

Fiche technique

Italie | 2014 | 1h50

Réalisation

Alice Rohrwacher

Image

Hélène Louvart

Décor

Emita Frigato

Formats de tournage

1.85, Super 16, couleur

Interprétation

Alexandra Lungu

Sam Louwick

Alba Rohrwacher

Luis Huilca Logroño

Monica Bellucci

Synopsis

Une famille d'apiculteurs vit en Ombrie, une région rurale de l'Italie. Wolfgang, le père autoritaire, affronte les difficultés et la précarité avec Gelsomina, sa fille aînée, qui l'aide dans la récolte du miel. Quand elle découvre fascinée le tournage d'un jeu télévisé, elle y inscrit sa famille malgré l'interdiction de son père. Dans le même temps, Wolfgang impose à la famille d'accueillir un jeune délinquant, Martin, qui doit bénéficier de ce placement pour améliorer son comportement. Ces deux événements vont bouleverser la vie de Gelsomina et de ses sœurs, et remettre en cause l'organisation de la famille.

Alice Rohrwacher, souvenirs d'enfance

Alice Rohrwacher est née en 1981 en Ombrie, dans la région où se déroule le film. Son père, d'origine allemande, s'est installé à la campagne pour élever des abeilles. Après des études littéraires, elle se tourne d'abord vers le documentaire. Puis en 2011, elle tourne dans le Sud de l'Italie, son premier long-métrage de fiction, *Corpo Celeste*. L'histoire raconte la découverte d'une région reculée d'Italie, par une adolescente qui arrive de Suisse. En suivant cette adolescente, le film met en évidence les bouleversements de la société et l'incompréhension dans laquelle l'adolescente est plongée. Le thème de l'adolescence est repris dans *Les Merveilles* et dans *Heureux comme Lazzaro* (2018), son dernier film en date, tous deux primés

Affiches et héroïnes

Les affiches qui annoncent le film en France [p. 1] et en Italie [ci-dessous], sont très différentes.

Elles ont pour but de préparer le public à ce qu'il va voir.

En les comparant, quelles hypothèses peuvent-être formulées sur le film ?

①

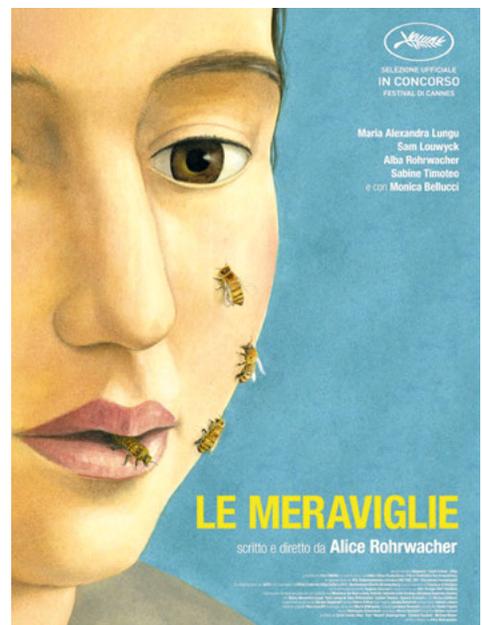
Quelles sont les différences principales entre ces deux affiches ?

②

Chacune de ces affiches est centrée sur l'héroïne du film. Quelles hypothèses peut-on faire sur elle en observant ces affiches ?

③

Le film est à la fois réaliste et poétique. Comment les deux affiches expriment-elles ces registres différents ?

« Mon film dit que c'est difficile de mettre les gens dans des catégories. Il montre qu'il est possible qu'un petit criminel arrive dans la famille et qu'aucun drame ne survienne. Il montre des enfants qu'on oblige à travailler pendant leurs vacances mais qui sont aimés. Il montre un monde qu'il est impossible de juger et qu'il faut prendre tel quel, avec ses contradictions. Car la contradiction est une belle chose. »

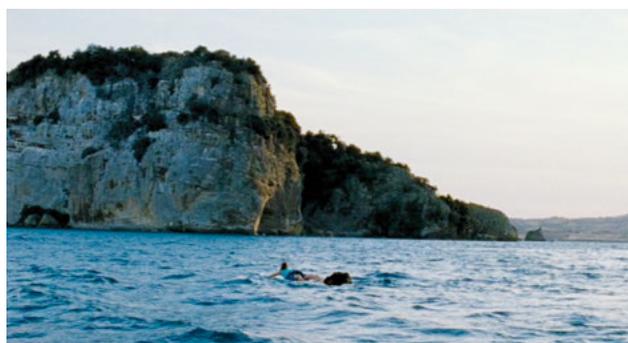
Alice Rohrwacher

● Le réalisme poétique

Le film d'Alice Rohrwacher s'appuie sur une réalité documentaire très précise. Elle choisit de suivre, à la fin d'un été, la récolte du miel. Nous pouvons en retracer les différentes étapes tout en suivant l'histoire de la famille. Par ailleurs, le rythme des journées de travail laisse la place à des moments de détente. Au cours de l'un de ces moments, Gelsomina découvre le tournage d'un jeu télévisé. Le film la montre alors prise dans une tension entre l'attrait pour un monde merveilleux suggéré par la télévision et la soumission aux volontés de son père. Ces illusions sont de courte durée. Les abeilles se révèlent bien plus poétiques que les coulisses du plateau de télévision. Le réalisme s'attache à représenter les relations familiales et insiste sur la dureté du travail, la violence du père et la place des femmes. La poésie, quant à elle, est liée au personnage de Gelsomina. La féerie télévisuelle lui permet d'exprimer son talent dans un spectacle avec des abeilles.

● Le mouvement de la caméra et l'arrêt sur les visages

Alice Rohrwacher fait le choix esthétique d'une caméra portée qui suit les personnages et les actions. Elle parcourt les espaces, relie les personnages entre eux et s'en approche au plus près. Elle s'attache à montrer les visages de ses jeunes actrices, à capter l'expression de leurs émotions face aux événements. Tout le film se structure autour des mouvements de caméra qui racontent comment les filles ressentent le monde qui les environne alors qu'elles ont peu accès à la parole. C'est ainsi que la caméra met le point de vue de Gelsomina au centre du récit. Par son regard, le spectateur découvre les moments forts qui surgissent dans son quotidien et la transforment : l'autorité du père, le charme de la présentatrice de télévision, la complicité avec Martin. Mais Gelsomina joue aussi avec la caméra. Elle surprend le spectateur dans le numéro qu'elle interprète avec Martin. Rien ne nous l'avait fait attendre. C'est par ce réseau d'indices discrets captés par la caméra que nous prenons lentement conscience du cheminement intérieur du personnage.

● Gelsomina vers l'émancipation

Le personnage de Gelsomina s'impose au cours du film comme une adolescente qui prend peu à peu conscience d'elle-même et de la nécessité de vivre sa propre vie.

①

Dans l'ouverture du film, le spectateur découvre, au cœur de la nuit, le lieu puis la famille endormie, dans une scène de chasse autour de la ferme. Comment le jeu des lumières guide-t-il le regard dans cette découverte ? Comment le personnage de Gelsomina s'impose-t-il au cours de cette séquence ?

②

Le film suit Gelsomina dans son travail sur les ruches. Peut-on reconstituer les étapes de la transformation du miel ? Quelle part Gelsomina prend-elle dans ce travail et comment la poésie s'y introduit-elle ?

③

L'île est un lieu merveilleux. Quel sens peut-on donner au retour qu'y fait Gelsomina pour retrouver Martin ? Quels choix de mouvements de caméra la réalisatrice fait-elle pour suggérer qu'elle y découvre le sens de sa vie ?

● Analyse de séquence

Le jeu télévisé «Le Pays des merveilles» se déroule dans une grotte. Le tour de la famille de Gelsomina est passé mais elle insiste pour faire son spectacle. Milly, la présentatrice, accepte. Alors Martin se met à siffler.

① Quelle place est donnée au spectateur dans les plans [1] et [2] ? Quelle émotion cherchent-ils à susciter en nous ? La séquence nous donne-t-elle des éléments sur les émotions ressenties sur le plateau ?

② Quel sens peut-on donner aux couleurs chaudes (jaune, orangé) des lumières dans lesquelles baignent les visages des enfants ? En quoi renforcent-elles le « merveilleux » des plans [6] et [7] ?

③ Après avoir observé le regard de Martin dans le plan [3] et l'expression du visage de Gelsomina dans le plan [5], que peut-on comprendre de la relation qui est suggérée et du dénouement possible qui s'annonce ?

1

5

2

6

3

7

4

8