

V.O.SCOPE

Le supplément cinéma de Vocabule

Violeta

Un film d'Andrés Wood avec Francisca Gavilán, adapté du livre « Violeta Parra, ma mère » d'Ángel Parra.

Sortie le 28 novembre 2012

4 pages pour découvrir la personnalité d'un emblème de la culture chilienne.

Sinopsis

«Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y toca la corneta. Odia las matemáticas y ama los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta» (Violeta Parra). Reconstrucción con *flash-backs* del mundo interior de la artista chilena Violeta Parra: las personas que plasmaron su vida, sus viajes, amores, sueños, frustraciones, ilusiones y miedos.

que te salgan (salir) qui te viennent / prueba (probar) essaie / sopla souffle dans / toca la corneta joue du cornet / odia hais / el remolino le tourbillon / el pájaro l'oiseau / en línea recta en ligne droite / que plasmaron qui façonnèrent / el sueño le rêve.

▲ Arpillera «Thiago». (AP)

Una artista total

Compuso más de 200 temas. Muchas de sus canciones -entre ellas la famosa «Gracias a la vida»- fueron interpretadas por Mercedes Sosa, Joan Baez, U2, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Juanes, Shakira, Luz Casal... Pero Violeta también era poeta, arpillera, pintaba

óleo, hacía cerámica, obras de papel maché... El arte le permitió transmitir sus emociones, sus sueños y su lucha. Fue el primer artista latinoamericano en exponer individualmente en el Museo de Artes Decorativas del Louvre en 1964. Decía que pintar, cantar y bordar era lo mismo, que lo importante era conectar con su pueblo. La instalación de la Carpa de la Reina es un reflejo de su sueño: hacer una universidad del folclor.

el tema le titre, la chanson / arpillera ici peintre sur tissu / el óleo la peinture à l'huile / bordar broder / lo mismo la même chose / la carpa le chapiteau.

▲ «La hija curiosa». (AP)

Una familia de artistas

▲ Arpillera «Hombre con guitarra». (AP)

De los 10 hermanos Parra, 7 fueron artistas. El hermano mayor de Violeta, Nicanor Parra (1914) es uno de los grandes poetas chilenos, premio Cervantes de 2011. Hilda (1914-1975) era cantante del dúo «Las Hermanas Parra». La segunda generación, Isabel y Ángel, también se dedica a la música y la tradición perdura con la tercera generación.

el hermano mayor le frère aîné / se dedica a se consacre à.

Una mujer de rompe y rasga

Violeta Parra Sandoval nace pobre en una familia de 10 hermanos. Su padre era maestro y cantaba, su madre era india y costurera. Cantó desde los 12 años en casas, tabernas, teatros, circos, cabarés para protestar, recordar y enamorar. Era una mujer adelantada a su tiempo, de mucho carácter, carismática, rebelde, tozuda -sus amigos la apodaban «Violenta Parra»- que reivindicaba la fraternidad humana. Recorrió kilómetros por todo Chile para recopilar más de 2000 cantos tradicionales en sus cuadernos y grabar kilómetros de bandas magnéticas para que no cayeran en el olvido. Por la fuerza poética de sus canciones y su entrega al sentir colectivo, Violeta forma parte del alma de Chile.

un mujer de rompe y rasga une femme qui n'avait pas froid aux yeux / 10 hermanos 10 frères et sœurs / el maestro le maître d'école / desde los 12 años dès l'âge de 12 ans / recordar se souvenir / enamorar séduire / adelantada a su tiempo en avance sur son temps / de mucho carácter qui avait beaucoup de caractère / tozudo tête / la apodaban la surnommaient / por à travers / el cuaderno le cahier / grabar enregistrer / la entrega le dévouement / el sentir le sentiment.

◀ Violeta en la peña de los Parra. [AP]

Violeta y la Nueva Canción Chilena

Violeta Parra abrió el camino de la Nueva Canción Chilena que luego fue seguido por sus hijos Isabel y Ángel Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani. La Nueva Canción Chilena está basada en ritmos folclóricos (cueca, cachimbo, polca) con instrumentos adecuados a estos ritmos (quena, guitarrón, bombo). La letra cuestiona la sociedad y denuncia la injusticia social.

El movimiento se da a conocer por circuitos fuera de la distribución comercial. Así se desarrollan, a finales de los 60, las peñas (la más conocida es la de los Parra) donde el público paga una entrada y, a cambio, recibe una copa de vino, una empanada y escucha música. Poco a poco las peñas van brotando no solo por Santiago sino también por el resto de Chile. Los años 68-70 consagran el apogeo de la Nueva Canción Chilena, que contribuyó, concienciando a los jóvenes, en la victoria de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende en 1970.

La Nueva Canción Chilena se va transformando poco a poco en la Nueva Canción Latinoamericana con artistas tales como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui; y como Silvio Rodríguez, Carlos Puebla.

la cueca, el cachimbo (am.) danses traditionnelles, ainsi que la polka dans son adaptation chilienne, le cachimbo se danse avec un foulard / adecuado a adapté à / la quena (am.) sorte de flûte / el guitarrón guitare de grande taille / el bombo (am.) le bombo (gros tambour taillé dans un tronc d'arbre) / la letra cuestiona les paroles remettent en cause / la peña le club / la empanada chausson fourré / eran (ser) ... los que acudían c'étaient ... qui venaient / van (ir) brotando poussent peu à peu / concienciando a en sensibilisant / liderada por dirigée par / Salvador Allende (1908-1973) président renversé par Pinochet.

Elementos biográficos

1907	Nace en San Carlos (Sur de Chile).
1921	Contrae la viruela.
1929	Compone sus primeras canciones y toca la guitarra.
1934	Canta boleros y rancheras en bares y circos.
1938	Se casa con Luis Cereceda con quien tiene dos hijos: Isabel (1939) y Ángel (1943).
1948	Canta en circos y participa en obras de teatro con su hermana Hilda. Recorren Chile y se hacen llamar «Las hermanas Parra». Violeta se separa de Cereceda y se casa con Luis Arce con quien tiene dos hijos Carmen (1949) y Rosita Clara (1952).
1949	Graba su primer disco.
1952	Violeta empieza a recopilar canciones antiguas del folclor. Abandona su antiguo repertorio y «nace» la verdadera Violeta Parra.
1953	Compone sus primeras canciones inspiradas en temas folclóricos. Actúa en casa de Pablo Neruda.
1954	Conduce una serie de programas en Radio Chile que la popularizan a nivel nacional.
1955-1956	Invitada a Polonia para el Festival de las Juventudes. Muere su hija Rosita Clara. Vive en París dos años. Graba discos en París y en Londres.
1958	Escribe las «Décimas autobiográficas» donde narra en versos su vida.
1960	Conoce y se enamora del musicólogo suizo Gilbert Favre.
1964	Exponen en el museo de Artes Decorativas del Louvre.
1965	Instala la Carpa de la Reina en las afueras de Santiago con el objetivo de hacer un centro dedicado al folclor. «Qué diría el Santo Padre», «Gracias a la vida», «Run Run se fue Pa'l Norte», «Volver a los 17».
1967	Se suicida.

la viruela la variole / toca la guitarra elle joue de la guitare / el bolero danse traditionnelle / la ranchera chanson folklorique (mariachi) / se casa con elle épouse / la obra de teatro la pièce de théâtre / la hermana la sœur / recorren elle sillonnent / graba elle enregistre / actúa elle joue / en casa de chez / Pablo Neruda (1904-1973) poète chilien, prix Nobel de littérature en 1971 / conduce (conducir) elle anime / la décima le dizain / y se enamora de et tombe amoureuse de / la carpa le chapiteau / en las afueras de dans la banlieue de.

Han dicho de ella

Los artistas

«Era lo más chileno de lo chileno, y lo más universal de Chile.»

José María Arguedas, escritor peruano.

«Santa Violeta, tú te convertiste en guitarra con hojas que relucen al brillo de la luna... en pueblo verdadero, en paloma de campo, en alcancía.»

Pablo Neruda, poeta chileno.

«Violeta Parra es un desafío fundamental a la capacidad de reencontrar la verdad en los objetos que nos rodean, en los mitos, en los elementos de nuestra cultura.»

Eduardo Martínez Bonatti, pintor.

lo más chileno de lo chileno ce qu'il y a de plus chilien de l'identité chilienne.
te convertiste (convertirse) en tu es devenue / la hoja le feuille / al brillo de sous l'éclat de / en paloma de campo colombe des champs / en alcancía tire-lire.

Para los chilenos...

«Creo que muchos chilenos se sienten identificados con sus letras ya que tienen diferentes lecturas a muchos niveles (intelectuales, culturales, etc.) Está muy al alcance de todos. Es lo que hace que la veamos muy cercana, y la guitarra es un instrumento que los chilenos sentimos muy propio. Su música era como una ventana de los problemas sociales de Chile.»

Lorena Foliot, chilena de París, 41 años.

«Representa la garra de la mujer chilena, la fortaleza de espíritu ante las contingencias de la vida. Es un ícono nacional como el copihue, como los Andes...»

Alejandro Cid, chileno, 46 años.

«Es un símbolo para la nueva generación porque necesita una vida nueva, con nuevos aires propios, de identidad de lo nuestro. Creo que los jóvenes la consideran más cuando tienen sueños y búsquedas a nivel social, cuando quieren hacer el país de la forma que sueñan.»

Belén Collante, 15 años, estudiante del Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso.

muy al alcance de vraiment à la portée de / que la veamos (ver) muy cercana que nous la trouvions très proche / que los chilenos sentimos (sentir) muy propio que nous, les Chiliens, nous ressentons comme très personnel / la ventana de la fenêtre ouverte sur. la garra la griffe, fig. l'entrain / la fortaleza la vigueur / el copihue le lys ou clochette du Chili (plante grimpante et volubile, fleur nationale du Chili). de lo nuestro de ce qui nous est propre / la búsqueda la quête / que sueñan (soñar) qu'ils rêvent.

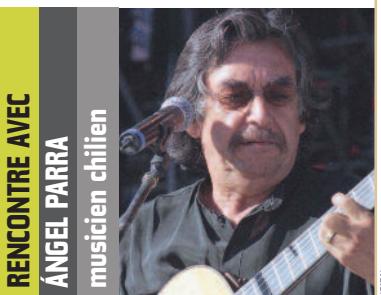

«No era una mujer de andar con una bandera sino con la guitarra»

CHANTEUR, MUSICIEN, FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA NOUVELLE CHANSON CHILIENNE, Ángel Parra raconte son enfance bohème dans «Violeta Parra, ma mère» (Ecriture), qui a été librement adapté par le cinéaste chilien Andrés Wood. Ángel, que nous avons rencontré lors du dernier festival de cinéma latino-américain de Biarritz, évoque sa collaboration artistique sur ce *biopic* musical dans les salles le 28 novembre.

VOCABLE

POR TATIANA DILHAT

RENCONTRE AVEC
ÁNGEL PARRA
musicien chilien

«No era una mujer de andar con una bandera sino con la guitarra»

«Violeta n'était pas une femme à défilier avec un drapeau mais avec la guitare»

1. su libro votre livre / los recuerdos infantiles les souvenirs d'enfance / el sueño le rêve / quien ya no está (estar) qui n'est plus là / cuyo dont le / sigue (seguir) existiendo elle continue à exister / los nietos les petits-enfants / el trozo le morceau / la greda la glaise / lo fue (ir) modelando il l'a peu à peu modelé.

2. desde un principio dès le début / ella tenía (tener) que c'est elle qui devait / adueñarse de s'approprier / enseñarla à lui apprendre à / tocar el cuatro, el charango jouer du 'cuatro', du 'charango' (petite guitare à 4 cordes et sorte de mandoline à 5 doubles cordes) / pegar collar / borramos nous avons effacé / la grabación l'enregistrement / no se lo podía (poder) creer il n'en croyait pas ses oreilles.

3. subraya souligne / nítido net / por cierto à propos / se pone (ponerse) devient / aún peor pire encore / la herencia l'héritage / desde muy joven toute jeune.

4. acabar con su vida mettre fin à ses jours / está (estar) il y a / la amargura l'amertume / empezar de nuevo todo tout recommencer / el regreso a Chile le retour au Chili / cosechado remporté / la carpa le chapiteau / sin techo casi presque sans toit / tremendo terrible.

5. supieran (saber) más en sachent davantage / la vieron (ver) il a été vu par / no se fue (irse) a los cielos n'est pas allée au ciel / Violeta se fue al cielo Violeta s'en est allée au ciel.

VOCABLE: La película está libremente adaptada de su libro...

ÁNGEL PARRA: La película no es una radiografía sino un todo basado en mis recuerdos infantiles. El filme es como un sueño, una idea lírica sobre alguien que, aunque ya no esté, ha dejado una obra palpitante entre nosotros. Ella sigue existiendo a través de sus canciones, de sus pinturas y de sus tapicerías, y nosotros, sus hijos, sus nietos, seguimos difundiendo este magnífico legado. Andrés Wood es un ser de una extraordinaria sensibilidad y él tomó este trozo de greda y con su talento lo fue modelando. Yo estaba a su lado para ayudarle a modelarlo tanto en la parte musical como en la corrección los diálogos.

2. VO: Todas las canciones de la película han sido interpretadas por la actriz Francisca Gavilán, que no era cantante...

ÁP: Desde un principio yo sabía que ella tenía que cantar porque eso le daba la autorización dramática para adueñarse de Violeta. Trabajé con ella dos meses, a razón de ocho horas diarias, para enseñarle a tocar el cuatro y el charango, e impregnarla de Violeta. Trabajamos con un disco antiguo para que su interpretación estuviese pegada a la de mi madre. Luego borraremos la grabación anterior, y ella fue cantando como lo iba sintiendo. Cuando Andrés escuchó la grabación, no se lo podía creer.

3. VO: La película no solo subraya las luces sino también las sombras de su madre...

ÁP: El malestar vital era algo muy nítido en ella. Nutría una incomprendión de este mundo maldito, que, por cierto, se está poniendo ahora aún peor. Se rebelaba también por la situación de la mujer en la sociedad.

En aquella época, en Latinoamérica, había mucho machismo, herencia de la tradición judeocristiana española. De ahí las violaciones físicas, el abuso de poder de los patrones, la violencia intrafamiliar... Ella fue consciente de todo esto desde muy joven. No obstante, no era una mujer de andar con una bandera sino con la guitarra.

4. VO: ¿Y cómo se podría explicar su decisión radical de quitarse la vida?

ÁP: Hay que tener en cuenta la amargura por tener que empezar todo de nuevo a su regreso a Chile después de los éxitos cosechados en Europa y tener que enfrentarse a la incomprendión de las instituciones. La Carpa de la Reina era muy frágil, casi no tenía techo... Llegó el invierno y, con él, el abandono amoroso. Todos estos factores pudieron motivar esta tremenda decisión.

5. VO: ¿Qué representa Violeta para la nueva generación en Chile?

ÁP: La película era importante para que las nuevas generaciones supieran más sobre su lucha. La vieron unos 500 000 chilenos, y en las manifestaciones de los estudiantes de este año había pancartas donde se leía «Violeta no se fue a los cielos». Era muy bello. ●

*referencia al título original de la película «Violeta se fue a los cielos»

Vocable VIVRE LE MONDE EN V.O.

56, rue Fondary, 75015 Paris. Tél : 01 44 37 97 97 / Fax : 01 44 37 97 98

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : D.Lecat RESPONSABLE EDITORIALE : T. Dilhot (01.44.37.97.70).

TRADUCTION : Luc Moitrepierre. CORRECTION : Astrid Antolin. CONCEPTION MAQUETTE : S. Burlion.

PHOTOCOMPOSITION : S.M.P./S. Burlion. PARTENARIATS : C. Libilibethy (01.44.37.97.97), C. Veziris.

IMPRIMERIE : Duloc, 27120 Pacy sur Eure. N° de commission paritaire 1207 X 82492 ISSN n° 0766-2947

VOCABLE est édité par la Société Maubeugeoise d'Édition & Cie, 59603 Maubeuge Cedex

Enseignants d'espagnol, téléchargez des extraits du film et des infos sur www.vocable.fr dans l'espace enseignants

Si vous souhaitez organiser une projection avec vos classes contactez :
Julien Navarro Tel : 01.43.57.20.23
ou info@seance-tenante.fr