

Fiche pédagogique

**Les Merveilles
(Le Meraviglie)**

Sortie en salles
18 février 2015

Film long métrage, Italie,
Suisse, Allemagne, 2014

Réalisation : Alice Rohrwacher

Interprètes : Alba Rohrwacher,
Monica Bellucci, Sam
Louwyck, Sabine Timoteo,
Maria Alexandra Lungu,
Agnese Graziani

Scénario : Alice Rohrwacher

Musique : Piero Crucitti

Production : Tempesta, Amka
Films Productions, Pola Pan-
dora GmbH

Coproduction : RAI / RSI / SRG
SSR, ZDF / Das Kleine
Fernsehspiel

En collaboration avec ARTE

Distribution : Filmcoopi AG,
Zürich

Version originale italienne,
sous-titres français

Durée : 1h51

Age légal : 8 ans
Age conseillé : 12 ans
www.filmrating.ch

Grand Prix, Cannes 2014
Film reconnu d'intérêt culturel
Avec le soutien de l'Office Fédé-
ral de la Culture (DFI), Suisse

Résumé

Ombrie, région du centre de l'Italie, fin de l'été. Gelsomina, douze ans, habite dans une maison en ruine en pleine campagne avec ses parents, ses trois jeunes sœurs, ainsi qu'une amie de la famille. Ils vivent, en autarcie, essentiellement de la production de miel.

Le père, Wolfgang, d'origine allemande, a décidé d'isoler ses filles pour les protéger de l'influence du monde extérieur. Du coup, la famille fonctionne avec des règles particulières : c'est Gelsomina qui endosse le rôle de chef, qui impose son autorité à ses sœurs lesquelles doivent lui obéir, dormir quand elle le veut et travailler sous son strict contrôle. Apicultrice déjà douée malgré son âge – elle capture les essaims, déplace les ruches, organise l'extraction du miel – son père voit en elle l'héritière du petit royaume qu'il s'est constitué. Pourtant, elle aimerait s'en éloigner, connaître une autre réalité, découvrir d'autres « merveilles » que celles que son père lui impose.

Deux événements vont bouleverser la routine de cette famille singulière. D'abord, l'organisation du « Village des merveilles », un jeu télévisé animé par la fée blanche Milly Catena (Monica

Bellucci) dont le but est de promouvoir les produits authentiques de la région, promettant argent et croisière à la famille la plus typique. Ensuite, l'arrivée de Martin, un enfant silencieux et fuyant, ex-délinquant, qui doit suivre un programme de réinsertion.

Gelsomina voudrait participer au jeu télévisé, mais son père refuse d'entrer en matière. D'autres problèmes le préoccupent : son laboratoire ne répond plus aux nouvelles normes européennes pour la production alimentaire. S'il ne s'adapte pas à celles-ci, il devra cesser son activité et perdra du coup sa maison, considérée inhabitable vu son état de délabrement. Se distraire est donc impensable. Il faut se réorganiser, travailler plus, trouver de la main-d'œuvre supplémentaire, mais à bas prix, comme ses filles. L'arrivée de Martin, dans lequel Wolfgang voit le fils qu'il a toujours désiré, est donc la bienvenue.

A force d'insister, Gelsomina réussit à convaincre son père. Toute la famille participera finalement au jeu télévisé. Ils ne remporteront pas le prix pour autant, mais tout n'est pas perdu : père et fille se réconcilient et une amitié complice est née entre Martin et Gelsomina. Désormais, elle est indépendante...

Disciplines et thèmes concernés :

Psychologie/Société :

l'adolescence, l'isolement, le rapport entre adolescents et adultes, entre père et fille, ...

Développer la connaissance de soi et apprendre au contact des autres (FG 28 du PER)

Sciences de la nature :

L'apiculture

Déterminer des caractéristiques du monde vivant et de divers milieux et en tirer des conséquences pour la pérennité de la vie (MSN 28 du PER)

Géographie :

Identifier les relations existant entre les activités humaines et l'organisation de l'espace (SHS 21 du PER)

Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci (SHS 31 du PER)

Formation générale, MITIC :

Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et d'informations (FG 31 MITIC)

Commentaires

Un apiculteur allemand qui n'a pas connu mai 68, mais qui en a hérité l'utopie paupériste et écologique. Une femme plus jeune qui, comme son mari, veut perpétuer un passé qu'elle n'a pas vécu. Quatre filles soumises au diktat du père. Un garçon allemand caractériel (il a mis le feu à son école et a fui la maison) qu'une assistante sociale allemande confie au couple, sans que l'on en comprenne les raisons : la structure de la famille est-elle vraiment adaptée à l'accueil de ce garçon en phase de réinsertion ? Une amie allemande qui vit avec eux et dont on ne connaît ni le passé ni les raisons pour lesquelles elle est venue s'installer dans cette région. Mari et femme communiquent parfois en français, père, amie et assistante sociale en allemand, la famille en italien... Parler du film nous laisse ainsi perplexe face à ce qui, à première vue, peut paraître un ensemble d'incohérences : déphasé et, en même temps, construit un peu superficiellement, par assemblage de pièces qui se lient difficilement.

Et pourtant, *Le Meraviglie*, second long-métrage d'Alice Rohrwacher,

est une œuvre sensible et délicate qui parle de la relation entre un père et sa fille, avec ses tourments, ses jalousies et ses trahisons douloureuses ; du lien entre une famille et son territoire en profonde mutation, du changement des personnes qui l'habitent, de leurs préoccupations, des rapports qu'ils entretiennent entre eux ainsi qu'avec le monde extérieur ; enfin d'une découverte de soi qui devient celle du monde extérieur, un peu comme dans [Corpo Celeste](#) (2011), le premier long-métrage de la réalisatrice.

Le film a plusieurs atouts : la direction des acteurs est bonne, surtout des filles, un décor atypique, une belle photographie. Il ne manque donc pas de qualités, surtout techniques et esthétiques.

C'est une œuvre étonnante qui nous pousse à nous interroger sur la vie, l'identité humaine, notre société et les valeurs sur lesquelles elle repose (individualisme, profit, ...). Nous sommes peut-être tous à la recherche de merveilles, de formes d'évasion d'une réalité monotone, opprimente, sans couleurs...

Objectifs pédagogiques

- Identifier et analyser le système de relations qui unit chaque individu et chaque groupe social au monde et aux autres
- Aborder le thème de l'adolescence, la relation entre parents et enfants, entre père et fille
- Analyser la structure et l'organisation familiale telles que présentées dans le film ; discuter de la notion de famille
- Analyser les éléments inhérents à la composition d'une image fixe ou en mouvement (mise en scène, cadrage, rythme, ...)

Pistes pédagogiques

Personnages/Thèmes/Symboles

GELSOMINA

1. **En quoi Gelsomina a-t-elle un comportement d'adulte et / ou d'adolescente ? Quelles sont ses difficultés, notamment face à son père ? Pourquoi le jeu télévisé est-il important pour son évolution ? Quelle relation établit-elle avec Martin ?**

Introvertie, inquiète, voire triste, Gelsomina ne peut vivre pleinement son adolescence. Son père l'isole, comme ses sœurs, du monde extérieur, la retient et la traite comme une enfant, tout en lui attribuant le rôle de chef de

famille. Elle seconde son père dans la capture des essaims et organise l'extraction du miel avec ses sœurs, un travail pour lequel elle est douée.

La venue d'une troupe de télévision sera l'occasion pour elle de s'évader du monde que son père a construit autour d'elle et de ses sœurs. Mais l'évasion est momentanée : dès que les lumières de la télévision seront éteintes, elle verra dans les yeux de la « fée blanche » de la mélancolie. Il ne reste rien de la merveille qui l'avait enchantée.

Quant à Martin, introverti lui aussi, elle trouvera en lui un compagnon qui lui correspond. Leur relation est forte et impalpable, faite de silences et de regards. Gelsomina pourra, grâce à cette rencontre, s'affranchir de son père autoritaire.

Elle aura appris que la rencontre avec l'autre est découverte et richesse.

WOLFGANG

2. Dresser le portrait de Wolfgang.

Autoritaire, violent, craint, exaspérant ; un ours mal léché, un « primitif », se tenant souvent en slip, même devant ses filles. Il dort seul, parfois même à l'extérieur ! Lorsqu'il s'exprime, c'est souvent en hurlant. Le dialogue avec lui est difficile, voire impossible.

Il en veut à tout le monde : aux chasseurs, aux paysans qui utilisent des pesticides, aux prometteurs de monts et merveilles de toutes sortes, à la modernité.

Wolfgang n'accepte pas les règles que la société ou l'Etat lui imposent. Autosuffisant, il veut vivre seul et organise le travail en famille à l'image de la ruche d'abeilles et ses « petites ouvrières ».

Et pourtant, à la fin du film, il se montre fragile, se trouvant sans armes, ni mots...

PÈRE ET FILLE

3. Analyser le rapport entre le père et la fille. En quoi s'opposent-ils ? En quoi sont-ils semblables ?

Tout repose sur les épaules de Gelsomina. Son père l'aime, mais ne lui laisse pas la liberté dont elle a besoin pour s'épanouir. Sans sa fille, Wolfgang ne pourrait aller de l'avant. C'est un pilier central de la production de miel.

Elle tente de s'imposer en demandant au père de participer au concours. En vain, il s'éloignera d'autant plus, la substituant même par Martin pour marquer sa désapprobation. Il y a absence de dialogue, on ne discute pas les ordres du père.

A la fin, ils se rapprocheront. Wolfgang a compris. Il ne lui reste plus qu'à regarder la beauté de sa fille et accepter la loi irréversible des saisons et du temps qui passe : Gelsomina s'est désormais affranchie de son autorité.

LA FAMILLE

4. Comment la famille de Wolfgang vit-elle ? En quoi est-elle une communauté à part ? Quelle part le travail a-t-il au sein de celle-ci ?

La famille de Wolfgang est, en fait, une communauté qui inclut également deux personnes étrangères, Cocò et Martin. Il n'y a pas de portes chez eux. La vie se partage et, parfois, ils dorment ensemble, même dans le jardin.

Les règles sont strictes : tout le monde est mis à contribution, filles comprises, surtout les plus grandes, chacun devant participer au projet de Wolfgang. Le travail est une valeur, personne ne peut s'y soustraire et les moments de détente sont rares.

Ce n'est donc pas une vie simple, bien au contraire ! C'est le sacrifice à payer pour vivre en autarcie, loin de la société, loin du monde des hommes.

Pour quelles raisons Wolfgang et Angelica sont-ils là ? Pour protéger les enfants de quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu, eux qui ont lu, étudié, qui parlent différentes langues, parce que « la fin du monde » est bientôt là, parce que tout autour est destruction et corruption. Seule la campagne peut les sauver, tout en restant unis.

LA TÉLÉVISION

5. Quelle image de la télévision le film donne-t-il ? Quel rôle le jeu télévisé a-t-il pour cette communauté ?

C'est une télévision qui se veut féérique, qui veut vendre du rêve tout en prétendant s'ancrer dans le terroir ; elle n'est pas vraiment fascinante, teintée presque d'amateurisme ; sa présence transforme les personnes, les abrutit et/ou les exalte. Le paysan Portarena, qui participe au concours télévisé, dit peu de phrases que nous avons entendues mille fois, mais cela fonctionne. Wolfgang, au contraire, voudrait en dire trop et devient confus. Son message ne passe pas, mais peut-être que lui, au moins, est libre.

La télévision, dans cette région reculée, peut être une occasion à saisir car, à travers elle, les gens du lieu peuvent prendre la parole et se faire connaître, histoire d'attirer touristes et argent : le travail de la terre est dur, mieux vaudrait ouvrir un Bed & Breakfast.

Wolfgang ne voit pas les choses ainsi : le jeu télévisé – bien qu'il y prenne finalement part – n'est pas une opportunité selon lui, car il affirme ne pas avoir besoin d'argent. C'est une sottise, un non-sens, lui qui est convaincu que ce qu'il impose à sa famille est juste.

L'APICULTURE

6. Etablir la liste des différentes étapes de la production du miel telle que présentée dans le film. Qu'est-ce qui est mis en évidence ? Comment ? Quelle image a-t-on de l'apiculture ?

LE CHAMEAU

7. Que représente le chameau ?

Un cadeau que Wolfgang veut offrir à ses filles pour leur faire peut-être oublier la dure vie qu'elles mènent, un rêve d'enfance qu'il désire exaucer, une « merveille ». Et pourtant,

ce n'est pas ce que les filles attendent comme récompense, et encore moins Gelsomina...

LE TITRE

8. Que signifie le terme « merveille » ? Comment le titre du film se justifie-t-il ? Quelles sont les « merveilles » du film ?

Une « merveille » est quelque chose qui nous coupe le souffle, qui nous fait rêver. Le film propose différentes petites et grandes merveilles : celles artificielles, que distille la télévision (la fée blanche, les promesses – argent et croisière – du jeu télévisé) et celles naturelles (la vie selon les rythmes mêmes de la nature, en l'occurrence la vie des abeilles).

Les deux catégories sont séduisantes et, en même temps, dangereuses. La première mène à évoluer dans un univers de fantaisie, irréel ; la seconde à l'exclusion, à l'éloignement de l'autre.

Et puis Gelsomina est aussi une merveille...

Mise en scène

9. Repérer les scènes qui montrent le paysage rural. Comment est-il représenté ? Est-ce un monde bucolique ou, au contraire, à l'abandon ? Que dit le film du rapport entre la nature et les hommes ? Comment ceux-ci l'ont-ils façonné ou le façonnent-ils ?

10. Analyser les modes de représentation auxquels la réalisatrice recourt, notamment l'abondance de plans rapprochés. Quels en sont les buts ?

Ils permettent au spectateur de se focaliser sur les détails des personnages ; leurs corps sont

vus de près (aspect négligé des adultes conforme à la nature environnante, à un idéal de vie, ...) ; la campagne, la maison en ruine (symbole d'un monde dépassé, d'un mode de vie impossible, ...) ; les abeilles (une vraie société fondée sur le travail !), avec des images dures, détachées, authentiques, par certains aspects proches du documentaire.

11. Analyser quelques scènes clé (cadrage, ...) et en expliquer la symbolique. Exemples :

a) Scène où Mariella se blesse ; au retour des urgences, le miel jonche le sol.

Mariella se blesse, les parents sont absents. Cocò et les filles l'amènent aux urgences. A leur retour, le miel s'est répandu sur le sol car le seau n'a pas été changé. On dirait du sang, le sang du crime que les filles ont commis : il faut nettoyer, au plus vite, avant que Wolfgang n'arrive, pour effacer toutes preuves, sans quoi il se mettra en colère. D'ailleurs, à son retour, il ne se préoccupe guère de la blessure de Mariella, moins importante que son miel, qui est sa vie...

b) Scène où les abeilles sortent de la bouche de Gelsomina (photo de tête).

Gelsomina signifie « jasmin ». C'est une fleur, donc les abeilles viennent y butiner. C'est la seule qui peut les toucher sans se faire piquer.

Cela s'apparente à une peinture, une merveille, un événement extraordinaire ; une

scène envoûtante, étrange, surprenante et poétique à la fois.

c) Scène de danse entre Gelsomina et Martin dans la « caverne ».

Aucun son, les deux adolescents se retrouvent dans le silence (Martin est muet durant tout le film) ; la communication passe par les gestes, par le corps. Gelsomina a trouvé une « langue » qui lui permet d'entrer en relation avec le garçon. Ils sont dans leur monde (= caverne), interprètent une espèce de danse tribale. Un monde d'évasion.

d) La réconciliation entre le père et la fille.

Un champ et un contre-champ qui annule la distance qui s'était créée entre les deux.

e) Fin du film, vue sur le cadre de la porte et le rideau : fin du spectacle ?

12. Analyser les jeux de lumières : à certains moments, des espèces de flashes illuminent momentanément une scène, un détail (début du film, danse entre Gelsomina et Martin). Quels buts ont-ils ?

Perspectives comparatives

13. Travailler sur le thème de l'adolescence dans d'autres films récents, notamment Corpo Celeste, Io e Te, Tutti Giù. (Tous trois ont fait l'objet de fiches pédagogiques e-media).

Ester Laborda Cetta et Toni Cetta, enseignants, Lausanne, février 2015.

"Droits d'auteur : Licence Creative Commons"