

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

"PENDANT 20 ANS JE L'AI CHERCHÉE
ET IL M'A FALLU 20 ANS DE PLUS POUR M'EN DÉTACHER"
- PEDRO ALMODOVAR -

 67e Internationale
Filmfestspiele
Berlin
Panorama

Un film de Catherine Gund
et Daresha Kyi

Dans les salles le 15 novembre

4 pages pour découvrir la personnalité et
la vie de la chanteuse mexicaine et une
interview de la réalisatrice

CHAVELA VARGAS

ICÔNE DE LA MUSIQUE MEXICAINE

UN FILM DE CATHERINE GUND ET DARESHA KYI

PRODUCTION COMPANIES AUBURN PICTURES. EXECUTIVE PRODUCERS LYNDIA HEINMAN, BRUCE HEAVIN. ASSOCIATE PRODUCERS LAURA TATHAM, LAURA PILLONI. CO-PRODUCERS PEPTA SERRANO, AGNES GUND.
D.O.P. CATHERINE GUND, NATALIA CUEVAS, PAULA CUTIÉRRIZ ORIO. SOUND ISABEL MUÑOZ, ELENA CODERCH. EDITING CARLA CUTIÉRRIZ. ASSISTANT EDITOR WAJER SALEM. MUSIC GIL TALMI.

DAESH STAR

Bodega

LA SINOPSIS

El documental *Chavela*, sobre una de las mujeres más interesantes y únicas del último siglo, presenta la vida de esta artista, caracterizada por su mítico poncho. Voz rota e inconfundible, este homenaje fílmico recoge las letras de sus canciones y los mitos e historias que se contaron sobre ella en vida. El documental es un retrato de una mujer que se atrevió a ser distinta social y sexualmente, que decidió cantar y soñar.

Catherine Gund (*Dispatches from Cleveland*) y Daresha Kyi (*Thugs, the Musical!*) dirigen este documental que incluye material del archivo de la propia Chavela y que cuenta con la colaboración de artistas como Pedro Almodóvar, Martirio, Laura García-Lorca, Tania Libertad y Miguel Bosé.

voz rota à la voix brisée / **e** (= y **devant** i) **inconfundible** et incomparable / **la letra** les paroles / **en vida** de son vivant / **el retrato** le portrait / **que se atrevió** a qui osa / **distinto** différent / **social** (*apoc. adv.*) socialement / **soñar** rêver / **dirigen** réalisent / **material del archivo** de du matériau des archives de / **la propia Chavela** Chavela elle-même / **que cuenta** (**contar**) con qui bénéficie de / **Martirio** célèbre chanteuse espagnole / **Laura García Lorca** la nièce du poète Lorca / **Tania Libertad** chanteuse péruvienne et mexicaine / **Miguel Bosé** chanteur et acteur espagnol.

(SIPA)

UNA MUJER LIBRE

Mujer independiente, valiente e intensa, Chavela Vargas rompió normas y parámetros. No se sentía querida por su familia en Costa Rica —que no aceptaba su personalidad— y, por eso, se fue a México. No se cortaba un pelo al autodefinirse así: "Soy mujer brava, silvestre, lesbiana y buena". Por encima de su fama como cantante, Vargas representó todo un mito, el de la mujer libre, a la que no le importaba que la criticaran por su forma de vestir, de vivir, ni escondía su condición sexual. Se vestía con pantalones y camisas bordadas, fumaba, bebía tequila y se rumoreaba que llevaba una pistola debajo de su gabán.

Era también una 'guerrera' y superó la polio, un alcoholismo severo y un cáncer.

valiente courageux, euse / **rompió** brisa / **querida** (**querer**) aimée / **por eso, se fue** (**irse**) a México c'est pour cette raison qu'elle partit au Mexique / **no se cortaba un pelo** (*fam.*) al autodefinirse *fig.* elle n'avait pas de gêne à s'autodéfinir / **soy** (**ser**) **mujer brava** je suis une femme de caractère / **silvestre** sauvage / **buena** une bonne personne / **por encima de** par-delà / **la fama** la gloire, la célébrité / **todo un** un véritable / **a la que no le importaba que la criticaran** à qui il était égal qu'on la critique / **su forma de vestir** sa façon de s'habiller / **esconder** cachait par **escondía** (**esconder**) cachait / **su condición sexual** son orientation sexuelle / **bordado** brodé / **se rumoreaba que** le bruit courait que / **debajo de** en dessous de / **el gabán** le caban / **superó** (**superar**) elle a surmonté.

HAN DICHO DE ELLA

"Chavela Vargas ha sabido expresar la desolación de las rancheras con la radical desnudez del blues" Carlos Monsiváis

"La nombraron la Chamana, porque curaba los corazones doloridos cuando cantaba" Martirio

"Chavela abre los brazos en el escenario como nadie, yo creo que no hay un escenario suficientemente grande en el mundo como para Chavela" Pedro Almodóvar

la radical desnudez la nudité radicale / **Carlos Monsiváis** écrivain mexicain / **la nombraron** on l'avait appelée / **curaba** elle guérissait / **dolorido** douloureux / **en el escenario** sur scène.

Chavela Vargas a los 80 años.
(Maj Lindstrom)

EL ESTILO CHAVELA

Chavela se convirtió en una de las figuras principales de la música ranchera y es considerada como la pionera de este género entre las intérpretes femeninas. Pero inventó un estilo: cantaba sola en el escenario, sin mariachi. Solo estaba su voz ronca, grave, agarradora, descomunal, salvaje y profunda, acompañada únicamente por dos guitarras. Cantaba el amor, el desamor, el abandono y la desolación como nadie. Sus directos emocionaban, eran especiales y nunca iguales. La Dama del jorongo [poncho] se adueñaba del escenario. Ella nunca ensayaba ni programaba, se dejaba llevar por el momento. La mexicana Lila Downs y la española Concha Buika se reivindicaron como sus herederas.

se convirtió (**convertirse**) en est devenue / **la música ranchera** musique folklorique mexicaine / **entre** parmi / **en el escenario** sur scène / **mariachi** formation musicale (chant, violons, trompettes, guitares) jouant la musique traditionnelle mexicaine / **solo estaba** (**estar**) su voz il y avait seulement sa voix / **ronco** rauque / **agarrador** déchirant / **descomunal** phénoménal(e) / **el directo** le récital / **especial** particulier / **igual** pareil / **la Dama del jorongo** (*am.*) la Dame au poncho / **se adueñaba de** s'appropriait / **nunca ensayaba** elle ne répétait jamais.

LAS AMISTADES ARTÍSTICAS

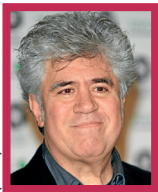
(DR)

José Alfredo Jiménez (1921-1973) Chavela, la cantante, llegó del brazo de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más prolíficos de México. Chavela transmitía todo el dolor de la letra de las canciones y se divertían bebiendo tequila hasta caer desplomados.

Frida Kahlo (1907-1954) En la década de los 40, cuando la clase artística e intelectual mexicana vivía una efervescencia posrevolucionaria, Chavela trabó fuertes lazos con Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes por un tiempo la hospedaron en su casa de Coyoacán. Y, muy seguramente, Frida y Chavela vivieron un romance.

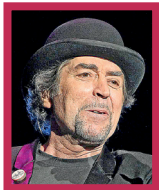
(SIPA)

(SIPA)

Pedro Almodóvar (1949) decía que Chavela era su alma gemela, que en sus canciones encontró un espejo. Fueron íntimos amigos y el cineasta manchego la apoyó en su renacer artístico en los 90 en Europa al incluir muchos temas de la mexicana en su filmografía: **Piensa en mí** cantado por Luz Casal en *Tacones lejanos*, **Luz de Luna** en *Kika*, **En el último trago** en *La Flor de mi secreto*. Le dedicó también un guiño en su película *Los amantes pasajeros* al bautizar, el avión de la película, 'Chavela'.

Joaquín Sabina (1949) El cantante español compuso para ella **Bulevar de los sueños rotos** cuya letra habla de la "dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena".

(SIPA)

llegó del brazo de débute grâce à / **la letra** les paroles / **caer desplomado** s'écrouler par terre / **Frida Kahlo** peintre mexicaine d'origine allemande / **en la década de los 40** dans les années 40 / **trabó fuertes lazos con** noua de solides liens avec / **Diego Rivera (1886-1957)** peintre mexicain célèbre pour ses peintures murales / **la hospedaron** l'hébergèrent / **seguramente F y C vivieron** F et C vécutent sûrement / **el romance** l'histoire d'amour, l'idylle / **su alma gemela** son âme soeur / **encontró (encontrar)** il avait trouvé / **el espejo** le miroir / **manchego** de la Manche / **la apoyó** l'a soutenue / **en su renacer** lors de sa renaissance / **en los 90 (noventa)** dans les années 1990 / **el tema** la chanson / **Tacones lejanos** Talons aiguilles / **le dedicó también un guiño** il lui a réservé aussi un clin d'œil / **los sueños rotos** les rêves brisés / **cuya letra habla de** dont les paroles parlent de / **pelo de plata** aux cheveux argentés / **y carne morena** et à la chair basané.

CHAVELA EN CANCIONES

La Llorona A través de su interpretación de esta canción de autor desconocido, representativa de la época de la Revolución mexicana, Chavela buscó transmitir una historia de amor y dolor.

La Macorina Es una de las canciones emblemáticas del repertorio de Chavela. Es un danzón que hace referencia a una mujer cubana María Calvo (nacida en 1892). Era una prostituta elegante, y la primera mujer en conducir un coche en Cuba. La canción, cuyo tema alude a la sensualidad exótica de esa mujer, fue prohibida durante el franquismo. **La Macorina** fue convertida en himno por la guerrilla salvadoreña.

En el último trago Esta canción, compuesta por José Alfredo Jiménez, nos invita a brindar por el amor lejano. Se popularizó, en la voz de la Dama, entre los bohemios.

Destacan también **Luz de Luna**, **Piensa en mí**, **Que te vaya bonito**, **Amanecí en tus brazos...**

La llorona La Pleureuse / **buscó** chercha à / **un danzón** genre musical cubain de la fin du XIXe siècle / **cuyo tema** dont le sujet / **que alude a** qui fait allusion à / **prohibido** interdit / **En el último trago** Au dernier verre / **brindar por** trinquer à / **lejano** lointain / **destacan también** se détachent aussi / **Que te vaya (ir) bonito** J'espère que ça se passera bien pour toi, Porte-toi bien / **amanecí (amanecer)** je me suis réveillée à l'aube.

(Sunza)

"Cuando nací canté en vez de llorar. Me acuerdo clarito del momento en que salí del cuerpo de mi madre y nació mi ser hacia el mundo. Es el momento que más me ha hecho vibrar en la vida", comentó una vez.

llorar pleurer / **me acuerdo (acordarse)** clarito (*dim. de claro*) de je me souviens très clairement de / **hacia** vers.

CRONOLOGÍA

17.04.1919 Nace María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano en Costa Rica.

1922 Contrae la polio.

1936 Llega a México, trabaja como criada, vendedora de ropa, canta en las calles.

1950-1960 Canta en cabarets como La Perla, en Acapulco, conoce al compositor de sus mayores éxitos, José Alfredo Jiménez, y se hace cantante profesional.

1961 Graba su primer disco *Noche de bohemia*.

1960-1970 Primera época dorada, alcanza la cima con sus temas *La Llorona*, *Luz de luna*, *Canción de las simples cosas*.

1975-1990 Durante 15 años se dedica al tequila. Ella calcula que ingirió 40 000 litros de tequila.

1990 Vuelve a cantar en *El hábito de Coyoacán*. El editor español Manolo Arroyo la redescubre y la lleva a España.

1992 Canta en la sala Caracol de Madrid y conoce a Pedro Almodóvar, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Martirio...

1994 Concierto en L'Olympia de París.

2003 Concierto en Carnegie Hall, en Nueva York.

2012 • Recital en La Residencia de Estudiantes de Madrid.
• Muere en Cuernavaca, México.

nace (nacer) ici naissance de / **contrae (contraer)** elle contracte / **la criada** la bonne / **la ropa** les vêtements / **conoce (conocer)** a elle fait la connaissance de / **sus mayores éxitos** ses plus grands succès / **se hace (hacerse)** elle devient / **graba** elle enregistre / **alcanza la cima** elle atteint le sommet / **el tema** la chanson / **se dedica al tequila** elle s'adonne à la tequila (*alcool d'agave*) / **vuelve (volver)** a cantar elle fait son retour à la chanson.

CHAVELA EN EL CINE

- Desempeñó el papel de una soldadera en **La Soldadera** (1967), de José Bolaños.
- Interpretó a una indígena en **Grito de piedra** (1991), de Werner Herzog.
- Apareció en la película **Frida** (2002), de Julie Taylor, cantando una versión de *La Llorona*.
- También salió en **Babel** (2006), de Alejandro González Iñárritu, cantando el bolero *Tú me acostumbraste*.

desempeñó el papel de elle joua le rôle de / **la soldadera** la soldate / **Grito de piedra** Cerro Torre, le cri de la roche / **apareció (aparecer)** en la película elle fit une apparition dans le film / **Tú me acostumbraste** C'est toi qui m'as habitué.

EL PAÍS POR JORGE MORLA

"EL LEGADO DE CHAVELA ES LA LIBERTAD CON QUE VIVIÓ"

« L'héritage de Chavela c'est la liberté avec laquelle elle a vécu »

Articulé autour d'une longue interview que Chavela Vargas leur a accordée en 1991, le documentaire de Catherine Gund et Daresha Kyi, brosse le portrait d'une femme rebelle, indépendante, aussi fascinante que contradictoire. Éclairé par le témoignage de ceux qui l'ont aimée, comme Pedro Almodóvar ou l'avocate Alica Perez Duarte, ce film est bien plus qu'une simple biographie de l'icône de la musique mexicaine.

RENCONTRE AVEC
DARESHA KYI
Réalisatrice américaine

Los demonios del alcohol dejaron 12 años muda a Chavela Vargas. Tan retirada del mundo y de los escenarios estuvo que, cuando volvió a subirse (por primera vez, sobria) a una tarima, la gente la daba por muerta. Daresha Kyi (Los Ángeles, 1962), directora, cantante, productora del programa *La Voz Kids* en Telemundo volvió, tras un cuarto de siglo, a ponerse tras las cámaras con el documental *Chavela* (codirigido junto a Catherine Gund). Un retrato como era la propia Chavela: desgarrado, a calzón quitado y directo al corazón que estrenaron en la pasada edición de la Berlinale, donde obtuvo el segundo premio del público en la sección Panorama.

2. EL PAÍS: ¿Cómo entra en contacto con Chavela?

D.K.: Mi compañera (Gund) la grabó en México en 1991. Hice un intercambio en México, pero ahí tampoco entré en contacto con ella, no for-

1. dejaron 12 años muda a C Vargas avaient laissé C. Vargas muette pendant 12 ans / **el escenario** la scène / **cuando volvió (volver) a subirse [...]** a una tarima lorsqu'elle remonta [...] sur une estrade, sur scène / **la gente la daba (dar) por muerta** les gens pensaient qu'elle était morte / **el director** le réalisateur / **el programa** l'émission / **en Telemundo** sur Telemundo (chaîne de télévision américaine diffusant en langue espagnole) / **volvió (volver) [...]** a ponerse tras las cámaras a repris [...] sa place derrière la caméra / **codirigido** coréalisé / **junto a** avec / **un retrato como era (ser)** un portrait à l'image de ce qu'était / **la propia C** elle-même / **desgarrado** ici déchirant / **a calzón quitado** sans fard / **directo al corazón** droit au cœur / **que estrenaron** dont elles ont donné la première.

2. ¿Cómo entra en contacto con C? Comment découvrez-vous C ? / **la grabó** l'avait filmée / **en México** au Mexique / **hice (hacer) un intercambio** j'avais fait un programme d'échange / **ahí tampoco entré en contacto con ella** ce n'est pas là non plus que j'ai fait sa découverte /

maba parte de mi mundo. Yo entro en contacto con su figura cuando comencamos el documental. Me cautivó.

3. EP: ¿Qué ha aprendido de ella?

D.K.: Pues mira, como cantante, de ella he aprendido que el secreto no es cantar bonito. No es cuestión de tener una voz linda, sino de transmitir emociones: ella era una maestra en transformar el dolor en arte. Como persona, lo que transmitía era el valor de la autenticidad. Es difícil, pero ser auténtico vale la pena.

4. EP: ¿Cuál es tu canción favorita de ella?

D.K.: Mmm... *Luz de luna*. Y *Soledad*, que me toca mucho el corazón. Catherine y yo tuvimos una discusión: ella quería comenzar la película con *Hacia la vida*. Pero, al final, entendimos que la soledad era algo fundamental en Chavela, así que se quedó *Soledad* para empezar el documental.

su figura sa personnalité / **cuando comenzamos (comenzar)** quand nous avons commencé.

3. pues mira eh bien, écoute / **cantar bonito** chanter joliment, qui provoque des émotions / **no es cuestión de tener una voz linda, sino de** le tout ce n'est pas d'avoir une belle voix mais de / **ella era (ser) una maestra** en elle, elle était passée maître dans l'art de / **el valor** le courage.

4. tu canción favorita de ella la chanson que tu préfères d'elle / **que me toca mucho el corazón** qui me touche en plein cœur / **la película** le film / **hacia** vers / **al final** finalement / **entendimos (entender)** que nous avons estimé que / **en** chez / **así que** du coup / **se quedó Soledad** c'est *Soledad* qui s'est imposée.

La cantante, mexicana de adopción, falleció a la edad de 93 años. (Tlany Ortega)

5. EP: ¿Qué significa ser directora?

D.K.: Este ha sido mi renacimiento como directora, pues yo he estado sin dirigir 25 años, lo que me acerca a la propia Chavela, que pasó 12 años sin cantar, alejada del mundo. Dirigir es contar historias, da igual que sea en el cine, en la televisión... Y enfrentarse a este material tan potente, tan importante... la verdad es que es un orgullo. Pero dan escalofríos solo de pensarlo. ●

5. este ha sido (ser) ici ce documentaire a été / **pues** car / **yo he estado sin dirigir 25 años** moi, je suis restée 25 ans sans réaliser / **lo que me acerca a** ce qui me rapproche de / **alejado de** à l'écart de / **da (dar) igual** que peu importe que / **enfrentarse a** se confronter à / **este material** ce matériau / **un orgullo** une fierté / **dan (dar) escalofríos** ça donne des frissons / **solo de pensarlo** rien que d'y penser.

VOCABLE Bureau de Paris : 56, rue Fondary 75015 PARIS.
Tél : 01 44 37 97 97 / sag@vocable.fr

EDITION ESPAGNOLE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : D.Lecat. CONCEPTION ET SUIVI ÉDITORIAL : T.Dilhath [01.44.37.97.70], tdilhath@vocable.fr. TRADUCTION & CORRECTION : L.Maîtrepierre, A.Gainza. CONCEPTION MAQUETTE : S.Burlion. PHOTOCOMPOSITION : S.M.P. PARTENARIATS : C.Veziris [01.44.37.97.80]. PHOTOS DU FILM : BODEGA FILMS. IMPRESSION : ROTIMPRES, Aiguaviva Girona-Espagne. N° de commission paritaire 1217 K 82494. ISSN n° 0765-6432
VOCABLE est édité par la Société Maubeugeoise d'Édition et Cie, 59603 Maubeuge Cedex.

Enseignants, téléchargez plus de matériel pédagogique sur www.vocable.fr dans l'espace enseignants

Pour organiser une séance scolaire, vous pouvez contacter l'équipe de Bodega Films au 01 42 24 06 49 - info@bodegafilms.com.