

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

FILMADRID

lucien monot

LE PAYS

FILMADRID 2021 COMPETICIÓN OFICIAL // OFFICIAL COMPETITION

En esta edición las películas de la Competición Oficial de FILMADRID se acompañan de sesiones "espejo", en las que se exhibirán obras anteriores de sus autores o films de otros realizadores que ejercieron una influencia fundamental para la concepción de su trabajo. La selección de esos "espejos" se ha realizado en estrecha colaboración con las realizadoras y realizadores.

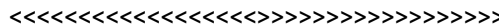
Además, el festival ha propuesto a las directoras y directores entrevistas en profundidad y ha pedido que envíen materiales sobre el proceso de creación de sus obras para la elaboración de estos dossiers exclusivos.

Este nuevo modelo de competición, inédito en el contexto de festivales, recurre a la Historia del Cine para iluminar y comprender la creación contemporánea.

In this edition the films of FILMADRID's Official Competition are accompanied by "dialogue" sessions, in which previous works by their authors or films by other directors who had a fundamental influence on the conception of their work will be screened. The selection of these "dialogues" has been made in close collaboration with the filmmakers.

In addition, the festival has proposed in-depth interviews with the directors and asked them to send materials on the creation process of their works for the design of these exclusive dossiers.

This new competition model, unprecedented in the context of festivals, uses film history to enlighten and understand contemporary cinema.

Les histoires vraies

(Lucien Monot, 2017) Suiza 22'

ESTRENO EN ESPAÑA // SPANISH PREMIERE

Lucien Monot filma a su padre. Lo que comienza como un ordinario ejercicio de retrato documental se revela como un exquisito *tangram* de relatos y apariencias. ¿Quién es Claude Monot? En la veintena de minutos que dura el cortometraje vemos diferentes facetas de este hombre maduro, que bien podrían representar su vida real o bien una ficción entretejida por su hijo, a través de la cual querría hacer emerger al personaje "auténtico". Con liviandad y manteniendo una calculada ambivalencia para evitar distinguir la vivencia real de la recreada –excepto en un único y doloroso pasaje– Monot construye el *leit motiv* que preside su mediometraje posterior: la mutua dependencia entre experiencia e invención. GABRIEL DOMÉNECH

Lucien Monot films his father. What begins as an ordinary documentary portrait turns out to be an exquisite tangram of stories and appearances. Who is Claude Monot? In about twenty minutes that the short film lasts, we see different facets of this mature man, which could either represent his real life or a fiction woven by his son, through which he would like to bring out the "authentic" character. With lightness and maintaining a calculated ambivalence not to distinguish the real experience from the recreated one - except in a single, painful scene - Monot constructs the leitmotif that presides over his subsequent medium-length film: the mutual dependence between experience and invention. GABRIEL DOMÉNECH

Le Pays

(Lucien Monot, 2019) Suiza/Francia 44'

ESTRENO EN ESPAÑA // SPANISH PREMIERE

Este mediometraje, sencillo solo en principio y apariencia, cuenta la historia de dos inmigrantes, Chady y David, que trabajan como marineros en el lago Léman, en Suiza. Lo que comienza inicialmente como una crónica de aliento documental y ritmo parsimonioso sobre una amistad basada en el sentimiento de desarraigo entre los dos personajes protagonistas va mutando hasta convertirse en un enigmático viaje imaginario por las fronteras entre la vigilia y el sueño, la ficción y la realidad, el pasado y el presente. *Le Pays*, del jovencísimo y multi-premiado cineasta suizo Lucien Monot, constituye un hipnótico y muy poco convencional relato en torno al componente de fabulación que aparece en tantos ámbitos de nuestra vida: nuestro pasado, nuestras aspiraciones o incluso el país y la cultura a la que pertenecemos. El lago Léman, frontera natural entre Suiza y Francia y escenario que ostentaba una gran relevancia en el cortometraje anterior de Monot, *Les histoires vraies* (2017), sirve asimismo como paisaje ideal para ambientar una historia que se mueve en los límites del sueño y la vigilia. La delicada textura en Super8 con que está rodada la película contribuye a crear una atmósfera acuosa y onírica que traspasa la pantalla y envuelve a la audiencia en una experiencia cautivadora y misteriosa. GABRIEL DOMÉNECH

This medium-length film, that seems simple but just in appearance, tells the story of two immigrants, Chady and David, who work as sailors on Lake Geneva in Switzerland. What begins as a documentary-like chronicle with a parsimonious pace about a friendship based on the feeling of uprootedness between the two protagonists then mutates into an enigmatic imaginary journey through the borders between vigil and dream, fiction and reality, past and present. *Le Pays*, by the very young and multi-awarded Swiss filmmaker Lucien Monot, is a hypnotic and very unconventional story about the component of fabulation that appears in so many areas of our lives: our past, our aspirations or even the country and culture to which we belong. Lake Geneva, the natural border between Switzerland and France and a prominent setting in Monot's previous short film, *Les histoires vraies* (2017), also serves as the ideal landscape to set a story that moves on the boundaries of dream and wakefulness. The delicate Super8 texture of the film helps to create a watery, dreamlike atmosphere that transcends the screen and enshrouds the audience in a captivating and mysterious experience. GABRIEL DOMÉNECH

Entrevista con Lucien Monot

Por Gabriel Doménech

Lo primero que destaca en *Le Pays* es el inesperado paso de la realidad a la ficción, o a la recreación. Este giro ya estaba presente en su anterior cortometraje *Les Histoires vraies*. ¿Cómo definiría su aproximación al “cine documental”, en el que sus obras parecen encajar, aunque sólo sea en apariencia?

Todos mis proyectos se inspiran en situaciones reales, siempre empiezan por un encuentro. Me encuentro con alguien y eso me inspira para empezar un nuevo proyecto. No sé realmente si la película será una ficción o un documental, porque estas nociones siempre necesitan ser redefinidas. La forma en que escribo las películas es sobre todo imaginándolas como retratos de estos personajes. Luego, escribo algunas situaciones ficticias para intentar acceder a sus mentes. Otras veces, como en *Le Pays*, la ficción está en el propio decorado: el lago, los barcos. Pedí a los actores que interpretaran los papeles de dos marineros debutantes que trabajan en el lago de Ginebra porque tenía la sensación de que éste podía ser el mejor lugar para que se abrieran y compartieran sus propias historias.

En las dos películas proyectadas en Filmadrid encontramos un frágil equilibrio entre la mirada documental y la de ficción. ¿Hasta qué punto está previsto este equilibrio? Quiero decir: ¿qué papel juega el montaje en su definición?; por ejemplo, ¿en descartar o incluir determinados fragmentos o secuencias?

Diría que los límites entre ficción y documental son un tema central en mi trabajo. Cuanto más dirijo películas, más intento acortar la distancia entre ambas. En *Les Histoires vraies*, la ficción fue una forma de crear un espacio en el que los recuerdos de mi padre se encontrarán con mis fantasías internas sobre todos sus diferentes trabajos. Sin embargo, la línea entre la ficción y el documental en *Le Pays* es más difusa. Cada momento de la película contiene ambas cosas.

El montaje ocupa un lugar importante en la escritura de la ficción. En *Le Pays*, casi todos los diálogos se añadieron durante el proceso de montaje, grabándolos posteriormente. Eso me permitió crear nuevas historias, aunque el rodaje hubiera terminado.

Interview with Lucien Monot

By Gabriel Doménech

The first thing that stands out in *Le Pays* is the unexpected shift from reality to fiction, or recreation. This shift was already present in your previous short film *Les histoires vraies*. How would you define your approach to “documentary cinema”, where your works seem to fit, although only in appearance?

Everyone of my projects are inspired by real situations, they always begin by an encounter. I meet someone and that inspires me to start a new project. I don't really know if the film will be a fiction or a documentary because these notions always need to be redefined. The way I write films is mostly by imagining them as portraits of these characters. Then, I write some fictional situations to try to have access to their minds. Other times, like in *Le Pays*, the fiction is in the set itself: the lake, the boats. I asked the actors to play the roles of two debutant sailors that work in the Geneva lake because I had the feeling that this could be the best place for them to open themselves and share their own stories.

In the two films shown at Filmadrid we find a fragile balance between a documentary and a fictional gaze. To what extent is this balance planned? I mean: what role does editing play in defining it; in, for example, discarding or including certain excerpts or sequences?

I would say that the limits between fiction and documentary are a central subject in my work. The more I direct movies, the more I try to shorten up the gap between the two of them. In *Les Histoires vraies*, fiction was a way for me to create a space where my father's memories would meet my inner fantasies about all his different jobs. However, the line between fiction and documentary in *Le Pays* is more blurred. Every moment of the film contains both of them.

The editing takes a big place in the fictional writing. In *Le Pays*, almost all the dialogues were added during the editing process by recording them later. It allowed me to create new stories, even if the shooting was over.

El elemento acuático, concretamente el lago, es muy importante en *Les histoires vraies* y *Le Pays*. Háblenos del entorno que aparece en ambas películas, el lago de Ginebra, y qué papel juega en su filmografía.

Supongo que es un elemento importante. Crecí frente al lago de Ginebra y estos paisajes siempre me han inspirado. Especialmente en *Le Pays*, porque el punto de partida de la película era un intento de filmar paisajes familiares como si fueran paisajes extranjeros. El lago estaba pensado como metáfora de un territorio cerrado del que es difícil escapar. También me interesaba especialmente filmar el trabajo de los marineros, que provienen de una larga tradición de trabajo manual. En este caso, el trabajo manual no está muy presente. Parece que siempre tienen mucho tiempo para pensar.

The aquatic element, specifically the lake, is very important in *Les histoires vraies* and *Le Pays*. Tell us about the environment that appears in both films, Lake Geneva, and what role it plays in your filmography.

I guess it's an important element. I grew up in front of the Geneva Lake and these landscapes always inspired me. Especially in *Le Pays*, because the starting point of the film was an attempt to film familiar landscapes as if they were foreign landscapes. The lake was thought as a metaphor of a closed territory that is hard to escape from. I was also particularly interested in filming the sailor's job, which come from a long tradition of manual work. In this case, the manual work isn't very present. They always seem to have a lot of time to think.

El paisaje de *Le Pays* también apunta a un territorio híbrido, esta vez entre Francia y Suiza. En *Le Pays*, como ha afirmado en alguna ocasión, la noción de “frontera” es muy importante. ¿Podría desarrollar esta idea, a la que va unida la noción de país, de tierra de origen?

Sí, el lago tiene una frontera en el centro, entre Suiza y Francia. Como he dicho, este territorio híbrido se utilizó como metáfora para pensar en las nociones de frontera y desarraigo. El lago parece a primera vista muy grande, pero los marineros van y vienen de Suiza a Francia en sólo 35 minutos en barco. Lo vi como una forma de crear un espacio cercano que al principio parece enorme. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que estos hombres sólo sueñan con escapar. La melancolía que sienten por su país de origen se refleja en estos paisajes. Siempre consideré esta película como un mapa en el que los personajes podían recrear su propia geografía.

The landscape of *Le Pays* also points to a hybrid territory, this time between France and Switzerland. In *Le Pays*, as you have stated once, the notion of “border” is very important. Could you develop this idea, to which is linked the notion of country, of land of origin?

Yes, the lake has a border in its middle, between Switzerland and France. As I said, this hybrid territory was used as a metaphor to think about notions of borders and uprooting. The lake seems at first point very big, but the sailors travel back and forth from Switzerland to France in only 35 minutes by boat. I saw that as a way to create a close space that seems huge at first. However, we soon realize that these men only dream about escaping. The melancholy they felt about their home country reflects in these landscapes. I always considered this film like a map in which the characters could recreate their own geography.

En este sentido, su película habla de la pertenencia a un país desde un punto de vista individual y personal, pero también parece proponer una reflexión histórica sobre el concepto de “nación”. ¿Hasta qué punto surgieron nuevas ideas durante el proceso de producción de la película?

Sí, siempre me interesó pensar en cómo habitamos los territorios; la forma en que la gente emigra y viaja. En *Le Pays*, todos los personajes me permitieron adoptar un punto de vista diferente. David nació en Colombia y vino a Suiza. Chady nació en Suiza, y los países de sus antepasados -Palestina y Jordania- le son desconocidos. En algún momento de la película, le cuenta a David que volvió a visitar a su familia, pero entendemos que no puede escapar al hecho de que se siente como un turista en Jordania. Todo esto me hizo pensar en la noción de pertenencia. El hecho de haber nacido en algún lugar no nos identifica necesariamente con una nación y quería intentar repensar el concepto de “frontera”, que creo que es algo esencial hoy en día. El tercer personaje, la adolescente, es quizá el que más se ajusta a mi propio punto de vista. Es una chica suiza que fantasea con irse a un país que sólo ha visitado en sus sueños.

Supongo que era importante para mí tener un personaje que es “de” Suiza pero que experimenta esa necesidad de irse. Por eso también conté la historia de los soldados suizos, en el siglo XVIII. Se cuenta que fueron los primeros que experimentaron la melancolía, queriendo volver a su patria.

¿Qué preparación requieren sus películas? Dado que son, al menos en parte, documentales, ¿trabaja mucho previamente con su reparto?

En este caso, tuve mucha preparación con David y Chady. Ambos son actores, pero quería encontrar una forma muy realista de que contaran sus propias historias. Por otro lado, pasé algún tiempo en los barcos con marineros reales y finalmente les pedí que formaran parte de la película. Cuando empiezo un proyecto, me gusta ir de un lado a otro entre escribir - rodar - editar - escribir - rodar, etc. Esto me permite encontrar lo que quiero exactamente y no quedarme atascado en la edición y darme cuenta de que algo no ha funcionado. También me permite ver si faltan algunas escenas. Por ejemplo, la tercera parte de la película con la adolescente llegó muy tarde en el proceso de rodaje. En ese momento sentí que faltaba algo y así apareció en la película.

In this sense, your film talks about belonging to a country from an individual and personal point of view, but it also seems to propose a historical reflection on the concept of “nation”. To what extent did new ideas emerge during the production process of the film?

Yes, I was always interested to think about how we inhabit territories; the way people migrate and travel. In *Le Pays*, all the characters allowed me embrace a different point of view. David was born in Colombia and came to Switzerland. Chady was born in Switzerland, and the countries of his ancestors - Palestine and Jordan - are unfamiliar to him. At some point in the film, he tells David that he went back to visit his family but we understand that he can't escape the fact that he feels like a tourist in Jordan. All of this made me think about the notion of belonging. The fact that we are born somewhere doesn't necessarily identify us to a nation and I wanted to try to re-think about the concept of « border » which is an essential thing today I think. The third character, the teenage girl, was maybe the one who embraced the most my own point of view. She is a Swiss girl, fantasizing about leaving to a country that she visited only in her dreams.

I guess it was important for me to have a character that is « from » Switzerland but experiences this necessity of leaving. That's also why I told the story about the Swiss soldiers, back in the 18th century. It is told that they were the first person who experimented melancholia, wanting to get back to their homeland.

What preparation do your films require? Since they are, at least in part, documentaries, do you do a lot of prep work with your cast?

In this case, I had a lot of preparation with David and Chady. They are both actors but I wanted to find a very realistic way for them to tell their own stories. On the other side, I spent some time on the boats with real sailors and finally asked them to be a part of the film. When I start a project, I like to go back and forth between writing - shooting - editing - writing - shooting, etc. This allows me to find what I exactly want and not to be stucked in editing and realizing that something didn't work. It also allows me to see if some scenes are missing. For example, the third part of the film with the teenage girl came very late in the process of shooting. I felt at this point that something was missing and that's how she appeared in the film.

Háblenos del uso que hace del material en 16 mm y de las cámaras antiguas en sus películas. ¿Con qué fin utiliza estos dispositivos?

Cuando estaba en la escuela, en HEAD-Ginebra, empezamos a filmar con la cámara H16-Bolex, que me gustaba especialmente. En mi segundo año, dirigí mi primera película *Génesis* en 16 mm y luego otra vez en *Les Histoires Vraies* y todos mis otros proyectos. El 16 mm es bastante caro, por lo que me permite considerar la forma de rodar de manera más precisa. Como la cámara Bolex tiene un motor muy ruidoso, es muy difícil sincronizar el sonido. Esto siempre me lleva a pensar en el sonido de una manera muy particular, separada de las imágenes, lo que me encanta. El montaje es el resultado de un "collage" de sonidos e imágenes.

¿Cuáles son sus principales influencias, hablando de cine? ¿Cuáles son los antecedentes o las inspiraciones de su filmografía?

Mis influencias son muy diversas. Me gustan especialmente las películas que crean un diálogo entre el cineasta y sus protagonistas. En la escuela, descubrí las películas de Alain Cavalier, Marie Losier, Stan Brakhage y muchos otros que crean este vínculo especial entre ellos y los personajes de sus películas. Angela Schanelec, Jonas Mekas y Kelly Reichardt me acompañan cuando escribo porque todos ellos conciben los territorios de una manera muy especial.

Tell us about your use of 16mm footage and old-fashioned cameras in your films. To what purpose do you use these devices?

When I was in school, at HEAD-Geneva, we started by filming with H16-Bolex Camera, which I particularly enjoyed. In my second year, I directed my first film *Genesis* in 16 mm and then again in *Les Histoires Vraies* and all my other projects. The 16 mm is quite expensive, so it allows me to consider the way of shooting in a more precise way. Since the Bolex camera has a very noisy motor, it's very hard to do synchronise sound. This always leads me to thinking about the sound in a very particular way, separated from the pictures, which I love. The editing is a result of a « collage » of sounds and images.

What are your main influences, speaking on cinema? Who are the backgrounds or inspirations for your filmography?

My influences are very diverse. I particularly like movies that create a dialogue between the filmmaker and his/her protagonists. In school, I discovered the movies of Alain Cavalier, Marie Losier, Stan Brakhage and many others that create this special bond between them and the characters of their films. Angela Schanelec, Jonas Mekas and Kelly Reichardt are allows in my thoughts when I write because they all think about territories in a very special way.

¿Qué destacaría de su aprendizaje en HEAD en Ginebra que haya sido fundamental para impulsar su peculiar forma de hacer cine?

Diría que lo más importante que me pasó en la escuela fueron los encuentros que hice, con los alumnos y los profesores. Tuve la oportunidad de descubrir muchas películas de grandes directores y personas con las que he creado un fuerte vínculo. Estos encuentros me permitieron experimentar mucho y aclarar mi punto de vista como director.

What would you highlight from your apprenticeship at HEAD in Geneva that has been fundamental to drive your peculiar way of making films?

I would say that the most important thing that happened to me at school was the encounters that I made, with the students and the teachers. I had the chance to discover a lot of great directors' films and people with whom I have created a strong bond. These encounters allowed me to experiment a lot and to clarify my point of view as a director.

Por último, hablemos de sus próximos trabajos: ¿Es fácil, después de la exitosa carrera que ha tenido *Le Pays* en los festivales, continuar con nuevos proyectos, ya sean cortos o largometrajes?

Este último año no ha sido fácil, supongo que para muchos de nosotros estar en un proceso creativo. La bonita carrera que ha tenido *Le Pays* estos dos últimos años me ha ayudado a darme cuenta de que quiero seguir escribiendo películas sobre territorios y personas que los habitan. La cuestión ahora es cómo pasar de un medimetro a un largometraje, sin dejar de escribir cortometrajes, que es una forma que aprecio especialmente. Ahora estoy escribiendo un cortometraje sobre dos chicas que crean una banda de punk. Habrá algunas partes documentales y algunos momentos musicales. Por otro lado, estoy empezando a escribir mi primer largometraje que tendrá lugar en Ginebra.

Finally, tell us about your next steps: Is it easy, after the successful career that *Le Pays* has had in festivals, to continue with new projects, either short or feature films?

This last year hasn't been easy, I guess for a lot of us to be in a creative process. The beautiful career that *Le Pays* has had these last two years helped me realizing that I want to keep writing films about territories and people that live in them. The question now is how to go from a middle-length film to a feature film, while continuing writing short film, which is a form that I especially appreciate. I am now writing a short film about two girls creating a punk band. There will be some documentary parts and some musical moments. On the other hand, I am beginning to write my first feature film who will take place in Geneva.

Le Pays
Lucien Monot

Lucien Monot | Suiza y Francia | 2019 | 44 min.

DIRECCIÓN: Lucien Monot // **GUIÓN:** Lucien Monot, Chady Abu-Nijmeh, Leon David Salazar // **MONTAJE:** Raphaël Lefèvre, Lucien Monot // **FOTO:** Lucien Monot, Laura Morales // **SONIDO:** Céline Carridroit, Antoine Chapel // **INTÉRPRETES:** Chady Abu-Nijmeh, Leon David Salazar // **PRODUCCIÓN:** Garidi Films, La Belle Affaire

LUCIEN MONOT nació en 1994 en Morges (Suiza). Se graduó en la Haute école d'art et de design (HEAD) de Ginebra, departamento de documentación. Ha realizado las películas *Genesis* (2016), *Les Histoires Vraies* (2017) y *Le Pays* (2019).

LUCIEN MONOT was born in 1994 in Morges (Switzerland). He graduated from the Haute école d'art et de design (HEAD) in Geneva, department of documentation. He has made the films *Genesis* (2016), *Les Histoires Vraies* (2017) and *Le Pays* (2019).

Dirección: Nuria Cubas

Responsable de programación: Javier H. Estrada

Programador: Gabriel Doménech

Responsable de producción: Ana Suela

Ayudantes de producción: Ana Moreira, María José Álvarez, Oksana Savchuk, Clara Neches, Sheila Beltrán

Tráfico de copias: David Cabello

Responsable de invitados: Israel Cuadrado

Ayudantes de invitados: Belén López Guerra, Paola Martín Batres, Marina Peña Toca, Rosario Olaka

Responsable de diseño: Ana Cubas

Ayudante de diseño: Pilar Barrios Varela

Web: Cristina Culebras

Comunicación: Roberto Hernanz, Rodrigo García Fernández-Palomero, Tayri García Medina, Laura Sanz Martín

Fotografía: Domenico Calí, Oscar Popoca, Joel Bravo, Esther Sánchez

Traducción: Cristina Muñoz Ponce de León, Julia Salas Ballesteros, Iris Mogollón González, Natalia Boo, Ana María San José, Maura Corina Sulbarán, María Gómez Zúñiga, Lucía Olmedo León, Teresa Sánchez Antillano, Susana Brandariz Varela, José Manuel López Moreno, Juana Moreno García, Cristina Campos, José Luis Alameda López, Ana María Pejkić, Madalene Cristina Donato Ramirez.

Me desagrada cambiar el plano tan solo por variar, por mantener entretenida a la audiencia. Considero que la imagen debería permanecer igual hasta que haya una razón para cambiarla.

Dan Sallitt. FILMADRID 2019

Una de las posibilidades del cine es dar voz a ideas impopulares, hacer aparecer la complejidad de la vida, ofrecer un foro para la disidencia.

Nicole Brenez. FILMADRID 2018

Why do I film? I don't know. I am obsessed. I have no control. There is no reason.

Jonas Mekas. FILMADRID 2017

Una imagen... ¿Cuál es la fuerza de la imagen? La imagen es una memoria inconsciente del tiempo.

Júlio Bressane. FILMADRID 2016

The battle is on the big screen, and nowhere else.

Olaf Möller

LA CASA ENCENDIDA
de fundación **montemadrid**

