

Sud Express

Una película de
Chema de la Peña y Gabriel Velázquez

- Sección Oficial a Concurso. Premio Signis.
Festival de Cine de San Sebastián
- Selección oficial en el Festival de Toronto
- Selección oficial en el Festival de Rotterdam
- Premio Solidario del Círculo de Escritores Cinematográficos

Sinopsis

SUD EXPRESS es un cruce de vidas. Seis historias de gente anónima se entrecruzan a lo largo del recorrido del tren que va desde París hasta Lisboa.

A través de los protagonistas de este viaje por el suroeste de Europa, se exploran sus similitudes y sus todavía grandes diferencias, en este momento crítico que atraviesa el Viejo Continente.

Es una película vital porque el tren siempre ha sido eso: emociones en movimiento.

Memoria

Hace dos años comenzamos a imaginarnos Sud Express siempre con la idea de hacer una película diferente sobre esta legendaria línea de tren, que, desde Lisboa hasta París, une pueblos y ciudades de todo el suroeste europeo. El propio tren cambia, modula, interfiere.. Acerca y aleja a cada uno de estos pueblos y sobre todo a sus gentes. Y esto es lo que más nos interesa: el lado humano, porque son las personas las que hacen la historia de este viaje. Hemos retratado personajes anónimos y pretendemos que nuestra película refleje el espíritu del tren y los sentimientos de sus viajeros... ese traveling interminable al mirar por la ventanilla mientras llegas a tu destino.

Gabriel Velázquez
(productor, director y guionista)

Salamanca, 1968. Su primer contacto con el cine se produjo en 1995, cuando lleva la producción en Salamanca del cortometraje de Chema de la Peña, *Lourdes de segunda mano*. En 1996 se traslada a Madrid como director de producción de *Pérez y Donato*, una serie de animación de Pablo Llorens, y trabaja en *Airbag*, de Juanma Bajo Ulloa. Ese mismo año dirige su primer corto en 35 mm *En Madison siempre es lunes*, con el que obtiene el Premio Luis Buñuel de Cinematografía en 1997.

En 1997 trabaja junto a Santiago Lorenzo en su ópera prima *Mamá es boba* y dirige su segundo corto, *Parabellum*, que obtiene, entre otros, la medalla de bronce en el Festival de Cine y Vídeo de Nueva York. En 1999 trabaja junto a Chema de la Peña como director de promoción de su película *Shacky Carmine*, así como en múltiples spots publicitarios y videoclips.

En 2000 dirige su tercer corto, *London Calling*, galardonado en el Festival de Peñíscola. También dirige los exteriores de la serie de TVE *Famosos y familia*, de Fernando Colomo.

En 2001 hace la producción ejecutiva del largometraje documental *De Salamanca a ninguna parte*, presente en la Seminci de 2002 y finalista de los Goya de 2002. También dirige su cuarto corto, *Soldaditos de latón*, que visita múltiples festivales internacionales y cosecha numerosos premios, entre los que hay que destacar su victoria por segunda vez consecutiva en el Festival de Peñíscola.

En 2002 dirige su quinto corto, *Charros*, un pequeño homenaje a la ciudad de Salamanca. Desde entonces prepara la producción del proyecto SUD EXPRESS y escribe distintos guiones, destacando *A Vallecas todavía llegan ángeles*, recientemente seleccionado por el Programa Media de la Unión Europea. Realizado junto a Chema de la Peña, SUD EXPRESS es su primer largometraje como director y guionista.

FILMOGRAFÍA COMO DIRECTOR

1996	<i>En Madison siempre es lunes</i> (cortometraje 35 mm)
1998	<i>Parabellum</i> (cortometraje 35 mm)
2000	<i>London Calling</i> (cortometraje 35 mm)
2001	<i>Soldaditos de latón</i> (cortometraje 35 mm)
2002	<i>Charros</i> (cortometraje 35 mm)
2005	SUD EXPRESS (largometraje coescrito y codirigido con Chema de la Peña)

La financiación

Dos años hemos tardado en levantar este proyecto, consiguiendo la financiación, coproductores, permisos... Ahora me parece mentira... Cuando miro atrás me da vértigo... Sin duda, ha sido uno de los procesos más duros.

Las localizaciones y el guión

A principios de agosto de 2004 SUD EXPRESS todavía era un proyecto de documental. Chema y yo comenzamos a hacer el recorrido por todo el trayecto en varias fases. Primero España, luego Portugal y finalmente Francia. Con el coche íbamos recorriendo toda la línea del *Sud Express* y parábamos en todos y cada uno de los pueblos o ciudades donde hubiese una estación. Allí sacábamos fotografías de las estaciones y sus alrededores, respirábamos el ambiente y entrevistábamos a los ferroviarios y gentes de la zona. Al ver esas maravillosas localizaciones y conversar con los lugareños tuvimos la sensación de que necesitábamos ir más allá del documental. Se nos ocurrían demasiadas cosas que queríamos que sucediesen e imaginábamos tantos personajes que serían ideales para vivirlas... En definitiva, sentíamos historias que nos apetecía contar y que no podíamos dejar al azar..., teníamos que provocarlas.

A finales de agosto, ya teníamos claro que el cuerpo nos pedía una película de ficción con espíritu documental. Decidimos “tirarnos” a la piscina. Teníamos como tope para acabar el rodaje las navidades de 2004, así que teníamos tres meses para escribir un guión, rematar las localizaciones, obtener los permisos de rodaje de las compañías de tren (en España, Francia y Portugal), hacer un *casting*, formar un equipo, además de rematar las negociaciones con los coproductores y terminar la financiación... y por supuesto, ¡¡¡rodar la película en tres países con tres lenguas distintas...!!! Una locura, vamos.

La preproducción

Había días en París o en Lisboa, que en la misma jornada estábamos localizando, pidiendo permisos, haciendo *casting* y además cerrando acuerdos de coproducción internacional. Una tarea en la que tenías que poner los cinco sentidos y una energía enorme.

Sin duda alguna, la clave ha estado en la preproducción que hemos hecho. Recuerdo que a principios de agosto, cuando mis amigos empezaban sus vacaciones y me contaban... se me ponían los pelos de punta sólo de pensarlo... Entonces tuve que cambiar el chip y decirme a mí mismo: “Gabri, este año olvídate de todo y concéntrate”. Y es lo que hice, ponerme las pilas, concentrarme y no pensar más que en la película. Me convertí en un monje de clausura cinematográfica.

Al ser mi primera película como director, puse tanta concentración, que no había un día en que no soñase con ella.

El rodaje

Durante dos años he estado muy nervioso hasta ver que realmente iba a ser una realidad. No dejé de estar tenso hasta que llegó el día de decir “acción” y todo empezó a discurrir con fluidez. Recuerdo que le comenté a Chema que estaba empezando a dejar de soñar tanto con la película.

De todas formas, como costumbre, por la noche, después de leer un rato, cerraba los ojos y comenzaba a repasar cada uno de los planos de esa jornada. Y me dormía como un tronco. Hoy en día, cuando tardo en dormirme, elijo un día de rodaje y trato de recordar cada plano... ¡¡¡y me sigo acordando de todo casi a la perfección...!!!

Tengo una doble sensación respecto al rodaje. Por un lado pienso en un rodaje muy duro: ocho personas en furgoneta recorriendo miles de kilómetros desde París hasta Lisboa, enfrentándonos cada día a una nueva y desconocida batalla de esta “superproducción”. Pero por otro lado ha sido un rodaje dulce, lleno de sabor a felicidad. La intensidad y dureza de cada día se transformaba en triunfo cada minuto que pasaba. Cuando vences a la adversidad, ese éxito te hace fuerte y orgulloso. Tantos olores, paisajes, personajes, compañeros... Todas las sensaciones de mi corazón, atrapadas en cada fotograma... ¡Parece imposible!

Otro de los grandes recuerdos que tengo es la sonrisa de todos los que hemos trabajado. Cada día dando lo mejor. Veinticuatro horas al día trabajando, conduciendo, descargando... fuera de casa, pero con la sensación de estar en familia... Todos; equipo técnico y actores... y hasta las gentes con las que nos hemos ido encontrando. Irradiábamos entusiasmo y alegría... y sabíamos que estábamos haciendo algo “importante”.

SUD EXPRESS ha sido el viaje más intenso de mi vida. Espero que cada uno de los espectadores sienta su alma.

Gabriel Velázquez

Chema de la Peña
(*productor, director y guionista*)

Chema de la Peña (Salamanca, 1964), economista y autodidacta, toma su primer contacto con el cine en el Círculo de Bellas Artes, donde, a principios de los años noventa, realiza varios talleres de dirección con Berlanga, Gutiérrez Aragón y Trueba.

En septiembre de 1993 crea su propia productora, Artimaña Producciones, y rueda sus primeros cortometrajes. En 1999 dirige su primer largo, *Shacky Carmine*, sobre los devaneos con el éxito y las drogas de un grupo de rock formado por cuatro amigos, producido por Fernando Colomo.

En el año 2000 entra como socio de Artimaña Producciones Gabriel Velázquez, estrecho colaborador de Chema en sus anteriores proyectos.

En 2002 dirige la película documental *De Salamanca a ninguna parte*, sobre el cine español de los años sesenta, producida por Artimaña. Estuvo presente en la sección Tiempo de Historia de la Seminci y fue nominada para los Goya como mejor documental.

En 2004 dirige *Isi/Disi*, producida por Lola Films, que llegaría a ser la segunda película española más taquillera de ese año.

En 2005 coescribe y codirige junto a Gabriel Velázquez SUD EXPRESS.

FILMOGRAFÍA

1993	<i>El negocio es el negocio</i> (cortometraje)
1995	<i>Lourdes de segunda mano</i> (cortometraje)
1999	<i>Shacky Carmine</i> (largometraje)
2002	<i>De Salamanca a ninguna parte</i> (largometraje)
2004	<i>Isi/Disi</i> (largometraje)
2005	SUD EXPRESS (largometraje coescrito y codirigido con Gabriel Velázquez)

Notas del director Chema de la Peña

En mi adolescencia tenía un amigo que trabajaba como interventor del *Sud Express*. Me contaba las apasionantes historias que transcurrían durante aquellos viajes seminocurnos: robos, suicidios, putas portuguesas que subían a dar servicio, vagones enteros cargados de vendimiadores borrachos de vuelta del Burdeos... Aquello era para mí una ventana abierta a un mundo de sensaciones y emociones hasta aquel momento vírgenes para mi, donde lo atractivo no era el destino, sino el viaje en si mismo . Éste ha sido el reto y el *leitmotiv* de SUD EXPRESS, plasmar en imágenes todo ese crisol emocional, esa retahíla de sensaciones que se agolpan en la retina cuando miramos por la ventana del tren, ese sentido casi épico del viajar que ya sólo el tren conserva.

Pero la película habla también de la incomunicación. Todos los protagonistas buscan a través del *Sud Express* una salida a su soledad, a un mundo mejor en cualquiera de los sentidos, pero a su vez todos arrastran una incapacidad de comunicar los sentimientos más básicos.

El rodaje

Un rodaje es siempre un salto al vacío. Los días precedentes son como estar en la antesala de un quirófano: sabes cómo estás en ese momento, pero hay total incertidumbre para cuando despiertes... Esto es lo que he sentido en SUD EXPRESS, un permanente estado de vértigo al que tienes que acostumbrarte y sin el que luego no sabes vivir.

Sud Express ha sido un viaje en el sentido literal de la palabra. Comenzamos en París y fuimos bajando hasta Lisboa, sin estar más de tres días en cada localización: Futuroscope, Bayona, Irún, Alsasua, Miranda de Ebro, Vilar Formoso, Fátima... La mayoría de actores (un total de 72) entraban y salían de escena a velocidad de vértigo; francés, castellano, portugués, euskera, árabe..., todas las lenguas entraban en juego. Como remate final, después del rodaje en Lisboa, estuvimos cuatro días metidos en el tren, de arriba para abajo. De Lisboa a París y de París a Lisboa. Teníamos dos vagones enteros para nosotros y aquello se convirtió en nuestra propia casa, perdimos el sentido de la ida y la vuelta, del norte y del sur, del paso de las fronteras, de las paradas y los arranques. Sólo sentíamos el paso del tiempo cuando amanecía y atardecía. Cuando bajamos del *Sud Express* y terminó el rodaje, todos sentimos que teníamos un valioso material entre las manos.

. El resultado una película visceral, rodada más con el corazón que con la cabeza, donde los silencios cuentan más que los diálogos, donde sentir es más importante que entender, donde la intuición predomina sobre la técnica y la emoción sobrevuela grave y solitaria.

Chema de la Peña

ARTIMAÑA PRODUCCIONES

Artimaña Producciones, creada en 1993, lleva un sólido recorrido dentro del panorama audiovisual español. Nacida como vehículo para los primeros pasos cinematográficos de sus creadores, produjo ocho cortometrajes que a su paso por festivales dieron buena cuenta de su buen hacer, tanto dentro como fuera de España (Premio Luis Buñuel de Cinematografía, Premio Canal + Francia, Medalla Bronce en el Film & Video Festival de Nueva York...).

En 2002 produce el largometraje documental *De Salamanca a ninguna parte* que estuvo presente en la sección oficial de la Seminci y alcanzó la nominación al mejor documental en los Goya.

SUD EXPRESS es su segunda película larga, coproducida con Portugal y rodada en Francia, España y Portugal.

Paralelamente, la productora ha trabajado en el mundo de la publicidad desarrollando un equipo que le ha permitido rodar innumerables spots y videoclips.

ARTIMAÑA PRODUCCIONES

chema@artpro.es

gabriel@artpro.es

Ficha artística

Samuel

Tino

Mili

Lucía

Rober

Isa

Julián

Luis Antonio

Rashid

Prostituta

João

GERALD MORALES

TINO GUIMARÃES

GERMAN A. JOÃO

LIDIA PINVILLE

JAVIER DELGADO

PILAR BORREGO

JUANMA HERNÁNDEZ

MIGUEL MARTÍN

HICHAM MALAYO

SEVERINE BATIER

FERNANDO TAVARES

Ficha técnica

Guión y dirección	CHEMA DE LA PEÑA y GABRIEL VELÁZQUEZ
Producción ejecutiva	CHEMA DE LA PEÑA y GABRIEL VELÁZQUEZ
Dirección de fotografía	DAVID AZCANO
Dirección artística	REBECA CES
Música	JOSÉ ÁNGEL LORENTE
Sonido directo	EVA VALIÑO
Montaje de imagen	ANTONIO LARA y MARÍA LARA
Montaje de sonido	NACHO ROYO
Jefa de producción	FEDERICA ROMEO

DATOS TÉCNICOS

Color - 35 mm

Formato de proyección: 1:1,85

Sonido: Dolby Digital

Metraje: 2.810 m

Año de producción: 2005

Nacionalidad: España

Duración: 1 h 43 minutos

Versión: original en castellano, francés, portugués, árabe y euskera con subtítulos en castellano.

Una producción de ARTIMAÑA PRODUCCIONES (España)

en coproducción con FÁBRICA DE IMAGENS (Portugal)

con el apoyo de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CAJA DUERO, ICAA, ICO y TVE

Distribuida en España por

ALTA CLASSICS GRUPO ALTA FILMS

Cuesta de San Vicente, 4

28008 Madrid

Tel.: +34 915422702

Fax: +34 915428777

altaclassics@altafilms.es

www.altafilms.com