

La Grande Illusion, film de Jean Renoir

Thème 1 : Une histoire sur le pacifisme ou sur le patriotisme ?

I. Histoire

1. Intrigue :

En 1916, des soldats français sont faits prisonniers et sont envoyés dans un camp dont ils vont essayer de s'échapper en creusant un tunnel. Mais ils sont transférés dans un autre camp où ils vont réussir à s'échapper et à rejoindre la Suisse grâce au sacrifice d'un des leurs.

2. Personnages principaux :

Lieutenant Maréchal

Capitaine de Boëldieu

Commandant Von Rauffenstein

Lieutenant Rosenthal

Elsa (paysanne allemande)

3. Structure

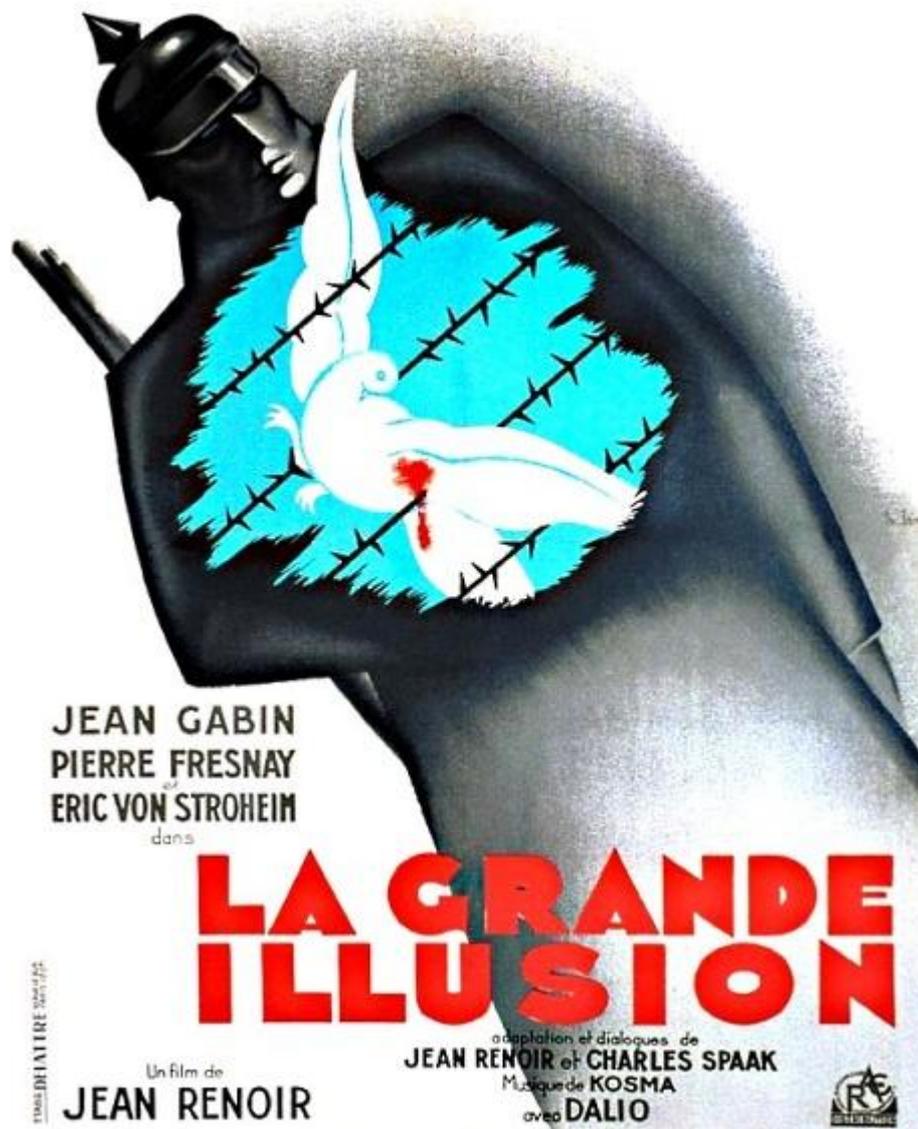
1ère partie : le tunnel pour s'échapper du camp de Hallbach

2ème partie : l'évasion spectaculaire de la forteresse de Wintersborn

3ème partie : la fuite vers la Suisse

II. Un film pacifique ou patriotique ?

1. L'affiche (de B. Lancy)

Composition :

- un soldat allemand (casque en pointe) est mis en diagonale, il est inexpressif, en noir : il ressemble à une statue en train de tomber.
- dans sa poitrine un trou bleu : une colombe veut s'échapper mais se blesse dans les barbelés, elle saigne.
- le titre du film est en rouge : rappel du sang

Interprétation :

- Le soldat peut symboliser la chute de l'Allemagne militaire, la fin de la guerre.
- La colombe, qui est l'allégorie de la paix, sort du cadavre. L'espoir semble permis.
- Cependant l'oiseau est blessé et n'arrive pas à s'échapper : la paix, est-ce la grande illusion ?

Citations issues du film :

- « La guerre sera finie avant, mon vieux. (Maréchal)
- Tu te fais des illusions... » (L'ingénieur) »

- « Il faut bien la finir cette guerre, en espérant que ce soit la dernière. (Maréchal)
- Tu te fais des illusions... » (Rosenthal)

⇒ **L’Affiche du film suggère que c’est un film pour la paix.** (A la sortie du film aux Etats-Unis en 1938, Jean Renoir déclara : "Parce que je suis pacifiste, j’ai réalisé La Grande illusion.")

2. La scène du théâtre, étude d’un extrait

	PAIX	PATRIE
Dans l’extrait (scène de théâtre)	<ul style="list-style-type: none"> - les prisonniers (anglais et français) se produisent ensemble et font un spectacle pour se divertir - public : les autres prisonniers et quelques Allemands - ... <p>=> tout le monde est réuni et s’amuse !</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le spectacle est interrompu pour fêter une victoire française - un anglais commence à chanter <u>La Marseillaise</u>, puis tous les français et les anglais chantent ensemble - respect de la chanson : debout, tête découverte - Marechal chante face aux Allemands qui s’en vont. <p>=> ils restent des prisonniers de guerre.</p>
Dans le reste du film	 <p>un soldat allemand offre un harmonica à Marechal</p> <p>discussion posée entre Von Rauffenstein et De Boëldieu</p> <p>rapprochement amoureux entre Maréchal et Elsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - les prisonniers veulent fuir pour continuer à se battre. - importance des fenêtres et portes ouvertes fermées, qui élargissent le champ de vision ou enferment le spectateur/ le prisonnier - le sacrifice de De Boëldieu pour la fuite des autres.

BILAN :

- un film au premier abord pacifiste avec des relations amicales entre les nations. Anglais, Français et Allemands se côtoient.
- mais le patriotisme a une grande importance et est même le fondement de l’intrigue : ils cherchent à s’échapper pour combattre à nouveau.

Thème 2 : Le réalisme

I. Jean Renoir

a) Vie

- cinéaste des années 1930 (XXème)
- fils du peintre Pierre-Auguste Renoir, célèbre peintre impressionniste

L'enfant et les jouets (Gabrielle et Jean, fils de Renoir), huile sur toile (54,3 x 65,4 cm) d'Auguste Renoir, 1895/1896.
Credit : Collection of Mr. and Mrs. Paul Mellon, National Gallery of Art, Washington D.C.

- aviateur mais il est blessé plusieurs fois durant la 1ère guerre mondiale. Pendant ses permissions il découvre le cinéma de Chaplin
- Sa femme et son frère, acteurs, le poussent vers le cinéma
- 1940 : il prend la nationalité américaine

b) Œuvres

- 1924 : son premier film (muet) La fille de l'eau
- Courant réaliste
- Se revendique « artisan »
- Adaptations littéraires nombreuses (culture et goût artistiques de J. Renoir dus à son éducation) : On purge bébé (1931), La bête humaine (1938)
- Il aime les prises de son direct et laisse une part à l'improvisation
- Sujets de ses films liés à ses idées proches du Front Populaire dans un contexte de crise et de chômage
 - 1935 : Le Crime de Monsieur Lange, avec les paroles des J. Prévert = critique de la crise
 - Tony : drame amoureux dans la communauté ouvrière
- Attachement au parti communiste
 - 1936 La Vie est à nous, film de propagande commandé par le PC
 - 1937 La Marseillaise : film d'histoire commandé par la CGT qui montre des scènes de la Révolution Fr.

II. La genèse du film

Un film inspiré de faits réels:

- Le personnage de Maréchal est inspiré d'un soldat réel : Armand Pinsard qui a monté dans l'échelle sociale (tout comme Maréchal qui passe de mécanicien à sous-officier). Il a sauvé la vie de Renoir lors d'une mission de reconnaissance. Prisonnier, il s'est évadé 7 fois. Au départ, le film s'appelait même «L'évasion de Pinsard »
- Les souvenirs de Jean Renoir et de son frère quand ils étaient dans l'armée.

III. Un camp de prisonniers en 1916

a) Les classes sociales

Le film montre une lutte des classes sociales :

- Mépris de l'ancienne aristocratie pour « les gens du peuple »
=> Von Rauffenstein : « Un Maréchal et un Rosenthal officiers ? »
- Méfiance envers les aristocrates
=> Maréchal à l'ingénieur à propos de De Boëldieu « Tu crois qu'on peut lui faire confiance ? »

b) Les divertissements d'un camp de prisonniers en 1916

- les chansons populaires :
 - o Frou Frou
 - o Si tu veux Marguerite
 - o Il était un petit navire
- le théâtre et déguisements
- ...

c) la liberté et la guerre

- **importance des fenêtres** : la perspective pour symboliser la mentalité des prisonniers et évoquer la guerre

BILAN :

- ⇒ Des prisonniers qui s'ennuient, qui rêvent d'être ailleurs. Les divertissements leur permettent de s'échapper en pensée : mais cela reste une illusion.
- ⇒ le film est réaliste car :
 - il est fondé sur des faits réels.
 - il met l'accent sur le quotidien des soldats prisonniers. La guerre est seulement évoquée, et les hommes tentent de s'échapper mentalement au moyen de chansons ou de spectacles de l'époque.
 - il évoque la méfiance entre les classes sociales