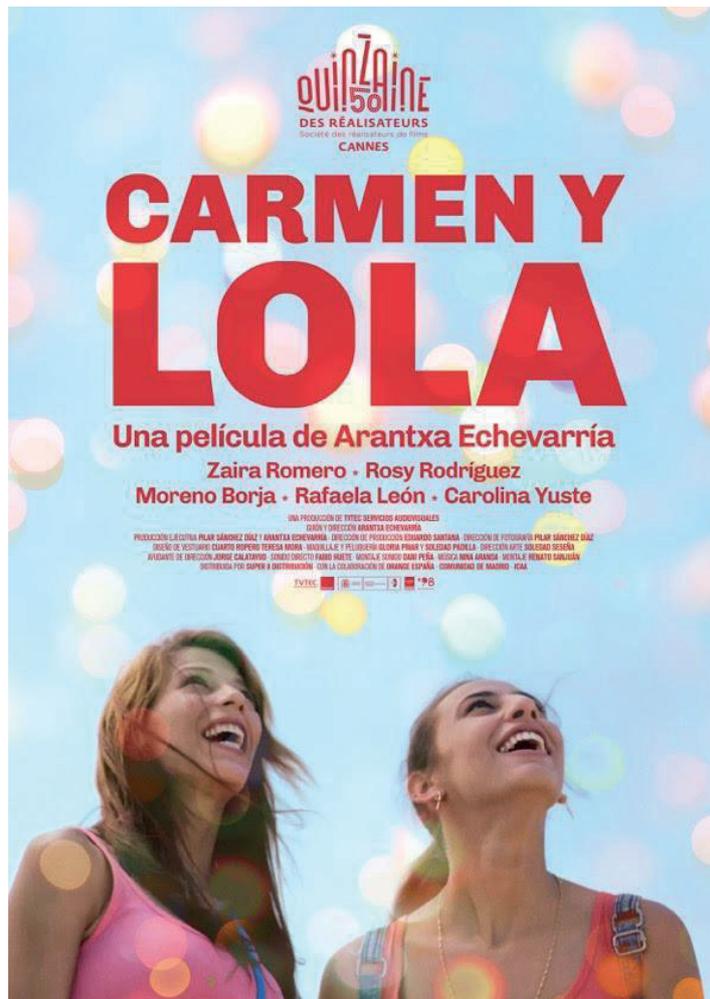

Dossier pédagogique

CARMEN ET LOLA

Arantxa Echevarría

Ce document a pour but d'aider les enseignants à animer des discussions avec leurs élèves sur le film. Nous proposons des entrées thématiques, accompagnées de questions qui permettent de déclencher les échanges et de relever des éléments précis. L'idée est de réfléchir collectivement au sens du film et de prendre conscience des procédés cinématographiques choisis par les cinéastes.

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

cinespaña

Festival du Film Espagnol de Toulouse

DOSSIER PROFESSEUR

SYNOPSIS

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.

FICHE TECHNIQUE

Titre original : Carmen y Lola

Réalisateur : Arantxa Echevarría

Scénario : Arantxa Echevarría

Production : Arantxa Echevarría

Pilar Sánchez Díaz (TVTEC)

Pays : Espagne

Photographie : Pilar Sánchez

Díaz

Musique : Nina Aranda

Année : 2018

Durée : 1h43

Avec : Zaira Morales, Rosy Rodríguez, 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

SOMMAIRE

Dossier professeur p. 1

Dossier élève p. 4

Avant le film p. 5

Après le film p. 7

Annexe 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

Courts-métrages

El Último bus, 2016

Yo, Presidenta, 2015

De noche y de pronto, 2013

Don Enrique de Guzmán, 2012

Panchito, 2010

Documentaires

El solista de la orquesta, 2015

Cuestión de pelotas, 2010

Liste de films proposée autour de CARMEN & LOLA

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

Tableau des compétences

Discipline	Niveau	Objet d'étude	Compétences
Études cinématographiques	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	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>

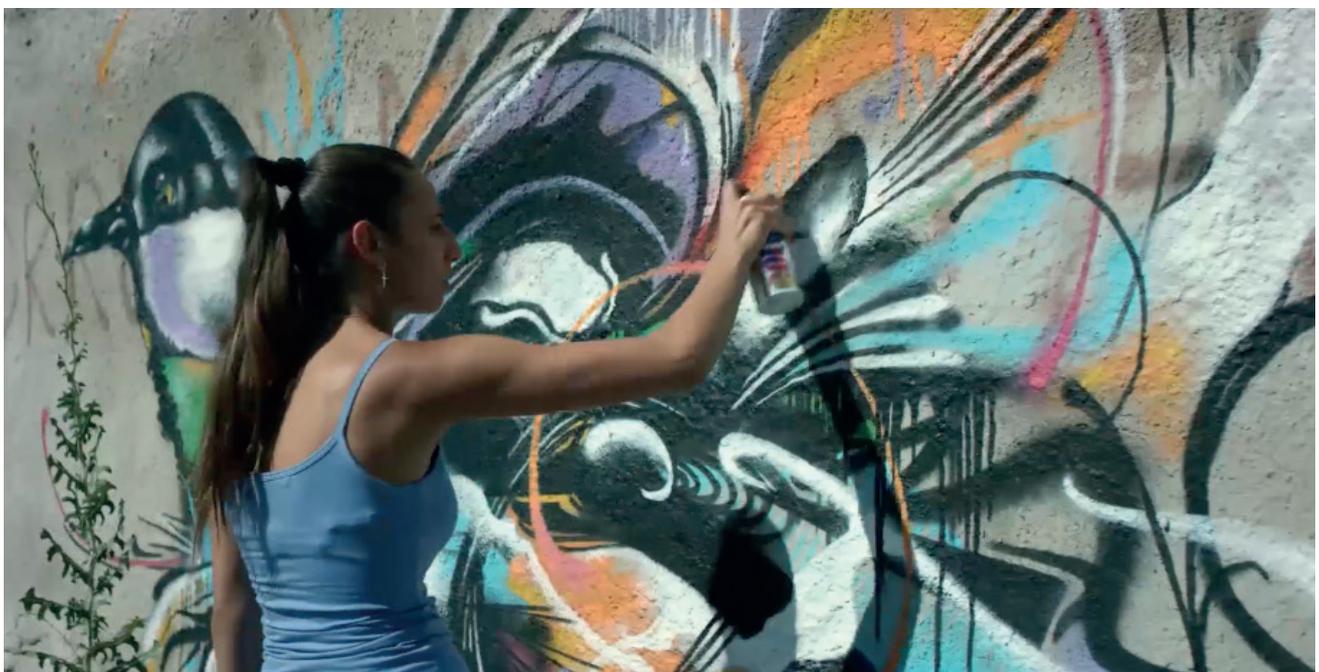
CARMEN & LOLA

DOSSIER ÉLÈVE

Réal. Arantxa Echevarría | Espagne | 2018 | **Prod.** TVTEC |
Distrib. Gabarra Films | **Avec** Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Bruno Moreno

SYNOPSIS

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 questionner les valeurs de cette communauté dans laquelle elles ont toujours vécu.

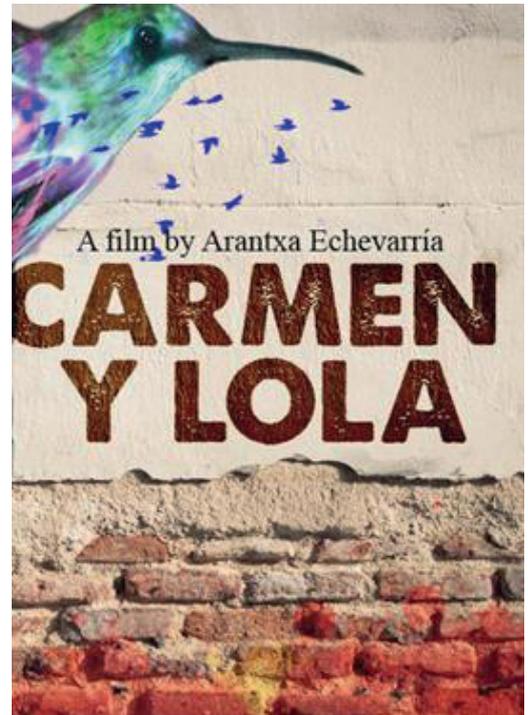
ACTIVITÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

AVANT DE VOIR LE FILM

Voici deux affiches du film **Carmen & Lola** : comparez-les attentivement et essayez de deviner le thème et l'histoire du film.

1 / Qui peuvent être ces deux jeunes femmes ? Quel lien pourrait les unir ?

2 / Qu'évoque pour vous la figure de l'oiseau sur la deuxième affiche ? Que pourraient regarder les deux jeunes filles dans la première affiche ?

3 / Observez-bien les couleurs, les personnages et leur expression. Selon vous, à quel genre appartient ce long-métrage ? Où pourrait se dérouler l'intrigue ? S'agit-il d'une fiction ou d'un documentaire ? Pourquoi ?

4 / « Etre différent, c'est bien. Les personnes importantes, qui ont changé le monde, étaient différentes. Etre différent, c'est être spécial et unique. » Voilà ce que dit la réalisatrice dans une interview pour La Montée Ibérique. En quoi Carmen et Lola pourraient être « différentes » selon vous ?

LES PERSONNAGES

AVANT DE VOIR LE FILM

Voici des photogrammes présentant les personnages principaux du film **Carmen & Lola** : observez-les bien attentivement.

- 6 /** Réalisez une brève présentation de chaque protagoniste (âge, physique, occupation, milieu social) et devinez les liens qui les unissent. Quels semblent être les caractéristiques qui les définissent ?

LOLA

CARMEN

A l'aide du glossaire cinématographique en annexe, décrivez ces photogrammes (échelle de plan, lumières, cadre)

- 7 /** A votre avis, quelle caractéristique de chaque personnage soulignent ces choix de mise en scène ? En quoi Carmen et Lola semblent-elles s'opposer ?

- 8 /** Voici la première rencontre entre Carmen et Lola : Carmen est de face, Lola est de dos en amorce du cadre. Décrivez ce plan et essayez de deviner comment pourrait se dérouler cette scène de première rencontre. Repérez un élément visuel déjà présenté dans le dossier.

ACTIVITÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

APRÈS LE FILM

I. Entre tradition et modernité : enfermement et désir de liberté

9 / Dans le film, des éléments essentiels de la communauté gitane sont mis en image de manière quasi-documentaire. Quels sont-ils ? Quelles sont les traditions et les valeurs gitanes véhiculées par les familles de Lola et Carmen ?

10 / Lisez le texte « Estudia y Sal al Mundo » présent en annexe et comparez-le avec le film **Carmen et Lola**.

11 / Au début du film, Lola et Carmen ne partagent pas les mêmes objectifs : à quoi aspire Lola ? A quels sujets se dispute-t-elle souvent avec ses parents ? Au contraire, de quoi rêve Carmen au début du film ? Quelles sont les aspirations qui s'opposent aux valeurs prônées par les familles des deux protagonistes ?

12 / Un élément visuel semble illustrer ce que ressent Lola au sein de sa communauté. Un autre symbolise ce à quoi elle aspire. Devinez-les et choisissez quatre mots qui pourraient qualifier ces symboles.

II. Une histoire d'amour subversive

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 /** Voilà quatre exemples de plans utilisés lors de leur rencontre et de leur échanges. Quelles sont les caractéristiques communes à ces quatre photogrammes ? Grâce à ces choix de mise en scène, de quelle manière le spectateur perçoit-il la relation entre Carmen et Lola ?

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

« Moi, je crois en un cinéma social, je crois en la capacité du cinéma de nous montrer des réalités qui doivent changer. »

ARANTXA ECHEVARRÍA

- 14 /** Pensez-vous que ce film soit novateur voire révolutionnaire quant aux sujets qu'il aborde ? Pouvez-vous citer d'autres films traitant des mêmes sujets ?

III. Un récit d'apprentissage

15 / Voici la dernière image du film. Ce plan fixe de 13 secondes montre Carmen et Lola courant jusqu'à la mer. Observez-bien ce photogramme et décrivez-le : (paysage, couleur, cadre, échelle de plan, le corps des protagonistes...) Qu'évoque cette destination aux yeux des jeunes filles dans le film ?

16 / Voici un photogramme extrait de la séquence finale de **Les 400 Coups** de François Truffaut (1959). Comparez-le à celui de **Carmen & Lola**. Selon vous, à quoi tient ce choix de destination ? Que symbolise l'espace maritime, le voyage vers la mer ?

L'évasion vers la mer est un topos 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.

ANNEXES

Glossaire cinématographique

PLAN GÉNÉRAL (D'ENSEMBLE)

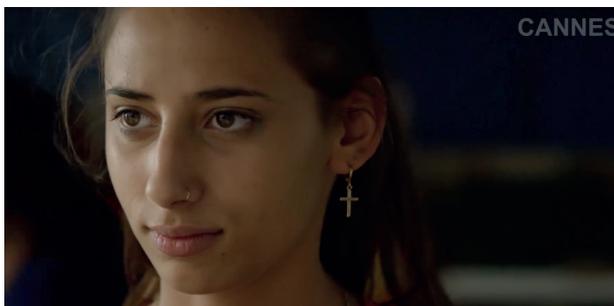
PLAN MOYEN (DE DEMI ENSEMBLE)

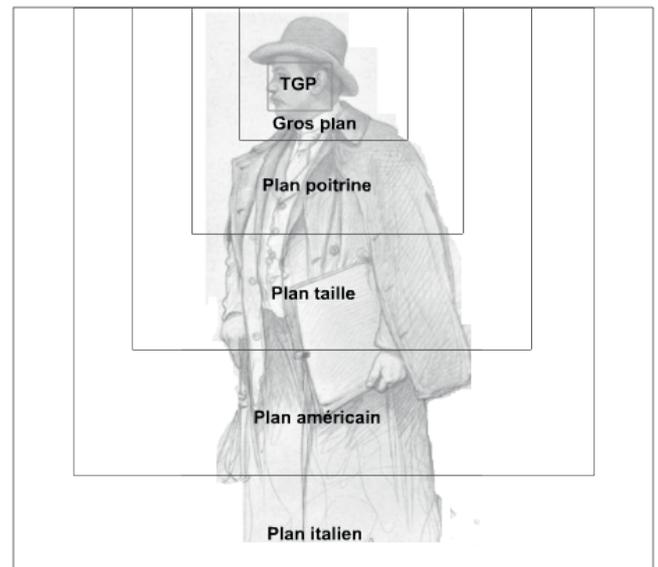
PLAN POITRINE

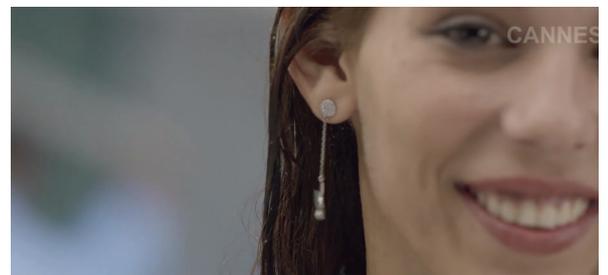
GROS PLAN

ÉCHELLE DE PLAN

TRÈS GROS PLAN

INSERT

PLAN AVEC AMORCE

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

VOCABULAIRE

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 sí,
Enamorarse
Es lo más, es lo normal.