QUINZAINE 50
DES RÉALISATEURS
Société des réalisateurs de films
CANNES
Carmen
& Lola
Un film de Arantxa Echevarría
avec Zaira Romero • Rosy Rodríguez

EUROZOOM présente

QUINZAINE DES RÉALISATEURS 50e
Société des réalisateurs de films
CANNES

Carmen & Lola

Un film de Arantxa Echevarría

avec Zaira Romero • Rosy Rodríguez

LE 14 NOVEMBRE

ESPAGNE - DURÉE : 106 MIN

DISTRIBUTION
EUROZOOM
7 rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél. : 01 42 93 73 55
presse@eurozoom.fr

PRESSE
RACHEL BOUILLON
6 place Madeleine – 75008 Paris
Tél. : 06 74 14 11 84
rachel.bouillon@orange.fr

SYNOPSIS

Une histoire d'amour entre deux jeunes femmes gitanes dans un milieu où l'homosexualité est un tabou.

LES PERSONNAGES DU FILM

Dès le début, nous savions que devions coller à la réalité. Il y a peu d'acteurs et d'actrices gitans, car ils sont rarement poussés à suivre cette voie. C'était notre plus gros pari : trouver deux adolescentes issues de cette communauté qui oseraient interpréter ces personnages, malgré la marginalisation dont le film pourrait les faire souffrir. Nous avons couru les marchés, les banlieues, les associations, même les rues. Au cours d'un casting éprouvant de plus de six mois, nous avons rencontré plus de 1000 gitans avant de trouver Lola et Carmen.

Une seule actrice professionnelle (CAROLINA YUSTE) est entourée de quelques 150 gitanes sans aucune expérience devant la caméra.

LOLA - ZAIRA ROMERO

Zaira est une « merchera » de 16 ans, une métisse gitane et blanche. C'est sa première expérience face caméra, mais elle rayonne d'authenticité à chaque mot.

CARMEN - ROSY RODRIGUEZ

897ème de notre casting, Rosy s'est présentée alors que nous allions baisser les bras.

PACO - MORENO BORJA

Moreno Borja est un gitan des temps-modernes : instruit, de son époque, sensible. À l'opposé de la personnalité de son rôle, Paco a travaillé dur pour lui donner vie. En travaillant sur CARMEN & LOLA, il s'est découvert une vocation pour la comédie. Il a quitté son emploi d'agent de sécurité et vient de signer pour « Arde Madrid », la série phare de Paco León produite par Moviestar.

FLOR - RAFAELA LEÓN

À 43 ans, Rafaela ne s'était jamais imaginée devant la caméra. L'extraordinaire humanité qu'elle partage avec son personnage l'a poussée à accepter ce rôle pour gagner un peu d'argent.

PAQUI - CAROLINA YUSTE

Talentueuse comédienne de théâtre, on a pu la voir notamment, dans « Hablar por hablar » et « Séneca » au Centro Dramático Nacional de Madrid. Son dernier film, QUIÉN TE CANTARA est réalisé par Carlos Vermut.

NOTE D'INTENTION

1. CONCEPTS VISUELS

Je voulais trouver la bonne distance pour éviter toute possibilité de condamner l'un des personnages. C'est précisément pour cette raison que j'ai voulu présenter la culture gitane avec respect et pudeur. Cette distance est tant dans le rapport à la caméra que dans la narration : être capable de trouver une intensité sociale dans les gestes des personnages et dépeindre la détresse de l'exclusion par les objets. Voir le monde par le prisme des caractéristiques d'une communauté et comprendre l'individu par celui des objets dont son monde est peuplé.

Voir et ne pas voir, comme l'art, en un clin d'œil. Je voulais que notre caméra voie sans juger, alors que dans le même temps, ces mêmes images nous mettent dans la situation difficile de prendre parti : il est impossible de rester neutre. Car, quand une histoire d'amour naît, je prends parti. Lola voit le monde au travers de son amour pour Carmen. Et ce n'est pas un point de vue ordinaire, puisqu'il est corrompu par toutes les conceptions et les artifices de ses sentiments. Le monde semble s'arrêter, se brouiller, perdre en netteté pour se concentrer uniquement sur Carmen, une main tendue, une boucle d'oreille en forme d'oiseau aperçue sous une masse de cheveux en bataille, des chaussures sales couvertes de poussière.

2. L'IDÉE

En 2009, un article revenant sur un événement survenu à Grenade a attiré mon attention. Il parlait du premier mariage lesbien gitan en Espagne. Le mariage homosexuel y est légal depuis 2005, mais il leur avait fallu quatre ans pour passer le pas. Naturellement, elles avaient demandé que leur nom soit changé dans l'article – Rosario et Sara – et que leur photo n'apparaisse pas. Pour certains, la vie est un vrai combat de boxe. Rosario et Sara ont été forcées à monter sur le ring des préjugés et des tabous. Elles avaient été rejetées par leurs voisins, leurs familles et toute la communauté gitane. Malgré ça, elles avaient quand même décidé de se marier et de se présenter à la presse – à visage couvert peut-être – mais elles avaient néanmoins prêté leur voix à toute une communauté désemparée.

« Être une femme reste difficile. Être une gitane, dans une culture véhiculant des siècles de patriarcat et de sexisme, ajoute aux difficultés. Être femme, gitane et lesbienne vous rend invisible. »

Les femmes gitanes « ne sont pas au placard, mais dans un caveau ». Celles qui expriment ouvertement leur sexualité et choisissent de vivre leur homosexualité sont forcées de s'éloigner du monde gitan et de leurs mères qui les ont élevées pour devenir à leur tour des épouses et des mères parfaites. Beaucoup ont quitté l'école de bonne heure, sont sans instruction et n'auront jamais la possibilité de trouver un travail en dehors de leur environnement car, de manière générale, la communauté blanche n'engage pas de femmes gitanes. Dès lors, comment pourraient-elles ne pas cacher leur orientation sexuelle ?

Étant moi-même une femme, j'ai une vision différente du monde, un autre regard sur la réalité et même une autre manière de raconter les histoires. Je suis réalisatrice et femme, peut-être pas dans cet ordre, et c'est ce qui me caractérise. Je me sens une obligation morale de donner la parole à celles qui n'y ont pas droit. Le cinéma est devenu mon porte-voix pour certaines causes auxquelles je crois.

« Je déteste être une femme, je déteste ça de tout mon être. Si je n'étais pas une femme, je pourrais avoir une vie. Si je n'étais pas une femme, je pourrais voyager, entreprendre, vivre des choses, rencontrer des gens différents. Si je n'étais pas une femme, je pourrais être comme tout le monde. Je n'ai pas de rêves. Les femmes gitanes n'ont rien, pas même des rêves. » (Noémi, jeune femme gitane, lors d'une conférence sur le droit des femmes dans un lycée de Madrid) .

3. MUSIQUE ET SILENCE

La musique est extrêmement importante pour la communauté gitane. Elle fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Elle rythme chaque instant, chaque événement, chaque célébration et rassemblement. La musique gitane fusionne les sons de l'Inde et de chacun des pays que leurs ancêtres ont traversé pour rejoindre l'Espagne, influencée par ceux de l'Iran, de la Turquie, des Balkans, de la Grèce, de l'Andalousie... Ainsi, pour les gitans, le silence est synonyme de tristesse. Notre film intègre du flamenco, de la musique traditionnelle, de la musique rituelle et des moments de silence.

Le flamenco est une des plus importantes contributions à la culture universelle. Il a été déclaré patrimoine intangible de l'Humanité par l'Unesco.

Lola participe fièrement à la chorale cultuelle de son quartier. Célébrer en musique, dans la pure tradition du gospel, occupe une part importante des rites. Les thèmes du culte, toujours basés sur la Bible et les évangiles, sont beaucoup plus proches des « bulerías » (nom d'une des formes musicales du flamenco) et des fandangos (nom d'un des courants du folklore andalou) qu'on ne l'imagine. Bien souvent, qui ignore qu'il s'agit de musique cultuelle, pourrait croire à des chansons d'amour. Les gitans chantent Dieu comme s'Il était fait de chair et de sang, et leur relation à Dieu est semblable à celle qu'ils peuvent avoir avec un partenaire très aimé et respecté.

FILMOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Arantxa Echevarria

FILMOGRAPHIE

2018 - CARMEN & LOLA

2017 - EL ULTIMO BUS - Court métrage

2016 - EL SOLISTA DE LA ORQUESTA - Court métrage documentaire

2015 - YO PRESIDENTA - Court métrage

2013 - DE NOCHE Y DE PRONTO - Court métrage

2012 - CUESTIÓN DE PELOTAS - Documentaire

2010 - PANCHITO - Court métrage

LISTE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

LISTE ARTISTIQUE

ZAIRA ROMERO	Lola
ROSY RODRÍGUEZ	Carmen
MORENO BORJA	Paco
RAFAELA LEÓN	Flor
CAROLINA YUSTE	Paqui

LISTE TECHNIQUE

Réalisé et écrit par	Arantxa Echevarría
Produit par	Pilar Sánchez Díaz & Arantxa Echevarría
Image	Pilar Sánchez Díaz
Direction artistique	Soledad Seseña
Costumes	Teresa Mora
Montage	Renato Sanjuán
Direction de production	Eduardo Santana
Musique	Nina Aranda
Maquillage	Gloria Pinar & Soledad Padilla
Assistant réalisatrice	Jorge Calatayud
Son	Fabio Huete
Mixage son	Daniel Peña

Ventes internationales
Latido

Une production
TVTEC SERVICIOS AUDIOVISUALES

Avec la participation de
Orange Espagne - Gouvernement de la Communauté de Madrid
Institut de la Cinématographie et des Arts Audiovisuels (ICAA)

EUROZOOM

DVD/BLU-RAY FILM DISTRIBUTION