

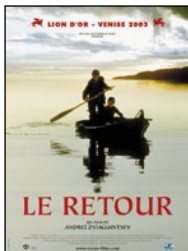
DESTINATAIRE
Animateur

PUBLIC
**À partir
de 12 ans**

THÈME
Cinéma

Le Retour, d'Andreï Zviaguintsev

De retour après une absence de douze ans, un père emmène ses deux fils à une partie de pêche dans un lieu inconnu ; s'en suivent des relations houleuses sur fond de road-movie initiatique.

L'arrivée d'un visiteur inattendu bouleverse la vie de deux adolescents : leur père.

• Andreï et son frère cadet Ivan vivent avec leur mère et leur grand-mère. Un jour, leur père réapparaît après une absence longue de douze ans. Au lendemain de retrouvailles glaciales, l'homme convie ses deux fils à une partie de pêche sur une île mystérieuse. Mais, en route, les relations se détériorent rapidement. Ivan s'oppose à la discipline de fer à laquelle l'adulte les soumet. Quant à Andreï, sa fascination première cède la place à une profonde perplexité.

Rôle de l'animateur

• *Le Retour* est le premier film du réalisateur russe Andreï Zviaguintsev. Il a reçu le Lion d'Or au festival de Venise en 2003.

• Présentation du cinéaste. D'abord acteur de théâtre, Andreï Zviaguintsev tourne une publicité pour un marchand de meubles au début des années 1990. C'est à cette période qu'il découvre les classiques du cinéma avant que le producteur Dmitri Lesnevski ne l'engage pour tourner des spots vantant les mérites de la chaîne REN TV. Il réalise ensuite trois épisodes de la série russe *La Chambre noire* en 1997 avant de se lancer dans le cinéma avec *Le Retour*. Depuis 2003, Andreï Zviaguintsev a réalisé cinq films et a obtenu de nombreuses récompenses dont le César du meilleur film étranger pour *Faute d'amour* en 2018.

• *Le Retour* est à la fois un récit d'apprentissage et une histoire de confrontations. Andreï et Ivan sont censés devenir des hommes sous l'autorité de leur père mais le cadet n'a de cesse de questionner la légitimité et l'utilité de cette autorité.

• Les deux jeunes héros du film doivent en même temps apprivoiser leur père et la nature sauvage qui s'offre comme un immense terrain de jeu. Analyser le rôle de *Mère Nature* tout au long de la progression des deux enfants (le tournage a notamment eu lieu dans les forêts de conifères du nord de la Russie).

Fiche technique

Russie. 2003. 1 h 46 min. Un film d'Andreï Zviaguintsev. Scénario de Vladimir Moisseenko et Alexandre Novototski. Production : Ren Films.

- Comme *La Genèse*, le film est scindé en sept chapitres, illustrant chacun un jour de la semaine. S'interroger sur l'apport réel de ces cartons informatifs alors que les ellipses et les passages d'un jour à l'autre sont clairement identifiables durant le récit. Chapitres bibliques ? Précisions temporelles pour dire que le temps passe mais que rien ne change entre les personnages ?

- Dégager le portrait des deux frères, Ivan et Andreï. Demander au public de décrire et d'expliquer le comportement contraire des enfants vis-à-vis de leur père. D'un côté Andreï, fasciné par le machisme et l'autorité. De l'autre, Ivan, qui ne cessera de remettre en question les agissements de son père.

- Commenter la personnalité du père tout au long du film. Décrire sa première apparition : allongé sur un lit, la position du père rappelle le tableau *La Lamentation sur le Christ mort* du peintre de la Renaissance Andrea Mantegna. Comparer la peinture et le plan. La figure paternelle, qui paraît vulnérable et fragile, deviendra en réalité un monstre monolithique et empreint de violence froide.

Analyse filmique d'une scène

- Ivan est abandonné sur la route par son père (00:42:52 – 00:48:55)
- Après avoir pesté sur le fait de ne pas avoir continué à pêcher, Ivan est abandonné par son père au beau milieu de la route. Après quelques heures d'attente sous une pluie battante, l'enfant voit revenir la voiture. Il monte dedans et éclate en sanglots en demandant des explications à son père.
- Au delà de son aspect purement émotionnel, la scène dévoile un jeu de champ/contre-champ qui se concentre sur le jeu des acteurs et semble séparer les deux personnages sans possibilité de réconciliation. Jamais réunis dans un même champ visuel, Ivan parle à un père qui ne le regarde pas en face. L'enfant laisse éclater sa colère et interroge les rais-

sons de ce retour. C'est la première et dernière fois que le père tente de bredouiller un début d'explications. C'est aussi l'unique scène où le remords semble le gagner.

- Insister sur le découpage et le rythme de la séquence. Pour la définition du champ/contre-champ se reporter à l'article de l'université populaire des images, Upopi (<http://upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/les-raccords/seance-4-champ-contrechamp-raccord-de-regard>)

Autres pistes

- « *En moins d'une semaine (comme La Genèse, le récit est découpé en journées), le père impose à ses fils des épreuves de plus en plus difficiles. Lorsqu'il leur faut traverser un lac soulevé par la tempête à la rame, Le Retour glisse alors vers les grands récits d'aventures enfantines, Huckleberry Finn de Mark Twain ou Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang* » évoque le critique Thomas Sotinel dans

Citations

« *Nous cherchions à mettre les personnages dans un monde presque vide. Il fallait donner aux trois personnages et au*

décor naturel une dimension mythologique. Ainsi, pour les repérages, nous avons cherché dans le nord de la Russie des lignes horizontales – l'eau, les bandes de sable – et des conifères bien verticaux. Par ailleurs, nous avons éliminé les objets et les costumes voyants. Nous avons travaillé le traitement chimique de la pellicule de façon à éteindre les couleurs, que le rouge tende vers le noir, que le gris domine », explique Andreï Zviaguintsev à propos de son travail avec le chef opérateur Mikhaïl Kritchman. Les deux hommes ont préparé le tournage pendant six mois.

Le Monde en novembre 2003. À la lumière de ses références où le récit est guidé par des personnages enfants, décrypter qui est le véritable moteur de l'action (le père). En réalité, les deux enfants du *Retour* n'ont qu'une faible possibilité de prise de décision et d'action.

- Revenir sur les figures de l'enfance – leur place dans la famille et leurs relations avec les parents – qui traversent le cinéma d'Andreï Zviaguintsev. ▶

Sur vos écrans

Le Retour est disponible en achat VOD Haute définition (env. 10 €) sur Universciné et en DVD, coffret réunissant quatre films de Andreï Zviaguintsev (env. 40 €) chez Pyramide Vidéo.

