

Sinopsis

La Ciotat, Francia. Antoine ha aceptado formar parte de un taller de escritura donde unos jóvenes, como parte de un programa de integración social, deben escribir una novela con la ayuda de Olivia, una conocida escritora. A raíz del trabajo en el taller, resurge el pasado obrero de la ciudad y el cierre del astillero hace 25 años, pero nada de esto interesa a Antoine. Volcado en preocupaciones más actuales, se opone al grupo y a Olivia con una violencia que alarma y seduce a la novelista.

EL TALLER DE ESCRITURA

L'atelier

(V.O.S.E.)

Acerca de la producción

Los orígenes del proyecto

Todo empezó con un reportaje realizado en 1999 para France 3 en el que había colaborado Robin Campillo, mi coguionista, cuando era montador para televisión. Una novelista inglesa dirigía un taller de escritura en *La Ciotat*. Era una idea de "Mission Locale" para que una decena de jóvenes escribieran juntos una novela con la única condición de que transcurriera en la ciudad.

Pensamos en la película entonces. *La Ciotat* aún no se había repuesto de lo que significó el cierre del astillero, oficialmente en 1987-88, aunque muchos obreros lo ocuparon durante años para impedir su cierre definitivo. En el documental, los jóvenes tenían una relación algo nostálgica, pero viva, con la cultura obrera de la ciudad. Se consideraban los herederos de recuerdos que se convirtieron en el tema del libro.

Abandonamos el proyecto. Decidí desempolvarlo diecisiete años después, convencido de que esta historia obrera equivalía a la prehistoria para los jóvenes actuales. Han oído hablar de la lucha de sus padres, desde luego. Viven cerca del astillero, de lo que queda de él, después de ser reconvertido para la reparación de yates. Pero desde que la ciudad decidió transformarse en un complejo turístico costero, ha vuelto la espalda al astillero. No es más que un decorado grandioso que nadie se molesta en mirar.

La película plasma la mutación radical de una sociedad, de una cultura que, empujada por crisis económicas y políticas, ya no se acuerda del mundo tal como era y tal como les gustaría seguir viéndolo a "los viejos". Los jóvenes del taller de escritura dejan claro que no quieren pertenecer a una historia que ya no puede ser la suya. Se enfrentan a problemas totalmente diferentes. Deben encontrar un lugar en un mundo que no les tiene en cuenta, sienten que no controlan lo que pasa a su alrededor, ni siquiera su vida. Están frente a una sociedad violenta, desgarrada por apuestas sociales y políticas de lo más inquietante: precariedad, terrorismo, ascenso de la extrema derecha.

Ficha técnica

Dirección	LAURENT CANTET
Guion	ROBIN CAMPILLO
	LAURENT CANTET
Producción	DENIS FREYD
Fotografía	PIERRE MILON
Sonido	OLIVIER MAUVEZIN
Montaje	MATHILDE MUYARD
Montaje sonido	AGNÈS RAVEZ
	ANTOINE BAUDOIN
Mezclas	MÉLISSA PETITJEAN
Dirección artística	SERGE BORGEL
Vestuario	AGNÈS GIUDICELLI
Maquillaje	VALÉRIE TRANIER
Música	BEDIS TIR
	ÉDOUARD PONS

Ficha artística

Olivia	MARINA FOÏS
Antoine	MATTHIEU LUCCI
Malika	WARDA RAMMACH
Fadi	ISSAM TALBI
Étienne	FLORIAN BEAUJEAN
Boubacar	MAMADOU DOUMBIA
Benjamin	JULIEN SOUVE
Lola	MÉLISSA GUILBERT
Teddy	OLIVIER THOURET
Boris	LÉNY SELLAM

Acerca de la producción

Trabajar con actores jóvenes

Al acabar la primera versión del guion, hicimos un casting “a lo bruto” en centros deportivos, de teatro, salida de institutos, bares... Conocí a varios cientos de jóvenes de la zona entre los que seleccioné a los actores. Posteriormente organicé un “taller” de dos semanas con la idea de alimentar la película con sus experiencias y personalidades. Las escenas se enriquecieron progresivamente. En otras palabras, nunca memorizaron su papel, se metieron en él. Los intercambios que surgieron en ese momento preparatorio modificaron la escritura.

En mis películas siempre intento dar bastante espacio a los personajes para que vayan más allá de lo que se les ha asignado. Como cineasta, y como espectador, solo puedo sentirme cerca de un personaje si es lo suficientemente autónomo como para salirse de la mera necesidad del guion. Por eso me empeño en rodar todas las escenas con varias cámaras de principio a fin, sin interrupciones. Solo así surgen cosas, de vez en cuando, que no estaban previstas.

Por ejemplo, la discusión entre Boubacar y Antoine no formaba parte del guion, pero Matthieu Lucci (Antoine) sintió que en esa situación, su personaje debía explotar. Todos nos quedamos de piedra cuando se levantó de un salto, dispuestos a atacar a Boubacar. La cámara no le siguió y hubo que volver a empezar. Otro “incidente” generado por este método: Matthieu, después de leer el texto de despedida, dice: “Ya está, adiós”. Tampoco estaba escrito, pero en ese momento sintió que debía hacer un gesto teatral. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estas cosas no ocurren si se trabaja con plano y contraplano, cada uno con su diálogo y movimientos estudiados. Es un método que ofrece autonomía a los actores, les facilita estar en la lógica de la escena, del personaje, y no solo en la lógica de la película.

Matina Foïs es Olivia: el otro mundo

Primero pensé en recurrir a una actriz extranjera, como la novelista que dirigió el primer taller hace años. Lo interesante de esa opción era magnificar la distancia entre dos mundos que se miran. Pero renuncié porque el personaje de la escritora debía hablar muy bien francés para poder responder a los comentarios de los jóvenes. Escogí a Marina Foïs porque estaba convencido de que sabría hacerse cargo de la separación, que tenía la elocuencia necesaria para imponerse y que era capaz de hacer todo eso con ligereza, sin gravedad, algo que me parecía indispensable. Es la única actriz profesional entre los personajes principales. Se sumió totalmente en el papel durante el rodaje; aprovechaba las pausas para pedir a los jóvenes que le hablaran de sus experiencias, para preguntarles qué pensaban sobre ciertos temas, pero también contestaba a todas las preguntas que le hacían. Los jóvenes tenían hacia ella un doble sentimiento: la cercanía que se crea en un rodaje debido a la proximidad, pero también un cierto respeto porque la conocían como actriz y porque representa un cine que les gusta. El hecho de ser una actriz conocida se convirtió en un elemento importante de la puesta en escena haciendo eco en el personaje de Olivia, una novelista conocida que ejerce atracción y crea cierta distancia con los jóvenes del taller de escritura.

Matthieu Lucci es Antoine

Es un chico alucinante. Un día me confesó lo mucho que odiaba al personaje de Antoine, pero que también lo quería, y eso le dolía. Estaba dispuesto a todo, incluso a atreverse con mis propuestas más difíciles, empezando por las agresiones racistas hacia Malika. Matthieu es capaz de enfrentarse a cinco o seis personas con una convicción total, hasta el punto de que si en ese momento había alguien que no le conocía, se sentía obligado a decir: “No, pero estaba interpretando”.

Un taller de escritura

Con este taller, no solo deseaba mostrar el recorrido hacia la escritura, sino sobre todo el difícil esfuerzo que representa pensar conjuntamente y ponerse de acuerdo. Es decir, una dinámica de trabajo con tensiones, callejones sin salida, compromisos y soluciones intermedias.

Acerca de la producción

Me interesa mucho ver que la educación siempre acaba siendo una especie de formateo, de orientación que lleva a los que se forman a interesarse por cosas que no les conciernen directamente. No digo que no sea tan inevitable como eficaz, pero me parece importante que las personas encargadas de la educación sean conscientes de lo que pasa. De hecho, es lo que Antoine, el personaje central de la película, le reprocha a Olivia: ha venido de París con una idea preconcebida de lo que deben escribir.

Filmar la palabra

Si creemos que los jóvenes ya no saben hablar, es porque no les damos la oportunidad de expresarse. Para mí, esta era la apuesta de hacer una película con ellos. Durante los ensayos, me quedé atónito ante la densidad de los intercambios, la capacidad de encontrar palabras para defender sus ideas y también el placer que sentían al jugar con los diferentes niveles del idioma. Por eso, Olivia se atreve a transgredir códigos que ellos respetan cuando emplea expresiones como “se te pone dura”, algo inadmisibles para Antoine, que pierde los estribos a pesar de estar dispuesto a escucharla.

El taller de escritura no es un drama en torno a la fragilidad lingüística. El fallo reside más bien en la ideología. Cuando Antoine intenta explicar alguna cosa, se contradice, es confuso. Olivia también se contradice, pero lo hace con brillantez porque va mejor armada ideológicamente. Hay una violencia que genera ganas de plantar cara. No cabe duda de que es una de las preguntas a las que urge contestar: ¿cómo encontrar un terreno de juego común?

Filmografía del director

- 2017 EL TALLER DE ESCRITURA
Festival de Cannes. Una Cierta Mirada
- 2014 REGRESO A ÍTACA
Festival de Venecia. Premio Jornadas de los Autores
- 2012 FOXFIRE
Festival de San Sebastián. Sección Oficial
Concha de Plata a la Mejor Actriz (Katie Coseni)
7 DÍAS EN LA HABANA (segmento “La fuente”)
Festival de Cannes. Una Cierta Mirada
- 2008 LA CLASE
Festival de Cannes. Palma de Oro
César al Mejor Guion
Premios Espíritu Independiente. Película Extranjera
Nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera
- 2006 HACIA EL SUR
Festival de Venecia. Sección Oficial a Concurso
- 2001 EL EMPLEO DEL TIEMPO
Festival de Venecia. Premio Don Quijote
Festival Internacional del Nuevo Cine de Montreal:
Loba de Oro
- 1999 RECURSOS HUMANOS
César a la Mejor Ópera Prima
Festival de San Sebastián. Mejor Director Novel
- 1997 LES SANGUINAIRES (Televisión)
- 1995 JEUX DE PLAGES (Cortometraje)
- 1993 TOUS À LA MANIF (Cortometraje)

Datos de interés

Ficha nº	381
Duración	113 minutos
Nacionalidad	FRANCIA
Idioma	FRANCÉS
Género	DRAMA
Distribución	GOLEM DISTRIBUCIÓN
Fecha estreno	18.05.2018