

MARIA ALEXANDRA LUNGU SAM LOUWYCK
ALBA ROHRWACHER SABINE TIMOTEO
CON MONICA BELLUCCI



FESTIVAL DE CANNES 2014
GRAND PRIX



EL
PAÍS
DE LAS
MARAVILLAS
(LE MERAVIGLIE)

Un film de ALICE ROHRWACHER

tempesta Rai Cinema ANKA PANDA RSI Radiotelevisione svizzera SRG SSR ZDF arte Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun Svizra Confederaziun Svizra Dipartimento Federal da Cultura DFC www.karmafilms.es
ILB medienboard Berlin-Brandenburg BNL GRUPPO BNP PARIBAS CINETECA BOLOGNA THE MATCH FACTORY CINEMA BMY MEDIA EUROPEAN UNION COOLBY DOLBY DIGITAL KARMA films

ESTRENO EN CINES 27 DE FEBRERO

INDICE

- Sinopsis
- Críticas
- EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es una fábula
- EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es autobiográfica
- El primer impulso
- Abejas y miel
- La casa
- La familia
- Mi hermana Alba
- Sam Louwyk en el papel de Wolfgang
- Todos son "ex " algo
- Sabine Timoteo en el papel de Cocò
- Maravillas y fracasos
- Monica Bellucci
- Un cambio profundo y doloroso
- Las capas de la tradición
- Sobre la producción
- Muy buena miel
- Biofilmografía de la directora
- Equipo artístico
- Equipo técnico



SINOPSIS

Fin del verano en un pueblo de la Umbría italiana. Gelsomina vive con sus padres y sus tres hermanas pequeñas en una granja destartada en la que se dedican a la producción de miel. Las chicas crecen alejadas de todos pues su padre cree que se acerca el fin del mundo y prefiere el contacto con la naturaleza. Sin embargo, las reglas estrictas que mantienen unida a la familia se fragilizan con la llegada de Martín, un joven delincuente enviado por un programa de reinserción. También la llegada a la región del equipo de un concurso de televisión conocido como "Las maravillas del campo" - que ofrece un premio monetario y un crucero de lujo a la familia más tradicional - hará que la tensión dentro de la familia de Gelsomina vaya en aumento.





CRITICAS



“Una película sencilla pero honesta”

Cahiers du Cinema



“A Rohrwacher le bastó con un poco de sensibilidad, unos buenos dotes para el realismo filmico y unos toques poéticos para situarse entre lo mejor de Cannes (...) un retrato lleno de emoción y convicción”

Fotogramas



“A su lado, quizá para compensar tanto pesar, el Gran Premio del Jurado fue para EL PAIS DE LAS MARAVILLAS, de la italiana Alice Rohrwacher, una cinta vital, luminosa y con algunos de los instantes más brillantes visto en Cannes”

El Mundo



“Naturalista y sencillo retrato de la vida en el campo”

El País



“Fascinante”

TheTelegraph



“Amable, divertida, tierna... tiene encanto”

The Guardian



“Empezamos la segunda y última crónica del Festival de Cine Europeo de Sevilla 2014 <<http://festivalcinesevilla.eu>> que este fin de semana tocaba a su fin con la, en mi humilde opinión, vencedora moral del certamen. En el palmarés, EL PAIS DE LAS MARAVILLAS se ha tenido que “conformar” con el Premio Especial del Jurado y el premio ex-aequo a la mejor actriz, pero la cinta de Alice Rohrwacher es la culminación de lo que muchos le pedimos al cine. Así, “EL PAIS DE LAS MARAVILLAS” se erige en una de esas raras películas envueltas en un halo de hechizante luminosidad, un gran fresco portentoso imbuido por un naturalismo mágico, como una “La Grande Bellezza” rural en la que la mirada se invierte, y donde el poso de hastío y cinismo de la senectud se convierte en un palpito jovial, tímido y maravilloso, lleno de una vida desbordante.”

<http://www.fantasticplasticmag.com/festival-de-cine-europeo-de-sevilla-2014-02/>





“Estamos ante un pequeño milagro, con una cámara que captura los rostros de sus personajes, huyendo de los planos abiertos, que nos muestra la cotidianidad de un mundo desconocido por los urbanitas, consistente en el trabajo y el sacrificio, y donde se demuestra que la feminidad crece en cualquier parte sin necesidad de bombardeos constantes de consumismo, sino como algo natural y de la naturaleza misma. Una historia de crecimiento. De cambio. De resignación”.

Cinemaldito

<http://www.cinemaldito.com/le-meraviglie-alice-rohrwacher/>



“EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es una película dulce y que enamora de una manera no total pero sí sincera. Iniciática como lo son los mejores largometrajes de los niños que nos representan, definitivamente italiana (esa concreta cinematografía italiana que más nos tira) y donde lo bucólico e inocente, como la miel, se nos muere, pero no antes sin dejarnos por unos segundos unas sombras en la caverna que nos conmueven y que recordaremos para siempre. Todo un lujo.

VIDEODROMO”

<http://www.videodromo.es/festivales-de-cine/cannes-2014-dia-5/39289>



“Es un retrato del cambio y la resignación preñado de melancolía, filmado con unas maneras muy sobrias, repentinamente líricas en su clímax final, cuando Rohrwacher, que hasta ese momento se había mantenido muy serena en su actitud, desata las amarras de la poesía dejando un final sugerente en su simbolismo. A título personal, ha sido la aspirante a la Palma de Oro que más me ha conmovido hasta ahora”.

Antepenúltimo mohicano



EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es una fábula

EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es un film sobre el campo, sobre el amor, algo extraño, entre un padre y sus hijas, sobre la falta de herederos varones, sobre animales y sobre las pequeñas personas que viven en la televisión. Es una película rodada en el dialecto hablado en la región de Viterbo, pero cuando los personajes se enfadan, a veces responden en francés o alemán. EL PAIS DE LAS MARAVILLAS también es una fábula.

EL PAIS DE LAS MARAVILLAS es autobiográfica

La película se desarrolla en mi pueblo y entre mis paisanos: mi pueblo se encuentra en el campo (entre las regiones centrales de Umbria-Lazio y la Toscana) y las abejas son las criaturas que mejor conozco. También sé mucho acerca de las familias multiculturales, no solo porque mi propia familia es italo-alemana, sino porque hay muchas otras en esta región. Salvo estos elementos, ni la historia ni los personajes son autobiográficos, aunque definitivamente me son familiares. Quería hablar sobre lo que significa ser la hija primogénita. De hecho, mi propia hermana Alba me sirvió de inspiración, dada la percepción que tenía de ella durante nuestra infancia. Al mismo tiempo, creo que me aburriría si trabajara en algo totalmente autobiográfico, ya que hay muchas cosas que deseo descubrir sobre la naturaleza humana más allá de mi propio ser. Cuando escribes un guión, necesitas crear personajes que son capaces de vivir y cautivar tu imaginación durante años. Es mejor que estos personajes sean desconocidos para mí, ya que de esta forma nunca me cansaría de ir conociéndoles.

El primer impulso

Siempre llega el momento cuando alguien te pregunta de dónde eres. A mí me encantaría poder responder con una palabra, como Roma o Milán, pero en lugar de eso, me veo obligada a explicar que soy del campo, de una zona fronteriza entre Umbria-Lazio y la Toscana donde todas las identidades regionales se han perdido. Quizás hablo con alguien que conoce el lugar. "Pero claro, claro", me dice, "Estuve en Civita el domingo y me pareció que estaba viviendo en la Edad Media por un día". Este fue el primer impulso que me motivó a trabajar en EL PAIS DE LAS MARAVILLAS: las dificultades que uno piensa que se va a encontrar cuando habla del campo, o de los pueblos pequeños que lo componen, como lugares "puros", ajenos al tiempo y, por lo tanto, utilizables porque nunca podrán cambiar. Pero vistos desde dentro (o quizás desde la barrera), estos lugares no son en realidad así, y la pureza es solo una prisión en la que se han confinado ellos mismos a cambio de una comida caliente cada día.

Abejas y miel

Conozco bien a las abejas y durante una temporada trabajé en la producción de miel. Adoro a las abejas, y sin embargo, no resultó nada fácil convencer a las compañías aseguradoras de que nada malo iba a ocurrir durante el rodaje. Insistí en utilizar solamente abejas reales en la película, sin recurrir a efectos visuales.

Quería capturar la sensación de la materia y que los actores trabajaran con colmenas y enjambres reales. La única forma de conseguir esto era haciendo muchas pruebas. Recuerdo que los padres de María Alexandra Lungu (Gelsomina en la película) quedaron muy contentos; comentaron que si al final la película no se materializaba, por lo menos su hija habría aprendido una habilidad especial y ¡podría convertirse en apicultora!



La casa

Para encontrar una imagen pura, necesitábamos un punto de vista que fuera híbrido. Y de una casa, claro. Y de la familia que la habitaría. La casa que escogimos para la película siempre estuvo allí. Es una casa que tiene una mezcla de partes viejas y partes más recientes, aunque nunca fue reformada en un estilo uniforme. Hasta hace poco, lo normal era vivir así. Tú entrabas en una casa y llegabas a formar parte de la historia de esa casa, de la historia que te había precedido y que tú no podías controlar. Se solían tapar los huecos donde entraban corrientes de aire con goma espuma; se reemplazaban los azulejos que faltaban pero adaptando la casa al mundo que ahora existía. Solo las nuevas generaciones han querido dar un estilo unificado a sus viviendas, ya fuera de estilo antiguo o moderno. No resultó fácil encontrar una casa para el rodaje. Todos los sitios que vimos estaban deteriorados por el paso del tiempo o estaban demasiado reformados. Durante estas excursiones de búsqueda siempre nos acompañaba el bellissimo libro de Roberto Innocenti, "La Casa", que en cierta forma nos sirvió como guía.



La Familia

La familia en EL PAIS DE LAS MARAVILLAS está compuesta por el padre, Wolfgang, que es de algún país del Norte, quizás Bélgica o Alemania, y la madre italiana, Angélica. Tienen cuatro hijas: Gelsomina, la mayor, Marinella, Caterina y Luna. Tienen una huerta de verduras, un huésped permanente, Cocó, y ovejas y abejas. ¿Qué hacen allí? La respuesta es casi embarazosa, aunque real: quieren proteger a sus niñas. Ellos han visto que el deterioro, la destrucción y la corrupción están en todas partes, y piensan que el campo es su única salvación, si permanecen unidos.

Sus intenciones son sinceras, a pesar de que a veces se expresen con ira. Pero, ¿cómo pueden explicarle esto a la hija mayor, Gelsomina? Es la princesa heredera de la corona, la favorita de papá. Ella quiere una vida más sencilla, más serena, una familia menos idealista y con más sentido común, como las de sus amigas. Wolfgang siente que la hija en quien ha apostado todo, la hija que es mejor que él con las abejas, que es responsable y sensata, se le está escapando. Pero, ¿qué pasa si las hijas quieren marcharse a Milán o a Florida? ¿Qué sentido tiene todo este esfuerzo?



Mi hermana Alba

Trabajar con Alba (que interpreta el papel de la madre en EL PAIS DE LAS MARAVILLAS) ha sido muy emocionante y necesario, no solo porque es una gran actriz, sino porque también es una hermana maravillosa. Yo reflexionaba sobre mi hermana durante todo el proceso al escribir el guión porque era muy importante para mí intentar ver esta historia a través de los ojos de una hermana mayor y, por tanto, a través de los ojos de Alba. Estamos muy compenetradas, así que no hacía falta hablar mucho. E incluso cuando cada una piensa de una forma diferente, nuestra intuición nos une. En nuestro trabajo nos movemos hacia puntos de referencia de la imaginación. Lo que más nos une es el hecho de ser "mestizas", unidas por pertenecer a un mundo que está a medio camino entre dos (alemán e italiano) y la necesidad de estar continuamente buscando algo. Como escribió Elsa Morante en "La isla de Arturo", un mestizo es un ladrón con el tesoro a su espalda. No puede verlo delante de él, así que lo busca continuamente. Nosotras lo vemos desde dentro, desde sus raíces, por tanto, no hay ni trucos ni engaños. Es nuestro punto fuerte y nos motiva recíprocamente para mejorarnos.



Sam Louwyk en el papel de Wolfgang

Para el personaje del padre en EL PAIS DE LAS MARAVILLAS, quería un héroe bruto pero, a la vez, muy humano, alguien que no tiene ningún concepto de sí mismo y se pierde en sus propios ideales. Por eso, incluso cuando comete errores y hace las cosas mal, es difícil juzgarle. Wolfgang no sabe nada de estrategias. Es como un niño pequeño, o como algunos animales. Era muy importante para mí poder contar esta historia con personajes que no pudieran ser psicoanalizados, que hubieran existido antes del psicoanálisis porque, de lo contrario, todos sus gestos resultarían oscuros o retorcidos. Sobre todo el amor de un padre hacia su hija podría parecer algo nebuloso si fuera demasiado racionalizado. Quería que la relación entre Wolfgang y su hija Gelsomina fuera un amor instintivo, en el que él se dedica a proteger su "guarida" y, aparte de eso, solamente a estar pendiente de las estaciones del año. Resultaba muy difícil encontrar a un actor que tuviera la espontaneidad y la claridad requeridas. No es por casualidad que Sam Louwyk es, antes que nada, un bailarín profesional. Utiliza el cuerpo como su punto de partida para investigar y, si el cuerpo sabe dónde tiene que ir, la cabeza lo sigue.



Todos son "ex" algo

La familia de nuestra historia no siempre estuvo allí, ni siquiera son oriundos de esta región, ni sabían al principio que fueran una familia. Son gente de la ciudad que tomó una decisión política de marcharse al campo porque no había empleo en las ciudades. Las protestas que hubo durante años habían sido sofocadas por la violencia y la desilusión. Leyeron libros; aprendieron con manuales a labrar sus huertas; trabajaron duro y lucharon solos frente a las estaciones. Todos ellos fueron antes otra cosa, con diferentes idiomas, distantes pasados, pero unidos por ideales comunes. He conocido muchas familias de este tipo en Italia pero también en Francia y en Grecia. Son comunidades pequeñas sin conexiones con las demás, con sus reglas autónomas y vidas paralelas a aquellas que conocemos por el periódico. Pero la vida no es sencilla: tienes que trabajar duro y es difícil sobrevivir sin el confort que ofrece formar parte de un movimiento. No eres un verdadero agricultor porque no eres de la tierra. Tampoco se te puede definir como persona urbana porque has roto tus lazos con la ciudad. No eres un hippie porque trabajas hasta la extenuación desde el amanecer hasta la puesta del sol, ni puedes ser considerado como un empresario de la agricultura porque rechazas el uso de una tecnología más eficiente a cambio de una vida más sana. Al no pertenecer a ningún movimiento, a algo que se pueda definir desde fuera, solo te queda una palabra: familia. Precisamente es la palabra que querían destruir en las protestas de 1968 y ahora ese concepto se ha convertido en su Arca de Noé. Son una familia.

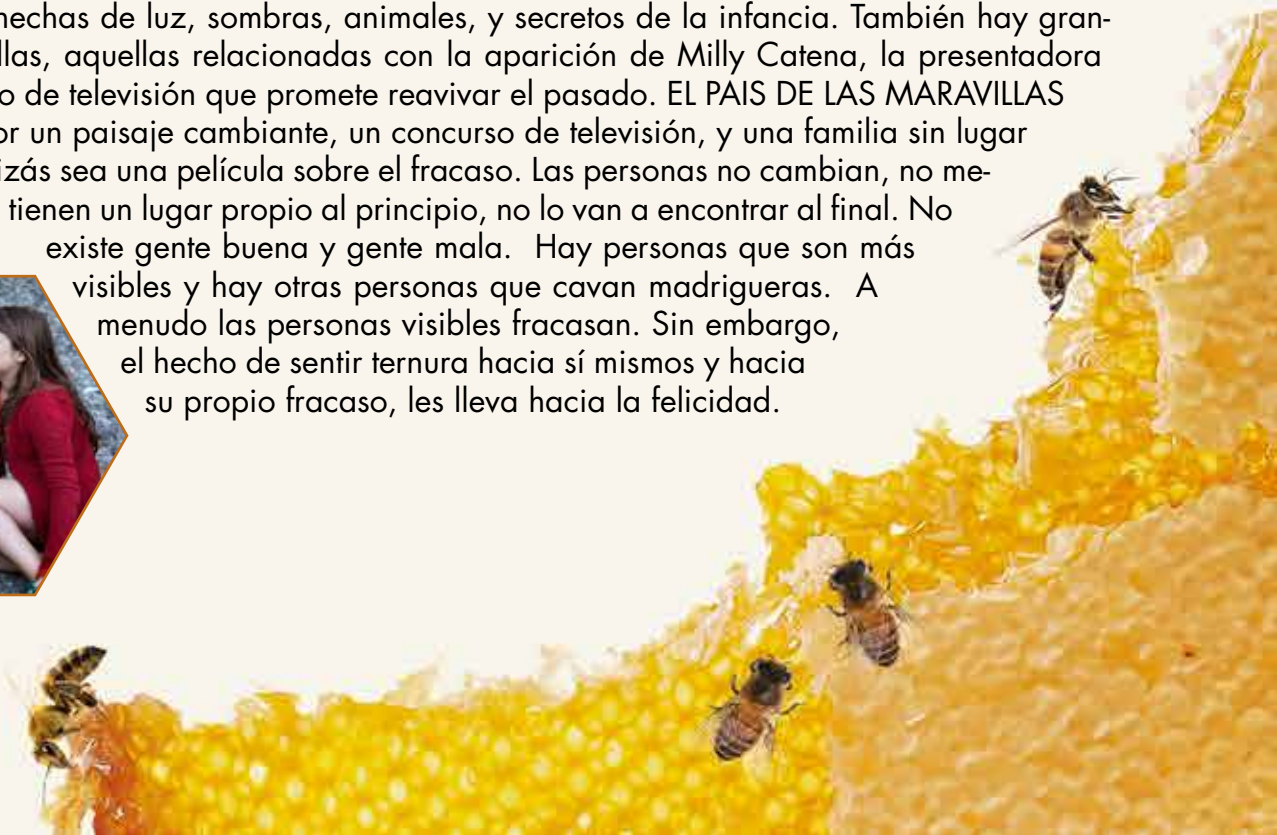
Sabine Timoteo en el papel de Cocò

Trabajar con Sabine fue una gran experiencia porque es una actriz que se expresa con lenguaje corporal y moviéndose en poco espacio puede crear un personaje muy real, cómico o terriblemente dramático. No conocemos la historia de la misteriosa Coco. Ella es una reliquia del pasado de la familia, pero su presencia es importante porque abre una llaga en su historia. Ha buscado refugio allí y quizás no pensaba quedarse, pero ha llegado a formar parte de la familia sin proponérselo, como a veces ocurre con un alambre atado a

un árbol, que poco a poco acaba incorporándose al tronco. Como vemos que es imposible sacarlo, podemos volver a la historia, al gesto de la persona que lo ató al árbol. Esa es Coco, una especie de cicatriz familiar. Con delicadeza, Sabine Timoteo ha dado vida a este personaje que, aunque a veces actúa de forma dudosa, no la juzgamos.

Maravillas y fracasos

Una maravilla es algo que te deja sin habla, te resulta imposible articular palabra. Es aquello que se encuentra a mitad de camino entre el mundo terrenal y lo fantástico. Igual que ha ocurrido con la palabra "tradición", "maravilla" también se ha convertido últimamente en una palabra que la gente utiliza a la ligera, frecuentemente asociada a promesas de grandes emociones, maravillosas emociones. En EL PAIS DE LAS MARAVILLAS hay pequeñas maravillas hechas de luz, sombras, animales, y secretos de la infancia. También hay grandes maravillas, aquellas relacionadas con la aparición de Milly Catena, la presentadora del concurso de televisión que promete reavivar el pasado. EL PAIS DE LAS MARAVILLAS nos lleva por un paisaje cambiante, un concurso de televisión, y una familia sin lugar propio. Quizás sea una película sobre el fracaso. Las personas no cambian, no mejoran. Si no tienen un lugar propio al principio, no lo van a encontrar al final. No existe gente buena y gente mala. Hay personas que son más visibles y hay otras personas que cavan madrigueras. A menudo las personas visibles fracasan. Sin embargo, el hecho de sentir ternura hacia sí mismos y hacia su propio fracaso, les lleva hacia la felicidad.



Monica Bellucci

Para interpretar el papel de la presentadora de televisión Milly Catena, queríamos un icono de belleza, alguien que diera la imagen de un Hada Madrina y al mismo tiempo de una mujer real. Monica Bellucci encarna ambos mundos —el mágico y el carnal. También tiene un extraordinario sentido del humor, incluso hacia sí misma, que es una cualidad fundamental para un actor. Su presencia en el plató creó una auténtica dinámica en la película. Los extras que participaron en las escenas del concurso de televisión se sentían igual de emocionados por su presencia que como debían sentirse por Milly Catena. Esto resultó en una confusión tan divertida sobre lo que era real y lo que era ficción que ni siquiera nosotros podíamos distinguir la diferencia. Al principio el personaje de Monica requería ser un icono de dos dimensiones, sin profundidad. No quiero decir que debía ser superficial, pero sí pura e inaccesible. Al final, en la última toma nos dimos cuenta de que siempre hay una persona detrás del icono, y esa persona no siempre es libre.

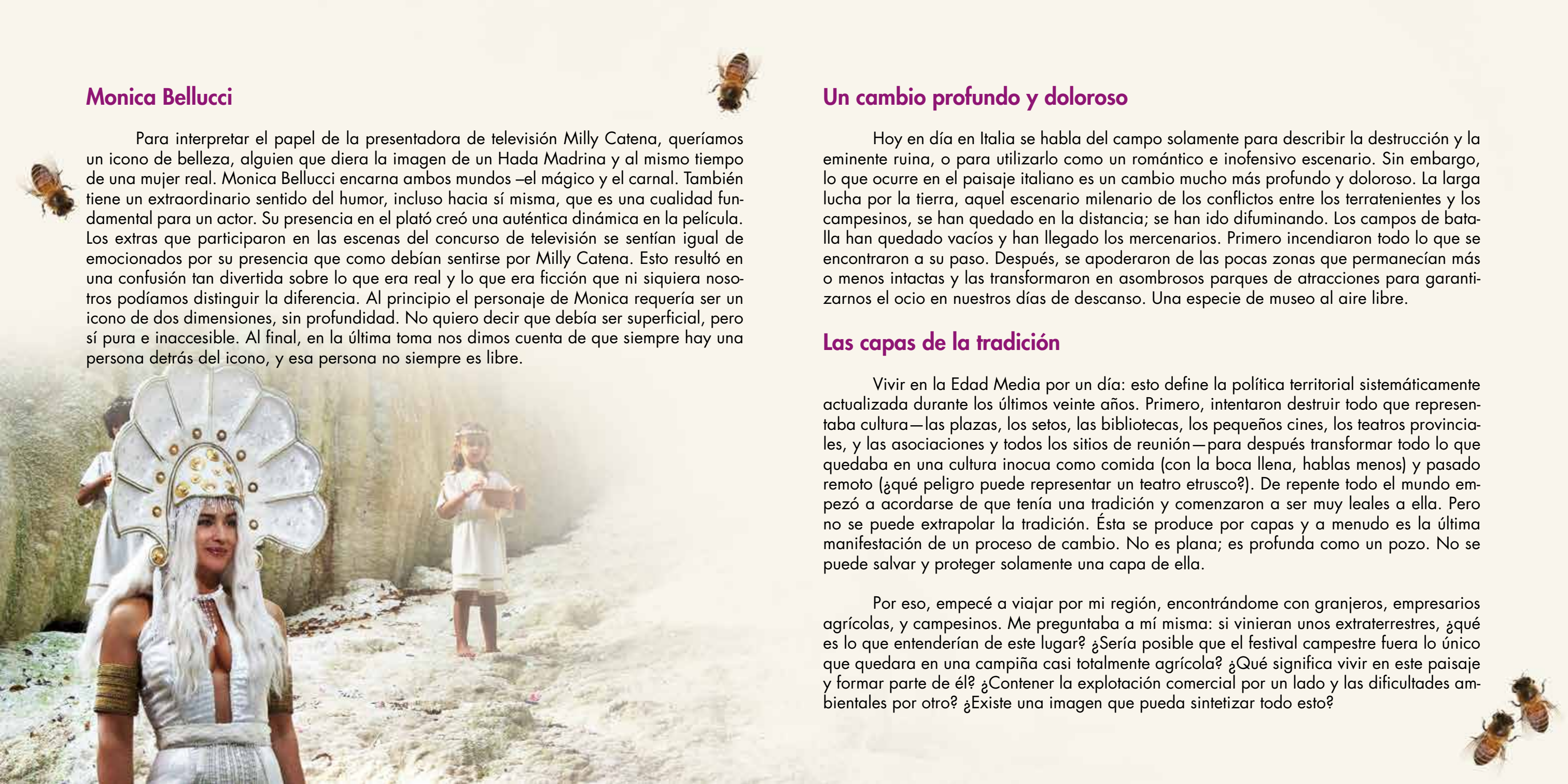
Un cambio profundo y doloroso

Hoy en día en Italia se habla del campo solamente para describir la destrucción y la eminente ruina, o para utilizarlo como un romántico e inofensivo escenario. Sin embargo, lo que ocurre en el paisaje italiano es un cambio mucho más profundo y doloroso. La larga lucha por la tierra, aquel escenario milenario de los conflictos entre los terratenientes y los campesinos, se han quedado en la distancia; se han ido difuminando. Los campos de batalla han quedado vacíos y han llegado los mercenarios. Primero incendiaron todo lo que se encontraron a su paso. Después, se apoderaron de las pocas zonas que permanecían más o menos intactas y las transformaron en asombrosos parques de atracciones para garantizarnos el ocio en nuestros días de descanso. Una especie de museo al aire libre.

Las capas de la tradición

Vivir en la Edad Media por un día: esto define la política territorial sistemáticamente actualizada durante los últimos veinte años. Primero, intentaron destruir todo que representaba cultura—las plazas, los setos, las bibliotecas, los pequeños cines, los teatros provinciales, y las asociaciones y todos los sitios de reunión—para después transformar todo lo que quedaba en una cultura inocua como comida (con la boca llena, hablas menos) y pasado remoto (¿qué peligro puede representar un teatro etrusco?). De repente todo el mundo empezó a acordarse de que tenía una tradición y comenzaron a ser muy leales a ella. Pero no se puede extrapolar la tradición. Ésta se produce por capas y a menudo es la última manifestación de un proceso de cambio. No es plana; es profunda como un pozo. No se puede salvar y proteger solamente una capa de ella.

Por eso, empecé a viajar por mi región, encontrándome con granjeros, empresarios agrícolas, y campesinos. Me preguntaba a mí misma: si vinieran unos extraterrestres, ¿qué es lo que entenderían de este lugar? ¿Sería posible que el festival campestre fuera lo único que quedara en una campiña casi totalmente agrícola? ¿Qué significa vivir en este paisaje y formar parte de él? ¿Contener la explotación comercial por un lado y las dificultades ambientales por otro? ¿Existe una imagen que pueda sintetizar todo esto?



Sobre la producción

El rodaje duró ocho semanas, después de varios meses de pre-producción para explorar las localizaciones apropiadas y elegir el reparto que diera vida a todo. Trabajamos con mucho entusiasmo y alegría y puedo decir de corazón que esta película existe gracias a un grupo increíble de personas que abandonaron sus propias ciudades y se mudaron a mi zona aislada. Emprendimos el mismo camino que la familia: encontramos una casa; la pusimos en orden; labramos una huerta y trajimos a los animales. Naturalmente, tardamos meses en conseguir todo esto. Creo que se puede ver y apreciar en la película la relación tan especial que surgió entre los actores y el equipo con el lugar. En mi opinión, la experiencia tiene su importancia. A mí me gusta trabajar con una historia de ficción, una historia fabricada con personajes que no existen, pero que al mismo tiempo ofrezcan relaciones y sentimientos reales. Creo que a pesar de que se trata de algo invisible, puede llegar a penetrar en las imágenes como una especie de polvo mágico, y esto de alguna forma se aprecia en la película.

Muy buena miel

En EL PAIS DE LAS MARAVILLAS, la familia de Gelsomina hace miel y seguramente se trata de muy buena miel. Sin embargo, el laboratorio y su forma de trabajar son completamente ilegales: las paredes no están esterilizadas; falta un desagüe y el cuarto de baño está junto a la antecámara... sin hablar de la mano de obra infantil. En resumen, lo que hacen lo hacen bien, pero si miramos más de cerca, no respetan en absoluto las leyes y podrían ir a la cárcel por ello.

Algo parecido pasa con nuestro trabajo. A menudo las películas bien hechas no cumplen todas las reglas narrativas y de producción. Claro que se corre el riesgo de que el público, igual que el departamento de sanidad, decida "cerrar el negocio". Pero yo creo que en vez de pensar en cuánta miel quieres vender, tendrías que preguntarte si la miel es buena, y sobre todo, si se la daríamos a nuestros hijos.





BIOFILMOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Nació en 1981 en Fiesole (Italia) y estudió en Turín y Lisboa.
Ha trabajado en teatro musical y en la dirección y el montaje de documentales.

Su primera película CORPO CELESTE tuvo su premiere internacional en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes de 2011. Tras esta presentación, la película fue a los festivales de Sundance, Nueva York, Londres, Rio de Janeiro y Tokyo además de estrenarse comercialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

LA FIUMARA (2006)

Capítulo de 7 minutos en el documental colectivo "Che cosa manca"

CORPO CELESTE (2012)

Premio Internacional Ingmar Bergman a la Mejor Opera Prima 2012
Premio "Nastri d'Argento" a la Mejor Opera Prima 2012
Premio "Ciak d'Oro" a la Mejor Opera Prima 2012
Premio "Suso Cecchi D'Amico" al Mejor Guión 2012

EL PAIS DE LAS MARAVILLAS (2014)

Gran Premio del Jurado – Festival de Cannes 2014
Premio del Jurado – Sociedad Internacional de Cinéfilos Cannes 2014
Mejor Guión – Sociedad Internacional de Cinéfilos Cannes 2014
Mención Especial "Guglielmo Biraghi" del Sindicato Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos a la actriz Alexandra Lungu



EQUIPO ARTÍSTICO

Gelsomina	Alexandra Lungu
Wolfgang (padre)	Sam Louwick
Angelica (madre)	Alba Rohrwacher
Cocó	Sabine Timoteo
Marinella	Agnese Graziani
Martin	Luis Huilca Logroño
Caterina	Eva Morrow
Adrián	Andre M. Henricke
Milly Catena	Monica Bellucci
Carlo Portarena	Carlo Tarmati

EQUIPO TÉCNICO

Dirección	Alice Rohrwacher
Guión	Alice Rohrwacher
Fotografía	Hélène Louvart
Montaje	Marco Spoletini
Sonido	Christophe Giovannoni
Vestuario	Loredana Buscemi
Productores	Carlo Cresto-Dina Karl "Baumi" Baumgartner Tiziana Soudami Michael Weber

