

VOLVER

Pedro Almodóvar

Fiche Pédagogique

Synopsis

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'ethnies étrangères.

Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.

Fiche Technique

Titre : Volver

Année : 2006

Durée : 2h01

Réalisation : Pedro Almodóvar

Scénario : Pedro Almodóvar

Production : Agustín Almodóvar,
Esther García

Pays : Espagne

Pedro Almodóvar

Icône du cinéma espagnol, Pedro Almodóvar est un réalisateur et scénariste connu à travers le monde entier. Ses premiers films comme *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), *¿Qué he hecho yo para merecer esto?* (1984) et *Matador* (1985) le révèlent auprès du public espagnol. En 1985, il fonde avec son frère sa propre société de production " El Deseo". C'est avec *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988) qu'Almodóvar se fait un nom au-delà des frontières espagnoles en étant récompensé aux Oscars. Parmi ses films les plus primés figurent *Todo sobre mi madre* (1999) avec lequel il remporte de nombreux prix dont l'Oscar du meilleur film étranger et *Hable con ella* (2002), Oscar du Meilleur scénario original. Auteur de films provocateurs et excentriques, Pedro Almodóvar aborde des thèmes comme la passion, les secrets enfouis ou la filiation avec toujours une adoration pour la figure féminine. Il puise son inspiration dans l'histoire du cinéma et les mélodrames puis y ajoute une touche de complexité qui rend vraisemblables des histoires invraisemblables. En 2017, il est choisi pour être le Président du Jury de la 70e édition du Festival de Cannes.

Thématiques :

Le souvenir

Dans *Volver* beaucoup de choses sont affaire de **souvenir** pour Almodóvar, il revient à une ancienne méthode de travail, notamment en retravaillant avec **Carmen Maura**, l'une de ses actrices préférées de début de carrière. On peut s'intéresser à l'impact que cela a sur le film et son développement, notamment sur **l'histoire** ainsi que sur **les décors**.

- **Le souvenir dans l'histoire racontée** : Pedro Almodóvar dit de *Volver* : « Je suis retourné à mes **racines** et à la **mémoire de ma mère**. Je me base entièrement sur ma vie, mes **souvenirs** et ceux de ma **famille** ». Les **motifs** du souvenir, de la **nostalgie** et de la **mémoire intime** sont en effet très présents dans son film. Cela est lié selon lui au fait de raconter **l'histoire d'une mère**. Une histoire qui, pour Pedro Almodóvar, est **universelle** et touche tout le monde.
- **Le souvenir dans les décors** : Almodóvar donne à la **mémoire** une **place particulière**, au-delà de l'histoire qu'il raconte et de l'image. Une place **invisible** à l'écran mais qui prend tout son sens au **tournage**. Notamment dans ses choix de **lieux** qui serviront de **décor** au film. À commencer par le **cimetière** qu'il nous donne à voir dès le début ; celui-ci se trouve dans son **village d'enfance**. Ou encore le **Rio Júcar**, où est enterré Paco dans le film, rivière qui a toute son importance en soi car pour lui, « Les **souvenirs** les plus joyeux de mon enfance sont liés avec la **rivière**. (...) La rivière, les rivières, c'était toujours la **fête**. C'est dans l'eau d'une rivière que j'ai découvert la sensualité. De mon **enfance** et mon **adolescence** c'est sans aucun doute la rivière ce qui me **manque** le plus. »

Thématiques :

Réalisme social

Dans un film teinté d'**onirisme**, de **nostalgie** et de **souvenir**, Pedro Almodóvar adopte tout de même une certaine **approche sociale et réaliste** dans son œuvre. Il construit les personnages de Raimunda et Sole comme originaires d'un petit village, mais vivant maintenant à Madrid. En cela il nous parle autant de **l'atmosphère** et **l'identité** des **villages de campagne espagnole**, que de certains **quartiers madrilènes** bien connus. C'est une approche de la mise en scène proche du **réalisme social**, tout en racontant une **histoire sans borne**, fantasque, drôle, et parfois fantaisiste.

Volver, une chanson

Volver est également le nom d'une **chanson** de **tango**, composée par **Alfredo Le Pera** en 1935, bien connue en Espagne. Sa beauté reconnue et sa popularité viennent du fait que la chanson évoque la **nostalgie** de tous ceux qui ont été obligés **d'émigrer** et qui ne pensent qu'au **retour** vers leur **patrie**. Le fait que Almodóvar fasse reprendre cette chanson par **Raimunda**, dans une version **flamenco**, n'est donc pas anodin dans un film avec une telle histoire.

Activités Pédagogiques

Personnages :

- *Volver* nous présente des personnages forts et plus particulièrement, des **personnages féminins forts**. Leur évolution est intéressante à analyser. Comment **Raimunda** vit entre le **meurtre** qu'elle assume à la place de sa fille mais aussi le **mensonge** qu'elle raconte à cette dernière. Des liens de mensonge ou de **vérité cachés** qui réunissent des personnages comme Irene, Sole ou Paula. Et malgré cela, Almodóvar donne à voir entre ces femmes une **puissante solidarité**. Cette dernière leur permet **d'affronter ensemble la violence et les problèmes créés par les hommes**. Une solidarité **intergénérationnelle** qui dépasse les liens familiaux et ceux de l'amitié.

Superstitions et croyances

- Le sujet des **superstitions** est mis en avant dans *Volver*. Particulièrement au sujet de la **mort**. On se raconte des histoires comme des **légendes** auxquelles on croit fermement. Les personnages vivent si bien avec ces **croyances** qu'elles ne sont pas spécialement étonnées de faire face à un **fantôme**. *Volver* montre une véritable **cohabitation entre la mort et le vivant**. Il est intéressant de voir comment ces superstitions prennent place dans **l'histoire**, comment elles lient les personnages entre elles.

L'esthétique Pedro Almodóvar

- **Pedro Almodóvar** est connu pour développer une **esthétique forte** dans chacun de ses films. Une esthétique qui se construit, se recoupe et s'exprime au fil de sa filmographie. *Volver* ne fait pas exception. L'un des aspects les plus forts de l'esthétique du cinéaste est son utilisation des **couleurs**. Il est primordial de s'y pencher et de voir comment Almodóvar se joue de notre perception mentale classique des couleurs. Comment les **rouges** ne sont pas toujours synonymes de **violence** ou les **bleus** de **tristesse** et comment il s'approprie **l'émotion** derrière chaque couleur qu'il nous donne à voir.

Autres ressources pédagogiques

Plusieurs séquences du film sont disponibles en ligne, et peuvent servir de base à des analyses :

- [1ère séquence du film, dans le cimetière.](#)
- [Séquence de coiffure à l'appartement](#)
- [Séquence de La rusa](#)
- [Séquence En el pueblo](#)