

Sueño y silencio Rêve et silence The Dream And The Silence

Un film de
Jaime Rosales

sueño v silencio

Se requiere mucho trabajo y esfuerzo para que las cosas sucedan sin que uno a penas intervenga en ellas.

Cela demande beaucoup de travail et d'effort pour que les choses se passent sans à peine intervenir.

It takes a lot of hard work to let things happen while barely intervening in them.

el azar

Siempre que empiezo una película, trato de que todo suceda tal y como lo había imaginado. Como si yo fuese el demiurgo detrás de un mundo que espera a ser creado, trato de modelarlo todo a mi antojo. Ocurre que las películas -por lo menos las que yo hago- se hacen en el mundo real, con cosas reales y con personas reales. Y el mundo real, por mucho que uno insista en ello, no se deja modelar fácilmente. Me encuentro luchando desesperadamente contra todos los elementos. Nada quiere parecerse a cómo yo lo había imaginado. Cuando llevo ya cierto tiempo luchando y sufriendo, me doy cuenta de que lo imprevisto, lo que se sale del plan, puede tener mucho valor. Incluso más valor que lo que había imaginado. No es que la realidad supere la ficción; es que la realidad es mejor que la ficción. Empiezo a pensar que el exceso de control tal vez no sea tan bueno. A partir de entonces, mi manera de enfrentarme a la realización de la película cambia. No se trata tanto de cómo lograr controlar los elementos sino de cómo lograr que lo inesperado -el azar- juegue a favor de obra. Me doy cuenta, ahora que he acabado el trabajo, que lo difícil no ha sido hacer una obra conforme a lo que había imaginado. La película no se parece en nada a lo que había imaginado. Lo difícil ha sido hacer una obra a través de uno. Lograr convertirse en el medio a través del cual la obra se ha ido formando. Dejar que el azar y la realidad hayan sido parte del proceso creativo.

le hasard

Quand je démarre un film, je fais en sorte, toujours, que tout se déroule tel que je me l'étais imaginé. Comme si j'étais un demiurge derrière un monde en attente, j'essaie de tout modeler à ma guise. Il se trouve que les films - du moins ceux que je réalise - se font dans le monde réel, avec des choses réelles et avec des personnes réelles. Et le monde réel, même si on s'efforce de le modeler, résiste. Je me retrouve alors à lutter désespérément contre tous les éléments. Rien ne veut ressembler à ce que j'avais imaginé. Quand cela fait un certain temps que je lutte et que je souffre, je me rends compte que l'imprévu, ce qui s'échappe du plan, a beaucoup de valeur. Bien plus de valeur que ce que j'avais imaginé. Ce n'est pas que la réalité dépasse la fiction : c'est que la réalité est bien mieux que la fiction. Il ne s'agit pas tant de réussir à contrôler les éléments que de réussir à ce que l'inattendu - le hasard - joue en faveur de l'œuvre. Je prends conscience, maintenant que j'ai terminé le travail, que ce qui a été difficile, ce n'est pas d'avoir fait une œuvre conforme à ce que j'avais imaginé. Le film ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé et ce qui a été difficile, ça a été de faire une œuvre à travers soi. Réussir à devenir le moyen à travers lequel l'œuvre s'est peu à peu transformée et laisser faire que le hasard et la réalité aient été une part du processus créatif.

chance

Whenever I start a film, I try to have everything go just as I had imagined it. Like the demiurge behind a world waiting to be created, I try to shape everything to my will. But films—at least the ones I make—are made in the real world, with real things and real people. And the real world, no matter how hard I try, refuses to let itself be shaped easily. I find myself fighting desperately against all the elements. Nothing wants to turn out the way I had imagined it. After fighting and suffering for awhile, I realize that the unexpected, what wasn't in the plans, can actually be quite valuable. In fact, even more so than what I had imagined. Reality not only outdoes fiction; it is better. I start to think excessive control may not be such a good idea. From then on, my approach to making the film changes. It is no longer a matter of how to control all the components but of how to get the unexpected—chance—to work in the film's favor. I realize, now that I have finished the work, that the challenge did not lie in making a work in accordance to what I had imagined. The film is nothing like what I had imagined. The challenge was making a film through oneself. Managing to turn myself into the means by which the film took shape. Letting chance and reality play a part in the creative process.

miquel barceló

En esta película he tenido el privilegio de colaborar con el artista Miquel Barceló. Empezamos a hablar de la película hace unos cuatro años, en el origen mismo del proyecto. Los dos estábamos en un momento vital parecido. Él estaba a punto de estrenar la cúpula que había realizado para las Naciones Unidas en Ginebra y yo estaba a punto de estrenar *Tiro en la cabeza*. Los dos teníamos mucha ilusión por el estreno de nuestras obras respectivas y los dos sufrimos una cierta incompreensión crítica en forma de polémica. Luego empezamos a barajar ideas para el trabajo a realizar en la película. En seguida me di cuenta de que la principal dificultad pasaría por encontrar la manera de juntar un proceso extensivo -el de la pintura- con un proceso intensivo -el del cine-. Para él el tiempo no es un problema. Puede probar y probar cosas antes de darlas por buenas. En el cine eso no es posible y menos en esta película que todo estaba planteado a toma única. Había que crear algo de una sola vez, de un solo gesto. El resultado final me ha hecho muy, muy feliz. He aprendido mucho trabajando a su lado: sobre la vida, sobre lo que significa ser un artista de verdad.

miquel

Dans ce film, j'ai eu le privilège de collaborer avec l'artiste Miquel Barceló. Nous avons commencé à parler du film il y a environ quatre ans, à l'origine même du projet. Nous nous trouvions tous les deux dans une période semblable de notre vie. La coupole qu'il avait réalisée pour les Nations Unies à Genève était sur le point d'être inaugurée et mon film, *Un tir dans la tête*, allait sortir. Nous étions très heureux de présenter nos œuvres respectives et tous les deux, nous avons souffert d'une certaine incompréhension critique sous forme de polémique. Puis nous avons commencé à envisager des idées pour le travail à réaliser dans le film. Tout de suite, je me suis rendu compte que la principale difficulté serait de trouver la manière d'assembler un processus extensif –celui de la peinture- avec un processus intensif –celui du cinéma-. Pour lui, le temps n'est pas un problème. Il peut essayer et essayer des choses avant de les considérer comme bonnes. Au cinéma, cela n'est pas possible et encore moins dans ce film où tout était envisagé en une seule prise. Il fallait créer quelque chose en une seule fois, en un seul geste. Je suis très, très heureux du résultat final. J'ai beaucoup appris en travaillant à ses côtés : sur la vie, sur ce que signifie d'être un artiste véritable.

barceló

In this film I had the privilege of collaborating with artist Miquel Barceló. We started talking about the film about four years ago, at the birth of the project. We were both at a similar point in our lives. We were about to premiere artworks: the dome he made for the United Nations in Geneva and my film, *Bullet In The Head*. We were both very eager about the premieres of our works and we were both suffering from some critical incomprehension in the form of controversy. Then we started shuffling ideas about the work to be done on the film. I soon realized that the main difficulty would be finding a way to combine an extensive process –painting- with an intensive process –film. For him, time is no problem. He can keep trying things until he is satisfied. That is not possible in cinema and certainly not in this film, made of only sole takes. Something had to be created in just one attempt, with a sole gesture. The final result has made me very, very happy. I learned a lot working beside him: about life, about what it means to be a real artist.

lo absolutamente real

Me fascina la realidad humana. Lo absolutamente real. El retrato de lo cotidiano. La precisión en la expresión de las relaciones humanas. Me interesan los pequeños gestos, las miradas. Las emociones incontrolables. Me interesa observar detenidamente. Las personas tenemos un yo que ocultamos bajo varias capas. Dejamos que nuestra verdadera naturaleza salga a la luz de vez en cuando. Hay que estar muy atento. Todas las decisiones y la arquitectura de la puesta en escena han sido diseñadas para lograr retratar esa realidad con suma precisión.

le réel absolu

La réalité humaine me fascine. Le réel absolu. La peinture du quotidien. La précision dans l'expression des relations humaines. Les petits gestes, les regards m'intéressent. Les émotions incontrôlables. Observer avec attention m'intéresse. Chaque individu a un moi qui se cache sous plusieurs strates. Nous ne laissons notre véritable nature émerger à la lumière que très épisodiquement. Il faut alors être très attentif. Toutes les décisions et l'architecture de la mise en scène ont été conçues pour parvenir à dépeindre et faire émerger cette réalité avec une extrême précision.

the absolutely real

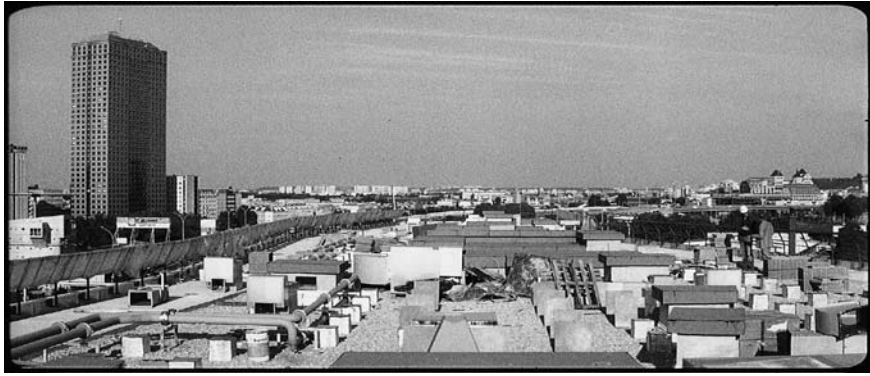
I am fascinated by human reality. What is absolutely real. A portrayal of the everyday. The precision of expression in human relations. I am interested in small gestures and the look in people's eyes. Uncontrollable emotions. I am interested in observing things unhurriedly. We all have a self that we hide under several layers. We only occasionally allow our true nature to see the light. One must pay careful attention. All the decisions and the architecture of the mise-en-scène were designed to be able to portray that reality with great precision.

improvisaciones y toma única

El guión de la película no contiene diálogos. Los actores reciben el contenido dramático en el momento mismo de rodar la escena. No reciben tampoco direcciones sobre qué decir, cómo decirlo o qué hacer. No se repiten tomas, ni varios ángulos sobre una misma escena o situación. La improvisación inicial es la única, verdadera e irrepetible. Me dejó sorprender por lo que dicen y hacen los actores. A veces salen de campo inesperadamente quedando el cuadro vacío. Eso también es válido.

improvisations et prise unique

Le scénario du film ne contient pas de dialogues. Les acteurs reçoivent le contenu dramatique des scènes au moment même de tourner. Ils ne reçoivent pas non plus d'instructions sur quoi dire, ou comment le dire ou quoi faire. On ne répète pas les prises, nous ne définissons pas non plus plusieurs angles de prise de vue d'une même scène ou situation. L'improvisation initiale est unique, vraie et singulière. Je me laisse surprendre par ce que disent et font les acteurs. Parfois, ils sortent du champ de façon inattendue et le cadre reste vide. C'est aussi pertinent.

improvisations and a sole take

The screenplay of the film has no dialogues. The actors receive the dramatic content at the same time we shoot the scene. They are not given any directions about what to say, how to say it, or what to do. No takes are repeated and no scenes or situations are shot from various angles. The first improvisation is the sole, true and unrepeatable one. I let what the actors say and do surprise me. Sometimes they move out of the frame unexpectedly, leaving it empty. That is also valid.

la dimensión espiritual del ser

Me inquieta lo endeble que son las bases de la civilización que se está construyendo. Me preocupa que se trate de una civilización que no sepa dar una respuesta a las necesidades espirituales del ser humano. Tenemos una dimensión espiritual. Yo mismo no alcanzo a definirla racionalmente. Pero la siento, la intuyo y soy capaz de darle expresión poética a través de una película. O por lo menos, lo intento. Lo mágico. Lo sagrado. Lo misterioso. Lo poético. Lo místico. Somos sensibles a todo esto. Por algún motivo será. Aunque fracasemos a la hora de producir un discurso coherente.

la dimension spirituelle de l'être

La fragilité des bases de notre civilisation qui est en train de se construire m'inquiète. Qu'il s'agisse d'une civilisation qui ne sache pas apporter une réponse à nos besoins spirituels me préoccupe. Nous avons une dimension spirituelle. Je n'arrive pas à la définir rationnellement, mais je la sens, je la devine et j'essaie de lui donner une expression poétique à travers un film. Le côté magique. Le côté sacré. Le côté mystérieux. Le côté poétique. Nous sommes sensibles à ces aspects. Il doit bien y avoir une raison. Et pourtant quand il nous faut produire un discours cohérent, nous échouons.

the spiritual dimension of being

I am concerned about how weak the foundations of the civilization being built are. I am worried that it is a civilization that does not know how to respond to human beings' spiritual needs. We have a spiritual dimension. I cannot define it rationally. But I can feel and sense it and I am able to express it poetically through a film. Or at least I try. The magic. The sacred. The mysterious. The poetic. The mystical. We are sensitive to all of them. There must be a reason why. Even if we fail when we attempt to produce coherent discourse.

la imagen en blanco y negro

Toda la película ha sido rodada con una emulsión en blanco y negro de grano duro. El grano de la imagen en blanco y negro es muy hermoso. Le da una consistencia a la película extraordinaria. Una gran sensación física, matérica. Lo que se ve, está ahí. Ha ocurrido realmente. Se ha utilizado un tipo de película que permite rodar sin iluminación artificial. No se ha empleado luz de apoyo a pesar de rodar en 35mm. Todo ha sido rodado con luz natural. Esta manera de filmar concede mucha agilidad y produce una imagen muy bella y emocionante.

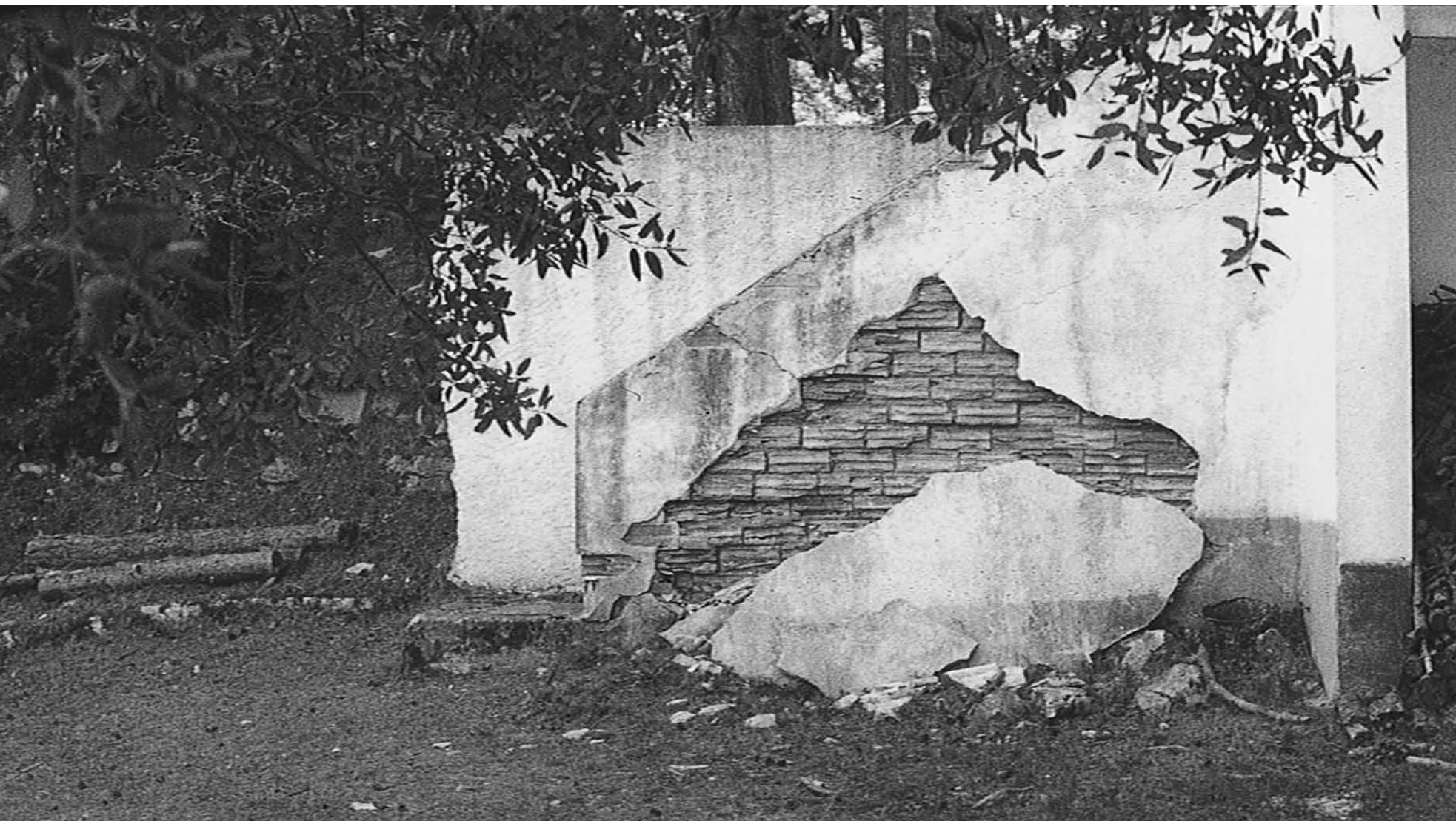
l'image en noir et blanc

Tout le film a été tourné avec une émulsion noir et blanc au grain dur. Je trouve le grain de l'image en noir et blanc très beau. Il donne une consistance extraordinaire au film. Une grande sensation physique, matérielle. Ce que l'on voit est là, cela s'est passé. Nous avons utilisé un type de pellicule 35mm qui permet de tourner sans éclairage artificiel. Tout a donc été tourné en lumière naturelle. Cette façon de filmer permet une grande agilité et produit, je l'espère, une image très belle et émouvante.

black and white picture

The entire film was shot with hard grain black and white stock. The grain in black and white images is very beautiful. It gives the film an extraordinary consistency. A very physical, material sensation. What you see is there. It really happened. A type of film was used that allows shooting with no artificial light. No extra lighting was used in spite of shooting in 35mm. Everything was shot with natural light. This way of shooting adds great agility and produces very beautiful, touching images.

svnonsis

Oriol y Yolanda viven en París con sus dos hijas. Él es arquitecto, ella es profesora. Durante unas vacaciones en el Delta del Ebro, un accidente transforma sus vidas.

Oriol et Yolanda vivent à Paris avec leurs deux filles. Il est architecte, elle est professeur de lycée. Au cours de vacances dans le delta de l'Èbre, au sud de la Catalogne, un accident bouleverse leur existence.

Oriol and Yolanda live in Paris with their two daughters. Oriol is an architect and Yolanda is a teacher. During a holiday at the Ebro River Delta they have an accident that changes their lives.

biografía del director

Jaime Rosales

Después de estudiar la carrera de Ciencias Empresariales en ESADE, obtiene una beca para estudiar en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en Cuba.

Las horas del día. Festival de Cannes 2003. Quincena de Realizadores Premio FIPRESCI de la crítica internacional

La soledad. Festival de Cannes 2007. Un Certain Regard

Tiro en la cabeza. Festival de San Sebastián 2008. En Competición Premio FIPRESCI de la crítica internacional

Sueño y silencio. Festival de Cannes 2012. Quincena de Realizadores

biographie du réalisateur

Jaime Rosales

Après avoir fait des études de commerce à ESADE, il obtient une bourse pour étudier le cinéma dans la prestigieuse École Internationale de Cinéma et Télévision de San Antonio de los Baños (EICTV) à Cuba.

Las horas del día. Festival de Cannes 2003. Quinzaine des Réalisateurs
Prix FIPRESCI de la critique internationale

La soledad. Festival de Cannes 2007. Un Certain Regard

Un tir dans la tête. Festival de San Sebastián 2008. En Competition
Prix FIPRESCI de la critique internationale

Rêve et silence. Festival de Cannes 2012. Quinzaine des Réalisateurs

director's biography

Jaime Rosales

Following his Business Studies at ESADE, he was given a grant to study film at the prestigious International Film and Television School in San Antonio de los Baños (EICTV) in Cuba.

The Hours Of The Day. Cannes IFF 2003. Director's Fortnight
FIPRESCI International Critic's Award

Solitary Fragments. Cannes IFF 2007. Un Certain Regard

Bullet In The Head. San Sebastián IFF 2008. In Competition
FIPRESCI International Critic's Award

The Dream And The Silence. Cannes IFF 2012. Director's Fortnight

Sueño y silencio, 1h 50 min.

Rodada en 35mm. 2 .35 :1, Scope. B/N y color en París y en el Delta del Ebro (España). Con la participación artística de Miquel Barceló.

Rêve et silence, 1h 50 min.

Tourné en 35mm. 2 .35 :1, Scope. N/B. et couleur à Paris et dans le Delta de l'Èbre (Espagne). Avec la participation artistique de Miquel Barceló.

The Dream And The Silence, 1h 50 min.

Shot in 35mm. 2 .35 :1, Scope. B/W and color in Paris and Delta del Ebro (Spain). With the artistic participation of Miquel Barceló.

Equipo artístico/Liste artistique/Cast

Yolanda Yolanda Galocha
Oriol Oriol Roselló
Jaume Jaume Terradas
Laura Laura Latorre
Alba Alba Ros Montet
Celia Celia Correas

Equipo técnico/Liste technique

Director/Réalisateur/Director

Jaime Rosales

Guión/Scénario/Screenplay

Jaime Rosales y Enric Rufas

Directora de producción/Directrice de production/Line Producer

Bárbara Díez

Director de fotografía/Chef Opérateur/Director of Photography

Óscar Durán

Diseño de sonido/Son/Sound Designer

Eva Valiño

Montador/Chef monteur/Editor

Nino Martínez Sosa

Director de arte/Chef décorateur/Art Director

Thomas Grezaud

Productores/Producteurs/Producers

**Jaime Rosales, José María Morales
y Jérôme Dopffer**

Una producción de/
Une production de/A film production by

wanda
visión

Balthazar
la producción

Con la participación de/
Avec la participation de/With the support of

tve

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Indústries Culturals

* île de France

MEDIA
A programme of the European Union

Catalan
films&tv

Ventas Internacionales/
Ventes Internationales/World Sales

THE MATCH FACTORY

Este libro ha sido impreso en papel ecológico Cyclus Print 115g. Ce livre a été imprimé en papier écologique Cyclus Print 115g. This book has been printed on ecologic paper Cyclus Print 115g.

Distribución España

Wanda Visión

Prensa España

Yolanda Ferrer

Tel: +34 696 965 896

yolandaferrer@wanda.es

Todo el material

de prensa en:

www.wanda.es

Distribution France

Bodega Films

Presse France

Magali Montet

Tel: +33 (0)671 63 36 16

magali@magalimontet.com

www.magalimontet.com

Tout le matériel de presse sur

www.bodegafilms.com

World Sales

The Match Factory GmbH

Balthasarstrasse 79-81

50670 Cologne / Germany

Tel: +49 (0)221 53 97 09-0

Fax: +49 (0)221 53 97 09-10

info@matchfactory.de

In Cannes

Résidence Villa Royale/3rd Floor

40, Bd de la Croisette Access

via 29, rue Commandant André

Tel: +33 (0) 497 065909

All the Press Kit at:

www.the-match-factory.com