

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE AU CINÉMA

*Verdun, visions
d'Histoire*

Ressources autour de la Première Guerre mondiale

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

Malgré l'éloignement temporel, le souvenir de la Grande Guerre est resté vivace. Le traumatisme et l'horreur qu'elle a engendrés ont imprégné durablement une mémoire collective que le cinéma a contribué à construire. Elle a changé les modes de représentation de la guerre. Les réflexions qu'elle a suscitées se sont perpétuées à travers les commémorations, mais aussi par des récits littéraires et cinématographiques extrêmement nombreux. Tout au long du siècle et aujourd'hui encore, la première guerre mondiale a été traitée par des films qui peuvent être considérés à la lumière de la société dans laquelle ils ont été produits et reçus. Ils offrent ainsi des angles et des pistes d'analyse multiples, entrant en résonance avec d'autres conflits, d'autres époques.

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

Bibliothèque de La Cinémathèque de Toulouse

La bibliothèque de la Cinémathèque de Toulouse met à la disposition de tous des ressources pouvant faire l'objet d'une base de travail ou de compléments dans la réalisation de dossiers pédagogiques ou de travaux d'élèves. Elle constitue un espace privilégié pour les enseignants et les élèves souhaitant entamer des recherches.

La bibliothèque du cinéma propose une documentation complète sur l'ensemble des aspects du septième art : 15 000 ouvrages, 72 000 dossiers de presse, 3000 titres de revue. Il est également possible de visionner des films sur support DVD ou numérique. Les DVD ne sont pas empruntables.

Ressources audiovisuelles autour de la Première Guerre mondiale

Cinéma muet

Le Noël du Poilu de Louis Feuillade

1915. France. 42 min. Colorisé. Muet sonorisé. Intertitres français

DVD 939

Noël 1916. Dans les tranchées, le caporal Jean Renaud ne peut partir en permission, sa femme et sa fille étant restées dans le Nord, envahi par l'ennemi. En Touraine, la marraine du soldat apprend qu'elles font partie d'un convoi de rapatriés. Elle obtient l'autorisation de les héberger chez elle, et invite Jean pour le réveillon, afin de lui faire la surprise.

Jeanne d'Arc de Cecil B. DeMille

1916. Etats-Unis. 138 min. Noir et Blanc. Muet sonorisé. Intertitres français

DVD 695

Pendant la Première Guerre mondiale, un soldat anglais a une vision de l'épée de Jeanne d'Arc, vision dans laquelle il puise la force d'accomplir sa mission...

Pour la victoire, Section Cinématographique de l'Armée

1916. 11 min. France

DVD 931

Film de propagande visant à faire la promotion du grand emprunt national, *Pour la victoire* n'en est pas moins un film astucieux associant images d'archives, documents officiels et bandes dessinées.

Les Enfants de France pendant la Guerre de Henri Desfontaines

1918. France. 33 min. Muet sonorisé

DVD 939

Le film revient en plusieurs tableaux sur le sort des enfants français pendant la Première Guerre Mondiale. Sous le vernis propagandiste du film, Henri Desfontaines nous offre des plans rares de l'« arrière ».

J'accuse d'Abel Gance

1919, France, 166 min. Teinté. Muet sonorisé

DVD 1067

Deux hommes que tout sépare sont issus d'un même village. Une femme est mariée à l'un mais tombe amoureuse du second. La guerre éclate. Ils apprennent à se connaître pendant la guerre. Comme les femmes de son village, Edith est déportée en Allemagne où elle est violée par des soldats. Elle parvient à s'échapper et rentre chez elle. Son mari est mort, tandis que Jean devient fou. Dans ses visions macabres surgissent les horreurs de la guerre.

Nerven de Robert Reinert

1919. Allemagne. 110 min. Teinté. Muet sonorisé

DVD 909

Tourné en 1919 à Munich par Robert Reinert, *Nerven* trace le portrait d'une société qui se voit confrontée à une véritable "épidémie nerveuse" provoquée par les horreurs de la première guerre mondiale. Évoquant un climat de folie collective, *Nerven* rassemble plusieurs personnages de différentes couches sociales qui, terrassés par la guerre, sont poussés à des actes désespérés et violents.

Les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Rex Ingram

1921. États-Unis. 132 min. Noir et blanc. Muet sonorisé

DVD 880

Madariaga est un riche éleveur argentin qui a deux filles. L'une a épousé un Français, Marcelo Desnoyers, l'autre un Allemand, Karl von Hartrott. Le vieil homme porte une affection toute particulière à son petit-fils, Julio Desnoyer, un séduisant mondain qui danse merveilleusement le tango. À la mort du patriarche, les deux branches de la famille se séparent et partent pour l'Europe au moment où éclate la Première Guerre mondiale...

L'Athlète incomplet (The Strong man) de Frank Capra

1926. États-Unis. Noir et blanc. Muet sonorisé. 75 min

DVD 720

Après la Première Guerre mondiale, un vétéran belge traverse les Etats-Unis en compagnie d'un cirque itinérant. Assistant du "Grand Zandow", l'homme le plus fort du monde, il tente de trouver Mary Brown, la jeune fille américaine qui lui envoya des lettres pendant la guerre et dont il est tombé amoureux.

L'Heure suprême de Frank Borzage

1927. États-Unis. Muet sonorisé. 120 min

DVD 1012

À Montmartre, l'égoutier Chico prêche main forte à une jeune femme qui se fait battre et est humiliée par sa grande sœur, elle-même rendue folle par la misère et l'absinthe. Mais lorsque la police intervient, Chico fait croire que Diane est sa femme afin de lui éviter la prison. Mais bientôt, la guerre éclate et les sépare...

Les Derniers Jours de Saint-Petersbourg de Vsevolod Poudovkine

1927. URSS. 91 min. Noir et blanc. Muet sonorisé

DVD 552

Un paysan arrive à Saint-Pétersbourg et accepte le premier travail qu'on lui propose. Dans une usine de Lebedev, il doit remplacer les ouvriers en grève, et dénoncer les mouvements sociaux qui se préparent. Il accomplit consciencieusement son travail jusqu'à ce qu'il fasse indirectement arrêter un ami d'enfance de son village. Il prend alors conscience de son erreur et frappe le patron de l'usine. La guerre éclate et il est envoyé sur le front. Quand il rentre en Russie, il est prêt à prendre part à la révolution d'Octobre...

Verdun, visions d'Histoire de Léon Poirier

1928, France, 151 min. Muet sonorisé. Intertitres français

DVD 304

1916, sur le front ouest de la Grande Guerre, l'Etat-major allemand s'apprête à lancer l'offensive sur Verdun. De chaque côté du no man's land, le soldat français (Albert Préjean) et le soldat allemand (Hans Brausewetter) deviennent alors les témoins des horreurs de la bataille de Verdun.

Présenté au public en 1928 pour les 10 ans de l'Armistice, le film de Léon Poirier se veut tout à la fois une reconstitution fidèle des événements de la bataille de Verdun, un hommage aux soldats victimes des horreurs de la guerre et une ode à la paix.

Avec nos gars à l'Yser de Clemens de Landtsheer

1928. Belgique. Muet sonorisé. 83 min.

DVD 1032

Avec nos gars à l'Yser dénonce les souffrances endurées par les soldats envoyés sur le front. Secrétaire du Comité du pèlerinage de l'Yser, Clemens de Landtsheer suit un dessein politique. Son film mêle images historiques et mises en scène sur fond de commentaires partisans.

Le Film du Poilu de Henri Desfontaines

1928. France. Colorisé. Muet sonorisé. 90 min.

DVD 939

Entièrement restauré, *Le Film du Poilu* dresse un portrait vivant du quotidien des soldats, de la mobilisation générale ou du défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Pacifique et patriotique, ce film délivre une réflexion sur les ravages de la guerre pour ne pas oublier.

Arsenal d'Alexandre Dovjenko

1929. URSS. Muet sonorisé. 66 min.

DVD 543

1918. Tandis que les soldats périssent sur le front ukrainien, la population est exsangue. La compagnie du soldat Timosh déserte et rentre à Kiev. Revenu dans sa ville natale, Timosh fédère autour de lui un peuple harassé qui voit dans le bolchevisme la seule issue possible aux malheurs qui l'accablent. Après la Révolution de février, Timosh exhorte les ouvriers de l'arsenal maritime à se lancer dans une grande grève. Le gouvernement russe décide de noyer cette fronde dans le sang...

Cinéma parlant

Lucky Star de Frank Borzage

1929. États-Unis. 90 min.

DVD 1014

Mary, une pauvre fille de ferme, rencontre Tim juste au moment où la guerre est déclarée. Tim s'engage et part pour les champs de bataille de l'Europe, où il est blessé et perd l'usage de ses jambes. De retour chez lui, Mary lui rend visite. Ils sont profondément attirés l'un vers l'autre mais son handicap empêche Tim de déclarer son amour à Mary. Des complications arrivent lorsque Martin, l'ex-sergent de Tim et une brute, s'entichent de Mary...

L'Adieu aux armes de Frank Borzage

1932. États-Unis. 89 min.

DVD 69

Sur le front italien, pendant la Première Guerre mondiale, Frederic Henry (Gary Cooper), un officier américain engagé dans l'armée italienne, et Catherine Barkley, une infirmière anglaise, vivent une histoire d'amour.

La Patrouille perdue de John Ford

1934. États-Unis. 73 min.

DVD 860

1917, dans le désert de Mésopotamie. L'officier qui commande une patrouille britannique est abattu par un tireur ennemi. Le sergent prend le commandement. Il décide de poursuivre vers le Nord, en espérant rejoindre la brigade. La patrouille finit par rallier une oasis. Les hommes décident d'y établir un campement pour la nuit. Au petit matin, les chevaux ont disparu, et les hommes de garde sont retrouvés morts.

La Grande Illusion de Jean Renoir

1937. France. 113 min.

DVD 1149

Première Guerre mondiale. L'avion du capitaine de Boeldieu et du mécanicien Maréchal est abattu lors d'une opération de reconnaissance. Les deux soldats français sont faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un Allemand raffiné et respectueux qui les accueille à sa table. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés...

Jules et Jim de François Truffaut

1962. France. 105 min.

DVD 91

Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C'est Jules qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n'aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim.

Rouges et blancs de Miklos Jancso

1967. Hongrie. 100 min.

Médiathèque Numérique

1917, les régiments bolcheviques, qui comptent dans leurs rangs de nombreux volontaires hongrois, sont décimés et pourchassés par l'armée tsariste. Un groupe de fugitifs rouges trouve refuge dans une infirmerie de campagne, tandis qu'au loin le rapport de force se retourne en faveur des révolutionnaires.

Johnny s'en va-t-en guerre de Dalton Trumbo

1971. États-Unis. 108 min.

DVD 246

1918. Après une seule et unique nuit avec sa fiancée Karen, Johnny, un jeune Américain, part pour le front européen. Mis en pièces par un obus, il conserve miraculeusement la vie. Mais sans bras ni jambes, aveugle, sourd et muet, il n'est plus qu'un tronc qui végète sur un lit d'hôpital. Le corps médical, avide d'expérimentations, maintient ce corps en vie. Condamné à vivre, Johnny se réfugie dans le rêve...

Le Coup de grâce de Volker Schlöndorff

1976. France. 98 min.

Médiathèque Numérique

D'après le roman éponyme de Marguerite Yourcenar, publié en 1939. Le destin de trois personnages pris dans la tourmente des combats qui opposèrent Russes blancs et bolcheviques à la fin de la Première Guerre mondiale dans les pays baltes.

Austeria (L'Auberge du vieux Tag) de Jerzy Kawalerowicz

1982. Pologne. 104 min.

Médiathèque Numérique

En 1914, à la déclaration de guerre, les Cosaques envahissent la Galicie, possession autrichienne peuplée de Polonais, d'Ukrainiens et de Juifs. Au bord d'une route, l'auberge du vieux Tag accueille les Juifs contraints à l'exode. Parmi eux, une communauté de Hassidims. L'avancée du front précipite les événements : les Cosaques massacrent les réfugiés de l'auberge.

Archangel de Guy Maddin

1991. Canada. 90 min.

DVD 679

Comédie dramatique surréaliste se déroulant après la Première Guerre mondiale, en 1919. Les nouvelles annonçant la fin de la guerre ne sont pas parvenues au port russe d'Arkhangelsk et les protagonistes continuent de se battre, tandis que la guerre civile russe fait rage.

Marthe ou la promesse du jour de Jean-Loup Hubert

1997. France. 121 min.

Médiathèque Numérique

Blessé dans les tranchées quelque part en Argonne au début de l'automne 1915, Simon est transféré loin du front. Pendant sa convalescence, il fait la connaissance de Marthe, une jeune institutrice dont il tombe amoureux.

L'Héroïque Cinématographe de Laurent Véray

2003. France. 48 min.

Documentaire. Montage d'images d'archives.

DVD 170

1914-1918. Deux opérateurs de cinéma – l'un français et l'autre allemand – suivent le déroulement de la guerre pour le compte des actualités filmées, de part et d'autre de la ligne de front. Le film retrace cette période où quelques pionniers inventent le cinéma d'actualité et se posent pour la première fois la question : comment filmer la guerre ?

La France de Serge Bozon

2006. France. 102 min.

Médiathèque Numérique

Automne 1917. Au loin, la guerre bat son plein. A l'arrière, Camille, une jeune femme, vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en homme pour le rejoindre.

Conception : Action éducative de la Cinémathèque de Toulouse

Visuels : Collections La Cinémathèque de Toulouse

Contact : alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com

www.lacinemathequedetoulouse.com - 5

