

The tree of life

Terrence Malick

Genre :

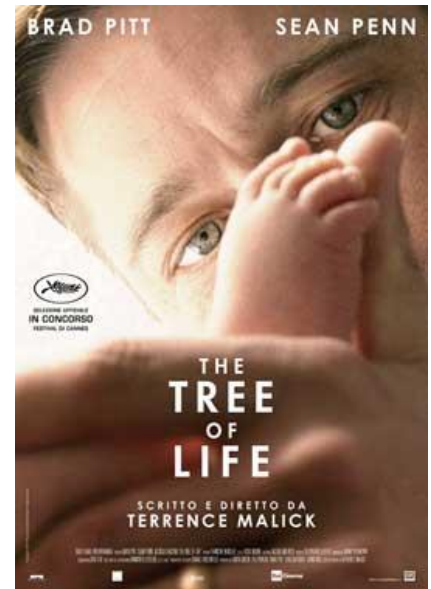
Date de parution : 2011

Durée : 2h18

Palme d'or Cannes 2011

Résumé (Allociné)

Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vient troubler cet équilibre précaire...

Intérêt du film : Regard sur la création en ouvrant sur la parole du livre de Job, Rapport au père et aux parents, Réussir sa vie, rapport musique / images
Méditation onirique sur la relation au monde, à Dieu.
Le film pose beaucoup de questions, l'interprétation est ouverte.

Analyse :

La caméra est très mobile, tourbillonnant comme les souvenirs évoqués, comme les personnages qui jouent, qui dansent...

Les personnages : les parents s'animent grâce aux souvenirs du fils aîné Jack que l'on découvre adulte au début du film.

Quelle place prennent les arbres ? Peuvent-ils être considérés comme des personnages ?

Rôle du père : pourquoi devient-il si dur avec ses fils ? Comment interviennent fidélité et loyauté ?

Rôle de la mère : les personnages s'expriment peu. Que peut-on retenir des interventions de la mère ? Qu'est ce qu'elle nous dit du bonheur ?

Quel rapport entre la souffrance de Job dans la citation du début du film et le fils aîné, Jack ?

Les lieux clés de l'action : la maison d'enfance / les gratte-ciel de la ville- logement -bureau

La nature

Scène finale : A qui est la main ? Dans quel lieu ? Quelle espérance comprendre ?

L'ambiance et le contexte historique :

Les objets

Quelle symbolique pour l'arbre ?

Quel rapport aux éléments très présents dans tout le film ?

Les gestes

Rôle des mains régulièrement en gros plan

Rapport au temps :

Quel temps s'écoule ? La mère ne vieillit pas. Pourquoi ?

Quand est mort le frère par rapport au temps du récit ? Pourquoi Jack met-il plusieurs décennies à réaliser la mort de son frère qui provoque ce retour aux origines et cette recherche de compréhension de la souffrance ?

Le film pourrait être décrit comme un cheminement de pensée qui virevolte.

Propositions d'animation :

1. La question de la réussite de la vie

Quels sont les rêves que le père formule pour ses fils ? Comment cela se traduit dans l'éducation ? Quelle est la réussite (ou pas) du père ? Quelles épreuves lui permettent d'évoluer ? Quels liens entre vie professionnelle et vie familiale ?

A contrario, dès les premières minutes du film, quelle voie propose la mère ?

Comment évoluent les sentiments des uns par rapport aux autres et en particulier du fils aîné pour son père ? du fils aîné par rapport à son frère cadet ? Quel rôle de la jalousie de Jack ?

Peut-on considérer que le fils aîné a réussi ? retracer les étapes du cheminement de Jack entre force, violence, domination comme le père et pardon quand il perçoit qu'il a été trop loin et qu'il ressent la douceur, la grâce préconisée par la mère (et le frère cadet) en passant par le retour aux sources (aux racines) avec l'arbre planté et le passage de la porte dans le désert. Que représente cette porte dans la réflexion de Jack ?

2. Relire l'histoire de la création, du salut

Etudier particulièrement le début du film :

Préciser en particulier le statut de la Parole de Dieu qui introduit le film pour situer ce verset dans le parcours de Job, d'autant qu'on réentend Job dans une homélie au milieu du film.

Les premières images et chaque fois que la création est évoquée dans le film : repérer les liens à la création, à la présence de Dieu et sa Parole créatrice.

Quels choix d'images pour exprimer la puissance et l'énergie créatrice de Dieu tout en montrant la fragilité de cette création jusqu'à l'homme ?

Quelle place et rôle de l'arbre ? Quel lien avec le jardin des origines ?

Comment se met en place le récit des origines... de Jack ?

Comment le réalisateur invite le spectateur à une expérience d'alliance entre Dieu et l'homme ?

Dans les deux choix de vie possibles envisagés (voie de la grâce, voie de la nature), comment la voie de la grâce peut-elle être comprise (et donc montrée en images) ? La grâce accepte d'être oubliée, ignorée, mal aimée, blessée. Quel chemin cela ouvre-t-il ?

A quoi correspond alors la voie de la nature ? Est-ce que la loi est faite pour l'homme ? Qui domine, qui a le pouvoir ? Quel rapport à la faute ? Quelle vision de la justice ?

Pour approfondir le lien entre l'histoire de la création et celle de Jack, on peut mettre les événements en parallèle.

Par exemple, dans l'arche de Noé, des couples vont permettre à la création de se renouveler à mettre en parallèle, dans l'histoire de Jack, avec le jeune couple des parents à la naissance de l'enfant à venir.

Qu'est-ce qui peut évoquer l'arche au fil du récit ? (en rapport avec l'eau au cours du film, les objets, la noyade...)

Comment l'espérance arrive dans la scène finale et ouvre à un à venir ?

Mots-clés : Foi, réussite, parents, père

Public : adultes, lycéens éventuellement

	Commence par une citation biblique Job 38,47 Apparaît une forme de feu irréaliste
00:01:20	Une femme à la fenêtre et une voix off indiquant 2 choix de vie : la voie de la nature ou la voie de la grâce. Caméra à hauteur d'enfant, très mobile avec images de gestes tendres en famille Zoom sur les mains
00:03:27	Chutes d'eau violentes en plongée et vues contre plongée vers le ciel

00:03:42	Un facteur donne une lettre à une femme. Annonce de la mort de son fils, elle part crier sa douleur dans la nature. (caméra en contre-plongée)
	Le père apprend ce décès par téléphone dans le vacarme, sur la piste d'aéroport et s'écroule.(caméra en plongée) Vue d'ensemble avec soleil lumineux à l'horizon
00:05:40	Obsèques du fils mort avec passage d'errance de la mère dans la maison ou à travers des voilages, mains serrées, femmes venant soutenir la mère (« Tu as encore tes deux autres fils »), spirale vers le ciel dans une église. Nouvelles citations bibliques Le père se remémore les relations avec ses enfants et dit sa honte par rapport à certains comportements. A travers les arbres
00:10:25	A nouveau la forme d'un feu puis images irréelles colorées avec question sur la révélation
	Le fils aîné couché chez lui dans un décor ultra moderne, impersonnel à la beauté glaciale, croise une femme sans la voir. Aucun objet ne traîne. Il allume une bougie bleue et se souvient. Il souligne sa loyauté, sa gentillesse. Nombreuses vues vers le ciel au milieu des arbres. Alternance plongée / contreplongée et tournoiement Le fils dit : « J'ai l'impression de me cogner aux murs »
	Père et fils au téléphone. Le fils demande pardon.
	Prises de vue à travers le verre
00:15:44	Succession d'images ciel, eau avec questions puis sortie dans un désert on ne sait pas où. Nombreuses lignes obliques et retournements avec souvenirs du fils à propos de sa mère. L'histoire de Jack rejoint celle de Job.
00:17:00	Nuages d'oiseaux virevoltants avec questionnement sur la loyauté
00:18:36	Image du feu avec questions posées à Dieu : où étais-tu ? Image de création du monde toujours en tournant Bouillonnements Apparition de dinosaures au milieu d'eau, d'arbres
00:35:30	En famille, la mère est enceinte, les futurs parents sont jeunes Les portes s'ouvrent, les mains sont tendues. Légèreté de rideaux Images sans dessus dessous avant l'accouchement
00:24:38	L'enfant grandit vite, naissance, premiers pas, enfant petit autour d'une assiette rond, d'un bocal rond,...La mère soigne, accompagne, apaise Le passage du temps est marqué aussi par soleil, pluie... La mère danse avec un papillon, légèreté d'une caméra très mobile à hauteur d'enfant souvent au milieu d'arbres.
00:40:18	L'enfant joue avec les animaux de l'arche de Noé puis un 2 ^e bébé naît et grandit Le 3 ^e bébé arrive et le 2 ^e fils aide le père à planter un arbre.
00:42:00	L'enfant effrayé est réconforté. Rideaux qui volent...
00:44:00	L'enfant plus grand respecte les règles. Jeux et bêtises Repas en famille avec bénédiction et exigence du père envers son aîné.
00:40:20	La maman raconte une histoire aux enfants couchés dans tous les sens. Ils la questionnent sur sa préférence pour l'un ou l'autre
00:52:00	« Fais de moi quelqu'un de bon » sur images virevoltantes de la mère et retour en ville avec ses gratte-ciels Le père est au travail mais des formes de grilles apparaissent. Jeux d'enfants dehors avec une prière adressée à Dieu comme une quête de sens.

	Où es-tu ? Où habites-tu ?
00:57:00	Le père entre brutalement dans la chambre des 3 fils et arrache les couvertures sans un mot. Le père impose de fermer 50 fois la porte sans la claquer : « Il faut une volonté de fer pour réussir dans le monde. » Sur fond d'orgue et d'homélie dans le temple puis prière On voit le père jouer de l'orgue observé par son fils, le père à une table de jeu, le père tenant son fils par l'épaule et lui faisant promettre qu'il ne ferait pas comme lui, regret de ne pas avoir poursuivi comme musicien. L'homélie évoque Job en affirmant que le malheur touche aussi les êtres bons.
01:01:00	Retour à la maison après l'office où le père discute avec un 'ami' qui a commencé comme coiffeur et possède maintenant un quart de la ville. « Pour réussir, il faut éviter d'être trop bon » Puis le père apprend à se battre à ses fils. L'ainé ne veut pas taper. Le père est de plus en plus dur. Il renvoie l'un ou l'autre pour un rien et considère que ses fils le défient. La mère fait une caresse mais ne dit rien.
01:04:40	Moment apaisé de l'histoire du soir où le père met en scène l'histoire raconté, grime les garçons. Il a des mots tendres pour évoquer la joie de la naissance de l'ainé. La Marine l'avait empêché de rejoindre son épouse pour la naissance.
01:06:10	Scène à l'école avec échange de regard avec une fillette.
01:07:40	Jeu d'eau dans une rivière. Un enfant se noie. Le fils se questionne alors sur la possibilité de décès de sa mère qu'il imagine dans un cercueil en verre au milieu de la forêt comme Blanche neige. Il accuse Dieu d'avoir laissé mourir l'enfant. « Pourquoi devrais-je être bon si Toi tu ne l'es pas ? »
	Le père repart dans des exigences excessives, cette fois avec le jardin. Le discours touche toujours à l'excellence. « Tu es artisan de ta vie. Tu ne peux pas dire, Je ne peux pas, mais j'ai des difficultés. » sur fond d'images d'escaliers...
01:17:00	Repas familial qui dégénère. Le père devient violent mais la mère réagit. Il est violent aussi avec elle.
01:22:00	Le père est en déplacement. Les jeux et courses poursuite s'enchaînent dans la joie. La mère se met à parler : « Aimez tout le monde, Pardonnez »
01:22:40	Jeux destructeurs entre bande de copains. Bêtises, violence gratuite (crapaud sur une fusée), effraction, surenchère entre enfants pour tester la peur de l'autre.
01:33:00	La mauvaise conduite de l'ainé se poursuit dans le rapport à son cadet. Il le provoque mais l'autre refuse la bagarre, il le force à des jeux dangereux. L'autre dit sa confiance. Vis-à-vis de sa mère, il refuse d'obéir et l'accuse de se laisser piétiner.
01:37:10	Retour du père et tous l'accueille avec empressement. Mais l'autorité arbitraire revient vite. La tension entre les parents est montrée par le va et vient entre les pièces (va et vient camera pour suivre les acteurs) Le fils ose s'exprimer et dit au père qu'il est chez lui et peut chasser son fils quand il veut. « Tu voudrais me tuer »
01:40:00	Le père est sous la voiture en cours de réparation. Le fils rêve d'ôter le cric pour que la voiture retombe et prie pour que le père meurt. Il devient verbalement agressif avec son père lui hurlant à la figure que la mère n'aime que son fils.
01:44:30	Voix off de réflexion intérieure. Le fils se fait horreur, maltraite son frère mais prend conscience du lien qui les unit. Echanges de regard de complicité qui se met en place.

	Les images de paysage d'eau calme s'enchainent et le questionnement retourne à Dieu.
	Prise de conscience du père en voix off : « Je voulais être aimé parce que je suis génial, un ponte. » « Je ne suis rien ». « J'ai tout sali, je n'ai pas regardé la splendeur, je suis un homme stupide. » Echec professionnel où il a le choix entre le chômage ou partir dans un poste que personne ne veut. Dans le même temps, les réflexions du fils s'emmêlent et il a conscience que père et mère s'opposent en lui. Pour la première fois le père le nomme Jack et dit que ce qu'il voulait seulement c'est le rendre fort, adulte, indépendant. » Seuls ses fils sont la réussite de sa vie.
01:51:45	Tendresse entre les deux frères pleurant le départ de la maison, enterrant leurs trésors. « La seule façon d'être heureux c'est d'aimer. » « Sois bon avec autrui », « Emerveille toi, Espère »
	Caméra en zoom arrière, sur la mère qui pleure puis s'éloignant de la bougie bleue allumée au début et vue plongeante sur la ville.
01:56:30	L'ainé, adulte, seul au milieu de paysages grandioses, il cherche son frère mort. Passage d'une porte au milieu de rien Prière sur images de magma Eclipse et invitation à suivre... Jack adulte suit Jack enfant. Désert, portes entr'ouvertes, corps morts, échelles, mère qui tend la main. Images vaporeuses, voiles, ... Foule qui marche sur une plage L'eau s'enroule, devient violente puis il retrouve ses frères, ses parents. Personne n'a vieilli. La nuit avance, les tournolements sont nombreux. La mère laisse partir son enfant. Gestes et gros plan avec deux femmes dont la mère. « Je te donne mon fils » Champ de tournesols Zoom arrière en descente, en ascenseur, de la cime des arbres, du haut vers le bas des immeubles. Jack adulte sourit au milieu des immeubles en verre sur lesquels se reflète le ciel. Image d'un pont Nouvelle image de cette forme de feu comme au début du film. Générique