

Cycle « Parejas de Baile. Présences musicales dans le cinéma espagnol ».

Un panorama en dix films de la musique dans le cinéma espagnol

Pour cette 14e édition, honneur à la musique avec notre cycle *Parejas de Baile. Présences musicales dans le cinéma espagnol* !

Il s'agit d'un parcours à travers quelques uns des films musicaux les plus représentatifs de l'histoire du cinéma espagnol. Depuis les genres populaires comme la *zarzuela** et le *sainete** (voir le lexique musical) jusqu'à leur actualisation dans de grotesques productions postmodernes en passant par le Flamenco, la pop et le hip-hop.

Les films du cycle sont réunis en couples, point de départ de dialogues transversaux entre les traditions musicales et les genres cinématographiques.

La programmation

1) Le couple « Du *sainete** à l'*esperpento** » propose une relecture de deux genres traditionnels espagnols.

- ❑ **La verbena de la Paloma** (Benito Perojo, 1935, 70'). Le titre du film rend hommage à une *zarzuela* composée par Tomás Bretón et jouée pour la première fois en 1894. L'adaptation de Perojo mélange modernité et tradition et est considérée comme un chef d'œuvre du cinéma espagnol des années 1930.
- ❑ **20 centímetros** (Ramón Salázar, 2005, 113'). Une comédie musicale délirante et effrontée autour d'un personnage transsexuel, Marieta, interprétée par la comédienne Mónica Cervera, dont la vie est gâchée par ses « 20 cms de trop ». Un film post-almodovarien à redécouvrir d'urgence.

2) « Flamenco* y pelicanos » (Flamands et Pélicans) donne l'importance qu'il mérite au Flamenco comme musique d'Espagne.

- ❑ **Duende y Misterio del Flamenco** (Edgar Neville, 1952, 75'). Tourné au cœur de l'Andalousie, ce film constitue, à travers une anthologie de chants et de danses, une magnifique approche de l'art Flamenco très éloignée des clichés habituels. Prix spécial de la critique au Festival de Cannes en 1953.
- ❑ **Dame Veneno** (Pedro Barbadillo, 2007, 55') / *Sous réserve*. Beaucoup plus qu'un documentaire, le film raconte des rencontres : le rock avec le flamenco, Camarón avec les groupes de fusion Veneno ou Pata Negra. Par le mélange de leurs arts, ces personnages – incompris à l'époque - ont changé la musique populaire du dernier quart du siècle.

3) Tendant un pont entre l'importation de phénomènes musicaux étrangers et l'exportation de manifestations locales, « Import – export » pose un regard historique et actuel sur la musique comme phénomène culturel de masse.

- ❑ **Megaton Ye-Yé** (Jesús Yague, 1965, 85'). Dans les sillages des films de Richard Lester avec les Fab Four, ce long-métrage reflète la *beatlesmania* galopante de l'Espagne des années 60, enchaînant les gags les plus délirants dans une humeur surréaliste. Le film marque un avant et un après de la pop espagnole.
- ❑ **Los Tarantos** (Francisco Rovira-Beleta, 1963, 83') / *Sous réserve*. Version modernisée de Roméo et Juliette dans le milieu des familles gitanes des bidonvilles de Barcelone à l'époque franquiste, le film fut nommé aux Oscars en 1963. Intéressant mélange de cinéma documentaire et de comédie musicale, on y croise le jeune Antonio Gades, appelé à devenir l'étoile de la danse Flamenca.

4) « Nostalgia y memoria » (Nostalgie et Mémoire). Cette séance aborde les implications émotionnelles de la musique et cette Espagne mythique qui n'existe que dans les souvenirs.

- ❑ **El último cuplé** (Juan de Orduña, 1957, 110'). Le film propose un voyage dans l'Espagne des années 50 où, malgré les temps difficiles, on balayait la maison, on balayait la rue, on balayait n'importe quoi au son d'un *cuplé** intitulé *El relicario*, *Nena*, *Tú no eres eso* ou *Fumando espero*.
- ❑ **Canciones para después de una guerra** (Basilio Martín Patino, 1972, 102'). Centré sur l'Espagne de l'après-guerre civile, le film est un kaléidoscope magnifique de fragments de films, d'actualités d'époque, d'articles de presse, de photos, de publicités et de chansons à la mode.

5) Enfin, « Para grandes y chicos » (Pour les petits et les grands) est une méditation amusée sur l'importance de la musique dans la formation des jeunes .

- ❑ **Un rayo de luz** (Luis Lucia, 1960, 110'). Premier film de la chanteuse et actrice Marisol, enfant prodige alors âgée de 12 ans, qui l'a rendie immensément populaire.
- ❑ **Sevilla City** (Juan José Ponce, 2006, 48'). Un documentaire qui raconte l'histoire du hip hop sévillan et se propose de démystifier l'image que se font les Espagnols de cette culture et de ce genre musical.

Parejas de baile est une proposition de **Miguel Fernández Labayen**, enseignant-chercheur à l'Université Carlos III de Madrid. Il a collaboré à diverses publications sur le cinéma et la télévision contemporains en Espagne, comme "Les choses que nous avons vues. 50 ans et plus de TVE" (IORTVE, 2006), "De l'autre côté de la fiction. 13 documentaristes espagnols contemporains (Cátedra, 2007), "Contemporary Spanish Cinema and Genre" (Manchester University Press, 2008). Il est membre de l'Association Espagnole des Historiens du Cinéma (AEHC), de la Society for Cinema and Media Studies (SCMS) et coordonne les journées biennales "Xperimenta. Regards contemporains sur le cinéma expérimental" au Centre de Culture Contemporaine de Barcelone (CCCB).

Le **cuplé** est un genre de chanson, léger et populaire, parfois grivois ou en argot. Au XIXe siècle, le cuplé était « la partie parlée » du théâtre.

El esperpento : style littéraire qui se caractérise par une déformation grotesque de la réalité au service d'une intention implicite de critique de la société.

El flamenco : genre espagnol de musique et de danse, né en Andalousie au XVIIIe siècle, dans lequel les Andalous d'ethnie Gitane ont eu un rôle fondamental. Le *cante*, les *palmas*, la guitare et la danse sont les principales facettes du flamenco.

El sainete : pièce de théâtre cocasse, en un acte et de caractère populaire, qui se jouait généralement en entracte ou à la fin d'une représentation.

La **zarzuela** est le nom donné à une sorte opéra-comique espagnol, né au milieu du XVIIe siècle. Ce genre musical représente la plus importante contribution de l'Espagne au théâtre lyrique : un particulier de chant "savant" et populaire, de danse et de passages parlés.

Material joint/ rendu avec le communiqué de presse

- 2 photos de **20 centímetros** de Ramón Salázar, 2005
- 1 photo de **Duende y Misterio del Flamenco** d'Edgar Neville, 1952
- 1 photo **El último cuplé** de Juan de Orduña, 1957