

TEMPORADA LIII

Programación: OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

www.cineclubchaplin.es

Sesiones del Cineclub Chaplin

En cada jornada se ofrecen tres sesiones, que comenzarán a las 17:00, 19:30 y 22:00 horas, con las siguientes excepciones de fechas y horarios:

- La sesión del día 1 de noviembre, festivo, se adelanta al martes día 31 de octubre, con el horario habitual.
- La sesión del día 6 de diciembre, festivo, se adelanta al martes día 5, con cambio de horarios por la larga duración de la película: 16:50, 19:30 y 22:10.

Recomendaciones

Dado el carácter cultural de nuestra actividad, se ruega puntualidad, mantener silencio durante la proyección, dejar los teléfonos móviles apagados o sin sonido y respetar al resto del público y a los creadores cinematográficos no abandonando la sala antes de que termine toda la película, incluidos los títulos de crédito.

Foto portada

Cartel sueco para el estreno en ese país de *Charlot marinero* (*Charlie Shangaied / Landsochjoss*, 1915), firmado por Rohman.

Nuestra web

Toda la información relevante sobre la actividad de Cineclub se puede encontrar en nuestra página *web*. Es muy sencillo crear un acceso directo en el ordenador, la tableta o el móvil para consultar noticias, programación, horarios, cambios, publicaciones, relación histórica de las películas proyectadas...

www.cineclubchaplin.es

Maratón de cine y gastronomía

Aprovechando que en 2023 Cuenca es Capital Española de la Gastronomía, el Cineclub organizará el próximo sábado 18 de noviembre un maratón sobre cine y comida. Se informará a los socios de las proyecciones y los horarios cuando esté confirmada la programación.

Cuadro de programación

04/10/2023	20.000 ESPECIES DE ABEJAS	Estibaliz Urresola	España	129'
11/10/2023	AISHA	Frank Berry	Irlanda	94'
18/10/2023	REBEL	El Arbi y Fallah	Bélgica	133'
25/10/2023	INCREÍBLE PERO CIERTO,	Quentin Dupieux	Francia	74'
31/10/2023	EL REGRESO DE LAS GOLONDRINAS	Li Ruijun	China	131'
08/11/2023	UPON ENTRY (LA LLEGADA)	Rojas y Vásquez	España	77'
15/11/2023	MI NOMBRE ES ALFRED HITCHCOCK	Mark Cousins	R. Unido	120'
22/11/2023	FALCON LAKE	Charlotte Le Bon	Canadá	100'
29/11/2023	EL SOL DEL FUTURO	Nanni Moretti	Italia	95'
05/12/2023	GODLAND	Hlynur Pálmason	Dinamarca	143'
13/12/2023	LAS CHICAS ESTÁN BIEN	Itsaso Arana	España	85'
20/12/2023	TORO SALVAJE	Martin Scorsese	EE UU	124'

20.000 ESPECIES DE ABEJAS

4 de octubre de 2023

Sesión 1756

España, 2022

Dirección: Estibaliz Urresola Solaguren

Guion: Estibaliz Urresola Solaguren

Fotografía: Gina Ferrer

Sin música.

Producción: Gariza Films en coproducción con Inicia Films y el apoyo de La Incubadora, ETB, ICAA, TVE y Gobierno Vasco

Reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Miguel Garcés

Duración: 129 minutos

A sus escasos ocho años, Cocó no encaja en las expectativas del resto y no es capaz de entender la razón. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre está sumida en una crisis profesional y sentimental, y aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde residen su madre Lita y su tía Lourdes, dedicadas a la cría de abejas y la producción de miel. Ese verano cambiará sus vidas y obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores.

Se trata, probablemente, de la obra más importante de la guionista y directora Estibaliz Urresola Solaguren, que, con una duración de 129 minutos, nos muestra una auténtica alabanza a la diversidad, generando la necesidad de que este debate se trate desde la búsqueda de identidad propia y colectiva, el respeto y la comprensión hacia los demás. La película ha sido galardonada en los festivales de Berlín, como mejor interpretación de la protagonista (Sofía Otero), y de Málaga, donde recibió variasdecoraciones: Biznaga de Oro, Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto (Arnaiz) y el Premio Feroz Puerta Oscura otorgado por la AICE.

La propia directora ha comentado que eligió las abejas porque son “garantes de diversidad en la naturaleza”, al igual que en las colmenas hay “distintas abejas con funciones específicas”, algo que se acerca mucho a su película y a la forma de pensar que tienen los distintos personajes, conectando así el mundo de la colmena con la realidad. También ha señalado como referentes para la realización de su ópera prima su relación con el País Vasco, donde nació, su folklore y la unión que presentan estas zonas con la vida familiar y con la naturaleza.

La película ha recibido críticas muy acertadas con la proyección, como la de Oti Rodríguez Marchante en ABC: “Lo mejor de esta obra es que mantiene la enorme complejidad de su conflicto fuera de la agresividad social y pasiones políticas que lo rodean en esta época de intereses y artificios”. Incluso ha sido alabada por Pepa Blanes en la cadena SER: “Una interesante y naturalista propuesta sobre la familia, la identidad y la memoria individual y colectiva. (...) Una bonita y cuidada historia con grandísimas interpretaciones”.

Así, *20.000 especies de abejas* se convierte en un film que explora las luchas y

alegrías de los apicultores, llena de emoción, con una dirección brillante, capturando verdaderamente la belleza de la historia. La banda sonora es maravillosamente melódica y complementa perfectamente las interpretaciones impecables de los actores. En general, *20.000 especies de abejas* es una película emotiva y cautivadora que vale la pena ver, en especial por la cinematografía tan brillante que presenta y por su notable belleza.

AM

Aisha, una joven nigeriana, busca asilo internacional en Irlanda. Atrapada en el limbo durante años en el sistema de inmigración irlandés desarrolla una relación amistosa con el exprisionero Conor Healy, a quien conoce en uno de los centros de alojamiento. La creciente amistad de Aisha y Conor pronto parece ser efímera, ya que el futuro de Aisha en Irlanda se ve amenazado.

 Irlanda, 2022

Título original: Aisha
Dirección: Frank Berry
Guion: Frank Berry
Fotografía: Tom Comeford
Música: Daragh O'Toole
Producción: Subotica Entertainment Ltd.
Reparto: Letitia Wright, Josh O'Connor, Lorcan Cranitch, Denis Donway, Pius Ojo

Duración: 94 minutos

Aisha es el título de la última película del guionista y realizador dublinés Frank Berry, protagonizada con esmero por Letitia Wright y un siempre taciturno Josh O'Connor. Una pequeña historia, con una relación de amistad incierta, pero inevitable entre una nigeriana solicitante de asilo y un vigilante de seguridad ex convicto.

El director irlandés Frank Berry dirige un drama sobre la inmigración y la deshumanización del sistema burocrático. Berry demuestra una vez más su capacidad para retratar con honestidad la realidad que nos rodea. Mediante un estilo sencillo y directo, pone el foco en unos personajes maltratados por el sistema, cuyo único objetivo es recuperar la dignidad que le han robado las instituciones.

Berry es, ante todo, un cineasta comprometido. Este es su cuarto largometraje tras *Ballymun Lullaby* (2011), *I Used to Live Here* (2014) y *Michael Inside* (2017). Todos estos trabajos tienen una cosa en común, el interés del director por los personajes marginales: estudiantes en una escuela situada en un entorno socialmente complicado, un adolescente que ha perdido a su madre por sobredosis y cuyo padre está en la cárcel, o una chica de trece años con una situación familiar muy complicada.

Casi a modo de documental (de hecho, *Ballymun Lullaby* lo es), Berry refleja sin artificio aquellos lugares oscuros que se esconden bajo nuestra indiferencia. Una mirada que nos recuerda al genio del realismo social británico, Ken Loach, que tiene en el director irlandés un buen candidato para que sea su sucesor.

Berry demuestra que no hacen falta hipérbolos para remover conciencias. Solo es necesaria una mirada honesta y poner el foco en el lugar adecuado. El director irlandés apuesta por un enfoque sobrio y observacional que dota de autenticidad su aná-

lisis de un sistema diseñado para traicionar —y para humillar— a quienes por definición debería asistir, y atemperando el calvario de su heroína a través de una conmovedora relación de amistad que Berry maneja con tacto e inteligencia. Por todo ello, Nando Salvá afirmó en *El Periódico de España* (30 de junio de 2023) que Berry “apuesta por un enfoque sobrio y observacional que dota de autenticidad su análisis de un sistema diseñado para traicionar —y para humillar— a quienes por definición debería asistir, y atemperando el calvario de su heroína a través de una conmovedora relación de amistad que Berry maneja con tacto e inteligencia”.

MR

**Bélgica-Luxemburgo-
Francia, 2022**

Título original: Rebel

Dirección: Adil El Arbi y Bilall Fallah

Guión: Adil El Arbi, Kevin Meul,
Jan van Dyck y Bilall Fallah

Fotografía: Robrecht Heyvaert

Música: Hannes de Maeyer

Producción: Caviar Films, Beluga Tree,
Calach Films, Imaginarium,
Le Collectif 64

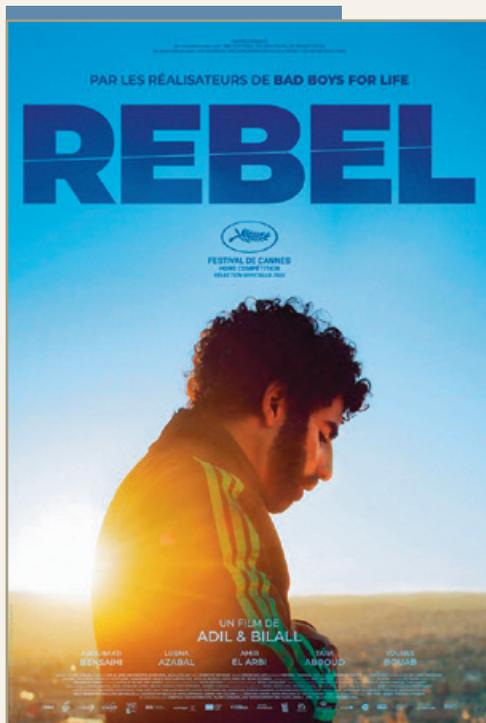
Reparto: Aboubakr Bensaihi, Lubna
Azabal, Amir El Arbi, Tara Abboud,
Younes Bouab

Duración: 129 minutos

Decidido a dar sentido a su vida, Kamal decide ir a Siria para ayudar a las víctimas de la interminable guerra. Pero, al llegar, se ve obligado a unirse a un grupo armado y se encuentra bloqueado en Al Raqa. Su hermano pequeño, Nassim, que sueña con unirse a él, se convierte en una presa fácil de los reclutadores de la yihad. Leïla, su madre, tratará de proteger a su hijo más joven.

Caer en la trampa: Kamal decide ir a Siria para ayudar a las víctimas de la guerra. Pero, al llegar, se ve obligado a unirse a un grupo armado y se encuentra bloqueado en Al Raqa. Su hermano pequeño, Nassim, que sueña con unirse a él, se convierte en una presa fácil de los reclutadores de la yihad. Leïla, su madre, tratará de proteger a su hijo más joven. La acción transcurre entre Bruselas y Aleppo, entre los años 2013 y 2016.

Rebel resulta una película didáctica que describe una serie de hechos ocurridos durante esos años, mostrando sucesos acaecidos y, sobre todo, denunciando la vertiente islamista radical. Por si fuera poco, advierte del peligro de un influyente idealismo ingenuo que favorece que jóvenes se radicalicen empuñando una serie de deficiencias en los sistemas de acogida de migrantes en países occidentales —Bélgica no tiene la exclusiva—, que permiten que unos jóvenes no terminen de integrarse en la “nueva sociedad” y acaben manipulados por gentes sin escrúpulos dedicados a captar a gente joven para ir a la guerra o cometer atentados terroristas.

La narración se estructura en tiempos alternos con respectivas ubicaciones que saltan continuamente en espacios filmicos entre Bélgica y Siria, para explicar cómo se llegó a la triste situación en que se encuentra en ese momento el protagonista. Resulta, no sé si curioso o interesante, que los directores recurran a una serie de números musicales explicativos, bellos, interesantes, raperos y bien coreografiados, pero que pueden descolocar. Es fácil considerarlos fuera de lugar en un drama realista. Aunque audaces, los números musicales resultan algo disruptivos en lo que es una historia descarnada. La transición estilística a estos pasajes próximos al realismo mágico no acaba de funcionar, por mucho que exista todo un género, el musical, que juegue con estas convenciones narrativas. Así lo ven los propios realizadores:

“*Cineuropa*: ¿Cómo se os ocurrió la descabellada idea de mezclar un rap musical con un drama bélico sobre el ISIS en Siria?

Adil El Arbi y Bilall Fallah: La música es un componente muy importante de las culturas árabe e islámica, y se suele pasar por alto cuando se habla de esta cuestión. Hemos crecido rodeados de la cultura árabe: música, poesía, baile y Las mil y una noches. El rap forma parte de la cultura callejera de la capucha y de Molenbeek; es algo que toca muy de cerca a los que tienen un pasado marroquí o inmigrante. Aboubakr Bensaihi, el actor protagonista, es rapero y de Molenbeek, así que esa es su forma de expresarse. A nivel emocional, la música y el baile pueden conmovir mucho más que las palabras. Además, parece muy apropiado utilizar música, especialmente porque el ISIS estaba en contra de la música, de los instrumentos musicales y de las voces de las mujeres.

¿Cómo lograsteis alcanzar el equilibrio entre la música y el drama?

Queríamos que la música saliera siempre de un lugar realista. Es decir, buscábamos un toque realista, pero al mismo tiempo una sensación operística, épica y cinematográfica. Encontrar el equilibrio no fue tarea fácil, pero trabajamos con nuestro coreógrafo, Sidi Larbi Cherkaoui, uno de los mejores del mundo”.

○ JJP

INCREÍBLE PERO CIERTO

25 de octubre de 2023

Sesión 1759

Conseguir vivienda hoy en día es una auténtica odisea; quizá por ello, Alain y Marie no dudan en comprar una casa que lo tiene todo, incluido un sótano con extrañas propiedades. Poco a poco, Marie se irá haciendo adicta a adentrarse en la planta baja de su nuevo hogar, mientras la pareja se debate entre compartir o mantener el secreto del lugar con sus nuevos vecinos.

 Francia, 2022

Título original: Incroyable mais vrai
Dirección: Quentin Dupieux
Guion: Quentin Dupieux
Fotografía: Quentin Dupieux
Música: Jon Santo
Producción: Atelier de Production, Arte France y Versus Production
Reparto: Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Benoît Magimel, Stéphane Pezerat

Duración: 74 minutos

No es fácil encontrar comedias, que a priori puedan resultar interesantes (aunque a la larga muchas veces no lo sean), para programar en nuestro cineclub. En este sentido podemos decir que en esta sesión estamos de enhorabuena, pues hoy traemos una pieza –si bien muy peculiar, como es marca de la casa– que podríamos encuadrar dentro del género. El responsable de la comedia es el que ha sido calificado por algún crítico como el “líder del absurdo francés”: el director, guionista y músico Quentin Dupieux (París, 1974), autor, entre otros títulos, de *Rubber* (2010), *La chaqueta de piel de ciervo* (2019) y *Mandíbulas* (2020), por no mencionar Fumar provoca tos, rodada simultáneamente a *Incríble pero cierto* y estrenada en España mientras escribo estas líneas, o *Daaaaaali*, presentada recientemente, fuera de concurso, en la Mostra de Venecia y que rinde un hilarante y surrealista tributo a Salvador Dalí.

Como es fácil suponer, pues, en *Incríble pero cierto* no podemos esperar una comedia al uso, sino otro de los disparates alocados e insólitos –pero muy originales– del inclasificable Dupieux, que en esta ocasión nos habla a su particular manera sobre la decadencia del cuerpo o, si se prefiere, sobre los estragos causados por el paso del tiempo y los peligros que el miedo a envejecer conlleva. Claro que todo ello, insisto, tratado por un cineasta que afirma –una *boutade* de las suyas, claro está– que él lo único que pretende es hacer películas estúpidas. Con esta premisa, quien haya seguido mínimamente su filmografía, comprende que sus filmes no son aptos para todos los paladares y que no todo el mundo está dispuesto a entrar al trapo de su cine. Al respecto, quizá uno de los comentarios más atinados es el que nos ofrece Santiago Negro en *El espectador imaginario*, quien escribe: “Si no existiese Quentin Dupieux, habría que inventarlo. Con independencia de la calidad de sus películas, hay pocos directores con una forma tan particular de entender el cine. Se pueden decir bastantes cosas acerca de su extravagante filmografía, buenas y malas, pero no todos los cineastas son capaces de moverse con tanta soltura por las fronteras de lo absurdo, del sentido mismo de narración secuencial (...) Es comprensible que no todo el mundo está dispuesto a ese envite, y considere las películas de Dupieux poco menos que mamarrachadas incoherentes producto de los delirios de un gamberro con demasiadas ganas de llamar la atención. Si se aceptan las reglas, o la total ausencia de ellas según se mire, la extravagancia del director francés es desafiante, un soplo de aire fresco por la visión delirante de la realidad que aporta desde la excentricidad burlona”.

Ojalá tras su visionado podamos decir con Jordi Batlle Caminal (*La Vanguardia*): “El francotirador más estimulante del actual cine francés dispara otra fantasía delirante. Irresistible”.

EL REGRESO DE LAS GOLONDRINAS

31 de octubre de 2023

Sesión 1760

La proyección será en MARTES.

 China, 2022

Título original: Yīn rù chényān

Dirección: Li Ruijun

Guion: Li Ruijun

Fotografía: Wang Weihua

Música: Peyman Yazdanian

Producción: Qizi Films, Beijing Showcase, Shenzhen Haiyuan, Alibaba Pictures, Aranya

Reparto: Wu Renlin, Christina Hai, Guangrui Yang, Dengping Zhao, Cailan Wang

Duración: 131 minutos

Una boda concertada da origen a esta historia: la humilde y sencilla Ma y el tímido Cao han sido expulsados de sus respectivas familias y obligados a contraer un matrimonio. Ahora tendrán que aunar sus fuerzas y construir un hogar donde sobrevivir. En medio de la adversidad, comienza a forjarse entre ellos un vínculo real, ya que tanto Ma como Cao, en sintonía con los ciclos de la Tierra, se crean un refugio en el que pueden prosperar.

Hoy en el Cineclub Chaplin tenemos la oportunidad de ver el último trabajo de Li Ruijun, director chino aún no muy conocido en Europa a pesar de que ha presentado sus películas en festivales internacionales como el Festival de Róterdam, el de Cannes, el de Venecia o el de Berlín. Su primer proyecto como director fue *The Summer Solstice* (2007), una película independiente de bajo presupuesto en la que desempeñó las tareas de producción, guion y edición además de la dirección. En sus siguientes películas –*The Old Donkey* (2010) y *Fly with the Crane* (2012)– de temática social, trata sendos conflictos abiertos con el Partido Comunista Chino, algo que no muchos de sus compatriotas se atreven a hacer. También presenta en ellas un tema que repetirá en otros filmes, incluido el que vemos hoy: una defensa a ultranza del mundo rural de su país, concretamente en su provincia natal (cada vez más precaria) enfrentado a la especulación que se está produciendo en China, de la que apenas se habla y cada vez es más feroz. El tono crítico de su cine está presente también en sus siguientes películas: *River Road* (2014), en la que muestra su preocupación por la desaparición de las minorías étnicas así como por la destrucción de la naturaleza, y *Walking Past the Future* (2017) que retrata el trauma que se produce en las familias cuyos padres o madres deben emigrar a ciudades costeras para trabajar, hasta que son demasiado mayores para hacerlo y la responsabilidad recae en la siguiente generación.

En *El regreso de las golondrinas*, Li Ruijun sitúa de nuevo la acción en su provincia natal y en este enorme territorio rural que se va vaciando, convirtiéndose en espacio hostil para vivir y trabajar. Pero esta pareja protagonista que tiene todas las papeletas para no salir adelante, apartados por todos y considerados inútiles, se rebelan silen-

ciosamente creando un inesperado vínculo entre ellos a base de constancia, paciencia y respeto, misma estrategia que utilizan para adaptarse al entorno.

Con enorme sensibilidad la película transcurre tranquila y con tono poético por la vida sencilla de este matrimonio que despliega ante nuestros ojos un emocionante ejercicio de dignidad. Esta vida rural, llena de miserias y penalidades, es retratada con una fotografía delicada y cálida que lejos de ofrecer una visión acaramelada o excesivamente romantizada de la situación que viven Youtie Ma y Guiying Cao, nos muestra que “Ambos personajes encuentran su heroísmo en el aislamiento, en una forma de resistencia que no tenemos que confundir con la resignación” (Sergi Sánchez, *Fotogramas*).

OM

UPON ENTRY / LA LLEGADA

8 de noviembre de 2023

Sesión 1761

España, 2022

Dirección: Alejandro Rojas y

Juan Sebastián Vázquez

Guion: Alejandro Rojas y

Juan Sebastián Vázquez

Fotografía: Juan Sebastián Vázquez

Producción: Zabriskie Films, Basque

Films, Synatia, TV3

Reparto: Alberto Ammann, Bruna Cusí,

Ben Temple, Laura Gómez, Nuris Blu,

Colin Morgan

Duración: 77 minutos

El urbanista venezolano Diego y la bailarina catalana Elena se mudan a Estados Unidos con sus visados aprobados para empezar una nueva vida. Su intención es impulsar sus carreras profesionales y formar una familia en la llamada tierra de las oportunidades. Pero al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York son conducidos a la sala de inspección secundaria, donde serán sometidos a un desagradable proceso de inspección por los agentes de aduanas y a un interrogatorio psicológicamente extenuante, en un intento de descubrir si la pareja tiene algo que ocultar.

Thriller, desde luego, sin disparos ni persecuciones pero *thriller*, y para más desasosiego claustrofóbico, pero también a partir de un determinado momento de su trama, en inesperado quiebro, drama intimista sobre la fragilidad de una pareja, *Upon Entry (La Llegada)* –Premio FIPRESCI en el Tallinn Black Nights Film Festival de 2022, seleccionada en el Festival South by Southwest y nominada al apartado de mejor película en los Festivales Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y de Málaga de este año, en el segundo de los cuales su protagonista masculino, Alberto Ammann, se llevó el premio al mejor actor–, una cinta sustentada, pese a tratarse del debut en el largometraje de sus dos realizadores al tiempo que guionistas, los venezolanos Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, en un impecable ejercicio de sabiduría narrativa filmica, es sin duda, como ha escrito Arturo Tena en *cinconeñe*, “uno de los tesoros a guardar del cine español de 2023”.

Ejercicio a la par de sobriedad y de eficacia, verdadera labor de orfebrería, *Upon Entry* además de la ya señalada precisión de un guion impecable y de, en palabras de Manu Yáñez en *El Cultural de El Español*, “la óptima labor de puesta en escena que desempeñan” sus directores, tiene asimismo como baza maestra el espléndido juego interpretativo de su pareja protagonista, el ya mencionado argentino-español Alberto Ammann y la barcelonesa Bruna Cusí, premios Goya ambos, amén de otros galardones, él como mejor actor revelación en la edición de 2010 y ella en igual categoría para actriz en la de 2018, en un dueto de calidades en el que el impecable acento venezolano conseguido para su papel por el primero es un simple detalle dentro de una demostración actoral en perfecta correspondencia con la capacidad mostrada por su compañera para poner en pie el tránsito emocional de su personaje, dueto eficazmente complementado por la también ajustada y sólida actuación de sus antagonistas, a su vez también bordados por la dominicana Laura Gómez y el estadounidense, aun cuando asentado en nuestro país, Ben Temple.

Rodada en poco más de dos semanas en Barcelona y Madrid con un presupuesto realmente reducido y con una duración nada habi-

tual en estos tiempos de tan solo setenta y cuatro minutos que prácticamente se corresponden con la de cuanto en ella se narra, otra de sus atípicas características es la no utilización de la música, pese a lo cual –o quizá precisamente por ello– mediante ese su guion que Javier Ocaña en *El País* ha calificado, con mucha justeza, de “medido” y en el que, sigo con la cita, “se funden la confianza y la ingenuidad” y gracias a una dirección “asentada en planos cada vez más cerrados, cámara en mano y levisimos desenfocados que acrecientan el sentido del desequilibrio” y en la, en cierto sentido muy americana –como bien ha sabido ver en su reseña el antes citado Tena– utilización de un juego de plano-contraplano clásico, sus directores consiguen transmitir al espectador. de la manera más sencilla pero a la par directa, todo el desconcierto, todo el desamparo y toda la angustia que cuanto les está ocurriendo va desatando en sus protagonistas junto al paralelo afloramiento en ellos de la insospechada oscuridad antes oculta en su misma relación personal.

○ JÁG

MI NOMBRE ES ALFRED HITCHCOCK

15 de noviembre de 2023

Sesión 1762

Este film documental biográfico reexamina la vasta filmografía y el legado de uno de los cineastas más grandes del siglo XX, Alfred Hitchcock, a través de la propia voz del director y de quienes lo conocieron y trabajaron con él.

Reino Unido, 2022

Título original: My Name Is Alfred Hitchcock

Dirección: Mark Cousins

Guion: Mark Cousins

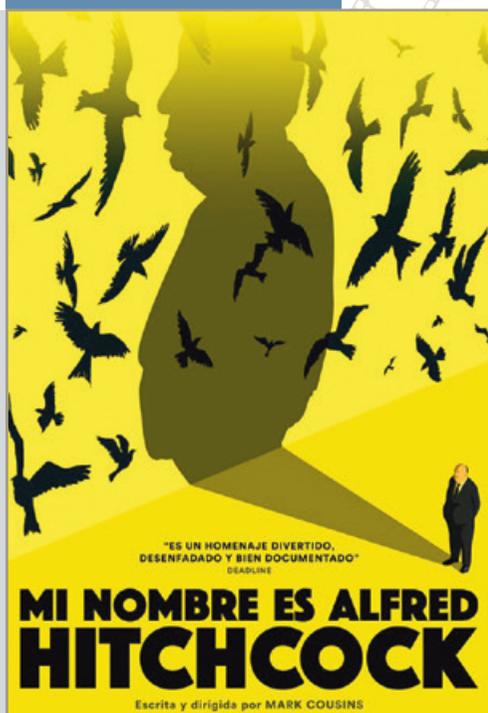
Música: Donna McKeivitt

Producción: Hopscotch Films

Film documental. Intervienen: Alfred Hitchcock, Alistair McGovan, Mark Cousins

Duración: 120 minutos

Para quienes además de ver compulsivamente cine, todo el que se puede y a todas horas, leer sobre cine es el complemento adecuado a esa afición. Curiosamente, la literatura cinematográfica es uno de los géneros más abundantes que existen, con docenas de títulos que se incorporan de manera constante a la apasionante búsqueda de un hueco en la librería ya bien repleta. Entre ese ingente material impreso hay, desde hace medio siglo, un título imprescindible, el que François Truffaut dedicó a Alfred Hitchcock, modelo de disección de un artista, un creador total, que hizo del tratamiento de la imagen una ciencia propia, singularísima. Aquel libro ejemplar encuentra ahora un complemento no menos adecuado, el documental que Mark Cousins ha realizado sobre la personalidad y la obra del genio y que ofrece una primera virtud: la de redescubrir a un personaje que a todos nos resulta tan familiar que casi podríamos decir que ya lo conocemos, entre otros motivos por su curiosa costumbre de aparecer personalmente siempre en unos planos de sus películas pero también porque ha generado multitud de anécdotas, personales y de sus films, sin olvidar su prolongación en series de TV, todo lo cual contribuye a hacer de Hitchcock un personaje muy cercano, identificable. Con toda esta serie de premisas ha peleado inicialmente Cousins y las ha superado con nota. *Mi nombre es Alfred Hitchcock* no es un *biopic* al uso musical ni una biografía tópica que va del nacimiento a la muerte ni mucho menos una recopilación antológica de sus películas, aun teniendo mucho de todo ello, pero con auténtica habilidad el director ha reunido todos los materiales disponibles, una ingente cantidad de declaraciones e imágenes para elaborar un artificio narrativo en el que no falta ni siquiera el necesario suspense que fue nota distintiva del personaje. Afrontar el tratamiento biográfico de un artista es una aventura compleja que requiere acierto en el plan de trabajo y Cousins lo ha conseguido alejándose de un tratamiento doctrinal que hubiera enfatizado en exceso el resultado; por el contrario, ha preferido una línea didáctica, próxima a un espectador que, lo

sabe, conoce de sobra la personalidad de quien se trata y lo hace en un tono distendido, en el que no faltan ni el sentido del humor, tan británico en ambos, ni la cómoda concesión a los aspectos más sombríos de un Hitchcock siempre jugueteón con una cierta turbiedad tanto en su afición por figuras criminales como en su nunca disimulada tendencia al erotismo emanado de las rubias despampanantes que fueron sus actrices preferidas. Para ejecutar sus propósitos, Cousins ha elegido un sistema que puede ser discutible, pero que es un artificio válido: utilizar la primera persona en la narración, a través de la voz del actor Alastair McGowan, que suplente al propio Hitchcock. El resultado es un documental imprescindible para conocer un poco más, pero desde luego mejor, a uno de los directores cinematográficos que con más fuerza han contribuido a definir el cine que hoy conocemos, el arte de nuestro tiempo.

FALCON LAKE

22 de noviembre de 2023

Sesión 1763

El adolescente Bastien abandona París para pasar las vacaciones con su familia en una cabaña junto a un lago de Quebec. Allí conocerá a Chloé, una chica mayor, de quien se enamorará. A pesar de la diferencia de edad y de los miedos de Bastien, desarrollarán un vínculo especial. Bastien tendrá que enfrentarse a sus miedos para conseguir un lugar en el corazón de Chloé, mientras exploran su sexualidad y la inquietante leyenda del fantasma del lago.

Canadá - Francia, 2022

Título original: Falcon Lake

Dirección: Charlotte Le Bon

Guion: Charlotte Le Bon, según la novela gráfica de Bastien Vives

Fotografía: Kristof Brandi

Música: Shida Shahabi

Producción: Metafilms, Cinéfrance Studios

Reparto: Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri, Arthur Igual, Karine Gonthier-Hyndman

Duración: 100 minutos

Falcon Lake, de la actriz y directora canadiense afincada en Francia Charlotte Le Bon, es una de esas películas que rozan “suavemente” varios géneros.

Esa sutileza permite dar unas pinceladas de fantasía paranormal sin abandonar el género principal, la transición a la vida adulta. Un *coming of age* que soportan magníficamente los dos personajes principales: Bastien (Joseph Engel), un adolescente de catorce años que va de veraneo con sus padres a una cabaña junto al lago Falcon, y Chloé (Sara Montpetit) tres años mayor que él, que se esfuerza por dejar de manifiesto esta diferencia de edad fumando, bebiendo y compartiendo intimidades. La relación entre ambos fluctúa entre una amistad propia de la infancia, la fragilidad, las dudas, la inseguridad, la sensualidad, el cuidado, la protección maternal y el despertar sexual.

Las distintas capas, temas paralelos y personajes secundarios se mantienen deliberada-

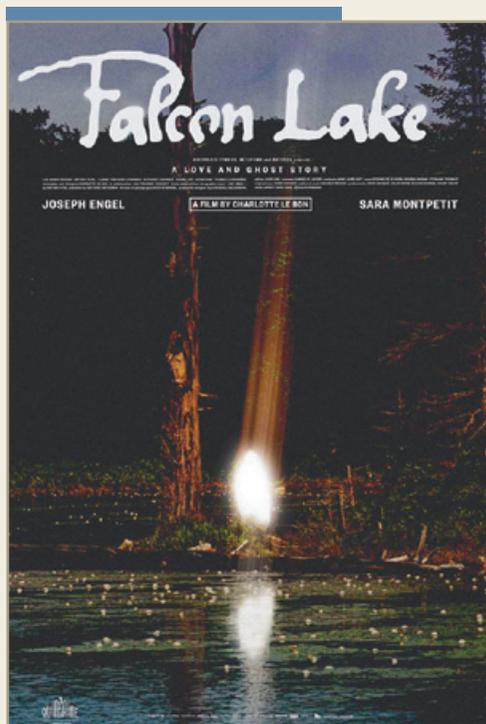
mente en un segundo plano, aunque en determinados momentos aparezcan para mostrar las pinceladas de cine de terror.

Como bien dice Jara Yáñez (*Caimán Cuadernos de Cine*), “Falcon Lake reflexiona sobre el amor (sea este más o menos correspondido) como mecanismo para superar los propios miedos y crecer”.

Visual y narrativamente Le Bon nos introduce de la misma manera que cierra la película, el viaje en coche hacia el lago Falcon y el viaje dejándolo atrás. La directora, junto a unos responsables de departamentos noveles, utiliza fundamentalmente recursos clásicos del cine sin aportar elementos innovadores, eso sí, de manera correcta. A algunos de estos recursos, este que firma no les encuentra sentido y no cree que aporten nada a la película. Un ejemplo es el formato en el que se proyecta, el 1:37 o “formato académico” creado en 1930 y abandonado en 1953. Es un formato extraño, ligeramente más ancho que el 4/3, que no aporta nada visualmente. (*)

Charlotte Le Bon es una artista multidisciplinar a la que siempre le han atraído los temas paranormales que ha plasmado en su obra gráfica. El cine de género ha sido un camino natural que le llevó a escribir y dirigir el *kafkaiano Judith Hotel*, cortometraje que presentó en Cannes en 2018. *Falcon Lake*, su ópera prima, desde su selección y presentación en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, ha pasado por un gran número de importantes festivales. Eternamente nominada, pero sin conseguir ser premiada.

(*) *Alguna vez explicaremos la razón de la creación y uso de este formato.*

EL SOL DEL FUTURO

29 de noviembre de 2023

Sesión 1764

 Italia, 2022

Título original: Il sol dell'avvenire

Dirección: Nanni Moretti

Guión: Nanni Moretti, Francesca Marciano, Federica Pontremoli, Valia Santella

Fotografía: Michele D'Attanasio

Música: Franco Piersanti

Producción: Sacher Film Rome, Fandango Produzione, RAI Cinema

Reparto: Nanni Moretti, Margherita Buy, Mathieu Amalric, Silvio Orlando, Barбора Bobulova

Duración: 95 minutos

En esta obra de carácter autobiográfico, Giovanni, conocido cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Todo parece estar en contra: su pareja en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija que no le hace caso, creando grandes escollos en su labor inspirativa. Siempre en el límite, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas si quiere conducir a todo su pequeño mundo hacia un futuro brillante.

El *sol del futuro*, dirigida por el experimentado cineasta Nanni Moretti, representa la culminación de una trayectoria cinematográfica marcada por una continua búsqueda de la excelencia artística. A lo largo de su carrera, Moretti ha demostrado tener un compromiso inquebrantable por la innovación narrativa y visual, consolidándose como un autor reconocido por su habilidad para abordar temas interesantes y universales. *El sol del futuro* nos cuenta la historia de Giovanni, un realizador italiano reconocido y de gran prestigio pero anticuado, al que le está costando levantar su último proyecto.

Sobre esta nueva película, Moretti ha explicado que “quería que la película contara el flujo de los pensamientos y sentimientos de Giovanni. Para contar una historia, o más bien varias, necesitaba un guion amplio y libre, capaz de contener diferentes capas, tonos y estilos. La película atraviesa diversas crisis y acaba superándolas gracias al cine, que tiene el poder mágico de hacernos redescubrir la gracia, la ligereza y el deseo de ser felices... A pesar de todo lo demás”.

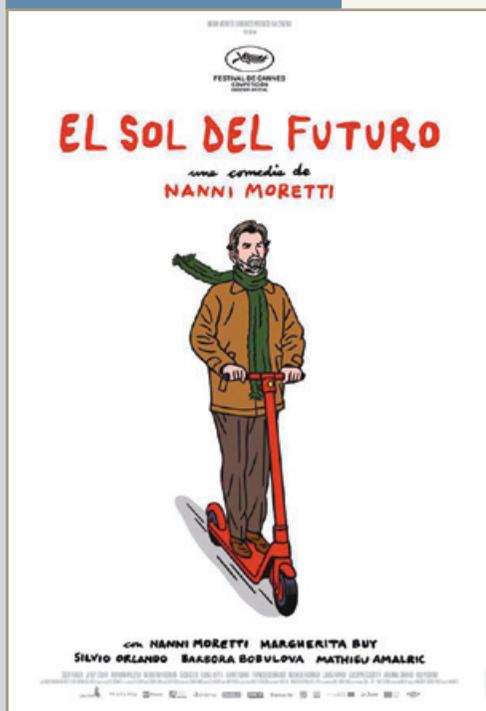
Nanni Moretti es uno de los grandes directores de su generación, y uno de los mayores referentes del cine europeo de las últimas cuatro décadas. Ha competido hasta nueve veces en la sección oficial de Cannes, donde es un habitual, y donde ya se hizo con la Palma de Oro con el film *La habitación del hijo* en 2001. Asimismo, ha ganado numerosos premios con varias de sus películas como *Caro diario*, *Mia madre* y *Habemus Papam*.

Moretti es un director de cine que es “adorado por la crítica, lleva décadas en esto del cine y siempre nos brinda obras muy dis-

tintas, aunque con un calado muy especial, porque lo que refleja normalmente son las personalidades de los protagonistas que giran alrededor de la historia central”.

El director, visualmente, demuestra un buen dominio en la narración, utilizando simbolismos y metáforas de manera ingeniosa para explorar temas existenciales. Su punto de vista en la composición y en la dirección de arte refuerza la metáfora subyacente de la historia, lo que resulta en una experiencia que exige la atención y la reflexión constante del espectador.

○ JJP

Estamos en la parte final del siglo XIX, y Lucas, joven sacerdote luterano algo inexperto, debe abandonar la relativa tranquilidad de su país natal, Dinamarca, para ocuparse de una nueva comunidad de feligreses en la muy inhóspita Islandia, donde deberá hacerse cargo de la construcción de una iglesia. Rigorista y desconocedor del idioma local, choca con su guía Ragnar, en un viaje nada cómodo por las condiciones climatológicas donde está casi a punto de fallecer y es salvado *in extremis* precisamente por él.

La proyección será en MARTES.
Sesiones a las 16:50, 19:30 y 22:10

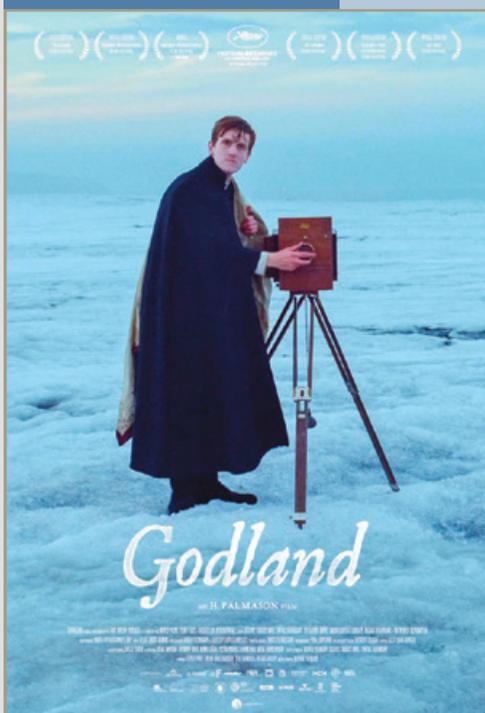
 Dinamarca –
Islandia – Suecia - Francia, 2022

Título original: Vanskabte Land
Dirección: Hlynur Pálmason
Guión: Hlynur Pálmason
Fotografía: Maria von Hausswolff
Música: Alex Zhang Hungtai
Producción: Snowglobe Films, Join Motion Pictures, Maneki Films, Garagefilm International, Film I Väst
Reparto: Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurðsson, Vic Carmen Sonne, Jacob Hauberg Lohmann, Ída Mekkin Hlynsdóttir, Waage Sandø, Hilmar Guðjónsson

Duración: 143 minutos

Pese a provenir de una filmografía minoritaria entre nosotros, la islandesa, es Hlynur Pálmason (Hornafjörður, 1984) un conocido del aficionado español, como director de *Un blanco, blanco día* y *Winter Brothers*. Con *Godland* nos ofrece una de las grandes películas de la temporada, aclamada por la crítica de todo el mundo como un sensible ejercicio de estilo y de respeto a la pureza del cine pocas veces visto ya en la época actual. Comienza con una misteriosa afirmación (al parecer no basada en hechos reales, ni falta que hace): “En Islandia se encontró una caja con siete fotografías de placa húmeda tomadas por un sacerdote danés. Estas imágenes son las primeras fotografías de la costa sureste. Esta película se inspira en estas fotografías.” Y, a partir de estas palabras, el director ejecuta un hermoso ideario de cine pulcro y esencial, con unas imágenes filmadas en un bello formato 1:1,33 con los bordes redondeados (como *Jauja*, del argentino Lisandro Alonso que narran con un ambiguo tono épico la odisea de un sacerdote que acude a la inhóspita Islandia —aún parte de Dinamarca— para edificar una iglesia. Pálmason ofrece un tratamiento muy materialista, telúrico y orgánico, del paisaje, primero el mar que media entre ambos territorios y luego la nieve y el hielo que domina la isla nórdica. Después, aparecen tramas secundarias como la represión, el patriarcado, la intolerancia y el temor de Dios. Todo ello hace que el film haya sido enfrentado a otros de John Ford, Akira Kurosawa o C. T. Dreyer.

El cineasta ha manifestado al respecto: “Uno de los apartados más excitantes de mi trabajo es la composición de mis películas. Y cuando hablo de composición me refiero al modo en que fluyen las imágenes y la narración. Mientras escribo mis guiones, no me preocupa tanto que se entienda cada escena, cada gesto o cada decisión de los personajes. Me interesa más “explorar” una cierta realidad que “explicarla”. Desde la primera esce-

na de *Un blanco, blanco día*, creo que el espectador se percata de que está ante un viaje sinuoso, cargado de incógnitas, en el que las emociones se caldean a fuego lento, y en el que el destino es incierto”.

Hablábamos de la unanimidad crítica. Destacamos, por ejemplo, a Javier Ocaña en *El País* (11 de agosto de 2023): “Una película sobre los pioneros y acerca de la existencia de Dios y el poder de sus dos más relevantes creaciones, la Tierra y el ser humano —la primera como fuerza capaz de doblegar al segundo por medio de la ira de su naturaleza—, que es al mismo tiempo un *western* y el mejor cine de aventuras, que es mística y es física. Tiene todo el sentido, porque los extremos a veces se tocan. Y el cine de autor, complejo y trascendente, seco y calmo, puede estar radicado en ciertos postulados del cine de género. Así, otorgándose sentido mutuo, se acaba componiendo una obra mayúscula”. **PPR**

LAS CHICAS ESTÁN BIEN

13 de diciembre de 2023

Sesión 1766

España, 2023

Dirección: Itsaso Arana

Guion: Itsaso Arana

Fotografía: Sara Gallego

Música: Keith Jarrett, Niño Josele y otros

Producción: Los Ilusos Films

Reparto: Itsaso Arana, Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero, Helena Ezquerro, Julia León

Duración: 85 minutos

El film describe la convivencia veraniega entre cuatro actrices y una escritora que ensayan una obra de teatro en un antiguo molino, apartado de la civilización. Un extraño hechizo provoca la aparición de princesas, sapos, ríos, cartas y hasta un príncipe despistado. Durante esos días de ensayo, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra, y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes; el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte...

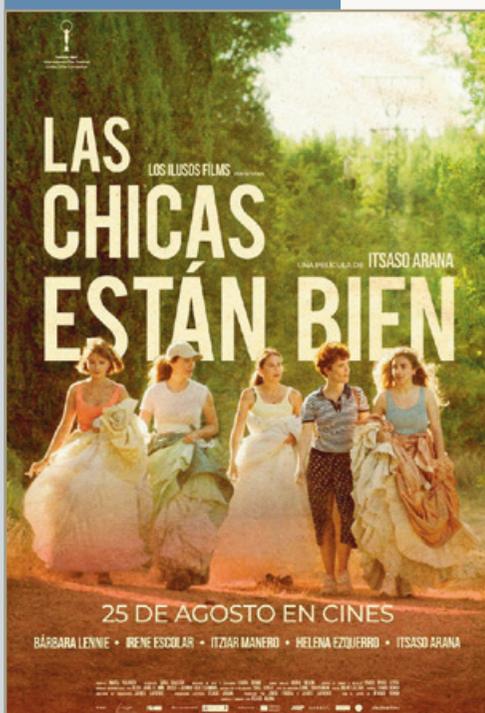
La última generación del cine español nos ha ofrecido una eclosión de directoras entre las que, a bote pronto y sin ánimo exhaustivo, cabe citar nombres como Carla Simón (*Verano 1993* y *Alcarràs*), Arantxa Echevarría (*Carmen* y *Lola*), Celia Rico (*Viaje al cuarto de una madre*), Elena Trapé (*Las distancias*), Lucía Alemany (*La inocencia*), Pilar Palomeiro (*Las niñas*), Clara Roquet (*Libertad*), Carol Rodríguez (*Chavalas*), etc. Todas ellas, junto a otras no mencionadas simplemente por una cuestión espacial, han ido aportando una visión en muchos casos inédita de la condición femenina y su inmersión en la realidad social actual.

En esta gratificante hornada cabe situar a la directora de *Las chicas están bien*, debut detrás de la cámara de Itsaso Arana (Tafalla, Navarra, 1985), actriz que hemos podido ver en *Diecisiete* (Daniel Sánchez Arévalo, 2019), *Tenéis que venir a verla* (Jonás Trueba, 2022) o *La voluntaria* (Nely Reguera, 2022). Asimismo, también firma el guion de la película, apartado en que solo contaba con el bagaje previo de haber participado en la escritura del libreto, junto al director Jonás Trueba, de *La virgen de agosto* (2019), de la que también fue protagonista.

En esta ocasión el film se centra en el retrato de cinco personalidades femeninas, cuatro actrices y una escritora, encerradas en un microcosmos donde sus inquietudes empiezan a fluir con ligereza, transparencia y ciertas dosis de encanto; todo para poner en valor unos lazos de amistad que parecen anudarse a través de la fragilidad femenina. Un ambiente cargado de esa naturalidad donde los discursos se funden con el ambiente, y que inapreciablemente nos recordará al cine de ciertos directores franceses como Jean Renoir o Eric Rohmer. De hecho, nos encontramos en un ejercicio de metacine, a través del que asistiremos a un “cuento de verano” donde entrarán en escena la esencias y el sentido de la propia existencia.

Para Luis Martínez, crítico del periódico *El Mundo*, las protagonistas “...vestidas con trajes de época, crinolinas, bordados y miriñaques, y repantingadas en camas adornadas con baldaquinos, hablan de asuntos tales como la vergüenza, el dolor, el amor, la muerte y, ya puestas, la vida. El contraste entre lo artificioso e irónico del decorado y la sencillez insolente de todo lo demás oficia de catalizador en un ejercicio de cine que antes que nada es cine en ejercicio. (...) Hablan de sí mismas y, en la puntual descripción de cada una de sus angustias pequeñas y sus alegrías mayores, acaban por describir con una precisión desusada el territorio de lo reconocible, de lo común, de, otra vez, la vida. (...) Sin duda, una de las sorpresas más encantadoramente contradictorias, inclasificables y bellas de la temporada”.

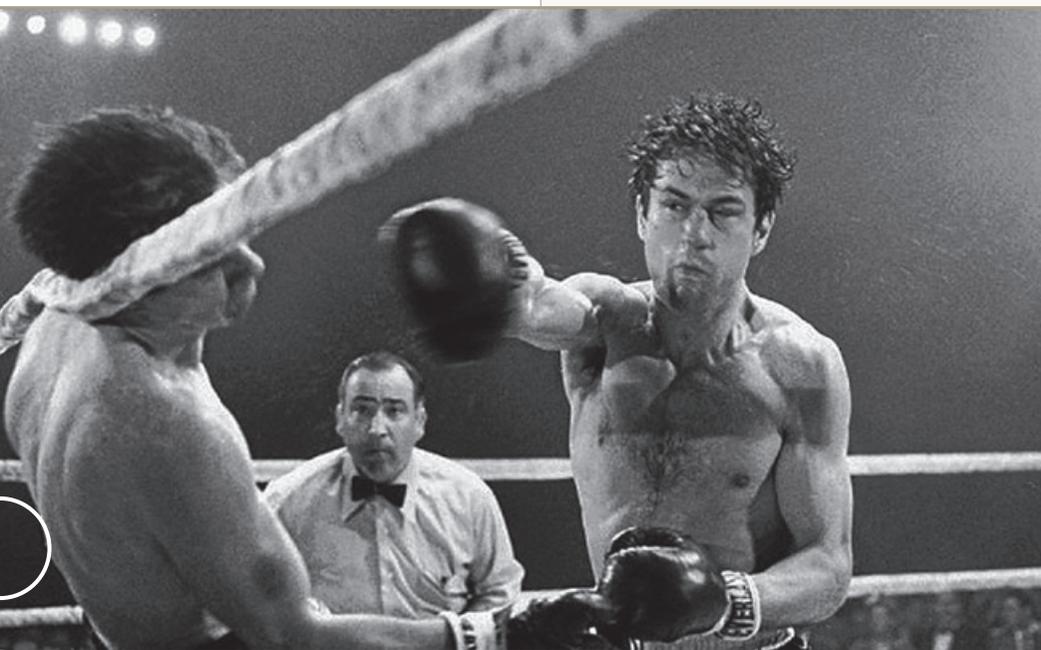
PA

TORO SALVAJE

20 de diciembre de 2023

Sesión 1767

EE. UU., 1980

Título original: *Raging Bull*

Dirección: Martin Scorsese

Guión: Martin Scorsese, Paul Schrader y Mardik Martin, según las memorias de Jake LaMotta

Fotografía: Michael Chapman

Música: Pietro Mascagni

Producción: United Artists

Reparto: Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty, Mario Gallo, Theresa Saldana, Frank Vincent

Duración: 129 minutos

Jake La Motta es un joven boxeador que se entrena con tesón para triunfar en los pesos medios. Con la ayuda de su hermano, Joey, verá este sueño hecho realidad tiempo después. Pero la fama y el éxito solo consiguen empeorar su vida personal. Su matrimonio entra en crisis debido a su vida clandestina con otras mujeres, a los celos sexuales y las infidelidades de su esposa por venganza, y por otro lado la mafia lo presiona para que sus combates estén amañados.

Pocos directores en activo pueden presentar una hoja de servicios a la altura del director italo-norteamericano Martin Scorsese (New York, 1942), con una filmografía que incluye títulos como *Taxi Driver*, *Uno de los nuestros*, *Casino*, *Infiltrados*, *El lobo de Wall Street*, *El rey de la comedia*, *La edad de la inocencia*, *El color del dinero*, *La última tentación de Cristo*, *El irlandés...* De hecho, cuando el Cineclub proyecte *Toro salvaje* habrá transcurrido dos meses del estreno en las salas de nuestro país su última obra, *Los asesinos de la luna*, una monumental radiografía de más de 200 minutos sobre la construcción del país en el que Scorsese ha desarrollado su existencia, los Estados Unidos que el director ha conocido.

La labor de restauración, tanto de la imagen como del sonido, de *Toro salvaje* nos ofrece la disculpa perfecta para recuperar y visitar

la que probablemente sea considerada la obra cumbre de su filmografía. La leyenda dice que tras uno de los pocos fracasos comerciales del director con *New York, New York*, Robert de Niro le regaló una biografía del boxeador Jake La Motta con el fin de convencerlo para llevar la historia a la pantalla; aunque la primera impresión de Scorsese no fue muy favorable con el proyecto, finalmente se acabó implicando gracias a la decisiva colaboración de Paul Schrader en la elaboración del guion, junto a quien precisamente había escrito la película que le abrió las puertas de la gran industria: *Taxi Driver*.

Cuando *Toro salvaje* llegó a las pantallas, todavía estaba candente la gran victoria en todo el mundo de *Rocky* y su primera secuela, estrenadas en 1976 y 1979 respectivamente, donde se ofrecía una visión idealizada del cuadrilátero como portal del triunfo personal hacia la fama, el éxito y el dinero. La película de Scorsese ofrecía el anverso de la medalla. La Motta también ganó el cinturón de campeón del mundo, pero a los pocos minutos de metraje podemos verlo empeñando sus bienes para obtener dinero con los que pagar sobornos y evitar una condena. Ese era su mundo de los italoamericanos en el Bronx.

Para el crítico norteamericano Kim Newman, "*Toro salvaje* es una explotación poética y atrevida del alma de un hombre incoherente y violento. En ningún momento excusa sus numerosos y horribles defectos mientras nos enseña el castigo físico y psicológico que recibe e inflige a otros, mostrando la misoginia profundamente arraigada y la homofobia furibunda que caracteriza su mundo".

Buen momento para poner en solfa la sobrealoradísima actuación de De Niro, con transformaciones físicas que le llevaron a engordar un cuarto de quintal y que fueron muy publicitadas en su momento, aunque quizás haya espectadores que prefieran verificar si la afirmación del insólito cineasta Albert Serra esconde algo de cierto, cuando en el programa *Días de Cine* calificó las películas de Scorsese de "estéticamente, visualmente y plásticamente aburridísimas, y moralmente repulsivas".

PA

Colaboran en este número

Alejandro Monasor (AM)

Francisco Mora (FM)

José Ángel García (JÁG)

Josefélix López (JfL)

José Luis Muñoz (JLM)

Juan José Pérez (JJP)

Marta Rodrigo (MR)

Olga Muñoz (OM)

Pablo Pérez Rubio (PPR)

Pepe Alfaro (PA)

Maquetación

Jonatan López

Depósito legal: CU-I-2014

Copyright del programa: *Cineclub Chaplin*.

De los textos: *los autores*