Dossier pedagógico

CARMEN Y LOLA

Arantxa Echevarría

Este documento tiene como objetivo ayudar a los profesores a crear y animar debates con los alumnos sobre la película. Proponemos diferentes ejercicios de aprendizaje de la lengua y cultura española, a la vez que diferentes pistas de análisis sobre el lenguaje y la técnica cinematográfica.

FESTIVAL CINESPAÑA TOULOUSE
scolaires@cinespagnol.com | www.cinespagnol.com

cinespaña
Festival du Film Espagnol de Toulouse

DOSSIER PROFESOR

SINOPSIS

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes qu'elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever autant d'enfants que possible, jusqu'au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière, gitane également, rêve d'aller à l'université, fait des graffitis d'oiseaux et aime les filles. Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs familles.

FICHA TÉCNICA

Título original: Carmen y Lola
Director: Arantxa Echevarría
Guion: Arantxa Echevarría
Producción: Arantxa Echevarría
Pilar Sánchez Díaz (TVTEC)
País : España
Fotografía: Pilar Sánchez Díaz
Música: Nina Aranda
Año: 2018
Duración: 1h43
Reparto: Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Bruno Moreno, Carolina Yuste, Rafaela León.

« Sa caméra pénètre dans les zones où les gitans vivent en masse, sont ghettoïsés et vivent en marge d'une société qui ne veut pas d'eux. »

« Cannes 2018, Quinzaine : 'Carmen et Lola', récit d'un amour impossible entre deux gitanes. » par Huga Saadi, 18/05/2018
Toute la Culture

ÍNDICE

Dossier profesor p. 1

Dossier alumno p. 4
Antes de ir al cine p. 5
Después de ir al cine p. 7

Anexo p.10

Biofilmographie de la réalisatrice

« Echevarría a insufflé beaucoup de compréhension, de sensibilité et de courage dans ce film frais, libre, émouvant et, malgré les choses terribles qu'il raconte, porteur d'espoir, nécessaire et beau (...). »

« Carmen et Lola » par Alfonso Riviera, 17/05/2018 Cineuropa

Arantxa Echevarría

Originaire de Bilbao, Arantxa Echevarría fait ses études à l'Université Complutense de Madrid. Après une licence en sciences de l'image, elle décide de se spécialiser en réalisation audiovisuelle dans la même université ainsi qu'en production cinématographique à l'Université de Sydney. Arantxa Echevarría se lance dans la production audiovisuelle en travaillant pour TVE (Televisión Española) avec un documentaire sur les femmes footballeuses : **Cuestión de pelotas**. Cette profession n'était pas reconnue jusqu'alors mais suite à ce documentaire, la Fédération de Football régularise les conditions de travail des footballeuses. Grâce à **Carmen y Lola**, son premier long-métrage, la réalisatrice devient la première femme espagnole à participer à la quinzaine des réalisateurs de Cannes.

Filmographie

Long-métrage

Carmen & Lola, 2018

Documentaires

El solista de la orquesta, 2015
Cuestión de pelotas, 2010

Courts-métrages

El Último bus, 2016
Yo, Presidenta, 2015
De noche y de pronto, 2013
Don Enrique de Guzmán, 2012
Panchito, 2010

Liste de films proposée autour de CARMEN & LOLA

- *Fresa y Chocolate,* Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío, 1993.
- *Gadjo Dilo,* Tony Gatlif, 1997.
- *Chat Noir Chat blanc,* Emir Kusturica, 1998.
- *7 Vírgenes,* Alberto Rodriguez, 2005.
- *Fronteras (a escondidas),* Mikel Rueda, 2014.
- *Carol,* Todd Haynes, 2015.

Tableau des compétences

Discipline	Niveau	Objet d'étude	Compétences
Études cinématographiques	Collège et lycée	Analyser un film	Analyse d'images et compréhension Prise de conscience des choix de mise en scène Découverte des techniques et du vocabulaire cinématographiques
Société	Collège et lycée	Étudier le une réalité sociale contemporaine	Découvrir l'histoire du peuple gitan espagnol, leur migration et leurs traditions Comprendre comment le cinéma peut être un outil d'engagement social

Document ressource sur l'histoire de la communauté gitane en Espagne

« Gitans espagnols et immigrés roms en Espagne. Discours émancipatoire et nouvelles catégories de stratification dans la société et l'école » par Bálint-Ábel Bereményi et Sílvia Carrasco dans Migrations Société, vol. 152, no. 2, 2014, pp. 131-146.

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2014-2-page-131.htm

DOSSIER ALUMNO

CARMEN Y LOLA

Dir. Arantxa Echevarría | España | 2018 | **Prod.** TVTEC | **Distrib.** Gabarra Films | **Reparto** Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Bruno Moreno...

SINOPSIS

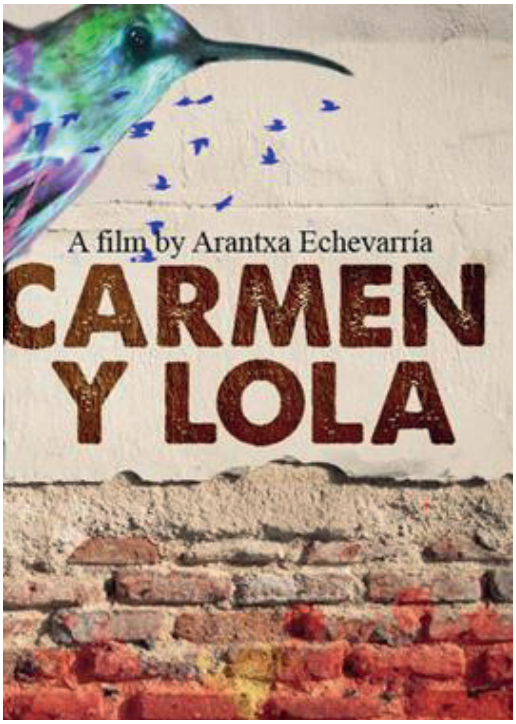
Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid. Como cualquier otra gitana, está destinada a vivir una vida que se repite generación tras generación: casarse y criar a tantos niños como sea posible. Pero un día conoce a Lola, una gitana poco común que sueña con ir a la universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. Carmen desarrolla rápidamente una complicidad con Lola, y ambas tratarán de llevar hacia delante su romance, a pesar de los inconvenientes y discriminaciones sociales a las que tienen que verse sometidas por su familia.

EJERCICIOS CINEMATOGRÁFICOS
ANTES DE IR AL CINE

Aquí puedes observar dos carteles de la película Carmen y Lola : compáralos e intenta adivinar el tema y la historia.

1 / ¿Quiénes seran estas jóvenes muchachas? ¿Qué tipo de relación puede haber entre las dos?

2 / ¿Qué representa para ti la figura del pájaro en el segundo cartel? En el primer cartel, ¿qué pueden estar mirando las dos jóvenes?



3 / ¿Observa atentamente los colores, los personajes y su expresión. ¿A qué género cinematográfico pertenece este largometraje? ¿Es una ficción o un documental? ¿Por qué?

4 / « Ser diferente, es bueno. Las grandes personas que son diferentes, son las que cambiaron el mundo. Ser differente, es algo especial, algo único. » Afirmó la directora en una entrevista para La Montée Ibérique. ¿En qué Carmen y Lola pueden ser diferentes?

LOS PERSONAJES
ANTES DE IR AL CINE

Observa atentamente estos fotogramas que representan a los personajes principales de la película Carmen y Lola.

6 / Propon una presentación de cada protagonista (edad, físico, ocupación, medio social) y adivina lo que les une entre ellas. ¿Cuáles parecen ser las características que las definen?

LOLA

CARMEN

Con la ayuda del glosario cinematográfico anexo, describe estos fotogramas (escala de plano, luces, encuadre).

7 / Según tú, ¿qué característica de cada personaje subraya la puesta en escena? ¿En qué se oponen Carmen y Lola?

8 / Aquí está el primer encuentro entre Carmen y Lola: Carmen está de frente, Lola está de espaldas en over the shoulder.
Describe este plano e intenta adivinar cómo podría desarrollarse la escena del primer encuentro. Encuentra un elemento visual recurrente en la película.

EJERCICIOS CINEMATOGRÁFICOS
DESPUÉS DE IR AL CINE

I. Entre tradición y modernidad : encierro y deseo de libertad

9 / En la película, encontramos elementos primordiales para la comunidad gitana puestos en escena de forma casi documental ¿Cuáles son?¿ Cuáles son las tradiciones y los valores gitanos inculcados por las familias de Lola y de Carmen ?

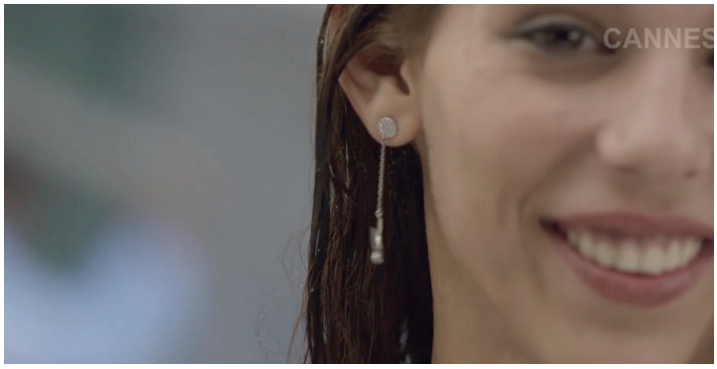
10 / Lee el texto anexo « Estudia y Sal al Mundo » y compara los valores que se defienden en cada uno de los elementos **(Carmen y Lola/texto)**.

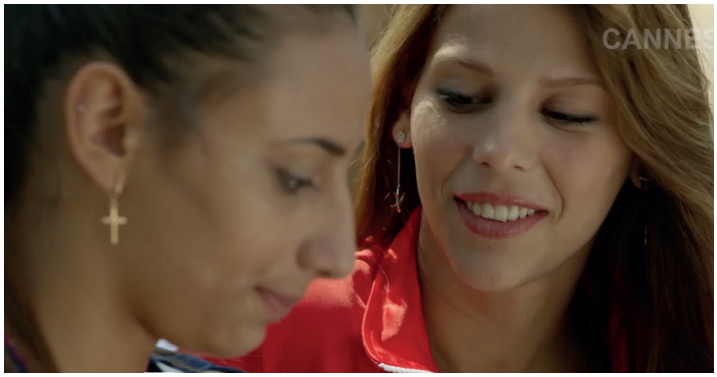
11 / Al inicio de la película, Lola y Carmen no comparten los mismos objetivos : ¿A qué aspira Lola?¿Sobre qué temas suele discutir la joven con sus padres? Al contrario, ¿cuál es el sueño de Carmen al principio de la película? ¿Cuáles son las aspiraciones que se oponen a los valores impuestos por las familias de las dos protagonistas?

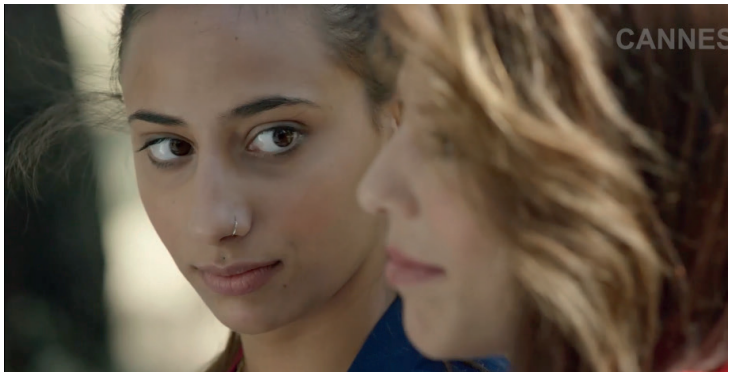
12 / Un elemento visual parece ilustrar los sentimientos de Lola en el seno de la comunidad. Otro signo simboliza a lo que aspira. Adivínalos y elige cuatro palabras para calificarlos.

II. Una historia de amor subversiva

Le film **Carmen & Lola** met en image la naissance d'un amour entre deux jeunes gitanes. Le film est précurseur dans sa volonté de dépeindre la communauté gitane ainsi que dans sa manière de filmer la relation amoureuse subversive entre deux jeunes femmes de cette communauté. Afin de mettre en image les émotions des deux jeunes filles, la réalisatrice utilise divers procédés cinématographiques.







13 / Estos ejemplos de plano ilustran encuentros y conversaciones entre las dos jóvenes. ¿Qué elementos característicos son comunes en estos cuatro fotogramas? Gracias a la puesta en escena, ¿cómo percibe el espectador la relación entre Carmen y Lola ?

«Yo sí creo en el cine social, sí creo en la capacidad del cine para enseñar realidades que han de ser cambiadas. »

ARANTXA ECHEVARRÍA

14 / ¿Piensas que esta película es inovadora en cuanto a los temas que trata? Cita otras películas que traten un tema similar.

III. Una historia de aprendizaje

15 / Esta es la última imagen de la película. Este plano fijo de 13 segundos muestra a Carmen y Lola corriendo hasta la playa. Observa bien este fotograma y descríbelo : (paisaje, color, encuadre, escala de plano, el cuerpo de las protagonistas…) ¿Qué representa este lugar para las jóvenes?

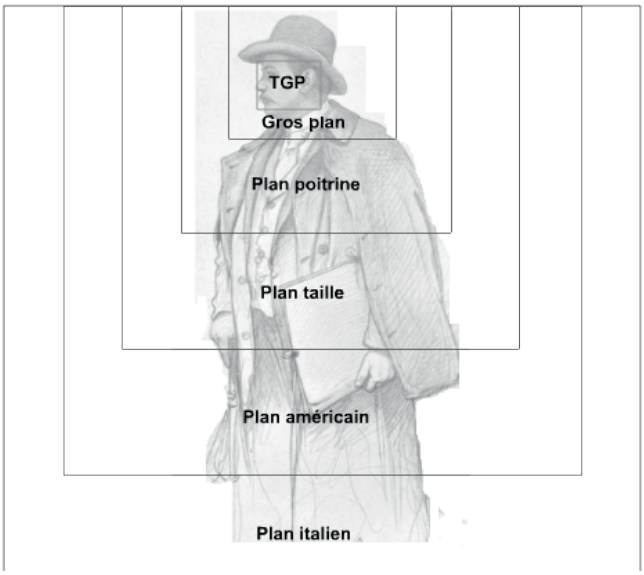
16 / Este fotograma es la secuencia final de la película **Les 400 Coups** de François Truffaut (1959). Compáralo al de **Carmen y Lola**. ¿Porqué este lugar? ¿Qué simboliza el mar?

L'évasion vers la mer est un lien commun cinématographique. En effet, de nombreux cinéastes privilégient la plage et la mer comme lieu idéal de fuite, d'échappatoire. Les séquences de fugue vers la mer viennent clore de nombreux films mettant en scène des protagonistes adolescents, en passe de devenir adulte. Ce genre de narration s'apparente à un récit d'apprentissage ou d'initiation.

ANEXOS

Glosario cinematográfico

ESCALA DE PLANO



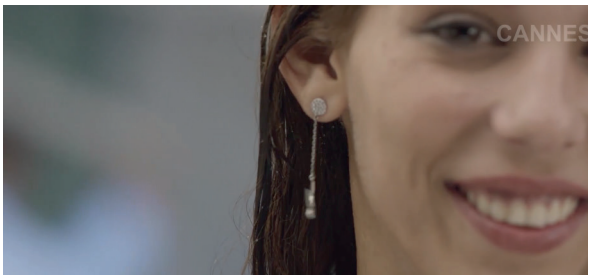
PLAN GÉNÉRAL / PLANO GENERAL

PLAN MOYEN / PLANO ENTERO

PLAN POITRINE / PLANO MEDIO

GROS PLAN / PRIMER PLANO

TRÈS GROS PLAN / PRIMERISMO PLANO



INSERT / PLANO DETALLE

PLAN AVEC AMORCE / OVER THE SHOULDER

DOSSIER BACCALAURÉAT POLYNÉSIE 2015

Document 1 :

Estudia y sal al mundo

Soleá, cuando quería enamorar, se ponía la falda corta de flores, la camisilla estrecha y las alpargatas altas. Se soltaba el pelo negro, que le caía largo y liso por la espalda, con una onda natural a ambos lados de la cara. Se pintaba los ojos con **abéñula** hasta más allá de las pestañas y los labios con un tono de rojo que estaba a medio camino entre el color de la sangre y el del vino tinto. Por otro lado, aunque no podía compararse con el resto de su familia, Soleá sabía que cantaba y bailaba con mucho arte, al menos el suficiente como para llamar la atención fuera del Albaicín de Granada.

Antiguamente, las mujeres como Soleá se casaban muy jóvenes, enseguida tenían un puñado de niños muy guapos y se pasaban la vida entre **pucheros** y guitarras. No necesitaban más para ser felices. En cambio, ahora, por culpa de la televisión, el internet y los estudiantes extranjeros que se habían instalado en la parte nueva de la ciudad, con sus chanclas y sus piernas peludas, su acento y sus ideas modernas, las cosas habían cambiado mucho. Las niñas asistían a clase, tenían sueños, querían conocer mundo.

Las abuelas **se hacían de cruces** cuando alguna de las nietas les venía con el cuento de la universidad y los idiomas, y las oportunidades laborales y la independencia económica.
- Y tú, ¿cuándo te vas a casar? - les preguntaban invariablemente.
Y eso que las mujeres eran más comprensivas que la mayoría de los hombres. Éstos, en general, trataban de quitarles de la cabeza esas **ansias** de libertad a fuerza de besos y promesas de amor. Muchas sucumbían al asedio, se enamoraban, se rendían y delegaban en sus hijas la realización de sus propios sueños.

El padre de Soleá, Pedro Abad, fue quien más la animó para que volara.
- Tú, estudia. Prepárate. Sal al mundo.

Supo enseguida que la niña tenía inquietudes profundas y miras altas. La acompañó todos los días al colegio, luego a la Facultad de Filosofía y Letras y luego a Madrid, para el máster en comunicación. Allí buscaron una casa bonita, en un barrio antiguo de calles estrechas y empinadas, alquilaron un piso diminuto, lo llenaron de geranios, se aseguraron de que el vecindario fuera respetable y se despidieron con lagrimones.

Soleá había conseguido su primer contrato de trabajo como redactora en una revista de arte. Pedro Abad regresó a Granada, lo contó a voces. Las abuelas se abanicaron y **se santiguaron**.

Nunca lo reconocieron abiertamente, pero el éxito de Soleá era el de todas; el de sus hijas y el de sus nietas y eso lo comprendió Soleá perfectamente solo con ver la esperanza reflejada en el brillo de sus ojos cada vez que regresaba a casa. Por eso, la posibilidad de perder su trabajo le atenazaba el alma. No tanto por ella, que era joven y lista y encontraría otro empleo, seguro, muy pronto, sino por aquellas muchachas y las explicaciones que tendrían que dar, y la bilis que tendrían que tragar, y las lágrimas que tendrían que llorar. Porque tal y como Soleá imaginaba, el drama era un habitante más del Albaicín. Las penas y las alegrías se gritaban a los cuatro vientos. Se sufría en comunidad, se amaba en comunidad. Allí no había secretos. Se los llevaba el aire.

Mamen Sánchez, La felicidad es un té contigo, 2013

VOCABULARIO

1. La abéñula: maquillage pour les yeux, généralement de couleur noire
2. El puchero: la marmite
3. Hacerse de cruces : être très étonné
4. Ansias : envies, désirs
5. Santiguarse : faire le signe de croix

Document 2 :

¿Ingeniera o Modelo?

El color rosa es lo de menos, www.demartina.com, juguetería online, 29/11/2013

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

I. Soleá es originaria de:
a) Sevilla
b) Madrid
c) Granada
Elige la respuesta correcta.

II. Antes, las jóvenes como Soleá vivían de forma tradicional. Da tres ejemplos sacados del texto para justificarlo.

III. Cita la frase que evidencia la evolución de esas jóvenes.

IV. ¿Verdadero o falso? :
a) Las abuelas querían que sus nietas se casaran.
b) A las abuelas les parecía normal que sus nietas estudiaran.
c) Los hombres esperaban que sus mujeres fueran independientes.
Justifica tus respuestas con elementos del texto.

V. El padre de Soleá la incitó a:
a) respetar la tradición.
b) elegir su propio destino.
Elige la respuesta correcta y justifícala con un elemento del texto.

VI. Elige la frase que mejor resume el final del texto:
a) Soleá salió adelante pero perdió el contacto con su comunidad.
b) Soleá perdió su trabajo y se casó.
c) Soleá encontró un trabajo y se convirtió en un ejemplo para su comunidad.

Répondez en français aux deux questions suivantes :

VII. En quoi le document 2 a-t-il un lien avec le document 1 ? (6-7 lignes)

VIII. Expliquez cette phrase : “el éxito de Soleá era el de todas” (l. 34).

EXPRESSION

I. El padre le aconsejó a su hija: «Tú, estudia. Prepárate. Sal al mundo.» (l. 25) Comenta la actitud del padre para con el porvenir de su hija. Puedes apoyarte en los dos documentos. (20 líneas)

II. Explica en qué son representativos de la noción de «Progreso» estos dos documentos. (20 líneas)

III. Di si consideras a Soleá como una heroína y justifica tu respuesta (15 líneas).

LETRA : A MI NOVIA LE GUSTAN LAS CHICAS de JARABE DE PALO

A mi novia le gustan las chicas,
Mi novia a mí me quiere un montón.
Mi novia tiene una amiga divina,
Le gusta tanto como yo.

Mi novia es de buena familia,
En su casa su madre no entiende, no entra en razón.
Lo de la niña será una manía,
Un amor pasajero, algo nada serio,
Lo cierto es que ella, nos quiere a los dos.

Y a mí que más me da,
Es el amor cuando se quiere de verdad.
Que tiene de especial,
Enamorarse libremente de la gente
Siempre fue lo más normal.

Mi novia usa colonia de chico,
Su mejor vestido es un pantalón.
Mi novia jugaba muñecas de niña,
A cromos y a coches de competición.

Mi novia, mi mejor amigo,
Mi ángel, mi vida, mi amor, mi pasión,
Mi novia es tan femenina,
Las chicas le gustan tanto como yo.

Y a mí que más me da,
Es el amor cuando se quiere de verdad.
Que tiene de especial,
Enamorarse libremente de la gente
Siempre fue lo más normal.

Así es el amor,
No tiene edad, no tiene sexo, ni color.
Así es el amor,
No tiene edad, no tiene sexo, ni color.

Así que me da igual,
Es el amor cuando se quiere de verdad.
Ella es tan natural,
Enamorarse libremente de la gente
Es lo más, es lo normal.

Enamorarse libremente es lo normal
Enamorarse si,
Enamorarse
Es lo más, es lo normal.