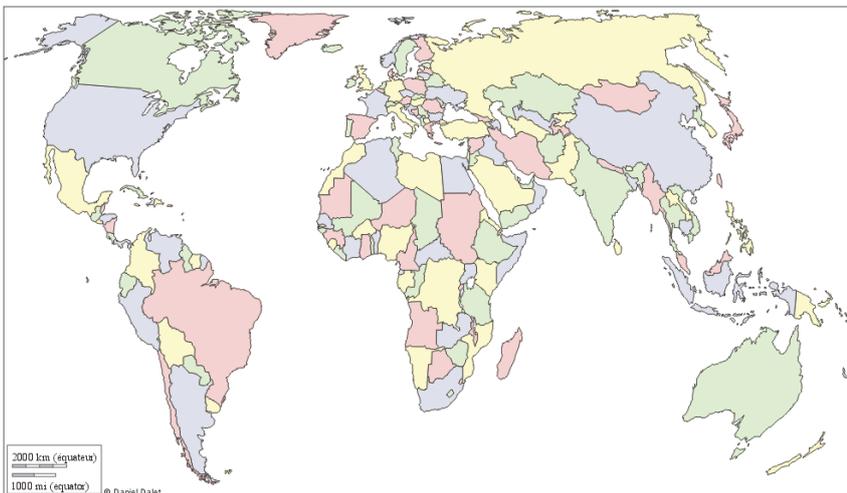
Interroger le sens du mot «ruée» (mouvement rapide, impétueux d'un grand nombre de personnes qui vont dans le même sens. Imaginer les personnages du film et les lieux où va se dérouler l'histoire. Noter que l'or ne paraît sur aucune des affiches. On pourra expliciter historiquement cette expression en montrant des images ou lisant des textes documentaires sur la prospection.

- Analyse d'affiche(s) (comparer), A3 couleur : observer texte et image sur l'affiche pour émettre des hypothèses quant à l'histoire, le thème, les personnages, le lieu, l'époque, etc. Observer la lecture en Z de l'affiche, les attributs de Chaplin. On notera la double présence 'image' de Chaplin dans l'affiche (tête en gros plan, corps en entier en plan moyen) et dans le texte (en haut et en bas de l'affiche). La comparaison avec l'affiche anglaise du même film peut permettre d'affiner les hypothèses. Quelle affiche parmi les 4 montre le côté burlesque de Charlot ? Au contraire, les 3 autres ont choisi de le représenter dans la même posture, recroquevillé de froid, seul, le regard perdu ou prenant le spectateur témoin

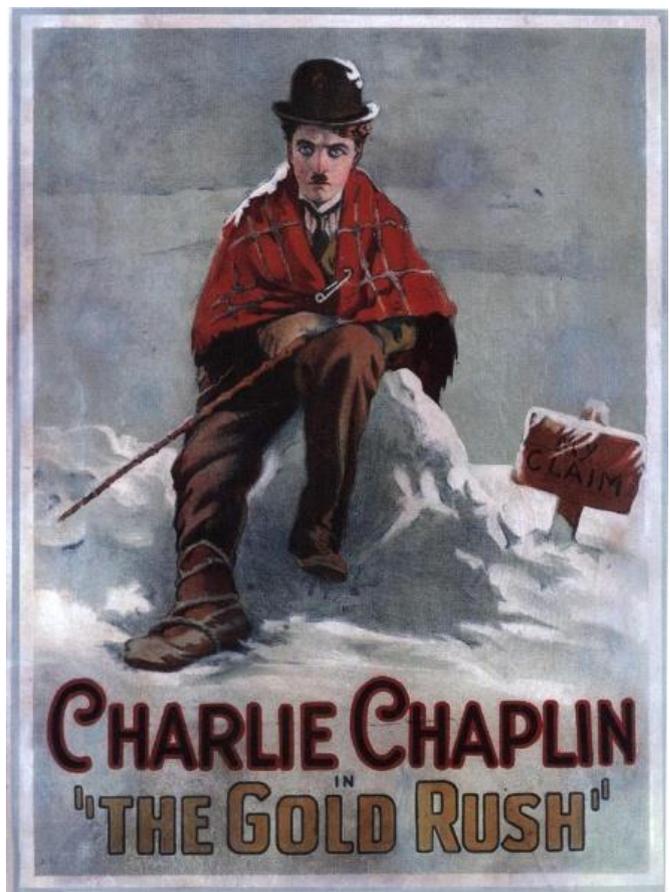
- Revenir sur la fonction de l'affiche de film. Quels sont les éléments essentiels d'une affiche ? Comparer avec d'autres affiches de cinéma. Observer des affiches de films en noir et blanc et des affiches de films contemporains. Y-a-t-il une différence ? Quelles sont les constantes ?

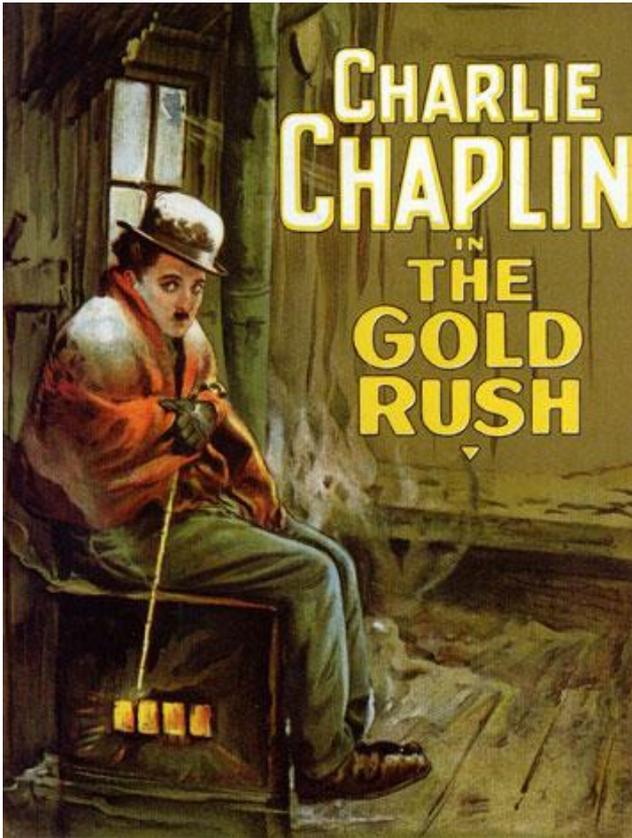
- Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l'analyse des images de la carte postale et/ou des éléments textuels au verso de celle-ci.

- Situer sur une mappemonde les films rencontrés dans le cadre du dispositif Ecole et cinéma.

Fond de carte gratuit trouvé sur le site : http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=2935&lang=fr

- Contextualisation : Expliciter brièvement le contexte historique aux Etats-Unis de la « ruée vers l'or », en Alaska, à la fin du 19ème siècle, chercher sur une carte sa localisation. La première ruée vers l'or s'est passée en Californie de 1848 à 1856. Le film situe l'action en Alaska en 1896.

La découverte d'or le long de la vallée du Yukon attire jusqu'à 100 000 hommes, malgré la difficulté d'accès (soit par Chilkoot Pass (un col) - *représenté au début du film*-, soit le White Pass (autre col)). Une carte de l'époque indique : « Quel que soit le chemin que vous avez emprunté, vous regretterez de ne pas avoir choisi l'autre! ». Malgré les difficultés vie (climat, famine, dangers...), un grand nombre de laissés pour compte, sans-emploi, aventuriers, nomades, vagabonds se lancent à la recherche du métal précieux.

En 1923, Chaplin remarque une photographie d'archive représentant une file de prospecteurs gravissant une montagne enneigée. Cette image est reprise au tout début du film.

Site d'information sur l'histoire de la ruée vers l'or :

<http://www.loretlargent.info/dossiers/ruee-vers-l-or-californie/>

Dessin d'un prospecteur d'or filtrant le sable d'un cours d'eau.

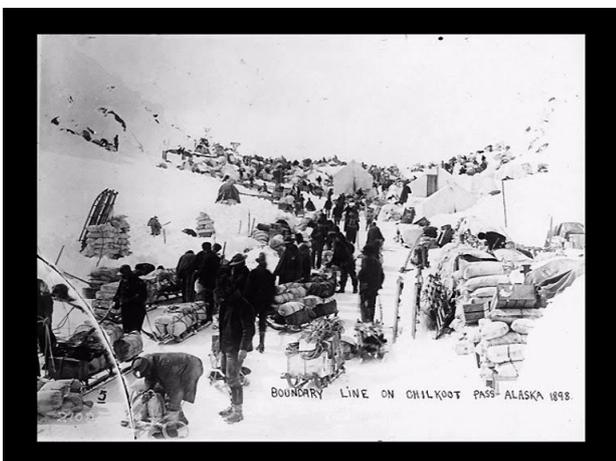
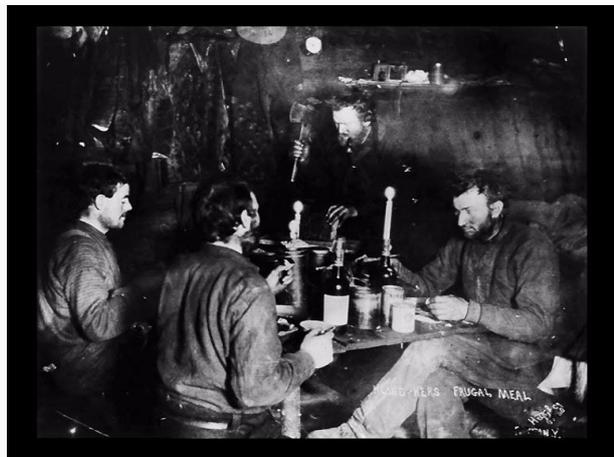
Orpailleurs chinois sur le fleuve Frasers 1864

Prospecteurs franchissant le col du Chilkoot en 1898

Le Klondike (en anglais Klondike River) est une rivière canadienne, dans l'ouest du Territoire du Yukon et un affluent du fleuve Yukon

Photos d'époque

- Situer le film dans l'histoire du cinéma pour en comprendre certaines contraintes (ou innovations !) techniques : le noir et blanc, le « muet », etc. Placer la date de réalisation du film « La Ruée vers l'or » sur une frise chronologique, repérer également les dates du premier film des frères Lumière, du premier film parlant, des autres films programmés pour l'année.

Situer la production du film dans l'histoire et la « géographie » pour anticiper la compréhension de certains éléments techniques et culturels (les tenues, les accessoires et instruments de cuisine, les moyens de transport, etc.).

- Le muet : ne pas oublier que ce film était à l'origine muet, avec des cartons. Le jeu des acteurs se trouve alors en adéquation avec la contrainte de comédie: il faut exagérer les expressions pour compenser le manque de tonalité de la voix. L'explicitation culturelle du cinéma muet (époque, contraintes techniques, compensations visuelles et sonores) permet d'accompagner les élèves dans la réception « positive » d'une œuvre s'inscrivant dans le patrimoine cinématographique. Visionner quelques courts-métrages (Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy...) pour signifier l'intérêt des cartons, du rythme, de la musique, d'un jeu d'acteurs particulier. Recueillir l'expérience culturelle des élèves dont certains ont peut-être déjà vu des films muets en noir et blanc.

- Le burlesque : définir le mot, comprendre en quoi il peut être un genre cinématographique, comparer avec d'autres termes ou genres connus et proches, collecter des traces individuelles (films, images, souvenirs du vécu de l'élève) ou collectives (recherches, mises en réseau, films, etc.). On pourra s'interroger sur la trace du burlesque dans l'affiche du film...

- Charles Chaplin : chercher des informations sur le personnage, écrire un portrait, une biographie, visionner des extraits d'autres films, etc. Evoquer une mise en relation avec « Le cirque » programmée en 2012-2013 dans le cadre du parcours culturel de l'élève

Dans la salle de cinéma Voir le film dans sa totalité, sur un écran de cinéma.

Demander aux élèves de relever pendant la projection quelques indices afin de les maintenir en attention, par ex : inventorier les animaux rencontrés dans *La ruée vers l'or*, quels sont les lieux traversés par le personnage principal ...?

De retour en classe :

- Retrouver la **trame narrative**

L'état initial et l'état final sont en complète opposition ; le scénario s'apparente à un « changement de fortune », un renversement total de situation : le vagabond devient multimillionnaire ; voir certains contes de fée, où la bergère devient princesse ou vice versa, « Cendrillon », etc... Le personnage n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé : la rencontre avec Big Jim a permis cette richesse ; il profite des hasards désordonnés de ce monde, dont parfois il est victime, parfois bénéficiaire : reflet d'un univers sur lequel l'être humain n'a pas de prise, et reflet aussi de l'extraordinaire carrière de ce cinéaste...L'ensemble du film suit l'histoire du « petit homme ». Les plans rapprochés établissent une proximité affective avec lui, ainsi que la voix off (ajoutée en 1942, lors de la sonorisation du film, et de la suppression des intertitres, remplacés par les commentaires oraux)

- Interroger à chaque film **les notions d'espace et de temps** :

ESPACES

Quels sont les espaces traversés, Comment sont vécus les lieux par les personnages ? Comment sont-ils présentés ? Y a-t-il des ellipses spatiales ? Sont-ils contigus ? S'agit-il d'opposition entre lieux ouverts ou clos ?

- Les lieux du récit : lister et se remémorer les différents lieux traversés par la narration : la nature sauvage, la cabane du prospecteur, la ville et son agitation, la cabane de Hank Kurtis, le bateau.
- On pourra associer à chacun de ces lieux une ambiance, une émotion ou un sentiment (le froid, la faim, le bruit, le danger...).
- Ranger ces lieux dans l'ordre d'apparition. Remarquer qu'ils peuvent chacun structurer la narration du film et être associés à une ou des séquence(s).
- Réaliser une frise pour situer les personnages (sous forme d'étiquettes, de pictogrammes : à quels moments apparaissent-ils, qui intervient dans cette séquence, dans ce lieu...), les séquences (reconstruire la narration, les grandes étapes en utilisant le support frise/lieu...), les gags (situer dessins, étiquettes, pictogrammes symbolisant un gag au bon endroit dans la frise), les conflits, les animaux, etc.
- La cabane : élément clé du film, presque vivante (elle se déplace, ses portes s'ouvrent...). Comprendre son rôle dans les gags où la narration (cabane refuge, danger, lieu de rencontre...). Lister les pièces et objets mobiliers la composant.
- A partir d'images du film, comparer les deux cabanes ; comparer des plans identiques Voir docs-photogrammes plus loin dans le dossier. Ex : la table mise pour déguster la chaussure, la table du réveillon.

TEMPS

Sur quelle durée se situe l'histoire ? Y a-t-il des ellipses temporelles ? Questionner le temps du film et le temps de l'histoire fin XIX vs 1925.

Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles (photogrammes photocopiés dans le livret vert), des phrases ou des mots clés...

Cette trame peut être reconstituée par un schéma au tableau, collectivement, ou par groupe d'élèves, sur une feuille A3,

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 2 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 2 hommes sont riches/ Sont à bord d'un bateau, riches. Le héros pose pour un journaliste et retrouve Georgia/ « Une histoire qui se finit très bien. »

Par Oral : Compréhension

- Comprendre la situation de départ : présentation du fait historique à la base du film.
- Identifier les personnages : héros, compagnon, méchant...faire une fiche descriptive illustrée par un dessin
- Situation initiale/situation finale du personnage principal : comparer. Rapprochement de contes connus.

En lecture/Ecriture

- Lire/écrire une sélection de mots « clés » : or, cabane, faim, fusil, bateau...
- Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description...
- Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d'un personnage...
Décrire les personnages, leurs interactions, leurs rôles, leurs évolutions dans l'histoire :
- Légender des photos pour les remettre dans l'ordre de la narration.

Le prospecteur (Charlot)

- **Rôle** : que fait-il, que lui arrive-t-il ?
- **Portrait** : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, son chapeau, sa canne, sa démarche, son caractère, son visage (maquillage, expressions selon situation...). Comparer situation initiale et situation finale.
- **Les mots pour le caractériser** : prospecteur solitaire, nouveau petit Christophe Colomb, petit homme, héros, petit chercheur d'or, petit homme de la cabane... Que dénotent ces périphrases ? En proposer d'autres.
- **Ce qui fait rire chez lui** : démarche, décalage, naïveté, étourderie, maladresse, fatalité...
- **Identifier le narrateur** ? De qui peut-il s'agir ?
- Chaplin peut-il être comparé à un clown ? Pourquoi ? Elargir le lien avec la comédie, le cirque, la commedia dell'arte...

Big Jim

- **Rôle** : que fait-il, que lui arrive-t-il ? Comment interagit-il avec le héros ?
- **Portrait** : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, ses accessoires, son caractère, son visage... Pourquoi un tel nom ? Traduire le mot « big » et décrire la corpulence du personnage.
- **Situer le personnage** : est-il « gentil », « méchant » ? Classer certains épisodes du film selon son attitude.

Black Larsen

- **Rôle** : que fait-il, que lui arrive-t-il ? Comment interagit-il avec le héros ?
- **Portrait** : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, ses accessoires, son caractère, son visage... Pourquoi un tel nom ? Traduire le mot « black » et y associer son caractère.
- **Les mots pour le caractériser** : autre solitaire, fieffé gredin, âme de chacal...
- **Situer le personnage** : est-il « gentil », « méchant » ? Classer certains épisodes du film selon son attitude.

Georgia

- **Rôle** : que fait-elle, que lui arrive-t-elle ? Comment interagit-elle avec le héros ?
- **Portrait** : à quoi ressemble-t-elle, sa tenue, ses accessoires, son caractère, son visage...
- **Situer le personnage** : est-elle « gentille », « méchante » ? Classer certains épisodes du film selon son attitude.

LES TRUCAGES DANS LE FILM

Lorsque la cabane semble basculer dans le vide, elle est montée sur un plateau actionné par des poulies. En revanche, pour les plans où on la voit de l'extérieur, tournés en studio, on a utilisé une maquette. Les rares fois où on voit les personnages dans ces plans (Big Jim, Charlot), on a eu recours à des incrustations, pas très bien ajustée puisqu'on a l'impression que les comédiens flottent au-dessus de la neige sans la piétiner.

À cette époque, la plupart des trucages sont faits sur le tournage, avec la caméra. Pour la transformation de Charlot en poule, on arrête la caméra, on fait revenir en arrière la pellicule, Charlot déguisé en poule prend la place et on s'assure que le reste n'a pas bougé (accessoires, Big Jim, assis, les mains posées sur la table) pour qu'il n'y ait pas de chevauchement quand la caméra filme à nouveau. Même chose dans le sens inverse, de la poule géante à Charlot. Chaplin a filmé Big Jim poursuivant Charlot en poule dans la neige, partie non retenue au montage. En revanche, la lutte de Charlot contre le vent qui l'empêche de sortir de la cabane n'a pas nécessité une soufflerie puissante. On voit que le sol est légèrement incliné, rendu glissant, le reste étant dû au talent de mime de Chaplin.

Education artistique

Arts visuels

- Dessiner sa scène préférée (A5) Reconstituer au tableau l'histoire. Y a-t-il des scènes manquantes ?
- Reproduire une des affiches du film en se mettant en scène, en dessinant, en collant...ou en inventer une autre à partir d'un photogramme du film ou en choisissant une idée forte du film : la faim, le froid, l'amour...
- Dessiner les gags préférés.
- Réaliser un roman photo pour mettre en scène les gags, intégrer des cartons pour symboliser le cinéma muet.
- Fabriquer des personnages du film en pâte à modeler, fabriquer des pantins articulés.
- Créer un film d'animation avec les personnages qui évolueront dans un décor pour recréer un gag par exemple ou une situation émotionnelle.
- Reconstituer le story-board d'une séquence : décider des étapes essentielles de cette séquence, les dessiner et les légender.
- Dessiner ou coller des photos prolongées au feutre noir, sur une fresque collective. Les visuels représentant une grande partie des scènes du film tel un photomontage. Mettre en couleur. Dessiner ou composer plastiquement par collage une scène du film. (Individuel ou groupe)

- La silhouette : Noter la constance de la démarche de Chaplin, quelle que soit la situation, de même que les lignes de sa silhouette. Comparer avec d'autres personnages célèbres du burlesque : Laurel et Hardy, Keaton. Faire apparaître l'identification immédiate à partir des silhouettes. Reproduire ces silhouettes (taille réelle, mannequins, pantins articulés, vêtements réels...).

- Le portrait : dessiner un portrait de Charlot... Gros plan (EMOTION) ou plan moyen (ACTION) selon le choix. Travail sur le noir et blanc, en papier découpé...Se photographier puis se grimer à la manière de Chaplin ou d'un autre personnage du burlesque. Voici quelques références artistiques qui permettront de dépasser le dessin initial.

› Faire un collage burlesque, à partir de formes colorées. › Selon le procédé de Marc Chagall, faire un dessin par superposition (utilisation du papier calque), de Charlot et un élément le caractérisant. Chagall fait une allusion à la métamorphose de Charlot en poule. *Réf ci-dessous*

Marc Chagall 'Charlie Chaplin', 1929.

Fernand Léger (1881 - 1955)
Charlot cubiste
1924
Éléments en bois peints, cloués sur contreplaqué
Assemblage

Fernand Léger Charlot 1923
encre de Chine et gouache sur papier

› Fabriquer une figure-totem ou marionnette de Charlot, par assemblage. Cf. reproduction ci-dessus
› Dessiner Charlot par la mise au carreau, d'après un modèle ou à main levée, très esquissé comme ci-dessus

Fernand Léger et Charlot. Découvert grâce à Apollinaire lors d'une permission en 1916, Charlot, le clown de la vie moderne, est à l'origine de l'intérêt que Léger porte au cinéma. En s'inspirant de la maladresse toute mécanique de ce personnage, il rédige en 1920 un « scénario pour un dessin animé » intitulé, dans un syncrétisme qui allie le meilleur du cinéma au meilleur de la peinture, Charlot Cubiste. Le petit pantin sera reconstruit en 1924 pour être utilisé dans *Le Ballet mécanique*. Disponible sur You tube

Muet - noir et blanc - 15' - 1925

Réalisation : Fernand Léger et Dudley Murphy

Musique : George Antheil

Interprétation : Katherine Murphy et Kiki de Montparnasse

Léger se tourne vers le cinéma, et propose, dans un article sur Abel Gance, une réflexion sur l'œuvre cinématographique. A l'occasion de la réalisation du Ballet mécanique, il s'attachera à appliquer les idées énoncées dans ce texte :

« La raison d'être du cinéma, la seule, c'est l'image projetée... Remarquez bien que cette formidable invention ne consiste pas à imiter les mouvements de la nature ; il s'agit de tout autre chose, il s'agit de faire vivre des images, et le cinéma ne doit pas aller chercher ailleurs sa raison d'être. Projetez votre belle image, choisissez-la bien, qualifiez-la, mettez le microscope dessus, faites tout pour qu'elle donne un rendement maximum, et vous n'aurez plus besoin de texte, de descriptif, de perspective, de sentimentalisme et d'acteurs. Soit dans l'infini réalisme du gros plan, soit dans la pure fantaisie inventive (poétique simultanée par image mobile), l'événement nouveau est là avec toutes ses conséquences. »

La cabane :

- Réaliser une maquette de la cabane, resituer meubles, personnages, etc., de telle manière à reproduire une scène extraite du film.

Cela permettra de comprendre d'une part que le décor de la cabane est factice : seuls 3 « murs » sont représentés et la caméra se situe au niveau du 4ème (on pourra alors penser qu'il s'agit d'un décor de studio). D'autre part le cadrage choisi par le réalisateur. Il s'agit en effet systématiquement d'un plan fixe, les acteurs se déplaçant dans l'espace de la cabane.

Matériel par enfant:

- Caisse en carton ouverte, ou caisse en bois.
- Feuilles A4.
- Chute de carton ou bristol.
- Feutres et crayons de couleur.
- Ciseaux, scotch et colle.
- Colle repositionnable.

Autre matériel:

- Spots d'éclairage.

1. A deux réaliser l'intérieur de la cabane avec ce que vous pensez être l'indispensable. Echange dans chaque groupe autour des propositions et du matériel nécessaire. Mise en croquis de l'idée sur une feuille A4. Jouer sur l'éclairage.

CM2 école Soboul, Nîmes

- On pourra créer également une autre cabane, réaliste ou complètement imaginaire. Créer meubles, personnages, décoration. Une saynète peut être filmée, prise en photo...

- Comparer avec d'autres « cabanes » célèbres : Robinson Crusoé, Blanche-Neige et les sept nains, Trois petits cochons, Hansel et Gretel, Tom Pouce, « cabanes » sur roues : roulottes, caravane, camping-car, « cabanes » culturelles : tipi, igloo, yourte...

- **Déplacements** : seules 3 portes (à gauche, à droite, au fond) déterminent des mouvements extrêmement chorégraphiés des personnages (cache-cache, course-poursuite...). Réaliser un plan de la cabane pour tracer ces déplacements. A partir d'un espace connu aux entrées limitées (classe, gymnase, etc.), lister toutes les possibilités de déplacements possibles, en utilisant au maximum ces entrées/sorties.

- **Une cabane qui voyage** : à partir d'une cabane modélisée (cf. ci-dessus), imaginer le voyage de la cabane dans un décor factice ou réel. Travailler les plans, les changements d'échelle, les points de vue. Filmer, photographier, légender, etc...

Liens avec 2 autres films

Le cirque, Charlie Chaplin

Au bout du monde de Konstantin Bronzit France, 1998, 7'45 Film d'animation, Folimage. Court métrage du programme Petites Z'escapades

<http://www.youtube.com/watch?v=6srcFDlp5eM&feature=related>

- Analyser les extraits de films
- Travailler la notion d'équilibre notamment en EPS ou en lien avec technologie et les lois de la physique. Ateliers sciences • élasticité et réaction, •balance et lois de l'équilibre.

► **Réalisation d'un film d'animation** « Exemple de titre La chute de la maison en bois Cf. Au bout du monde

Organisation : Séance 1 : choix du scénario, suite au visionnement de « La ruée vers l'or » Séance 2 : réalisation des décors Séances 3 : prises de vue avec l'appareil photo Séance 4 : utilisation de Windows Movie Maker ; montage des images Séance 6 : choix d'une musique titre et générique.

► **Réaliser un petit film pour faire danser les objets.**

Les pains de Picasso Photographie de R Doisneau - 1952

La danse des pains dans le film « La Ruée vers l'or » C. Chaplin

Analyser l'extrait vidéo : la danse de petits pains. Cf. You tube

Choisir de courts extraits musicaux et mettre en scène une chorégraphie. Repérer les vitesses, les répétitions... coder cette musique. Réaliser et mémoriser un enchaînement de pas.

Cette production pourra être transposée en animant des objets, comme le fait Charlie Chaplin dans le film. On filmera les propositions des élèves pour en garder la mémoire.

► **Réaliser un roman photo** sur photo récit par ex pour mettre en scène des gags, y intégrer des cartons pour symboliser le cinéma muet.

Jeu dramatique et mise en scène

- Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes en fonction de ce nombre.
- Distribuer les rôles : qui fait l'acteur, l'actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ?
- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d'acteur.

- Réaliser les différents dispositifs visuels :

> En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l'arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ».

> En film vidéo : veiller au champ/hors-champ, au silence lors du tournage

- Monter : assembler les photos à la manière d'un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global.

-Les sentiments: Rappeler le jeu d'acteur spécifique au muet : expressions amplifiées pour être immédiatement lues.

- Associer des mots-sentiments à des images du film. Idem avec pictogrammes. Reproduire ces expressions en photographie.

- Associer/chercher des expressions semblables dans l'univers de la BD et du dessin-animé.

- Analyser une séquence d'images pour comprendre la « formation » physique de l'expression sur le visage. Reproduire.

- Dessiner/reproduire la transformation d'un visage dans l'image manquante d'une séquence.

-Langage corporel : De la même façon, le corps est exploité comme vecteur d'expressivité. Reproduire, rejouer, inventer... :

Immobile (transparent devant Georgia qui « cherche » un compagnon), explosif (après la visite de Georgia), chute (dans la neige, sur le bateau), lutte (avec Big Jim, contre le vent, contre Jack), surprise (la neige qui tombe du toit, les boules de neige qu'il reçoit, lorsqu'il se brûle)... On peut y associer l'approche chorégraphique de la danse : lorsqu'il cherche à éviter le canon du fusil que Big Jim et Larsen pointent systématiquement et par hasard sur lui lorsqu'ils s'affrontent dans la cabane. A reproduire, développer... !

-Le froid, la faim : observer comment les acteurs jouent ces états. Quels sont les accessoires et postures physiques associées ? En trouver et jouer d'autres. Comparer avec d'autres images (du même film ou d'un autre support), les jouer : chaleur, après manger, soif, douleur, fatigue... On peut établir un inventaire mot/image expressive des sentiments ou états physiques rencontrés.

- Le GAG Le comique de Chaplin

Relever quelques séquences du film, qui font rire. Expliciter ce qui fait rire et pourquoi, les ingrédients que Chaplin utilise pour faire rire

Identifier, comprendre et tenter de définir ce qu'est un gag : chercher des définitions, des exemples personnels, etc.

Le gag est **une solution apportée à un problème posé**. Cette solution est bien évidemment rarement appropriée, ce qui produit l'effet comique. Cette règle constitue l'unité de construction du film burlesque.

Les ingrédients : un personnage (immédiatement identifiable : « gueule », 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...

Les outils : pantomime, précision extraordinaire du jeu, investissement physique de l'acteur, autonomie du corps, rythme, composition chirurgicale des déplacements, cadrage et montage en cohérence, connivence avec le spectateur...

Se rappeler quelques gags du film :

- Ne voit pas l'ours derrière lui.

- S'appuie sur la canne qui s'enfonce dans la neige.

- Glissade dans la neige.

- La boussole de papier.

- La neige reçue sur le pas de la porte.

- Le vent qui l'empêche de sortir malgré les « dehors » criés de Big Jim.

- La cuisse de poulet.
- La danse du fusil...
- La bougie assaisonnée au sel.
- La cuisson de la chaussure.
- Le partage « équitable » de la chaussure.
- Les lacets-spaghettis, les clous-os.
- Chaplin en poule géante.
- Le va-et-vient de Big Jim et Chaplin par les 3 portes de la cabane.
- L'ours dans la cabane.
- Le pantalon qui ne tient pas.
- La laisse utilisée comme ceinture.
- Le coup de poing à Jack, assommé par l'horloge.
- Malaise de Chaplin: raide comme un I.
- Le sucre dans le café offert par Kurtis.
- Les boules de neige qu'il reçoit en ouvrant la porte.
- Dégager la neige « en chaîne » sur le pas des commerces.
- L'âne qui entre dans la cabane.
- La danse des petits pains.
- La « petite » côtelette déchargée.
- Le dangereux balancier de la cabane au bord du vide.
- Chaplin riche et ses manteaux de fourrure.

Comprendre en quoi quelques gags répondent à la définition : problème / solution apportée.

Mots-valises : **gag** (blague, invention, sketch...), **rire** (s'esclaffer, pouffer, ricaner, glousser, éclater de rire, se tordre de rire, être hilare. ; langage familier : être mort de rire, rigoler, se gondoler...), **burlesque** (gag, rire, absurde, loufoque, ridicule, surréaliste, grotesque, tragi-comique, mime, clown...). Choisir des images du film pour réaliser un référentiel, un abécédaire, un imagier...

Classer/trier/écrire : ranger ces gags dans *l'ordre chronologique*, classer par « **espace** » ou « **temps** » du film, par **attitude corporelle** (menace, danger, surprise, joie, satisfaction, souffrance...), ou par **thème** (détournement d'objet, course-poursuite, comique de répétition, réactions en chaîne...).

Ecrire ces gags reproductibles à la manière d'une recette de cuisine. Ecrire un nouveau gag.

Comparer : comparer ces gags avec d'autres films connus de Chaplin (Le cirque), ou ceux en mémoire de Keaton (Le mécano de la General), les cinq burlesques (The cure (Charlot fait une cure) de Charles Chaplin 1917 Pour épater les poules (Egged on) de Charley Bowers 1925 The Blacksmith (Malec forgeron) de Buster Keaton et Mal St Clair 1922, Non, tu exagères ! (Now you tell one !) De Charley Bowers 1926 The Adventurer (Charlot s'évade) de Charles Chaplin 1917.

Reproduire : choisir un des gags du film et le rejouer. Prendre en photo, filmer.

Inventer : Choisir un lieu, un objet roulant, glissant, collant..., un personnage, et imaginer un gag le mettant en jeu, en se rappelant de la règle : problème posé / solution apportée.

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.

Collecter : chercher d'autres supports de gags (BD, autres films de Chaplin, autres films burlesques, films contemporains, etc.).

La musique

En plus de réaliser et jouer ses films, Charlie Chaplin (1889-1977) en écrivait les musiques ou une partie de celles-ci. Pour la version commentée de « La ruée vers l'or », 1942, Charlie Chaplin a écrit une nouvelle partition qu'il a confiée à Max Terr pour l'orchestrer et la diriger. On peut y entendre, insérés dans les compositions, des extraits de thèmes plus ou moins connus, puisés dans la musique classique :

- « Le Vol du bourdon » de Nikolaï Rimski-Korsakov, pour la scène du vent dans la cabane.
- La valse de « La Belle au bois dormant » de Piotr Ilitch Tchaïkovski, lorsque Charlot danse avec Georgia au saloon.
- L'ouverture de « Guillaume Tell » de Gioachino Rossini, pour la scène de la cabane dangereuse (on y retrouve aussi « Le Vol du bourdon » lorsque la cabane est pendue).

Il utilise aussi, pour les scènes du réveillon dans le saloon, des airs populaires tels que « Auld Lang Syne » : Ce n'est qu'un au revoir.

- Choisir quelques extraits du film et faire observer les effets produits de la musique sur les images.

Choisir une séquence du film et faire coller à la séquence un extrait musical puisé dans un répertoire de classe. Ce répertoire peut être élaboré préalablement, chaque extrait peut porter une petite description en terme d'effets produits (rythmes, sonorité, impressions, etc.) Créer une bande-son pour une séquence. (Un logiciel possible : Audacity).

Repérer dans la séquence des petits pains, comment la musique influe sur la pantomime de Charlot

Lien avec l'histoire, la découverte du monde et l'orientation

La carte, la boussole : ces deux supports permettent d'appréhender un espace. Pour se repérer, se déplacer... Observer d'autres représentations cartographiques. Réaliser une boussole. Apprendre à utiliser une boussole. Jeu de piste. Chasse au trésor. Jouer sur les codes de représentations cartographiques (orientation N/S, codage couleur...) pour détourner/inventer des cartes.

Se créer un carnet de voyage imaginaire sur une autre quête que celle vers l'or.

Quelle aventure : la ruée vers l'or Ressources CRDP empruntable Paru en 2006 aux éditions France 3 par Françoise Chayé

Fred part sur les traces des chercheurs d'or qui ont afflué en Californie après 1848 en quête des premières pépites d'or dans l'American River. Fred se retrouve à Paris en 1848 où il rencontre un ex-révolutionnaire avec qui il embarque pour les Etats Unis dans la ruée vers l'or...

Fait historique : la quête du métal précieux au XIXème siècle dans de nombreux territoires géographiques.

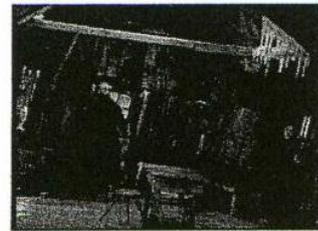
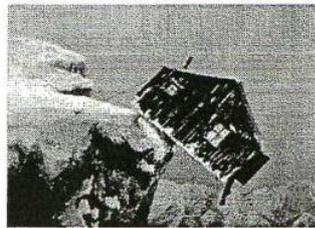
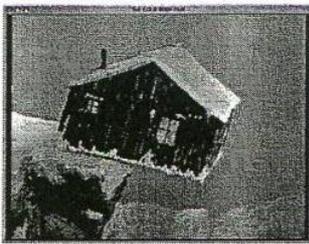
- Situer le Klondike sur une carte, chercher des documents historiques et géographiques sur la ruée vers l'or.
- Comprendre pourquoi ce métal a pu attirer autant de personnes dans des lieux si inhospitaliers. En quoi l'or a-t-il été (est-il) si précieux que ça ? Qu'en fait-on ? A quoi sert-il ? Et aujourd'hui ?
- Comment trouve-t-on de l'or ? Qu'est-ce que prospecter ? Avec quels outils ?
- Trouve-t-on encore de l'or aujourd'hui ?

- Comprendre que ce phénomène a métamorphosé les lieux qui l'ont abrité : la nature elle-même (dégradation, mise en danger du système minéral et écologique), la démographie (de simples hameaux sont devenus de très grandes villes), le commerce et l'économie (il a fallu créer des infrastructures adaptées : immeubles d'habitation, commerces, banques...)
- Quels autres minerais ont connu un tel intérêt ? Où ? Pourquoi ?

La ruée vers l'or

Mots clés : chercheur d'or, action, aventure, amour, « rigolo », hallucinations, mourir de faim, richesse (fin), Alaska, neige, vent, froid, « film truqué ».

Voici un scène qui a retenu ton attention . Ecris un texte m'expliquant ton ressenti, tes réactions, tes idées quand tu revois ces images. Dis-moi pourquoi tu as bien aimé ce passage. Puis mets un titre à ton texte.

.....

.....

.....

.....

.....

Voici un scène qui a retenu ton attention . Ecris un texte m'expliquant ton ressenti, tes réactions, tes idées quand tu revois ces images. Dis-moi pourquoi tu as bien aimé ce passage. Puis mets un titre à ton texte.

.....

.....

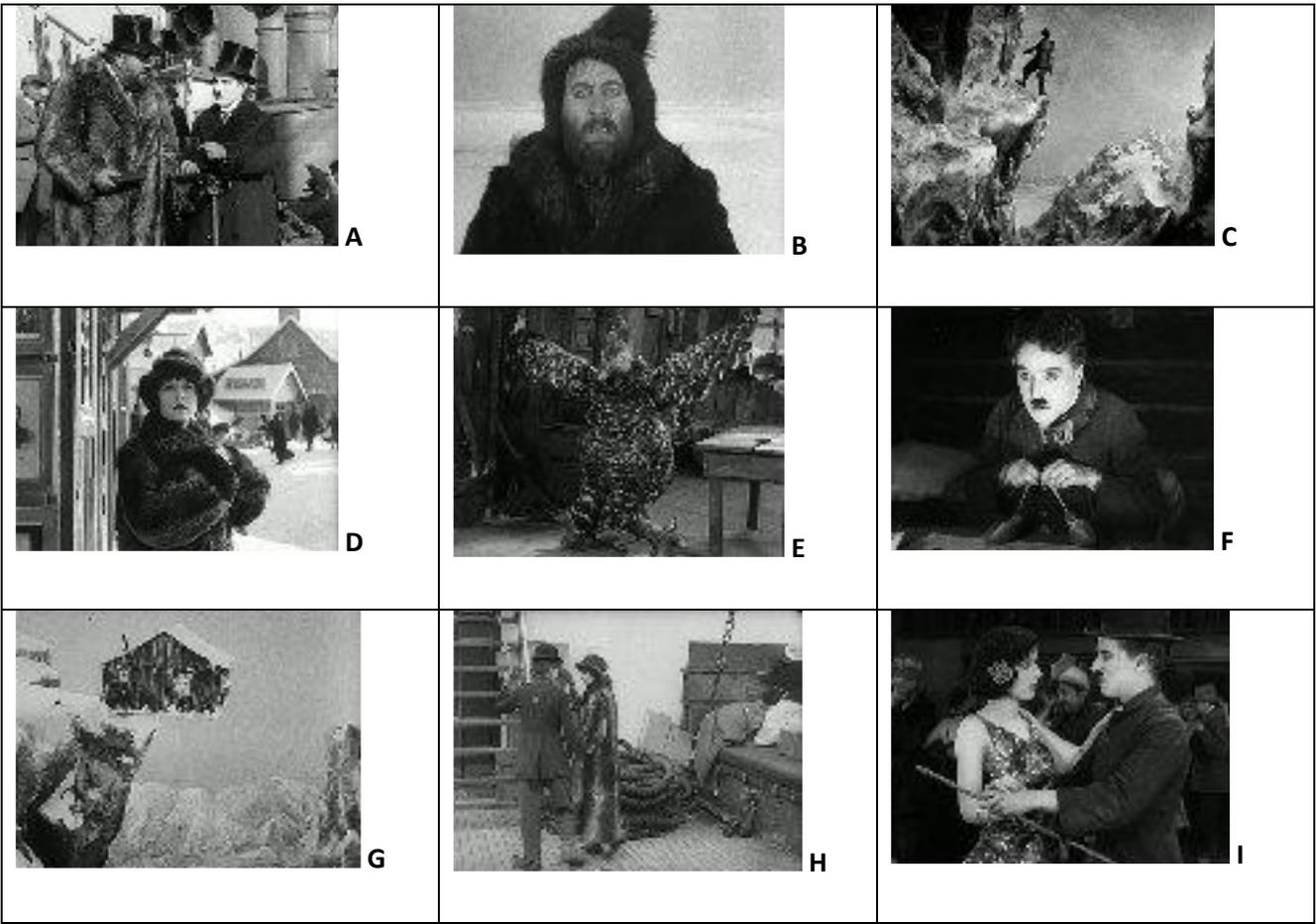
.....

.....

.....

Analyse d'images

Exemple de questionnaire de compréhension

1) Dans quel pays se situe l'histoire ?

.....

2) Par quel animal Charlot est-il poursuivi au début de l'histoire ?

.....

3) Qu'a trouvé Big Jim ?

.....

4) Quelles sont les cartes tirées par les trois hommes pour désigner celui qui sortira chercher la nourriture ?

.....

5) Que mangent Big Jim et Charlot lorsqu'ils souffrent de la faim ? (*Avant l'ours*)

.....

6) Pour qui Big Jim prend-t-il Charlot quand il a très faim ?

7) Comment meurt Black Larsen ?

8) Quand les filles promettent-elles de revenir voir Charlot ?

9) Que fait-il danser dans son rêve en attendant ses invitées ?

10) Où se retrouvent Charlot et son aimée ?

11) Comment Charlot a-t-il changé et pourquoi ?

Dans **le cahier mémoire cinéma**, les élèves peuvent glisser:

- › la carte postale
- › l'image de l'affiche
- › des impressions écrites après le film
- › un collage (ticket par ex)
- › des productions plastiques (dessins, photomontages, décors, peinture...)
- › une frise historique
- › des éléments de connaissance (l'artiste son œuvre, d'autres artistes, d'autres références d'œuvres dans d'autres domaines artistiques cf. histoire des arts, etc.)

Documents empruntables CANOPE - CRDP Basse Normandie à Caen

- DVD Ce film dans son intégralité doit être disponible sous peu en prêt au CRDP de Basse-Normandie.
- DVD Chaplin d'aujourd'hui 1 Le Kid - The Kid - avec la participation d'Abbas Kiarostami - Woman of Paris (A) - l'Opinion publique - Gold Rush (the) - la ruée vers l'or. Paru en 2002 aux éditions CNC par Serge Toubiana et Alain Bergala
- DVD Quelle aventure : la ruée vers l'or Paru en 2006 aux éditions France 3 par Françoise Chayé : Fred part sur les traces des chercheurs d'or qui ont afflué en Californie après 1848 en quête des premières pépites d'or dans l'American River. Fred se retrouve à Paris en 1848 où il rencontre un ex-révolutionnaire avec qui il embarque pour les Etats Unis dans la ruée vers l'or...

Dossier réalisé par Pierre Gallo - Conseiller Pédagogique départemental en Arts Plastiques DSDEN Calvados –