

DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS

UN FILM DE VALENTIN MERZ

Locarno Film Festival
Official Selection

DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS

UN FILM DE VALENTIN MERZ

AVEC ALAIN LABRUNE, ANDONI DE LA CRUZ, BISHOP BLACK, CANDIDA SANCHEZ,
CÉLINE CARRIDROIT, DANIEL BINGGELI, DOGARTZI MAGUNAGOICOCHEA, DONAJI MENDOZA,
JEAN-CHARLES DE QUILLACQ, JEAN LEGROS, KAHLIL DAHI, LEON DAVID SALAZAR,
MARA THURNHEER, MAXI SCHMITZ, NATALIA PORTNOY, PRINTILLE DAVIGO, ROBIN MOGNETTI,
SHARON CELESTE, TATIANA POZZO DI BORGO, VALENTIN MERZ, YANNA RÜGER

SUISSE - DURÉE: 110 MIN / COULEUR / IMAGE: 1:1.66 / SON: 5.1

SYNOPSIS

Une équipe tourne un film libertin en costumes à la campagne quand Valentin, le réalisateur, disparaît. Alors que la police enquête, le tournage se poursuit, mais devient étrange. Robin, le chef opérateur et amant du réalisateur, tient une promesse et gagne le Pacifique mexicain.

Pourriez-vous mettre un peu plus de salive?

– Miguel

NOTES DU RÉALISATEUR

EXPÉRIMENTATION

Avec De Noche los Gatos son Pardos, j'avais besoin de prendre autant de libertés que possible, de travailler en immersion et dans l'improvisation, de me laisser surprendre moi-même en réalisant le film. En commençant le tournage, j'avais organisé plusieurs scènes en chapitres et savais quels seraient les points clés de l'intrigue, mais je n'avais pas écrit de scénario traditionnel. L'histoire s'est concrétisée au fil du tournage. Elle est restée un mystère pour moi jusqu'au montage.

DÉSIR

Les différentes voix, corps, langues et sons du film s'entremêlent à travers la fiction et permettent de mettre en scène divers matériaux vivants. Les acteur-trices sont très présent-es, la caméra les suit avec tendresse et attention. On retrouve une force directrice dans le film, aussi importante que le récit et ses aspects à la fois théoriques et formels.

La sexualité, c'est un univers en soi.

– Candida

UN FILM AUTO-CONSCIENT

Je voulais réaliser un film conscient, comme s'il pouvait dire de lui-même « Je suis un film, je suis bien élaboré et bien réfléchi ». J'aime cette ambiguïté entre le fait d'être rappelé que vous regardez un film et, en même temps, être emporté par l'histoire. Une histoire qui vous propulse de la campagne française à l'isthme de Tehuantepec, au Mexique.

Mon intention, avec les comédien-nes et l'équipe du tournage, était d'explorer le genre de la métafiction, où les frontières entre le récit fictionnel et le tournage s'estompent. Nous suivons le tournage d'un film avec différentes couches de récit narratif qui s'entremêlent avec fluidité : le scénario de base et le film dans le film. Outre cette approche ludique de la fiction et de la narration, j'ai tenté d'effacer les barrières classiques qui séparent les personnes devant et derrière la caméra : le réalisateur, le chef opérateur et les autres membres de l'équipe jouent leur propre rôle.

ALTER EGO

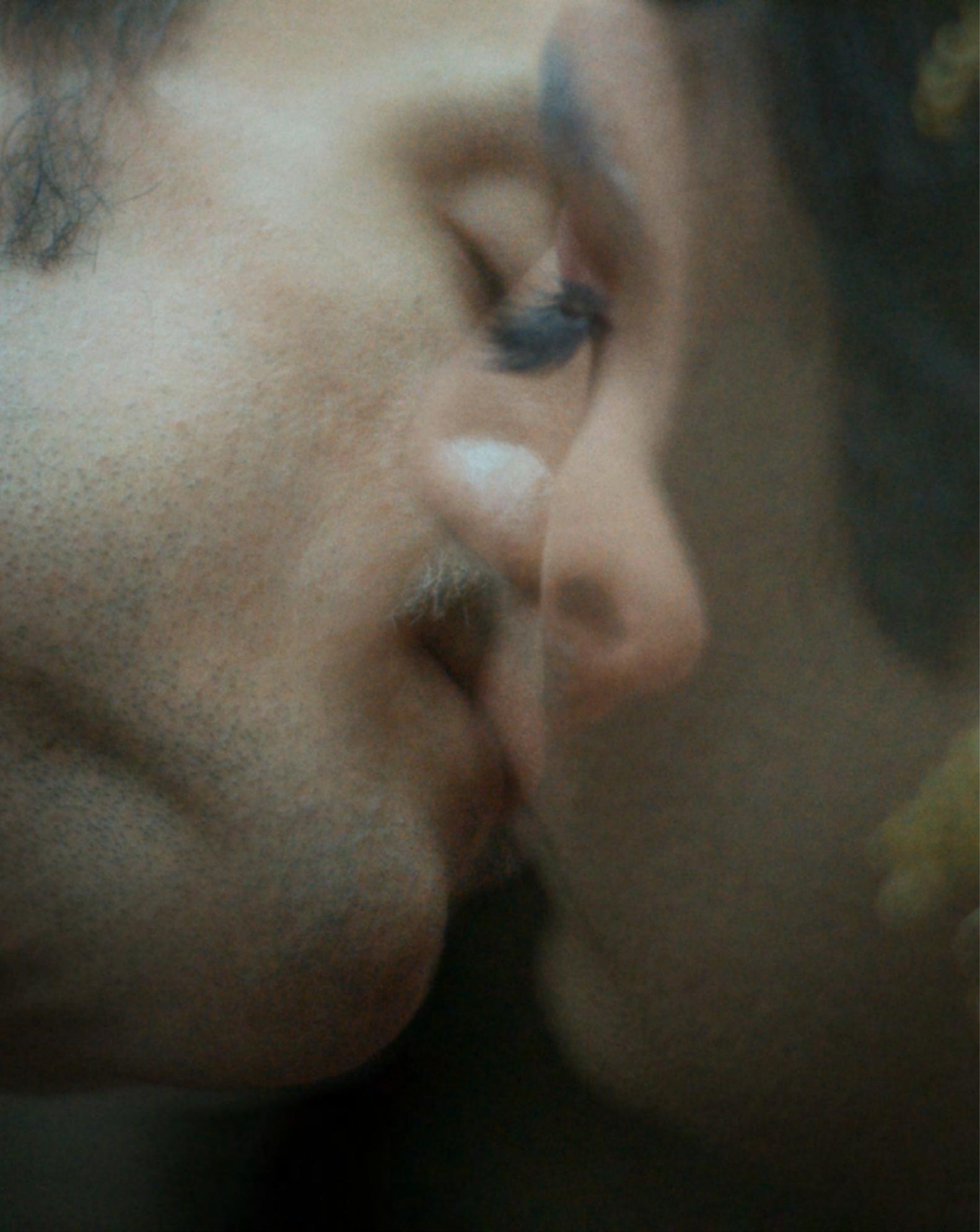
Juste avant de réaliser *De Noche...*, j'ai tourné un court documentaire, *Brothers – A Family Film* (2020), dans lequel mon frère et moi jouons les deux personnages principaux. Mon rôle est une version légèrement fictionnalisée de moi-même. Dans *De Noche...*, j'ai voulu explorer davantage cette approche, fantasmer sur ma vie et la rendre plus excitante. Dans le film, j'ai plusieurs aventures amoureuses, et mes amants se battent pour moi avec passion. J'ai aussi imaginé ma propre mort, avec des funérailles romantiques.

Je voulais que Valentin soit un personnage ambigu à l'allure angélique, mais qui profite aussi de sa position de réalisateur.

*C'est carnivore, les blaireaux,
non?*
– L'inspecteur

L'ENSEMBLE

Le film présente plusieurs personnages principaux. À l'instar d'une poupée russe, l'histoire de chaque personnage mène à une autre, qui possède son propre sous-genre ; film érotique, film de zombies, polar ou réalisme magique. Tous les personnages sont investis dans une quête et, au lieu de trouver quelque chose, se perdent. Valentin et les employés des pompes funèbres se perdent dans la forêt de sapins monotone et infinie ; Robin, dans une jungle luxuriante ; les policiers, dans leur enquête...

DIVERSITÉ

De Noche los Gatos son Pardos réunit des protagonistes aux bagages des plus divers : paysans du Limousin, demandeurs d'asile de Mauritanie, acteur-trices issu-es de la pornographie éthique, comédien-nes de film et de théâtre professionnel-les ainsi que *muxes* de l'isthme de Tehuantepec, dans la région d'Oaxaca, au Mexique.

Je voulais que les acteur-trices et leurs personnages disposent de suffisamment d'espace pour explorer leurs propres désirs. *De Noche...* reconnaît l'importance de la sexualité dans la vie de la plupart des gens. Il entend poser un regard tendre et drôle sur ce plateau de tournage en permettant l'expérimentation de différents fantasmes et désirs. Même si mon intention était que le film soit porté par la légèreté et la joie, le réalisateur Valentin et son amant Robin meurent à la fin. Les nombreuses images de cadavres – zombies, animaux, humains – évoquent le danger et la violence auxquels sont confrontées les personnes qui ne correspondent pas à la norme.

C'est un peu magique, non ?
– Céline

PRODUCTION

J'ai opté pour un mode de production alternatif dans le but de rendre le processus de création plus dynamique en détournant le processus classique de réalisation.

Le philosophe Félix Guattari disait que, pour soigner un patient psychiatrique, il fallait d'abord soigner l'institution. L'un des principaux problèmes est la structure hiérarchique, et les patients ont besoin de gagner en assurance par l'attribution de responsabilités. Il a donc imaginé une approche différente : les patients cuisineraient pour leurs soignants, les conduiraient là où il faut, feraient leur ménage et mettraient en scène des pièces de théâtre... Cette approche m'a donné l'idée d'impliquer l'équipe de tournage et les comédien-nes au-delà des tâches qui leur sont généralement attribuées. Même si cela n'a pas facilité notre organisation, l'impact sur le tournage s'est révélé extrêmement positif. L'équipe s'est sentie plus impliquée et désinhibée; les hiérarchies et démarcations traditionnelles pouvant exister sur un plateau de tournage classique, entre différents départements, ont été aplanies.

MUSIQUE

J'ai tenté de refléter l'intrigue du film à travers les chansons et les paroles choisies. La plupart de ces tubes datant des années 1970 contribuent à l'atmosphère festive et orgiaque. Parfois, la voix de l'interprète émet un commentaire poétique sur les évolutions futures : le film s'ouvre par exemple sur la version italienne de la chanson d'amour *Aline*, de Christophe, qui parle d'une bien-aimée qui disparaît sur la plage. Elle annonce la destinée de Valentin et de Robin.

Il veut juste tourner ce film.

– Adrian

REX

DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS

De Noche los Gatos son Pardos se traduit par «la nuit, tous les chats sont gris». Bien que l'expression ait la même signification dans les deux langues, «pardos» ne veut pas dire gris, mais brun-rouge. La nuit, il est plus difficile de distinguer le monde qui nous entoure, le risque de s'embrouiller est plus grand. L'idée m'est venue à Tehuantepec, quand Karla Yaziri, une des actrices *muxes* du film, m'a dit qu'elle préférait la nuit, quand personne ne distingue vraiment qui tu es et tu peux ainsi être qui tu veux vraiment être. Je trouve aussi que nous sommes tous plus enclins, la nuit, à transgresser les conventions sociales et donc, à vraiment être nous-mêmes.

FILME BEFREIEN DEN KOPF

Je voulais réaliser un film sur les grandes questions de ma vie : réalisation, amour, sexe et mort. Dans l'idéal, vous trouverez d'autres aspects dont je n'ai pas conscience moi-même. Le titre de travail du film était «Filme befrei den Kopf» (les films libèrent la tête), d'après une citation de Rainer Werner Fassbinder. J'espère pouvoir transmettre ce sentiment aux spectateur-trices !

Valentin Merz

Peux-tu sortir du cadre?
– Valentin

Mort ou vif, la présence du réalisateur dans *De Noche los Gatos son Pardos* nous guide à travers son univers. Il n'est pas là pour nous raconter une histoire de la manière attendue, en suivant un arc dramatique classique. Au contraire, il disparaît tel un fantôme et laisse le/la spectateur-trice découvrir qu'autre chose se passe à l'écran, qu'il communique avec son public au-delà du récit.

La méthode de travail de Valentin avec ses acteur-trices implique un lâcher-prise total. Chaque acteur-trice, sans script écrit et très peu de texte à mémoriser, doit s'approprier le film et se donner lui/elle-même un rôle. Chacun-e façonne son propre personnage, avec sa biographie et son langage, participant ainsi à construire le récit.

Il ne s'agit pas d'une relation personnelle entre Valentin, le réalisateur, et son film. Il nous permet à toutes et tous de raconter des histoires en collectif.

Le réalisateur décide jour après jour des scènes à tourner, s'assurant que chaque personne éventuellement requise sera présente, maquillée et habillée et disposera

Elle sait que c'est du cinéma, non?
– L'inspecteur

L'inspecteur veut savoir ce dont tu as rêvé.
– Le policier

d'une marge d'interprétation et d'action dans la scène. Il ne prescrit pas grand-chose à ses acteurs. Il se contente de les aiguiller et de leur donner un costume.

Soudain, certains personnages du film se transforment en zombies. En recourant aux éléments de films de genre, comme les zombies, les policiers, les fantômes, le film réunit des personnes issues de milieux très différents autour d'un vocabulaire cinématographique commun. Sur le plateau de tournage de Valentin, la fiction nous permet de partager du temps et de créer une œuvre commune. Le contexte particulier du film – création et vie commune dans et autour de la même maison, dans un coin isolé de la campagne limousine – crée un sentiment de communauté.

L'introduction de la fiction permet d'amorcer le processus de déhiérarchisation : l'équipe de tournage joue dans le film, et les comédiens assument les tâches de l'équipe de tournage. De cette manière, chaque personne investie dans et par le film gagne en assurance et en liberté.

De Noche los Gatos son Pardos est rythmé par des événements étranges, où l'horreur, l'humour, la sensualité et le deuil se mêlent. Cette approche du cinéma défie l'idéologie et privilégie la tendresse et la liberté.

Marie Lanne-Chesnot

VALENTIN MERZ

Né en 1985 à Zurich, Suisse. Il déménage en 2007 à Mexico City, où il travaille en tant que graphiste. Entre 2009 et 2014, il travaille pour le cinéma et le théâtre à Berlin, avant de suivre des études de cinéma à la HEAD (Haute école d'art et de design) de Genève. Ses courts métrages ont été diffusés dans des festivals internationaux. En 2018, il fonde sa maison de production Andrea Film. *De Noche los Gatos son Pardos* est son premier long métrage.

FILMOGRAPHIE

2022

2020

2016

De Noche los Gatos son Pardos
Brüder – Ein Familienfilm
Rêver comme lui
Chronique d'un territoire

Je suis très versatile
– Andoni

GÉNÉRIQUE
DISTRIBUTION

Adrian Merz
Alain Labrune
Andoni de la Cruz
Bishop Black
Candida Sanchez
Céline Carridroit
Daniel Binggeli
Dogartzi Magunagoicoechea
Donaji Mendoza
Jean-Charles de Quillacq
Jean Legros
Kahlil Dahi
Leon David Salazar
Mara Thurnheer
Marie Lanne-Chesnot
Matthieu Palud
Maxi Schmitz
Miguel Moraes Cabral
Nadège Naria
Natalia Portnoy
Pablo Marte
Printille Davigo
Robin Mognetti
Sharon Celeste
Tatiana Pozzo di Borgo
Valentin Merz
Yanna Rüger
Yannick Chassagne
Wanda Wylowa

PRODUCTION
PRODUCTEUR-TRICE
IMAGE
MONTAGE
SON
COSTUMES
GRAPHISME

Andrea Film
Marie Lanne-Chesnot, Valentin Merz
Robin Mognetti
Andreea Vescan
Miguel Moraes Cabral
Dogartzi Magunagoicoechea
Current Matters

VERSION ORIGINALE

français, anglais, suisse-allemand, espagnol,
allemand, couleur, 110 min.

CONTACTS

DISTRIBUTION SUISSE

VINCA•FILM
Limmatstrasse 291
CH-8005 Zürich
+43 960 39 16
www.vincafilm.ch
info@vincafilm.ch

VENTES INTERNATIONALES

Cosimo Santoro
Bureau opérationnel : Piazza Vittorio
Emanuele 3 74016 Massafra (Ta) Italie
Siège social : Via Quarello 30/B
10135 Torino Italy
www.theopenreel.com
cs@theopenreel.com

ATTACHÉ DE PRESSE
INTERNATIONAL

The Open Reel
Federico Mancini
+39 34 72 65 41 43
press@theopenreel.com

ATTACHÉ DE PRESSE
SUISSE ALÉMANIQUE

RKPR Koller Varley + Co
Romi Koller
+41 79 249 20 12
romi.koller@rkpr.ch
www.rkpr.ch

ATTACHÉ DE PRESSE
SUISSE ROMANDE

Jean-Yves Gloor
+41 79 210 98 21
jyg@terrasse.ch

