

Abordar Casa de películas presenta

EDEN

Una película de Mia Hansen-Love

Francia / 2014 / 131 minutos / Color / 2.39 / DCP / 5.1

Dirigida por: Mia Hansen-Love

Producida por: Charles Gillibert (CG Cinéma)

Guion: Mia Hansen-Løve, Sven Hansen-Løve

Director de Fotografía: Denis Lenoir

Montaje: Marion Monnier

Diseño de Producción: Anna Falguères

Sonido: Vincent Vatoux, Damien Tronchot,

Caroline Reynaud

Música: Daft Punk, Joe Smooth, Frankie Knuckles,

Terry Hunter, MK...

Actores principales: Felix De Givry, Pauline Etienne, Vincent

Macaigne, Greta Gerwig, Golshifteh

Farahani, Laura Smet, Vincent Lacoste

SINOPSIS

En la década de los 90 el movimiento de la música electrónica francesa está avanzando muy rápidamente. Paul está dando sus primeros pasos como DJ en la emocionante vida nocturna parisina y con su mejor amigo crean un dúo llamado "Cheers". Rápidamente encuentran una entregada audiencia y se ven inmersos en el torbellino de la fama que hace que Paul, cegado por su pasión, descuide su vida personal.

EDEN retrata la evolución del 'French Touch', movimiento que abarca una generación desde 1992 hasta la actualidad. Hoy en día sigue teniendo un gran éxito internacional gracias a músicos como Daft Punk, Dimitri from Paris, Cassius

Una entrevista con Mia Hansen-Love

¿Qué fue lo que te llevó a contar la vida de un DJ durante 20 años?

Venía de rodar *Primer Amor (Un amour de jeunesse)* con la sensación de haber llevado una idea todo lo lejos que podía llegar. Veo mis 3 primeras películas como una especie de trilogía y sentía que necesitaba avanzar. Al mismo tiempo mi hermano Sven, que había sido DJ durante 20 años, llegó al final de su camino, al final de un modo de vida. Él también necesitaba un comienzo nuevo y empezó a escribir, algo que siempre había querido hacer. Al ver la película de Oliver Assayas, *Après Mai*, que cuenta la historia de su generación a través de sus años de adolescencia pensé "¿que pasaría si hago una película sobre mi generación, gente joven en los 90s y los 2000s desde un punto de vista más amplio que el que tomé en mi anterior película *Primer Amor (Un amour de jeunesse)*? ¿Qué tal sería? Mi hermano, durante su carrera de DJ, desde el nacimiento de las raves y el descubrimiento de la música electrónica, hasta el éxito mundial del French Touch ha sufrido cierta desilusión que le ha llevado a ir cambiando de estilos. Me parecía que esto encapsulaba la energía y las aspiraciones de mi generación.

En el film veremos músicos reales y asistiremos a fiestas que realmente se celebraron. Viendo la película, ¿los espectadores se preguntaran qué es cierto y qué no lo es?

Seven y yo compartimos la capacidad de movernos con facilidad entre la realidad y la ficción. Ambos disfrutamos saltando de una a la otra. Además, Sven nunca intentó esconder nada de su historia como DJ, por lo que me tuve carta blanca para escribir y creamos un estrecho vínculo mientras redactábamos el guion. Todo se mezcló y ahora no sé si algunas partes del film están basadas en lo que Sven me contó o en cosas que yo me inventé. Por otro lado, siempre fuimos muy específicos sin llegar a ser obsesivos

sobre la música, las fiestas, los cantantes etc... sobre los aspectos documentales de la película. Manteniéndonos muy cerca de la realidad, pidiendo a los protagonistas de esa escena musical que actuaran ellos mismos, y reconstruyendo las atmósferas lo más escrupulosamente posible, buscaba no sólo la autenticidad si no también la poesía en esa reconstrucción.

House, Techno y Garage, que forman el telón de fondo del film, son diferentes reencarnaciones del último gran movimiento musical de nuestros tiempos. ¿Es seguir la vida de un DJ durante los 20 años que marcaron el boom de esta escena musical tu manera de arrojar luz a una malinterpretada revolución cultural?

El hecho de que ninguna película se haya inspirado en la aparición de la música electrónica era muy estimulante para nosotros. *24 Hour Party People* de Michael Winterbottom puede tener una relación lejana con **EDEN**, pero no se situaba ni en el mismo lugar ni en la misma época. La “virginidad” de nuestro tema era muy emocionante para nosotros.

Podríamos haber escrito una historia de éxito, lo que hubiera hecho el proyecto más fácil de financiar pero se hubiera centrado menos en el ángulo humano. Es por eso que decidí centrarme en la carrera de un DJ que no fuera un miembro destacado del French Touch, si no que estuviera especializado en una vertiente underground, cuya música no fuera de las más populares dentro de los subgéneros de la música electrónica. Además, **EDEN** no pretende ser la película definitiva acerca del French Touch ni de los artistas que lo representaron; esta historia, la historia de mi hermano, es probablemente demasiado individual. Pero creo que, sin caer en el estereotipo, una historia como esta puede convertirse en representativa de un movimiento o periodo y puede alcanzar, a través de los sentimientos, una forma de universalidad.

¿Cómo conseguiste una recreación tan creíble y realista de esas fiestas?

Gracias a Sven. Empecé a salir muy joven, hacia 1994, frecuentando el What's Up bar en la Bastille, en el que Sven y Greg (otro DJ) actuaron cada viernes por la noche durante varios años. Era un sitio imprescindible dentro de la electro escena de París. Al mismo tiempo eran los DJs residents en Radio FG. La sintonizaba cada domingo y conocía todos los temas que sonaban, por lo que tengo mis propios recuerdos de ese momento que algunas veces se solapaban con los de mi hermano. Además, los amigos de Sven desenterraron mucha documentación. Sven contacto con Christophe Vix, que fundó el fanzine Eden y encontró muchos flyers que resultaron ser una preciosa ayuda, además de números atrasados de Eden que no teníamos. Incluso nos prestó cosas como los sombreros que se utilizaron en las sesiones de inauguración. También tuvimos acceso a al trabajo de Agnès Dahan, la fotógrafa de las Respect parties en el Queen. Manu Casana, que fue uno de los primeros organizadores de techno parties en Francia, también se implicó. Cuando buscábamos localizaciones para la segunda rave,

nos sugirió Cahmpigny Fort y cuando fuimos a los ensayos, allí nos topamos con dibujos de Mathias Cousin (el ilustrador de Le Chant de la Machine, que inspiró al personaje de Cyrill) que había hecho durante las raves. Son los dibujos que Paul sostiene cuando cogen el metro después de la rave.

¿Qué es lo te gusta de la Garage Music y su estilo de vida?

De todos los subgéneros del House y el Techno yo prefiero el Garage, la música que Sven solía tocar probablemente porque es la música que más he bailado, por razones obvias. También porque, aunque es música dance con un gran ritmo que puede parecer distante y fría es a la vez cálida y melódica. Me gusta la importancia de las letras y la dimensión espiritual de los temas puede llegar a ser ingenua y simple.

¿Cuál es tu opinión del French Touch, del que algunas figuras aparecen la película?

Equivocada o no tengo la sensación que la historia del French Touch o del mundo del French Touch era una manera de capturar las particularidades de nuestra generación, esa de los 90s. Algo estaba agotado, es lo que resume ese periodo. Sven a menudo habla del hedonismo de su juventud. También percibo una clase inocencia, un acercamiento muy fresco a la vida y al mundo que puedes encontrar en la música de Daft Punk. Se toma muy en serio los sueños de tu niñez, decidiendo que la vida es pasárselo bien y disfrutar. Eso resume el impulso fundamental pero inútil de toda una generación que se convierte al final en una forma de melancolía. No puedes pasarte 15 años de fiesta sin ninguna consecuencia negativa. La semilla de esta melancolía está allí desde el principio.

La Música Electrónica, el clubbing y los DJs a menudo han aparecido en el cine de forma negativa. ¿Qué es lo que querías evitar para no caricaturizar el tema?

Los Clubs están muchas veces muy pobremente retratados en las películas y reducidos a unos cuantos clichés. Los extras, la iluminación, la música y la planificación de las escenas, en definitiva, todo. A cada nivel queríamos empezar desde la casilla número uno, buscando un nuevo acercamiento y una autenticidad que parece que nunca se ha conseguido en las películas. Para empezar, queríamos evitar clichés como las escenas de un montón de extras que aparecen bailando muy brevemente y muy bien. Eso no es una pista de baile real. Hay gente en los clubs que sólo están allí, no parecen nada especial, están sólo aburridos o tomándose algo. Tratamos de captar todo el espectro de la vida los clubs. Fuimos a clubs de música electro buscando extras. A algunos les pedimos que practicasen para los temas que aparecían en escena porque tenían conexión con la música. A otros les dejábamos bailar como quisieran siempre que no pareciera muy anacrónico. También miramos los bailarines de break que actuaban en las fiestas de Cheers en La Coupole. El entusiasmo y compromiso de los extras en las escenas en el club fue una verdadera ayuda no sólo para mí si no también para los DJs que mezclaban.

EDEN, el título, hace referencia al fanzine que empezó sobre la época de las primeras raves, pero también te lleva a pensar en el Jardín del Edén. ¿Eran los Clubs y las raves El Jardín del Edén para la generación de los 90s?

Me siento muy cómoda con ambas interpretaciones. Para mi hermano y para mí, esos años fueron nuestra Dolce Vita. Después de un complicado periodo como adolescente, floreció y se convirtió en DJ. Su vida cambió completamente. Fue arrastrado por esa increíble energía colectiva. Durante 10 años el mundo de la música fue mágico. La gente era increíblemente optimista. Quería hacer un homenaje a aquellos días, una película sobre una generación para la que pasárselo bien se convirtió en un modo de vida y querían que la gente lo supiera. Esto resuena muy fuerte en los actuales y especialmente depresivos tiempos.

Paradójicamente la música no es amable con Paul, el personaje principal. Gracias a ella pasa una estupenda juventud y le da trabajo. Entonces todo para.

La segunda parte es mucho más oscura que la primera y puede ser visto como que el hechizo se rompe pero no hay intención moralista. No es como la cigarra y la hormiga. Para mi Paul sigue con su destino. Aceptarlo tal y como es hace que continúe su vida. Seguro que su obsesión con la música hace que no se pueda comprometer en una relación estable, seguro que hay sentimiento de fracaso y sufrimiento pero lo que él experimenta es excepcional. Gracias a la música y a su trabajo de DJ da un gran desvío que le lleva a la literatura. Paul se está buscando a él mismo. Es una persona que toma riesgos, buceando en la música, teniendo grandes experiencias y que pierde su camino aunque se redescubre a sí mismo. Se alimenta de experiencias en un sentido positivo mucho más que en el negativo

Paul está en un estado constante de inestabilidad emocional. ¿Es su trabajo como DJ lo que le impide mantener relaciones estables?

Sí. El mundo en el que habita Paul no le ayuda a construir relaciones estables. Pero no puedo evitar ver una relación causa efecto entre su inestabilidad emocional y la fuerza del vínculo que tiene con la música, su devoción a la música Garage, mientras otros DJs no tienen problema en ir cambiando de estilos a medida que la moda evoluciona.

La historia de Paul es la también la historia de una generación. ¿Cuándo hacías el casting estabas intentando descubrir un nueva generación de actores?

Quería hacer una película sobre un grupo de amigos. Los personajes viven como parte de un grupo. Paul sólo está solo al final, cuando sale de este mundo. Para este grupo de amigos busqué actores que de algún modo pudieran conectar con la película más allá de lo que necesitaba de sus personajes. La elección de Félix Givry fue decisiva. No es actor pero tiene auténtico talento y se siente muy cómodo delante de la cámara. Su interpretación tiene muchos matices. Además, el mundo de los Clubs y de los DJs no

tiene ningún secreto para él. Tiene incluso un grupo que organiza fiestas, Pain Surprises que también ha producido el tema Photomathon de Jabberwocky que he utilizado al final de la película.

Félix se ve como el heredero de la generación del French Touch. Es la fuerza impulsora detrás del grupo de amigos. Crece a su alrededor con un curioso equilibrio entre los roles principales interpretados por los recién llegados y los papeles secundarios a manos de actores establecidos

¿Cómo concebiste la banda sonora?

Cada tema es como un personaje en la película. Sven y yo le dimos muchas vueltas. Escribimos el guion pensando la música adecuada para cada escena y de cómo evolucionaría globalmente dentro de la historia y cuál sería su impacto. Era importante que fuera también un homenaje al Garaje. En cada etapa, desde la escritura del guion hasta en el rodaje y por supuesto en el montaje, nos imaginábamos como daríamos vida a los temas que aparecen. Quería que la música estuviera muy presente y envolviera a los espectadores para que entendieran el trabajo del DJ. Félix y Hugo se reunieron con Sven semanas antes del rodaje para tomar clases de pinchar discos. Los extras también hicieron sus deberes. Hicimos todo lo posible para que hubiera una comunión entre actores/DJs, extras, cámara y música en el set de rodaje.

Muestras los aspectos menos glamurosos de la vida de un DJ. La película los retrata corriendo constantemente de fiesta en fiesta con una copa de champagne en la mano. ¿No todos los DJ son como David Guetta?

Quería retratar el mundo real, no uno de fantasía. Mi hermano y yo estábamos muy apegados al realismo aunque hubiera sido más fácil caer en el cliché y retratar una vida de DJ llena de burbujas. No todo gira alrededor de la jet set y el champagne. Buscábamos un retrato fiel de ese mundo aunque no siempre se correspondiera con la visión que tiene de él la gente. No creo que mostrar momentos duros y tristes, que son parte de la vida, nos distancien del trabajo del DJ y del mundo de la música.

La película está salpicada de apariciones de Daft Punk y muestra como cada vez se van haciendo más famosos. Al mismo tiempo son los protagonistas de un gag cómico cuando no les dejan entrar en la discoteca porque nadie les conoce. ¿No es también simbólico que este tipo de música la conoce todo el mundo pero que en realidad sigue siendo un misterio?

Siempre he creído en el estado de gracia de Daft Punk. Su música es omnipresente aunque siga siendo un misterio. Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo dieron apoyo a **EDEN** desde el principio, accediendo a que usáramos su música en un momento crucial del film. Querían estar presentes en la película, pero en su vertiente humana, no como los robots que han fabricado los medios de comunicación, lo que

encajaba perfectamente con lo que queríamos mostrar. En mi opinión esto no hace que sean menos enigmáticos o a su música menos potente, al contrario.

MIA HANSEN-LOVE

Después de dos cortos, en 2007, Mia Hansen-Løve dirigió su primera película. *“Todo está perdonado”* retrata a una familia que se hunde a causa de la adicción a las drogas del padre. La película fue presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes donde ganó el premio Louis-Delluc. El film conmovió al público por su delicadeza, su bien concebida construcción y las interpretaciones actorales, todo impropio de una primera película.

Todas estas cualidades fueron reconocidas de nuevo en la siguiente obra de Mia Hansen-Løve, *“El padre de mis hijos”*, presentada en la sección «Un Certain Regard» de Cannes en el 2009. El film está inspirado en los últimos días de Humbert Balsan, un productor que antes de suicidarse había trabajado con Mia Hansen-Løve. La película sedujo a los espectadores y en 2010 *“Variety”* colocó a la directora gala entre los 10 realizadores a tener en cuenta.

Un año después dirigió *“Primer Amor”*, una comedia dramática cuya protagonista es una frágil joven que se reencuentra con su primer amor de la adolescencia. El film fue alabado por la crítica lo que confirmaba una vez más su talento como realizadora.

INFLUENCIAS MUSICALES DEL COGUIONISTA SVEN HANSEN-LOVE

Sueño Latino – Sueño Latino (Illusion First Mix)

Descubrí este tema cuando tenía 20 años. Despertó un movimiento musical. La revolución estaba en marcha, con una música hedonista cuyo único precepto fue la búsqueda de la felicidad y la conexión con el mundo. A diferencia de movimientos anteriores como el punk o el rock, todavía no contiene un mensaje político. Melódico y avant-garde, descubrimos a Götttsching, un artista que salió de la escena experimental. Esta música no era como algo que se hubiera oído antes. Era obvio para Mia y para mí que **EDEN** tenía que empezar con este tema de Derrick May. Todo, desde su colorido y florido envoltorio, su longitud inusual (para el período) de once minutos y sus múltiples contrastes, robótica, trippy, psychedelia, contribuyen al nacimiento del Techno.

C. Dock presents – Happy Song (4007 Original Mix)

Un tema lleno de recuerdos y emociones. New York, 1996. Tony Humphries en Kiss FM. Sorpresa y asombro. Consigo una copia en vinilo y la utilizo en mi programa de radio hasta que se raya y queda inutilizable. Es un tema minimalista, ultrasimple. Años después el mismo Tony Humphries me dice que es en realidad una versión de una canción de Nathalie Cole, This will be. Una voz chillona, casi histérica, con unos coros sobre puro ritmo y una melodía de fuera de este mundo. Garage puro.

Daft Punk – Veridis Quo

Una elección de Mia que aprobé sin reservas. Para una específica escena necesitábamos un tema desconocido de Daft Punk. Forma parte de un álbum denigrado por mucha gente por su orientación comercial. Tiene una gran carga melancólica que se ajustaba perfectamente a la atmosfera que buscábamos para la esa secuencia en particular.

M.K. – The Mkappella

Otra revelación de principio de los 90, M.K., también conocido como Marc Kinchen, un DJ extraordinario. Tuvo un gran éxito con su versión de Nightcrawlers in 1994, que se ha convertido en un clásico aunque casi no ganó dinero con ella. Sólo se embolsó 500 dólares, y luego se vendieron cientos de miles de copias. Después creó remix tras remix, siempre por un módico fee. Luego cayó en el olvido y en 2010 se convirtió en una superestrella cuando creó temas más comerciales. Elegimos uno de sus temas menos conocidos, Mkappella, una joya escondida en la cara B de un álbum que fue un gran éxito, Burning, lanzado por su cuenta con el ahora legendario sello Area 10.

Juliet Roberts – Caught in the Middle (Gospel Revival Mix)

Otro viaje atrás en el tiempo, a 1992. Casi después de la adolescencia Greg Gauthier y yo sólo teníamos una ambición, ir de fiesta. Afortunadamente, Christophe Vix nos invitó a Cirque d'Hiver donde había una de sus fiestas. Música 100% Garage. Los DJs eran Eric Candy y David Serrano (ambos muertos a causa del SIDA) y probablemente DJ André. El ambiente era gay, colorido y lleno de ritmo, reforzado por una localización extraordinaria. Entramos y todo el mundo salta hacia la barra y empiezan a cantar y a bailar. Tengo el ritmo de aquella fiesta metido en la cabeza durante semanas. Lo quería saber todo de aquella música. Nunca me abandonaría. En la película hicimos un homenaje a aquella fiesta y a sus legendarios DJs, los primeros en tocar Garage en

Francia. Desafortunadamente no pudimos rodar en Cirque D'Hiver y lo reemplazamos con el Museum of Fairground Arts

TRACK LIST

- 1) Plastic Dreams (original version) - Jaydee
- 2) Sueno latino (illusion first mixt) - Sueno Latino
- 3) Follow me (club mix) - Aly US
- 4) A Huge Evergrowing Pulsating Brain That Rules From The Centre Of The Ultraworld (Orbital Dance Mix) - The Orb
- 5) The Whistle song (original version) - Frankie Knuckles
- 6) Going Round (UBQ original mix) - Aaron Smith feat D'Bora
- 7) Caught in the middle (Gospel revival remix) - Juliet Roberts
- 8) Promised land (club mix) - Joe Smooth
- 9) Sweet Harmony - Liquid
- 10) Private Number - Catalan FC & Sveb Love feat Nicole Graham
- 11) Da Funk - Daft Punk
- 12) Solid ground (spensane vocal) - Jasper Street Company
- 13) Closer than Close (mentor original) - Rosie Gaines
- 14) The MKapella - MK
- 15) Get up everybody (parade mix) - Byron Stingily
- 16) One More Time - Daft Punk
- 17) Makin' a living - The african dream
- 18) Happy song (4007 Original mix) - Charles Dockins
- 19) Sweet Music - Terry Hunter
- 20) Unique The cricket song (club mix) - JT Vanelli
- 21) Odoru (unreleased version) - Watanabe
- 22) Cheek – Venus (Sunshine people)- Dj Gregory Full lenght Mix
- 23) Finally (original mix) - Kings of tomorrow

- 24) Blackwater (string vocal mix) - Octave one ft. Ann Saunderson
- 25) It's yours (original distant music mix) - Jonn Cutler
- 26) Little Girl (version originale) - Viola
- 27) Shout to the top - The Style Council
- 28) To be in love (12 inches) - Masters at work feat India
- 29) Brotha (DJ spen & Karizma remix) - Angie Stone
- 30) Just As Long As I got you - Love Committee
- 31) Jealousy - Lee Fields & Martin Solveig
- 32) Gypsy Woman (La Da Dee) (Basement Boy Strip to the Bone Mix) - Cristal Waters
- 33) Within - Daft Punk
- 34) Tak a lickin (and keep on ticking) - Paul Johnson
- 35) Veridis quo - Daft Punk
- 36) Energy Flash - Joey Beltram
- 37) Photomaton - Jabberwocky
- 38) Rivolta (Get A Room! Remix) - Polo&Pan
- 39) Amazing - Kenny Bobien
- 40) Lost in Love - Arnold Jarvis
- 41) We are (I'm here for you) - Kerry Chandler
- 42) Your Love - Terry Hunter