

Filmoteca Padres y Maestros

Bachillerato, Universidad

El árbol de la vida

Concha Fernández-Soto y Carmen Pereira Domínguez
conchafdezoto@gmail.com
mcdguez@uvigo.es

“Todo se va, todo vuelve; eternamente gira la rueda del ser. Todo muere. Todo vuelve a florecer, eternamente corre el tiempo del ser”
(Nietzsche. *Así habló Zaratustra*)

Ficha técnica

TÍTULO ORIGINAL: The Tree of Life
NACIONALIDAD: Estados Unidos
DIRECCIÓN: Terrence Malick
GUIÓN: Terrence Malick
PRODUCTORA: Fox Searchlight Pictures / Riverroad Entertainment
AÑO: 2011
INTERPRETACIÓN: Brad Pitt (Sr. O'Brien), Jessica Chastain (Sara O'Brien), Hunter McCracken (Jack joven), Sean Penn (Jack), Laramie Eppler (R. L.), Tye Sheridan (Steve), Fiona Shaw (abuela), Crystal Mantecon (Elisa), Pell James, Joanna Going (Jaks wife), Kari Matchett (Jack's ex), Michael Showers (Mr. Brow)
MÚSICA: Alexandre Desplat
FOTOGRAFÍA: Emmanuel Lubezki
GÉNERO: Drama
DISTRIBUCIÓN: River Road Entertainment
DURACIÓN: 138 minutos
WEB OFICIAL: www.twowaysthroughlife.com

La historia:

El árbol de la vida es una historia impresionista sobre una familia americana de clase media que vive en el estado de Texas, en la ciudad de Waco, a mediados del siglo pasado. El protagonista, Jack, es el hijo mayor, de once años, que crece entre un padre autoritario, obsesionado con el éxito de sus tres hijos y obligado a enseñarles a sobrevivir y a superarse en un mundo hostil, y una madre tierna y sensible. Se describe la esencia de la construcción de la vida, del universo y del ser humano, en un concierto de planos paralelos sobre el cosmos, la naturaleza y el nacimiento de la familia, junto a una mezcla de metáforas poéticas y vivencias pasadas y presentes que nos trasladan a una reflexión filosófica y filmica compleja, y a un lenguaje elaborado que requiere un notable esfuerzo de comprensión propio de una obra maestra.

Temas:

- Búsqueda de la trascendencia
- Duelo
- Educación familiar
- Educación emocional
- El libre arbitrio
- El sueño americano
- Evolucionismo y creacionismo
- La forja de la personalidad en la infancia
- La pérdida de la inocencia
- Mujer y familia
- Muerte
- Origen del universo

Valores:

- Amistad
- Amor
- Autoestima
- Autoridad
- Bondad
- Comprensión
- Consuelo
- Convivencia pacífica
- Esfuerzo
- Esperanza
- Fe
- Felicidad
- Firmeza
- Ilusión
- Imaginación
- Respeto
- Silencio
- Voluntad

Antes de ver la película

1. En Internet visualizamos fotografías o algún breve documental sobre el origen del universo y la existencia de vida en la tierra (Big Bang, constelaciones, nebulosas del Universo, meteoritos, dinosaurios, etcétera).
2. ¿Qué significa el árbol de la vida? ¿Qué sentido tiene en las principales religiones y culturas?
3. Nos documentamos sobre *El Libro de Job* en el Antiguo Testamento y el pasaje bíblico de los árboles (árbol de la vida/árbol de la ciencia). ¿Qué grandes temas recrean?
4. Adquirimos nociones básicas sobre el existencialismo y el determinismo en filosofía; también sobre la teología. ¿Qué figuras humanas destacamos?
5. Entre todos elegimos obras literarias sobre filosofía y las comentamos.
6. Nos informamos sobre la micro y la macroevolución con vistas a comprender la estructura del filme y sus lecturas.
7. Situamos geográficamente en el mapa de Norteamérica, el estado de Texas y, concretamente la ciudad de Waco.
8. ¿Qué entendemos por pérdida de la inocencia? Valoramos este concepto y sus implicaciones en el comportamiento de cada uno de nosotros, poniendo ejemplos.
9. Indagamos sobre el director de cine Terrence Malick, su vida y trayectoria académica y profesional.
10. Observamos la carátula de la película *El árbol de la vida* y debatimos sobre su posible argumento.

I. EL SENTIDO DE LA VIDA. DUELO Y MELANCOLÍA

- La película se enmarca con una cita del Libro de Job (38,4-7) con la que Malick, su director, parece lanzar un reto provocativo en boca de una instancia superior: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?" (00'53").
- El metraje se inicia con una voz en off (madre): "Hay dos caminos que puedes seguir en la vida: el de la naturaleza y el de lo divino" (2'03"). "Y has de elegir cuál de los dos vas a seguir..." Después nos explica que "la gracia no busca complacerse a sí misma, acepta ser menospreciada, olvidada e insultada, y que la naturaleza sólo busca complacerse a sí misma, que los demás la miren... Y encuentra razones para ser infeliz aún cuando todo el mundo que la rodea resplandece y el amor sonríe a través de las cosas" (03'24").
- La madre recibe una carta de un mensajero del ejército en la que se les comunica el fallecimiento del segundo hijo y llama al padre que iba a coger un vuelo. Ambos se derrumban. Sigue el funeral y las manifestaciones de consuelo espiritual de los vecinos y amigos: "La vida continúa..." "te quedan los otros dos", "el Señor nos lo da y el Señor nos lo arrebató. Dios es así" (09'10").
- Ella, desolada, no encuentra sentido a su desgracia y pregunta: "Señor, ¿quiénes somos para ti? Contéstame" (21'27").
- Mediante un montaje alterno se suceden las imágenes de Jack adulto que recuerda al hermano muerto, mientras le rodea un entorno moderno y deshumanizado de rascacielos y fríos edificios de diseño que reflejan su éxito profesional frente a las imágenes más cálidas de la niñez compartida con su hermano.
- Visionamos imágenes a modo de documental que nos llevan a la secuencia de un viaje por el desconocido a través del universo. Cuando la música de Alexandre Desplat dedicada a la creación toca a su fin, la cámara vuelve a nuestro planeta a filmar una escena jurásica en el río que se verá más tarde como escenario de juegos de los hijos del Sr. O'Brien (31'11").

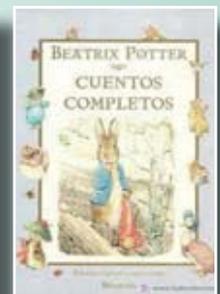

2. EL ÁRBOL DE LA VIDA. LA FAMILIA

- Los recuerdos de Jack adulto toman el liderazgo de las secuencias y asistimos a la formación de la familia O'Brien: la pareja, el primer embarazo y el parto, el bebé, su crecimiento, sus primeros pasos, su bautizo, sus juegos iniciales, el amor maternal, su aprendizaje (37'15").
- Nace el segundo hermano y Jack se siente desplazado (42'51").
- Planta un árbol con su padre y ambos lo riegan, mientras el hermano pequeño está en brazos de la madre (44'43"). Pronto llegará el tercer hermano.
- El padre empieza a marcar los límites de una educación autoritaria: "No cruces la línea" (46'29").
- La madre le lee al hijo los cuentos de Beatrix Potter protagonizados por conejitos traviesos (47'21").
- Todos reunidos en la mesa bendecida por el padre. Éste regaña a Jack. Luego interpreta para él en el piano una pieza de Brahms. Le pregunta: "¿Quieres a tu padre?" "Sí señor" (52'44").
- Jack (reza): "Ayúdame a no ser grosero con mi padre. Ayúdame a no provocar peleas entre perros. Ayúdame a estar agradecido por todo lo que tengo... Ayúdame a no contar mentiras" (57'46").
- Jack recibe castigos del padre y sus consejos preparatorios de actuación hacia la lucha por la supervivencia (58'55").
- Jack va despertando a su sensualidad ante el sexo femenino (1h.08').
- La madre se calla ante el autoritarismo del padre con los hijos. Cuando el hermano mediano es sancionado por el padre, el mayor interviene: "Déjalo!" (1h.21'). Cuando el padre pega al hijo, el matrimonio discute acaloradamente (1h.22'). Ella se rebela por primera vez agrediendo al padre.
- El padre se va de viaje y sucede una explosión de libertad y alegría en la casa: la madre y los hijos corren, gritan, saltan por las camas, invaden el jardín vecino (1h.25').
- Contemplamos las travesuras infantiles de Jack, el miedo al padre y la atracción por lo prohibido: "¿Cómo podemos aprender cosas si no probamos? ¿Dices que no pruebe cosas? Ellos lo hacen" (1h.29').
- Jack muestra menosprecio y desobediencia hacia su madre al observar su pasividad: "¿Tú que sabes? Todos pasan de ti" (1h.40').

2. PREGUNTAS

- ¿Cuál de estas secuencias os parece más bella? ¿Cómo interpretáis la escena protagonizada por la madre y la mariposa? ¿Qué música escuchamos mientras transcurren todas estas vivencias? ¿Tenéis algunos recuerdos nítidos de vuestra infancia? ¿Todos fueron felices?
- ¿En qué se diferencia el modelo educativo del padre y el de la madre? Comentadlos.
- Reflexionamos el valor de los cuentos en la infancia. ¿Qué recuerdos tenéis?
- Analizad la secuencia en la que la Sra. O'Brien se enfrenta por primera vez a su marido ¿Os parece trascendente? ¿Consigue impactarlos?
- ¿Cómo se va manifestando la preadolescencia en Jack? ¿Qué caracteriza esta etapa de la vida? ¿Cómo valoráis su actitud de menosprecio hacia la madre? ¿Intenta de demostrar hombría?

SECUENCIAS / ESCENAS

PREGUNTAS

3. TE MATARÉ, PAPÁ... HAGO LO QUE ODO

- Siguen los enfrentamientos de Jack con el padre: "No me llames papá, llámame padre (1h.43'28").
- "Es tu casa, puedes echarme cuando quieras. Te gustaría matarme" (1h.43'43").
- El odio al padre se intensifica, ello conlleva un mayor sufrimiento para Jack: "¡Por favor Dios, mátale, llévate de aquí!" (1h.45'42").
- "¡Ella sólo me ama a mí!" (1h.46'18").
- Jack quiere hacer sufrir también al hermano mediano retándole a peligros absurdos que demuestren su valor. Pero éste no responde a sus desafíos. Sabe que no se está comportando bien y se arrepiente finalmente: "Hago sólo lo que odio...", "Lo lamento, eres mi hermano" (1h.49").
- El padre ve quebrado su sueño americano al perder su trabajo y su prestigio social: "Quería que me quisieran porque era un hombre importante... Soy nada... Soy un hombre estúpido. Cierran la fábrica. Me han dado a elegir, perder el trabajo o ser trasladado a un puesto que nadie quiere" (1h.53'56").
- El padre se sincera ante el hijo y reconoce sus errores: "Lo que siempre quise para ti fue hacerte fuerte, que al crecer fueras tu propio jefe. Tal vez he sido duro contigo. Eso no me enorgullece". Reconoce también el valor de la familia: "Sois lo único valioso que hice. De no ser por ustedes no sería nada. Son todo lo que tengo y lo que quiero tener. ¡Mi pequeño!" (1h.56'28").

3. PREGUNTAS

- ¿Cómo valoráis la secuencia donde Jack siente la tentación de matar al padre bajando el gato del coche? ¿Manifiesta el Complejo de Edipo? ¿Y su comportamiento con el hermano? ¿Cómo actúan sobre nosotros las barreras morales, y el sentimiento de culpa?
- ¿Consideráis los ideales de triunfo y voluntarismo del Sr. O'Brien como totalmente equivocados? ¿Se puede establecer algún paralelismo con el modo de vida del Jack adulto?

4. LA RECONCILIACIÓN CON LA VIDA, LA NATURALEZA O LA DIVINIDAD

- Muchos de los protagonistas de Malick viven diversas experiencias que los obligan a afrontar su finitud. El duelo, la pérdida de los seres queridos, se convierte en un viaje espiritual que culminará en una cierta reconciliación con la vida, la naturaleza, o la divinidad presente en todas las cosas.
- La conversión de Jack adulto pasa por el recuerdo de dos figuras fundamentales en su vida: su madre y su hermano muerto. Ellos parecen ser los que le señalan el camino de la Gracia, para comprender que "El único modo de ser feliz es amando. Si no sabes amar, tu vida pasará como un destello. Sé bueno con los demás. Asímbstrate, ten esperanza" (voz en off de la madre, 2h.00'18").
- La película finaliza con el encuentro onírico en la playa entre Jack adulto y Jack niño, hermanos, y todos los miembros de su familia. Es el culmen del duelo a través del amor a los demás y la reunión con la comunidad, en plena naturaleza, por el cual el individuo puede restablecer su fe en la vida (2h.02'02").

4. PREGUNTAS

- Observamos, comentamos y valoramos todos los encuadres de variedad de manos entrelazadas o apoyadas en el cuerpo del otro, las nubes, los pájaros cruzando el cielo, las olas, el cosmos, las puestas de sol, las puertas que se abren, el anochecer, los girasoles, la llama que se extingue, las ramas de los árboles, los rascacielos, el puente sobre el mar. ¿Pensáis que Malick ha hecho una película impresionista?

Algunas curiosidades de interés:

- Es una película bañada permanentemente en luz natural gracias al trabajo del director de fotografía mexicano Emmanuel Lubezki.
- Douglas Trumbel, el diseñador de efectos especiales del filme, colaboró también con Stanley Kubrick en *2001: Odisea en el Espacio* (1968) y fue el autor de los efectos especiales de *Blade Runner* de Ridley Scott (1982).
- Los efectos especiales de *El árbol de la vida* fueron trabajados en un laboratorio de Austin (Texas) con la colaboración del telescopio espacial Hubble y sondas de la nave Cassini de la NASA.
- Entre los premios concedidos en el año 2011 destacan: *Festival de Cannes*; *Palma de Oro*. *Mejor película* y *Premios Gotham*: *Mejor película*.

ACTIVIDADES DE EXPERIENCIA, REFLEXIÓN Y ACCIÓN EN COMÚN

Reflexionamos sobre el valor de la vida, el amor, la familia, el perdón y la felicidad

- Valoramos sobre el amor en la familia y pensamos sobre el sentido de la vida y la muerte, las relaciones entre sus miembros y la necesidad de aprender a conocer y manejar los sentimientos y emociones en cualquier etapa de nuestra vida.
- Pensamos sobre el impulso que en la familia se da a las aptitudes y actitudes de los hijos (simbolismo de la guitarra, el piano, los pinceles, plantación y cuidado del jardín).
- *El árbol de la vida* pone en escena lo que Freud describe como el “trabajo de duelo”. Desde el insostenible dolor y la negación a asumir la tragedia, a la asunción de la muerte del otro, que es la vuelta a la vida del ser afectado por la pérdida, “un estado que le impone al sujeto numerosas desviaciones de su conducta normal [...] al cabo de algún tiempo desaparecerá por sí solo”.
- Analizamos cómo los protagonistas van asumiendo esas fases del duelo. ¿Hemos vivido esa experiencia por la muerte de un ser querido? ¿Es especial la muerte de un hijo?
- A modo de dos columnas plasmamos los valores y contravalores de los siguientes personajes: Sr. O'Brien, Sra. O'Brien, Jack niño/Jack adulto...
- ¿Cómo van evolucionando estos personajes a lo largo de la película? Señalad algunos momentos cruciales en sus vidas.
- Hacemos un listado de determinados acontecimientos que se comparten en familia, ¿cuáles vemos en la familia O'Brien?
- ¿Qué frases de la película nos han impactado? Las exponemos y comentamos.
- Seleccionamos y debatimos escenas alegres, tristes, tiernas, simbólicas, bellas, sorprendentes, Una vez elegidas analizamos los planos, el tipo de enfoque, los movimientos de cámara, el color, la música y los efectos sonoros utilizados.

Evaluamos la película

- ¿Por qué ese título y su sentido? ¿Se relaciona con nuestra trayectoria vital? ¿Le pondríamos otro nombre?
- ¿Cómo se altera el orden lineal y continuado de la narración? Valoramos las elipsis narrativas y las digresiones.
- ¿Qué simbolizan las escaleras, las barandillas, las ventanas, las puertas, las espirales, las cortinas? ¿Y las bandadas de pájaros? ¿Y los bosques? ¿Y la llama de la vela? ¿Y el desierto? ¿Y el antifaz? ¿Qué efecto nos producen las imágenes en picado y contrapicado?
- ¿Qué tipos de planos abundan y qué intencionalidad tienen? ¿Se repiten algunos? ¿Creéis que el Director maneja la cámara de manera convencional o tiene un estilo propio?
- Sobre las peculiaridades de los silencios y las voces en off: ¿Cómo los usa Malick? ¿Qué nos provoca la ausencia de diálogo?

- ¿Cómo nos sentimos ante la música de Desplat? ¿Reconocemos las piezas de Bach, Brahms o Berlioz?
- Sobre la fotografía analizamos el despliegue de luz con que Malick recrea el *Big Bang* o los primeros momentos de vida sobre la tierra, o el tono etéreo que transmite la paz que se respira en el paraíso, o las gamas cálidas de las puestas de sol y los amaneceres.
- ¿Estamos ante cine de “autor”? ¿Se contraponen al “cine social”?
- ¿Por qué se han polarizado tanto las críticas que ha recibido la película? Localizamos en la red algunas de ellas.
- ¿Qué expectativas tenemos cuando acudimos a una sala de cine? ¿Buscamos preferentemente entretenimiento o algo más? ¿El cine puede entretener y formar al mismo tiempo?
- ¿Creéis que nos influye el que una película como ésta haya sido muy premiada? ¿Y que cuente con actores reconocidos?

