

CINEHORIZONTES

18e FESTIVAL DE CINÉMA ESPAGNOL DE MARSEILLE

14 - 22

NOV. 2019

— CINÉMA LE PRADO —

L'ALHAMBRA — LES VARIÉTÉS — L'ALCAZAR

SALLES PARTENAIRES DE LA RÉGION SUD

Les journalistes de métier n'ont qu'à bien se tenir!

Voilà huit ans que Sciences Po Aix s'associe avec beaucoup d'enthousiasme au Festival CineHorizontes, en décidant de l'inscrire au cœur des enseignements pour le certificat sur l'Espagne et l'Amérique latine. Les étudiants participants (Romain Ivorra, Martin Bleyra, Iulia Armand-Dusaussoy, Adrien Lavergne, Jules Tarasewicz, Lily Passeron, Marina Giraud, Laura Féret et Camille Cantaluppi) seront membres du jury qui décernera le prix Belle Jeunesse au meilleur film de cette sélection (doté de 1 000 €) ou couvriront pour les médias numériques la journée.

Voici le résultat de leur travail de recherche, d'interview et de rédaction.

UN RETRATO DE LOLA DUEÑAS

CINEHORIZONTES 2019

Con más de veinte años de profesión, treinta y tres películas y series rodadas y tres premios ganados (entre ellos dos Goyas en 2005 y 2010), Lola Dueñas es uno de los invitados más prestigiosos del festival CineHorizontes.

El jueves 14 de noviembre, tuvimos la suerte de poder entrevistarla en el cine del Prado en Marsella. Un poco impresionados por esta actriz madrileña que empezó su carrera increíble en los años noventa, nos sentimos pronto en confianza pues Lola Dueñas supo instalar con nosotros, y esto desde el principio, un ambiente muy caluroso y empezamos un verdadero diálogo con ella. Es tan apasionada por su trabajo y nosotros tan curiosos que el tiempo de la entrevista se nos fue volando. Encantada por Francia, su gastronomía y sus actores, Lola Dueñas compartió con nosotros trocitos de su vida: su estancia en París y en Portugal, incluso su impaciencia de irse de casa de sus padres para poder ser independiente y cumplir sus sueños. Porque así nos lo dijo esta actriz maravillosa: *“Cuando encontré a Pedro Almodóvar, de repente, al verle tan cerca, dirigiéndome, fue como si me diese cuenta en ese momento de que al final había cumplido mi sueño y que era actriz, ¡lo que yo había querido desde pequeña!”*

Con un padre actor y sus clases de teatro que ella empezó a los veinte años, Lola Dueñas siguió sus sueños hasta demostrarnos que, con paciencia y voluntad, se cumplen grandes cosas. Aún le queda camino por hacer y nos contó que tenía proyectos como jugar en una comedia francesa y otra película misteriosa. Como nos lo afirmó: *“se dice mucho que hasta que no firmes, y no he firmado, no digo nada...”*

A lo largo de esta entrevista, nos encontramos con una persona completamente dedicada a su profesión. Lola Dueñas consiguió hacernos viajar con ella, que sea en el cuarto de una madre, con *Mar adentro* o por las nubes, con *Las chicas de la sexta planta*. Cuando tuvimos que irnos, después de una o dos fotos, pues claro, solo teníamos una obsesión: volver... ¡a hablar con ella!

Entrevista a Lola Dueñas

La famosa actriz madrileña Lola Dueñas nos concedió una entrevista en el marco del festival hispánico Cine Horizontes, Marsella. Habló de su pasión por el teatro, su última película y su relación con Pedro Almodóvar.

Marina Giraud y Martin Bleyra.

Bueno, primero queríamos saber ¿Qué tal Francia, ¿qué tal le parece?

¡Me encanta Francia! Yo vivía en París.

Ah, ¿Cuánto tiempo?

Estuve cuatro años y medio, es que como rodaba normalmente casi todos los años la mitad del año en España, pues hacía como medio año en Francia y medio año en España.

Si tuviera que trabajar con un actor o una actriz en particular, ¿cuál sería?

Pues mira, sería Adele. Y voy a rodar un cortometraje con ella, de chicas buenas, y hay muchos actores que me gustan como Phillippe Torreton, pero ya rodé con él una peli: *La pièce manquante*. Este actor es buenísimo. Luego, seguro, salgo y me acuerdo de miles, sabes, pero déjame pensar un poco y luego os lo digo. ¡Hay muchos actores que me encantan! Me encanta Juliette Binoche, ¡maravillosa!

Antes de venir aquí hemos visto su peli *Viaje al cuarto de una madre*...

Ah, es preciosa. Además, a ti te pilla la edad.

Justamente me suena porque es, como Leonor se va fuera de su casa, lejos de su casa, lo estamos viviendo nosotros. Nos identificamos un poco con la peli. Queríamos saber, ¿cómo se hizo para grabar esta peli?

Pues, mira, rodamos en el pueblo de la directora, que es un pueblo muy chiquito de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Había muy poco dinero, el rodaje era cuatro semanas.

Pero un equipo maravilloso, desde la directora que es un talento, de una sensibilidad, de una bondad, tiene un corazón... Hasta su familia, su madre fue la que me enseñó a coser. Yo me fui tres meses y medio antes de empezar el rodaje al pueblo para aprender a coser. Pero es muy laborioso porque son gestos adquiridos de años.

Se nota en la peli.

Desde luego, comí mucho para engordar. Yo no soy madre, en fin, me pillaba muy lejos, muy lejos... Y poquito a poco, pues, con un grandísimo equipo, salí muy bonita y con mucho amor ha salido una peli preciosa.

Usted en su vida...

¡Llámame "tú"!

¿Cómo has vivido el hecho de irte lejos de casa?

Cuando me fui de jovencita, lo tenía todo preparado. Antiguamente en España las mujeres, como decir, hacían una cosa que se llama "ajuar". Preparar las sábanas, prepararlo todo para cuando se casaran. Pues yo lo tenía todo preparado para independizarme: tenía las sartenes, las cosas de cocina, tenía tantas ganas de ser independiente desde muy pequeña que empecé a hacer casa y dibujaba mi casa imaginaria. Y con el primer sueldo de teatro, me largué. Tenía muchísimas ganas de tener mi propio espacio.

Entonces, ¿se fue muy lejos de casa?

Bueno, lejos tampoco, me fui a Madrid, pero... independiente.

A mí me gusta interpretar los personajes secundarios. ¿Pero no piensa que es más interesante interpretar un papel secundario?

Da igual, o sea si está bien escrito y hay un buen director, da igual que sea corto, largo, da igual... No importan en el cine. Siempre lo más importante es la película o eso, es lo que pienso.

¿Y tienes proyectos?

¡Grabar en Francia! (risas) ¡Estoy muy contenta! Normalmente empiezo a grabar el corto, este con Adele, en diciembre. Y al año que viene empiezo, voy a hacer una comedia francesa, bueno hay cosas allí. Se dice mucho que hasta que no firmes, es que no he firmado, no digo ni título ni nada. Pero te doy pistas así: es una comedia francesa y hay otro proyecto que no es una comedia. ¡Estoy contenta!

También teníamos una pregunta sobre Pedro Almodóvar, ¿Cómo te encontraste con él?

Lola Dueñas - Fue muy bonito, fue precioso. Porque yo como todas las actrices que no son tontas lo deseaba mucho claro. (risas) Y entonces yo hice una película en España que se llama *Piedras*, que fue la primera peli de Ramón Salazar, que si no la habéis visto os la recomiendo. Es maravillosa esta peli, él es un director maravilloso. Pedro vio *Piedras*, y yo era muy jovencita. Estaba en mi casa, suena el timbre y recibo un ramo de flores así y una nota de él. Imagínate yo, ¿sabes? Me puse a chillar, a saltar como una loca y allí empezó todo. Porque yo había hecho *Hable con ella* ya con él, pero yo decía solo "hola" y "adiós". Luego recibo las flores y ya luego vino *Volver* y *Los abrazos rotos* y *La del avión...*

¿No es un poco impresionante desempeñar en una peli con un director tan famoso?

Impresiona él. Lo que pasa es que me encanta estar cerca de él y que me dirija. Pero es verdad que impresiona. Me pasó un día una cosa preciosa: ya en el avión, o sea ya había rodado con él; de repente, al verle tan cerca dirigiéndome, fue como si de repente me diese cuenta en ese momento de que al final había cumplido mi sueño y que era actriz, lo que había querido desde pequeña. Pero fue como, por su sola presencia, dije "¡ah!", sabes, como casi una espectadora. Dije: "ah, dios mío, que al final he sido actriz". Es muy bonito lo que pasó con él.

¿Siempre ha querido ser actriz?

¡Sí!

¿Cómo le vino la idea de ser actriz?

Mi padre era actor y sobre todo el teatro, que desde pequeña estoy viendo teatro, desde el chupete.

Portrait : Nicolás Pacheco

C'est dans le cadre du Festival de cinéma espagnol de Marseille, *Cine Horizontes*, que nous avons rencontré Nicolás Pacheco le 21 novembre dernier. Assis autour d'une petite table de la cafétéria du cinéma Le Prado, le réalisateur nous accorde un peu de son temps afin de répondre à nos questions. Nous découvrons un artiste à l'écoute des autres, réceptif à nos propos et par-dessus tout, engagé et passionné par le théâtre et le cinéma : portrait d'un artiste complet, travailleur acharné.

Nicolás Pacheco est réalisateur, scénariste et possède sa société de production de films indépendants, La Tapia. Portant, c'est au théâtre qu'il fait ses débuts en tant que metteur en scène. C'est en réhabilitant l'association de son lycée qu'il a compris qu'il en ferait son métier. Il décide alors de quitter l'Andalousie de son enfance pour étudier à Madrid, Barcelone puis Cuba. De tous ces endroits différents et de ces formations variées, il a appris à voir la société autrement. *Jaulas* est son premier long métrage et il est le résultat de plus de huit années de travail. Présenté dans de nombreux festivals comme le Festival de cinéma européen de Séville, à Zaragoza, Valladolid ou Marseille, le film nous présente la société espagnole d'une façon que peu connaissent.

A travers *Jaulas*, Nicolás Pacheco nous offre une vision critique de la politique sociale espagnole, notamment en ce qui concerne la situation de certains de ses concitoyens vivant à l'extérieur des villes. Il s'engage en mettant en lumière « les oubliés » de l'Andalousie, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, ceux qui sont de l'autre côté du périphérique, ceux que l'on ne voit pas. Il est vrai que *Jaulas* nous offre une vision de l'Andalousie plus sombre que celle que l'on lui connaît, mais cela n'entache pas la fierté de Pacheco pour sa région, qu'il s'applique à représenter dans sa globalité à travers son art.

Si le film relève du drame, certains de ses personnages ne manquent pourtant pas de fantaisie. En eux, le réalisateur nous confie qu'il place un peu de sa propre personnalité, en hommage à l'enfant rêveur et décalé qu'il était, qui se sentait souvent différent du fait d'avoir ce qu'il nous décrit comme « une sensibilité différente ».

Nicolas Pacheco s'engage donc dans ses films et dans ses pièces de théâtre, en montrant le conditionnement que la société impose à chacun. Cependant, il lutte aussi pour donner un sens différent au cinéma et son industrie espagnole. Ses revendications sont connues de tous ceux qui se battent pour l'accessibilité de la culture et le maintien de son enseignement : plus de moyens et plus d'aides pour les jeunes artistes. Ce qui semble acquis en France est loin de l'être en Espagne et le réalisateur ne manque pas de citer plusieurs fois l'exception culturelle française comme l'exemple à suivre.

Qu'il s'agisse de son engagement artistique ou de son militantisme culturel quasi politique, Nicolas Pacheco poursuit un seul et même objectif : celui de partager son histoire et ses expériences, de s'enrichir du récit des autres et leurs donner les moyens d'en faire de même. Il aime partager l'amour qu'il porte à son art, à un art bien fait, libre de toutes contraintes, excepté celles qu'il s'est lui-même imposées. Pour être juste et complet, il faudrait donc ajouter à la générosité, le goût de la liberté pour définir à la fois l'homme et l'artiste, indissociables.

Photo © Jorge Fuembuena

Camille Cantaluppi

Entrevista a Nicolás Pacheco, director de cine.

Cuando le hacemos la entrevista, acabamos de ver su última película, *Jaulas*, en el festival de cine español Cinehorizontes de Marsella, el pasado mes de noviembre. *Jaulas* es un road movie andaluz en el que una mujer y su hija intentan escapar de su condición social marginada.

Laura Féret, 1A, Sciences-Po Aix.

Buenos días, Señor. ¿Es la primera vez que viene a Francia?

No, conozco París, he ido tres veces ahí. Me gusta mucho la cultura francesa y la importancia que le dais al cine, y a la literatura en este país desde la educación, desde pequeñito y en el colegio. Creo que es algo fundamental que luego se extrapola a las instituciones. Por ejemplo, la ley del cine que vosotros tenéis beneficia mucho a los creadores y al cine de autor. Es algo que en España no tenemos. De alguna manera debilita mucho la asistencia de un cine menos comercial sino más intelectual, artístico, poético, en definitiva.

Ayer, vimos que estuvo con Lola Dueñas, en el viejo puerto de Marsella.

Yo no conocía a Lola Dueñas, la miraba mucho por papeles en películas muy conocidas en España. Ha trabajado con los mejores directores de mi país. Ayer, nos caímos muy bien, conectamos muy bien, y ella conoce perfectamente Marsella porque ha trabajado aquí, y ha vivido. Entonces, me hizo un paseo de cinco horas de guía por el centro de Marsella y alrededor del viejo puerto. ¡Me quedé impresionado porque el puerto es enorme! Es muy bonito.

Usted ha hecho mucho teatro cuando era joven. ¿Qué influencia tuvo sobre el cine que produce?

El teatro me permitía tener mi primer aprendizaje como contador de historias. Eso me llevó a estudiar el teatro, y de ahí a las escuelas de cine de Madrid, Barcelona y por último Cuba. Mi sueño, realmente, era ser director de cine. El teatro es muy interesante para un director porque lo que hace es que te pone en contacto muy directo con actores y te sirve mucho para darle importancia al actor, y saber dirigirle.

¿En qué los puntos de vista cambian entre Cuba, su cultura de América Latina, y el enfoque europeo?

Cambia mucho en el sentido de la experiencia vital, del profesor y a lo que pone su mirada. Pero el estar estudiando en ambientes y culturas muy diferentes, yo creo que es muy interesante porque te abre la mente, te abre la mirada, y te enriquece al nivel personal. Yo creo que un artista, un director de cine, tiene que nutrirse de muchas experiencias, conocer mucho tipo de gente, muchas culturas para que luego su cine no sea un cine plano, sino que esté lleno de perspectivas y de diferentes modos de entender una misma situación.

En Francia, tenemos muchas ayudas para los directores. ¿Cómo es el sistema de financiación del cine en España?

En España es muy complicado. Lo que ha cambiado mucho es la aparición de las plataformas como Netflix, más orientadas. Hay dos televisiones públicas: tele cinco y antena 3. Las otras son privadas, o controladas por los italianos. Por eso las televisiones no hacen ninguna promoción. Por eso también se convierte en una película que es rara, que no funciona.