

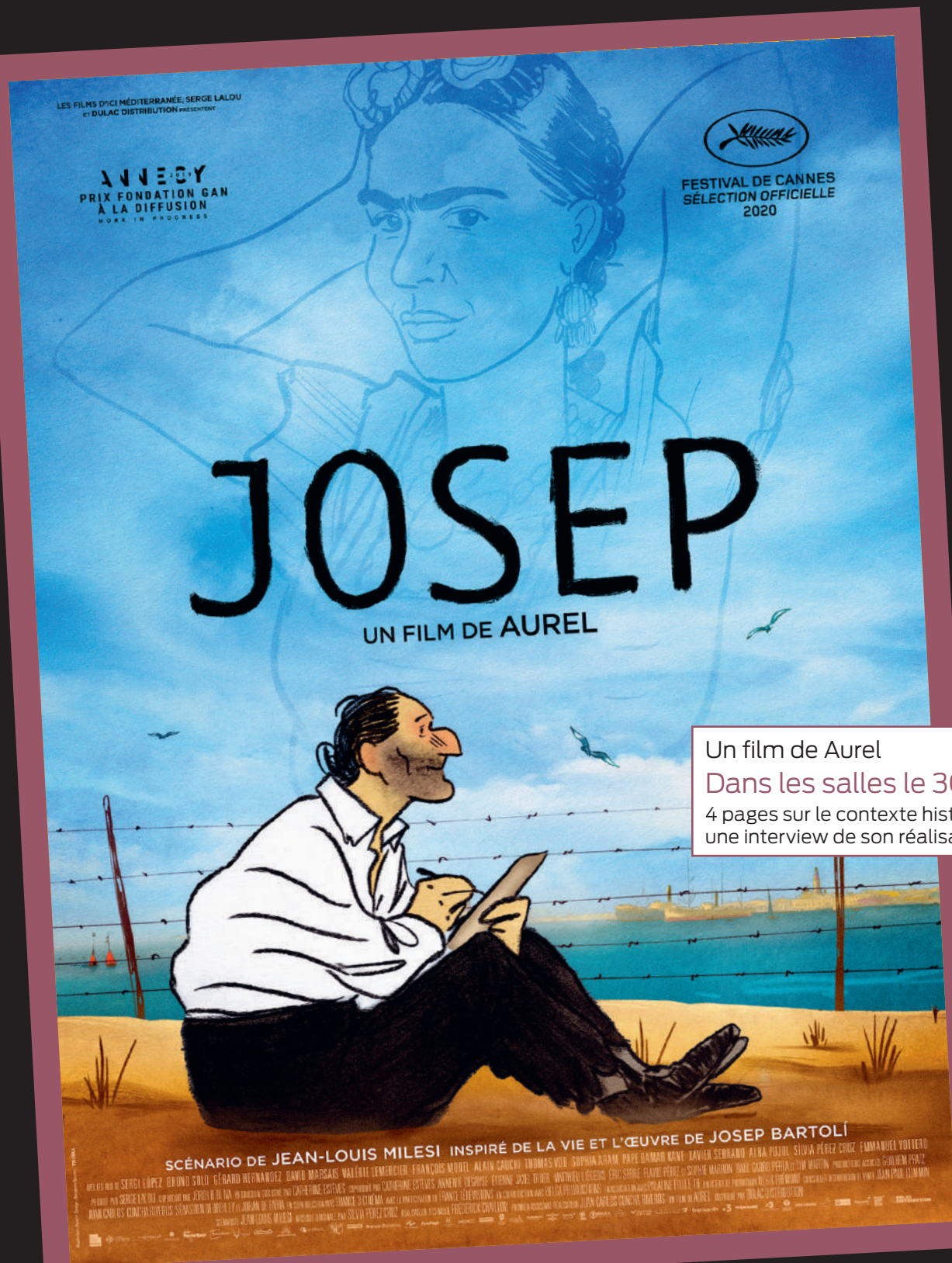
VOSCOPE

Le supplément cinéma de **VOCABLE**

Label européen des langues

Label européen des langues,
prix d'excellence pour
l'innovation dans l'enseignement
et l'apprentissage des langues
décerné par l'agence Erasmus +
France / Education Formation

Un film de Aurel

Dans les salles le 30 septembre

4 pages sur le contexte historique du film et
une interview de son réalisateur

SINOPSIS

Febrero de 1939. Desbordado por el éxodo de los republicanos que huyen del franquismo, el Gobierno francés los interna en campos de concentración. Entre las alambradas, dos hombres entablan amistad: un gendarme francés y un combatiente republicano y dibujante.

entre las alambradas / entre les barbelés / entablan amistad / se lient d'amitié / el dibujante / le dessinateur.

(Céline Escobano)

EL DIRECTOR

Aurélien Froment, ilustrador y caricaturista francés conocido como *Aurel* (1980), trabaja para *Le Monde*, *Le Canard enchaîné*, *Politis*... En 2011 dirigió el cortometraje *Octobre Noir*. *Josep* es su primer largometraje y fue seleccionado para el Festival de Cannes de 2020.

el director / le réalisateur / conocido (conocer) / como / connu sous le nom de / dirigió el cortometraje / il a réalisé le court-métrage.

(SIPA)

LA MÚSICA

La catalana **Silvia Pérez Cruz** (1983) firma la música de la película. La cantante brilla en numerosos géneros como las habaneras, el tango, el jazz o el flamenco. Ha colaborado en numerosos proyectos artísticos, tanto para el cine (*Blancanieves*, *Cerca de tu casa*, *Compañeros*) como para espectáculos de danza con Rocío Molina. Aurel descubrió su trabajo con el disco *Granada* y quiso incluir una versión de su tema *Take this waltz* de Leonard Cohen (una adaptación de un poema de Lorca), pero la artista acabó por realizar toda la banda sonora de *Josep*. Silvia Pérez Cruz es también la

voz de Frida Kahlo y de una de las republicanas del campo de concentración.

(SIPA)

firma / signe / la película / le film / *Blancanieves* (2012) / *Blancanieves* film hispano-français de Pablo Berger, inspiré du conte *Blanche-Neige* / *Cerca de tu casa* (2015) / *Près de chez toi*, drame musical d'Eduard Cortés, cinéaste catalan né en 1959 / *Compañeros* / *Camarades* (2015) film d'Álvaro Brechner (trois guérilleros sont torturés pendant la dictature militaire en Uruguay en 1973) / el tema / la chanson / *García Lorca* / poète andalou surréaliste et dramaturge (1898-1936) / auteur notamment du *Romancero gitano* et *Noches de sang* / *acabó por* / a fini par / la banda sonora / la B.O., la bande-originale (musique d'un film) / *Frida Kahlo* / peintre mexicaine d'origine allemande, épouse de Diego Rivera (1907-1954).

CASTIN

Sergi López es la voz de Josep.

“Además de sus increíbles dotes de actuación, de hablar perfectamente el catalán, el español y el francés, Sergi entendía perfectamente la problemática del desarraigo”, dice Aurel.

Otros actores como François Morel, Valérie Lemercier, Bruno Solo o la humorista Sophia Aram, completan el castin de voces de la cinta.

el castin / le casting, la distribution / además de / en plus de / las increíbles dotes de actuación / les incroyables dons d'acteur / entendía (entender) / comprenait / el desarraigo / le déracinement / la cinta / le film.

JOSEP BARTOLÍ (1910-1995)

Fue dibujante de prensa durante la República española y participó en la fundación del sindicato de dibujantes. Al estallar la Guerra Civil, se alistó en el bando republicano, donde fue comisario político del POUM. Después de su exilio a México, retoma su actividad pictórica y se convierte en dibujante, ilustrador y escenógrafo, obteniendo un gran éxito en Estados Unidos.

el dibujante / le dessinateur / al estallar / lorsqu'éclate / la Guerra Civil / La Guerre civile espagnole (1936-1939) / se alistó en / il s'enrôla dans / el bando republicano / le camp républicain / el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) / le POUM (parti fondé en 1935 qui lutta activement pendant la Guerre civile) / después de su exilio a México / après son exil au Mexique / se convierte (convertirse) / en / il devient / obteniendo un gran (apoc. de grande) éxito / avec un grand succès.

(Collection personnelle Josep Bartolí)

FECHAS CLAVE SOBRE JOSEP BARTOLÍ

1910 Nace en Barcelona.

1937 Combate en el frente de Aragón.

14 de febrero de 1939 Cruza la frontera para huir a Francia.

1939-1941 Pasa por siete campos de concentración, entre ellos Lamanère, Rivesaltes, Le Barcarès, Saint-Cyprien y Bram, de donde consigue escaparse. Es arrestado en Vichy por la Gestapo.

1943 Consigue huir de un tren que le llevaba a Dachau e ir a México tras un largo periplo.

1943-1945 Forma parte del círculo de amigos de Diego Rivera y Frida Kahlo en México. Retoma su actividad pictórica.

Con Frida Kahlo.

1944 Publica *Campos de concentración*.

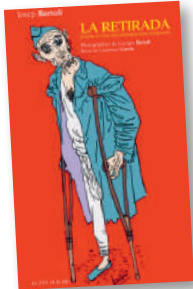
1946 Se instala en Nueva York. Trabaja con mucho éxito en revistas y crea decorados para Hollywood. Forma parte del círculo artístico de Rothko, Pollock, De Kooning...

1977 Regresa por primera vez a Cataluña.

1995 Muere en Nueva York.

las fechas clave les dates-clés / **cruza la frontera** il traverse la frontière / **entre ellos** parmi lesquels / **de donde consigue (conseguir) escaparse** d'où il réussit à s'échapper / **que le llevaba a** qui l'emmenait à / **e (= y devant i) ir a México** et à aller au Mexique / **tras un largo periodo** après une longue période / **el círculo de amigos** le cercle d'amis / **Diego Rivera** peintre mexicain, muraliste célèbre pour ses fresques historiques (1886-1957) / **el círculo artístico** le milieu artistique / **regresa por primera vez a Cataluña** il revient pour la première fois en Catalogne.

LA RETIRADA

Portada del libro del sobrino de Josep Bartolí. (Actes Sud)

A principios del 39, unos 500 000 republicanos escaparon de España a Francia, cruzando los Pirineos catalanes, en busca de refugio. Entre ellos, soldados republicanos, Brigadas Internacionales y civiles (170 000). Fue uno de los primeros éxodos de los tiempos modernos.

a principios del 39 au début de 1939 / **unos** environ / **escaparon de España a Francia** s'enfuirent d'Espagne en France / **cruzando los Pirineos catalanes** en franchissant les Pyrénées catalanes / **en busca de** en quête de / **las Brigadas Internacionales** les Brigades internationales (unités militaires formées par des volontaires venus du monde entier combattre pendant la Guerre civile, aux côtés des républicains contre les rebelles nationalistes commandés par Franco).

LA FUERZA DE SU TESTIMONIO

Ocultó su cuaderno de dibujos en la arena del campo de concentración del Barcarès. La fuerza de su trazo y sus caricaturas son un testimonio documental, casi fotográfico, de la dureza de la vida cotidiana en los campos y del trauma psicológico de los refugiados. Publicó en 1944, en México, sus dibujos *Campos de concentración 1939-1940* que muchos críticos comparan con *Los desastres de la guerra* de Goya.

"Su lápiz era, en cierto modo, el fusil que le habían confiscado" dice Georges Bartolí, sobrino de Josep y autor de *La Retirada* (Actes Sud), libro que narra el exilio republicano ilustrado por los dibujos de Josep.

su testimonio son témoignage / **ocultó** il dissimula / **el cuaderno de dibujos** le carnet de dessins / **la arena** le sable / **su trazo** son coup de crayon / **casi** presque / **Los desastres de la guerra** Les Désastres de la guerre (série de gravures, protestation contre l'occupation napoléonienne de 1808 à 1814) / **el lápiz** le crayon / **el sobrino** le neveu / **La Retirada** La Retirada (La Retraite).

LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

En 1938, el Gobierno de la Tercera República francesa adoptó medidas para vigilar a los extranjeros, considerados como 'indeseables'. El decreto del 12 de noviembre de 1938 autorizaba su internamiento en centros especiales vigilados. Fue aplicado a los exiliados republicanos, por primera vez a gran escala, en 1939. El primer campo erigido fue el de Argelès.

Las condiciones de vida en los campos de concentración eran muy duras. Al principio no había barracones, y los refugiados tenían que dormir en la playa. Para protegerse del viento y del intenso frío del invierno del 39, hacían agujeros en la arena. Se aseaban en el mar. Pasaban hambre y fueron infectados por enfermedades como el tifus. Los campos estaban vigilados por los Tiradores senegaleses y Spahis marroquíes. Los refugiados eran constantemente trasladados de un campo a otro.

En los campos, la élite intelectual convivía con los obreros y compartía su cultura. Con el mismo espíritu republicano que existía en el frente republicano en España, organizaban recitales de poesía, música...

vigilar a los extranjeros surveiller les étrangers / **su internamiento** leur internement / **al principio** au début / **el barracón** le baraquement / **tenían (tener) que** devaient / **hacían (hacer) agujeros en la arena** ils faisaient des trous dans le sable / **se aseaban** ils se lavaient / **pasaban hambre** ils souffraient de la faim / **los Tiradores senegaleses** les tirailleurs sénégalais / **eran (ser) constantemente trasladados de un campo a otro** étaient constamment transférés d'un camp à un autre / **convivían con** cohabitaient avec / **el obrero** l'ouvrier / **en el frente republicano** sur le front républicain.

Campo de Argelès vigilado por los Spahis marroquíes. (Fonds Auguste Chauvin, 1939)

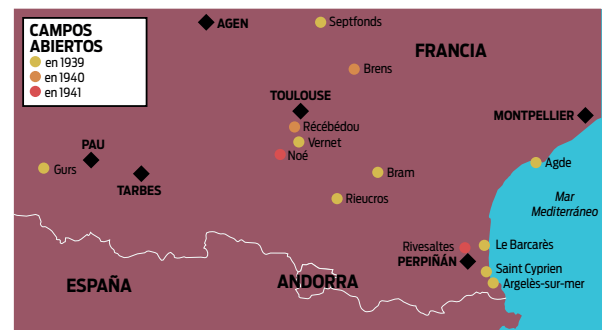
LA ACOGIDA DE LOS REFUGIADOS EN FRANCIA

A pesar de haber formado parte del Frente Popular, el Gobierno de Edouard Daladier llevó a cabo una gestión de los refugiados más centrada en la seguridad que en lo humanitario. Los españoles pensaban que iban a ser acogidos con dignidad por la patria de los derechos humanos, pero las condiciones de acogida fueron lamentables.

a pesar de haber formado parte de bien qu'ayant fait partie de / **llevó a cabo** mena.

MAPA DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

VOCABLE POR TATIANA DILHAT

"QUERÍA DAR VIDA A LOS DIBUJOS DE BARTOLÍ EN LA GRAN PANTALLA"

« Je voulais redonner vie aux dessins de Bartolí sur grand écran »

Josep, premier long métrage du dessinateur de presse Aurel, rend hommage à la figure de Josep Bartolí, artiste et combattant républicain qui a témoigné grâce à ses dessins des conditions de vie des réfugiés républicains dans les camps des Pyrénées-Orientales en 1939.

(Céline Escobedo)

RENCONTRE AVEC
AURÉLIEN FROMENT
réalisateur français

1. Vocabulaire: ¿Cómo surgió el deseo de dirigir una película sobre Josep Bartolí?

Aurel: Descubrí el trabajo de Josep Bartolí a través de *La Retirada*, el libro sobre el exilio republicano que publicó su sobrino Georges. Esto ocurrió cuando estaba dirigiendo mi corto de animación y pensé que los dibujos de Josep, que ilustraban el libro, tenían tela para una película de animación. En cierto modo, asocio también la Guerra Civil con el cine, porque la descubrí gracias a *Tierra y libertad* de Ken Loach.

2. Vo: Y, ¿cómo se escribe un guion sobre alguien cuya vida ha sido tan novelesca?

A: La cinta no es un *biopic* sino una ficción. Es verdad que su vida es tan épica que tenía ganas de contarla todo, pero los productores me convencieron de que no era una buena idea. El interés de la cinta radica en la mirada de un dibujante hacia otro. La idea ficcional del guionista, Jean-Louis Milesi, fue la de contar la historia del recuerdo de un gendarme francés que hubiera entablado amistad con Josep. Tenemos pocos datos, pero, gracias a su viuda, nos enteramos de que Josep pudo tener papeles, lápices y había podido huir gracias a la ayuda de gendarmes y de médicos. Así que ese fue el ca-

1. ¿Cómo surgió el deseo de (...)? Comment est né le désir de (...)? / **dirigir una película** réaliser un film / **La Retirada** La Retirada (*La Retraite*) / **su sobrino** son neveu / **esto ocurrió** c'est arrivé / **cuando** ici alors que / **estaba (estar) dirigiendo mi corto de animación** j'étais en train de réaliser mon court-métrage d'animation / **el dibujo** le dessin / **tenían (tener) tela para** constituait bien matière à faire / **una película (dim. de película) de animación** un film d'animation / **también** aussi, également.

2. un guion un scénario / **cuya vida** dont la vie / **tan (apoc. de tanto) novelesco** si romanesque / **la cinta** le film / **no es un biopic (angl.) sino** n'est pas un biopic mais ('biographic picture'; film biographique) / **tenía (tener) ganas de** j'avais envie de / **radica en** réside dans / **la mirada** le regard / **un dibujante** un dessinateur / **el guionista** le scénariste / **el recuerdo** le souvenir / **que hubiera entablado amistad con** qui se serait lié d'amitié avec / **pocos datos** peu de données / **su viuda** sa veuve / **nos enteramos de que** nous avons appris que / **el lápiz** le crayon / **así que** du coup /

mino idóneo para hilvanar la ficción.

3. Vo: La cinta documenta también la manera en la que fueron acogidos los republicanos en Francia...

A: Sí, apropiarnos de este tema formaba también parte del interés, pero sin caer en una obra de tesis argumentativa. Yo vivo en el sur de Francia y este episodio histórico es poco conocido, incluso en familias marcadas por el exilio republicano. Es importante contar esta historia, ocurrida hace 80 años, y que el espectador se plantee la comparación con la situación de los migrantes hoy en día. Las cosas no han cambiado mucho...

4. Vo: Y, ¿fue complejo asociar su universo artístico al de Josep Bartolí?

A: Lo problemático era la convivencia de nuestros universos gráficos. Quería dar vida a los dibujos de Josep en la gran pantalla, reconstruyendo, por

ese fue (ser) el camino idóneo para c'était la voie toute tracée pour / **hilvanar la ficción** ébaucher la fiction.

3. la cinta le film / **la manera en la que** la façon dont / **si efectivamente** / **este tema** ce sujet / **caer en** tomber dans / **una obra de tesis argumentativa** une œuvre à thèse argumentative / **incluso** même / **esta historia ocurrida** cette histoire survenue / **hace (hacer) 80 (ochenta) años** il y a 80 ans / **que el espectador se plantee la comparación con** que le spectateur se pose la question de la comparaison avec / **no han cambiado mucho** n'ont guère changé.

4. ¿fue (ser) complejo asociar su universo artístico al de Josep Bartolí? a-t-il été complexe d'associer votre univers artistique à celui de Josep Bartolí? / **lo problemático era (ser) la convivencia de nuestros universos gráficos** Ce qui posait problème c'était de faire coexister nos univers graphiques / **en la gran (apoc. de grande) pantalla** sur le grand écran /

La cinta rinde homenaje a la fuerza de los dibujos de Bartolí.

ejemplo, el decorado, basándonos en sus dibujos. Pero lo más importante fue traducir las distintas épocas sin dar fechas, únicamente a través de distintos ambientes gráficos, testigos de la evolución artística de Josep.

5. Vo: La figura de Frida Kahlo atraviesa toda la película, dándole un tono casi quimérico...

A: Josep y Frida fueron amantes, y era importante tratar su amor, pero queríamos huir del cliché de Frida como icono pop. La presentamos como un personaje un poco borde, pero muy poético. Ella simboliza la fluctuación de la memoria, como una reminiscencia del pasado y del futuro. Nuestra tesis es que es Frida le entregó el color a Josep. Lo cierto es que, a raíz de su estancia mexicana, la obra de Bartolí pasa del blanco y negro al color. ●

basándonos en sus dibujos en nous inspirant de ses dessins / **las distintas épocas** les différentes époques / **sin dar fechas** sans donner de dates / **testigo de** témoin de.

5. Frida Kahlo peintre mexicaine d'origine allemande, épouse de Diego Rivera (1907-1954) / **dándole (dar)** ce qui lui donne / **casi** presque / **quimérico** chimérique / **un poco borde** un peu malpolie, grossière / **el futuro** l'avenir / **le entregó el color a** a transmis la couleur à / **lo cierto es (ser) que** toujours est-il que / **a raíz de** à la suite de / **su estancia mexicana** son séjour mexicain / **pasa del blanco y negro al color** passe du noir et blanc à la couleur.

VOCABLE 56, rue Fondary 75015 PARIS.
Service abonnement
ÉDITION ESPAGNOLE Tél.: 01 44 37 97 97 / sag@vocable.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : C. Lecat. CONCEPTION ET SUIVI ÉDITORIAL : T. Dilhat [01.44.37.97.70]. TRADUCTION : L. Maitrepierre. CORRECTION : A. Gainza. CONCEPTION MAQUETTE : S. Burlion. PHOTO-COMPOSITION : S.M.P. PARTENARIATS : C. Veziris cveziris@vocable.fr [01.44.37.97.80]. PHOTOS DU FILM : Les Films d'ici Méditerranée. IMPRESSION : Imprimerie Groupe MAURY Malesherbes-Manchecourt. VOCABLE est édité par la Société Maubeugeoise d'Édition et Cie, 56 rue Fondary, 75015 Paris - Tél.: 0144379797.

Enseignants, téléchargez plus de ressources pédagogiques (vidéos, extraits audio) sur www.vocable.fr/dossierscinema

Pour organiser une séance scolaire contactez

Dulac Distribution

pmoldealba@sddistribution.fr

Tel: 01 44 43 46 06