

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 descubre un mundo que, inevitablemente, las lleva a ser rechazadas por sus familias.

CARMEN Y LOLA

Notas de la directora

Conceptos visuales de la película

Algo importante para mí como directora es revitalizar formas clásicas con actitudes modernas. Me parecía natural seguir la estela de los hermanos Dardenne en las ganas de retratar sin manipular la realidad, como en “Rosetta” o “El hijo”, o la valentía narrativa de “Dheepan” de Jacques Audiard. Quería tener una equidistancia para que nunca seamos capaces de condenar a ninguno de los personajes. Precisamente por eso mi posicionamiento quería que fuera respetuoso y pudoroso siempre que hablara de la cultura gitana. Esa distancia no es meramente la de la cámara sino la de la construcción narrativa: saber encontrar la intensidad social en los gestos de un personaje y ver la miseria de la experiencia de la exclusión en los objetos. Ver el mundo en los detalles de la gente y ver a la gente en los objetos que pueblan el mundo.

Ver y no ver como un arte del parpadeo. Deseaba que nuestra cámara viera sin enjuiciar, al mismo tiempo que lo que vemos nos pone en el terrible brete de tomar un partido: no hay manera de ser neutrales. Porque cuando la historia de amor comenzó a tomar forma, yo tomé partido. Lola ve el mundo a través del amor que siente hacia Carmen. Y esa no es una mirada normal, sino teñida de toda la intencionalidad y el artificio de su sentimiento. El mundo parecerá pararse, desdibujarse y desenfocarse para solamente tener foco en la propia Carmen, en una mano tendida, en un pendiente en forma de pajarillo que se desdibuja entre una mata de pelo, en unos zapatos sucios llenos de polvo.

La idea

Una noticia proveniente de Granada en el año 2009 llamó mi atención. La primera pareja de mujeres gitanas que se casaban en España. El matrimonio entre parejas del mismo sexo era legal desde el 2005, habían esperado 4 años para decirse a dar el paso. Eso sí, el reportaje del periódico usaba nombres ficticios: Rosario y Sara; también pidieron que sus rostros no fueran fotografiados. Hay vidas que son como un combate de boxeo.

Ficha técnica

Dirección y guion	Arantxa Echevarría
Productoras	Pilar Sánchez Díaz
	Arantxa Echevarría
Directora de fotografía	Pilar Sánchez Díaz
Directora de arte	Soledad Seseña
Figurinista	Teresa Mora
Montador	Renato Sanjuán
Director de producción	Eduardo Santana
Música	Nina Aranda
Maquillaje y Peluquería	Gloria Pinar
	Soledad Padilla
Ayudante de dirección	Jorge Calatayud
Sonido directo	Fabio Huete
Montaje de sonido	Dani Peña

Ficha artística

Lola	Zaira Romero
Carmen	Rosy Rodríguez
Paco	Moreno Borja
Flor	Rafaela León
Paqui	Carolina Yuste

Notas de la directora

Rosario y Sara se vieron forzadas a subir al cuadrilátero de los prejuicios y los tabúes. Eran rechazadas por su entorno, por su familia y por la sociedad gitana. Pero aun así, decidieron casarse y salir en los medios, sin dar la cara, eso sí, pero dando su voz a un colectivo desamparado.

“Ser mujer sigue siendo una tarea difícil. Ser mujer y gitana, lleva acompañado toda una cultura de siglos de patriarcado y machismo. Ser mujer, gitana y lesbiana, es directamente no existir”.

Las mujeres gitanas “no han estado en un armario, sino en una caja fuerte”. Las mujeres que manifiestan abiertamente su sexualidad y quieren vivir como lesbianas, se tienen que ir lejos del mundo gitano, porque sienten que arremeten contra el legado de la cultura y la familia, contra su propia madre, que la ha educado para ser perfecta esposa y madre a su vez. Muchas han dejado jóvenes el colegio, no tienen formación, no van a encontrar trabajo fuera de SU entorno porque, por regla general, los payos no contratan a gitanas. Entonces, ¿cómo no van a llevar oculta la condición sexual?

Al ser mujer, creo que tengo una forma diferente de mirar el mundo, de observar la realidad e incluso de narrarla. Soy directora y mujer, y quizá no en ese orden. Y eso me caracteriza. Me he sentido obligada por cuestiones morales a dar voz a aquellos que no la tienen. El cine, se ha convertido en mi altavoz ante ciertas causas que creo que se deben mostrar.

“Odio ser mujer. Lo odio con todas mis fuerzas. Si yo no fuese mujer viviría. Si no fuese mujer viajaría, sería empresaria, tendría experiencias, conocería a mucha gente de muchos sitios. Si no fuese mujer podría ser como cualquiera. Yo no tengo sueños. Las gitanas, por no tener, no tenemos ni sueños”. Noemí, chica gitana tras una charla sobre los derechos de la mujer en un instituto de Madrid.

La música y el silencio

En el mundo gitano la música es importantísima. Es el día a día de su vida. Está en todos los momentos, eventos, celebraciones o reuniones. La música gitana recoge los sonidos de la India y de todos los países que atravesaron los gitanos hasta España, con influencias iraníes, turcas, balcánicas, griegas, andaluzas... Por eso el silencio para ellos es tristeza. Nuestra película tiene Flamenco, música tradicional, música de culto y algún que otro silencio.

El Flamenco es una de las más ricas aportaciones a la cultura universal. Incluso ha sido declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Lola pertenece orgullosa al coro del Culto de su barrio. La música en sus celebraciones, al más puro estilo Gospel, es parte vital del rito. Los temas del culto, siempre versados en la Biblia y en la palabra de Dios, se asemejan más a bulerías y fandangos de lo que nos imaginamos. Muchas veces, si no supiéramos que es música de iglesia pensaríamos que se trata de canciones de amor. El gitano le canta a Dios como si fuera un hombre de carne y hueso y su relación es muy parecida a la de una pareja a la que se le ama con amor y respeto.

Filmografía de la directora

PANCHITO (Cortometraje) 2010

CUESTIÓN DE PELOTAS (Documental) 2012

DE NOCHE Y DE PRONTO (Cortometraje) 2013

Nominado en la 28ª edición de los Premios Goya al Mejor Cortometraje de ficción. Selección Festival de Málaga, Festival Palm Springs y Cleveland International Film Festival.

YO PRESIDENTA (Cortometraje) 2015

Preseleccionado a los premios Goya

EL SOLISTA DE LA ORQUESTA (Corto documental) 2016

EL ULTIMO BUS (Cortometraje) 2017

CARMEN Y LOLA (Largometraje) 2018

Sobre el reparto

Desde el primer momento supimos que teníamos que trabajar desde la verdad. En el mundo gitano apenas hay actores o actrices. Muy pocos se atreven a seguir ese camino. Esa era nuestra gran apuesta, buscar en su comunidad dos adolescentes que se atrevieran a interpretar estos personajes a pesar de la marginación que les podría ocasionar el haber rodado la película.

Buscamos en mercadillos de venta ambulante, en barriadas, asociaciones, en la misma calle. En un durísimo casting que duró 6 meses, llegamos a ver a más de 1000 gitanos. Por fin encontramos a nuestra Lola y a nuestra Carmen.

Sólo un personaje de la película está interpretado por un actor profesional. El resto son 150 gitanos sin ninguna experiencia previa delante de la cámara.

Zaira Romero (Lola)

Zaira es una adolescente de 16 años que es “merchera”, una mezcla de gitana y paya. Jamás había estado delante de una cámara, pero irradia veracidad en cada frase que pronuncia.

Rosy Rodríguez (Carmen)

Rosy apareció en el casting cuando estábamos a punto de tirar la toalla. Su número era el 897. Con 17 años, se había casado a los 15 y abandonó a su marido 6 meses después. Por ese motivo dentro de la comunidad gitana ya es una “mal casada”.

Moreno Borja (Paco)

Moreno Borja es un gitano de nuestro tiempo, culto, moderno y sensible. Hizo un verdadero trabajo de composición de personaje porque Paco es todo lo contrario a su verdadera personalidad. Tras trabajar en *Carmen* y *Lola*, descubrió que la interpretación le apasionaba. Ha dejado su trabajo en una empresa de seguridad y ahora mismo ha sido fichado por Paco León para la serie de Movistar “Arde Madrid”.

Rafaela León (Flor)

Rafaela con 43 años jamás se imaginó delante de una cámara. Toda humanidad, como su personaje, aceptó el papel porque para ella era un trabajo con el que ganar algo de dinero para la familia.

Carolina Yuste (Paqui)

Una excelente actriz de teatro que ha representado entre otros “Hablar por hablar” y “Séneca” en el Centro Dramático Nacional. Su última película es *Quién te cantará* de Carlos Vermut y producida por Apache Films y Áralan Films.

Datos de interés

Ficha nº	475
Duración	102 minutos
Nacionalidad	ESPAÑA
Idioma	ESPAÑOL
Género	DRAMA
Distribución	SUPER 8 DISTRIBUCIÓN
Fecha estreno	07.09.2018