

TEMPORADA LIII

Programación: ENERO-MARZO 2024

www.cineclubchaplin.es

Sesiones del Cineclub Chaplin

En cada jornada se ofrecen tres sesiones, que comenzarán en todos casos a las 17:00, 19:30 y 22:00 horas.

Todas las películas no habladas en castellano se proyectan en versión original subtitulada.

Recomendaciones

Dado el carácter cultural de nuestra actividad, se ruega a los asistentes 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 de la segunda película de Chaplin para Keystone, *Kid Auto Races en Venice, Cal.* (1914), reestrenado luego con el título que figura en el cartel (*The Kid Auto Race*). Es la primera aparición del actor con el disfraz de vagabundo, en el papel de un entrometido espectador que es apartado de la escena por un camarógrafo.

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

Cuadro de programación

10/01/2024	MONSTRUO, Hirokazu Kore-eda	Japón	126'
17/01/2024	LAS DOS CARAS DE LA JUSTICIA, Jeanne Herry	Francia	118'
24/01/2024	O CORNO, Jaione Camborda	España	103'
31/01/2024	AL OTRO LADO DEL RÍO Y ENTRE LOS ÁRBOLES, Paula Ortiz	Reino Unido	106'
07/02/2024	EN NOMBRE DE LA TIERRA, DK Welchman	Polonia	115'
14/02/2024	FALLEN LEAVES, Aki Kaurismäki	Finlandia	81'
21/02/2024	VESPER, Kristina Buozyté y Bruno Samper	Bélgica	114'
28/02/2024	RETRATOS FANTASMA, Kleber Mendonça Filho	Brasil	93'
06/03/2024	YO CAPITÁN, Matteo Garrone	Italia	121'
13/03/2024	FEMME, Sam H. Freeman y Ng Choon Ping	Reino Unido	99'
20/03/2024	HISTORIA DE UN VECINDARIO, Yasujirō Ozu	Japón	72'

MONSTRUO

10 de enero de 2024

Sesión 1768

 Japón, 2023

Título original: Kaibutsu

Dirección: Hirokazu Kore-eda

Guion: Yuji Sakamoto

Fotografía: Ryûto Kondô

Música: Ryuichi Sakamoto

Producción: Genki Kawamura para Toho

Gaga Films, Fuji Television,

AOI Pro, Bun-Buku

Reparto: Soya Kurokawa, Hiiragi Hinata,

Sakura Andô, Eita, Mitsuki Takahata,

Shidô Nakamura

Duración: 126 minutos

El niño Minato empieza a desarrollar comportamientos extraños, y su madre siente que algo va mal en él. Al principio, llega a la conclusión de que el responsable de todo ello es un profesor, e irrumpe en el colegio exigiendo saber qué está pasando. Pero conforme los hechos van evolucionando a los ojos de la madre, el profesor y el niño, la verdad se va desvelando, poco a poco...

El drama humano dentro de la sociedad y de la familia desestructurada (para Hirokazu Kore-eda todas las son en mayor o menor grado) es una vez más el contexto en el que se desarrolla su nueva película **Monster**.

Como el director relata en las notas de producción de **Monster**, “había empezado a sentir que se estaba quedando sin cosas que contar” (James Hadfield para **The Japan Times**) por lo que se marchó a producir a Francia (**The Truth**) y a Corea del Sur (**Broker**), penúltima película de Kore-eda que pudimos ver en el Cineclub el pasado abril. Estas dos películas marcaron los resultados más bajos de interés por su cine, lo que lleva a Kore-eda a volver a Japón y enfrentarse por primera vez a dirigir una película cuyo guion no sale de sus manos. Decide confiar en la escritura de Yūji Sakamoto que, de manera impecable, le ha permitido a Kore-eda regresar a sus raíces narrativas con **Monster**.

Monster presenta un drama humano, social, personal, desgraciadamente cotidiano, en forma de rompecabezas narrativo que los espectadores y espectadoras tenemos que reconstruir a partir de los diferentes puntos de vista de los personajes para descubrir “mentiras”, “verdades”, “secretos”... Ya se dijo que el color de la realidad depende del cristal con el que se mire. Un juego de “verdades” creado por el maestro Akira Kurosawa en su obra **Rashōmon** que se ha convertido en referencia de este estilo.

Las relaciones, en las estructuras sociales más básicas, familia, colegio, amigos... suelen ser siempre muy complejas porque cada uno de nosotros no somos un solo yo, sino que somos infinitos “yos”. Este es el contexto en el que Saori (Sakura Ando), su hijo Minato (Soya Kurokawa) y el resto de personajes se tiene que enfrentar a un entorno de acoso, presiones, maltrato, fragilidad y soledad.

“El resultado es una película precisa como un reloj atómico y, por ello, prodigiosa en

su virtuosismo y perfección. Quizá le falte la tensión emotiva de las obras maestras del director, pero se mantiene a años luz del sentimentalismo de su anterior trabajo rodado en Corea” (Luis Martínez para **El Mundo**).

Según palabras del propio Kore-eda “definitivamente, no es que haya muchas formas de entender la familia, es que las familias son sencillamente muchas. Y todas incomprendibles. Y todas duelen”.

Cabe destacar la emocionante banda sonora de Ryūichi Sakamoto, recientemente fallecido, ganador de un Oscar por la BSO de **El último emperador**. **Monster** se ha presentado en Cannes 2023, en el que ha recibido el premio a mejor guion para Yūji Sakamoto, además del premio a mejor película para el jurado independiente Queer Palm. Ha sido también ganadora en el Chicago International Film Festival y del FIPRESCI Prize en el Stockholm Film Festival.

LAS DOS CARAS DE LA JUSTICIA

17 de enero de 2024

Sesión 1769

Desde 2014, en Francia, la “justicia restauradora” ofrece a las víctimas y perpetradores de delitos la oportunidad de diálogo, supervisados por profesionales y voluntarios. Judith, Fanny y Michel forman parte de ese programa. Gente como Gregoire, Nawelle y Sabine, víctimas de robo, o Chloe, víctima de incesto y de violación, se apuntan al mismo para ponerse en contacto con sus agresores. Sus historias se convierten en viajes donde se dan de la mano la ira y la esperanza, el silencio y las palabras, las uniones y el desamor, la conciencia y la confianza, con el objetivo de alcanzar la sanación como destino final.

 Francia, 2023

Título original: Je verrai toujours vos visages

Dirección: Jeanne Herry

Guion: Jeanne Herry, Emily Atef, Lars Hubrich

Fotografía: Nicolas Loir

Música: Pascal Sangla

Producción: Hugo Sélignac y Alain Attal para Chi-Fou-Mi, Trésor Films, Canal+, Ciné+, France3 Cinéma

Reparto: Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Miou-Miou, Leïla Bekhti

Duración: 118 minutos

Por motivos que no tienen nada que ver con el cine, la Justicia, en general (con todos sus matices derivados) se encuentra en el centro de la actualidad, sometida a un constante bombardeo de noticias con los consiguientes comentarios, generalmente partidistas y apasionados, raramente objetivos y menos aún analíticos. Una palabra clave, la amnistía, condiciona todo el panorama social y político en que estamos envueltos. Otros conceptos vinculados, como la reparación del daño producido, el reconocimiento del mal causado (especialmente si ha derivado en víctimas mortales), o la búsqueda de la reconciliación social se encuentran formando parte de este complejísimo entramado. Una reciente película española, *Maixabel*, ha intentado aproximarse a ese mundo que cabalga entre la sordidez del mal y la esperanza del reencuentro social.

En Francia, desde el año 2014, existe un movimiento amparado en el entramado judicial que ofrece a las víctimas y a los delincuentes la oportunidad de relacionarse entre sí y entablar un diálogo que favorezca el conocimiento mutuo, la posibilidad de intercambiar opiniones y experiencias y, finalmente, abrir la puerta a una posible reconciliación entre los afectados. A este movimiento supervisado por profesionales expertos en situaciones de violencia se denomina en Francia "justicia restauradora" y de sus vericuetos, nada fáciles, nos habla esta película, dirigida por Jeanne Herry, actriz que parece estar cada vez más a gusto en el ámbito de la realización que en el de la interpretación y que en este caso ha llevado a cabo una película ciertamente apasionante, de las que provocan en el espectador emociones encontradas al obligarnos a todos a responder a preguntas claves: ¿es preciso aplicar la justicia de modo tajante, sin concesiones? O por el contrario; ¿cabe la posibilidad de perdonar al culpable de hacer un daño irreparable? Y finalmente, como concesión suprema: ¿es factible la reconciliación, o al menos el conocimiento, entre víctima y delincuente? El panorama es apasionante y se encuentra, como se indica al principio de este comentario, en la esencia del tremendo deba-

te que en estos días sacude a la sociedad española. Jeanne Herry lo afronta, por supuesto, desde una óptica distinta, la que corresponde a su país, Francia, en el que ha documentado gran número de casos en estudio y que en la película sintetiza, dando lugar a un resultado que ha producido auténtica conmoción social, como suele ocurrir cuando un colectivo se ve enfrentado a una realidad. La directora elige situaciones muy concretas: el asalto a una vivienda, un atraco con violencia, una agresión sexual. No hay hechos políticos, no hay atentados con muertos ni sublevaciones a pie de calle, pero es fácil que tales ideas aparezcan en la mente de los espectadores. Pero lo que pretende el film, y lo hace una manera espléndida, es poner en valor la importancia del diálogo, que consiste, sobre todo, en algo no siempre frecuente: la capacidad para oír al otro, alguien que presuntamente es el enemigo pero que, quizá, al conocerlo un poco de cerca, deja de serlo, a pesar del mal causado. Por resumir: una película para pensar.

O CORNO

24 de enero de 2024

Sesión 1770

España-Portugal-
Bélgica, 2023

Título original: O corno

Dirección: Jaione Camborda

Guión: Jaione Camborda

Fotografía: Rui Poças

Música: Camilo Sanabria

Producción: Esnatu Zinema, Miramemira, Elástica Films, Bulletproof Cupid

Reparto: Janet Novás, Siobhan Fernandes, Carla Rivas, Daniela Hernán Marchán, Julia Gómez

Duración: 103 minutos

La acción se desarrolla en la isla de Arosa, Galicia, en 1971. María es una mujer que se gana la vida recogiendo marisco, pero también es conocida en el lugar por ayudar a otras mujeres en el parto con especial dedicación y cuidado. Tras un suceso inesperado, se ve obligada a huir y emprende un peligroso viaje que le hará luchar por su supervivencia. En busca de su libertad, María decide cruzar la frontera por una de las rutas de contrabandistas entre España y Portugal.

Segundo largometraje de ficción de Jaione Camborda, **O corno**, como bien nos avisara Javier Ocaña en su reseña del film en el diario **El País**, “no es una película fácil de ver”. Y es que en efecto, filmada, al igual que sus anteriores trabajos —el documental **A rapa das bestas**, de 2017, y **Arima**, de 2019— en Galicia, la tierra en la que la realizadora guipuzcoana lleva asentada ya más de una decena de años, **O corno**, como a su vez ha escrito Enric Albero en El Cultural de El Español, “nos asesta un golpe mortal del que ni el público ni su protagonista María, una marisquera que ejerce como experta partera (y abortista) en la Illa de Arousa, se recuperarán con facilidad”. “Contada por una cámara inquisitiva, lacónica en palabras y generosa en empatía” —la cita es ahora de Sergi Sánchez en **La Razón**—, la película de Camborda, aunque un aborto clandestino vaya a tener una importancia primordial en el acontecer que nos narra, se abre y se cierra sin embargo con todo lo contrario, con dos partos —el primero situado a la izquierda de la

pantalla y que en opinión de Alex Montoya en **Fotogramas** sería ya “toda una visceral declaración de intenciones”, y el segundo y final a su derecha— casi como si la realizadora nos narrara su historia desde el interior de un paréntesis. Una historia que, por otro lado, de alguna manera, a golpe de giro de guion, se desdobra en dos partes asimétricas, la primera íntimamente ligada al acontecer de la comunidad en que se desarrolla, la segunda transmutada en un viaje sobrevivencial, una asimetría que quizá conduce a una cierta descompensación entre ellas.

En su plasmación en imágenes Camborda, en una doble apuesta por, a la vez, los sentidos y las emociones, opta por una radical fisicidad casi cabría decir que táctil que, aliada con una puesta en escena en la que importan tanto o más los gestos y los silencios que las palabras, introduce sensorial y afectivamente al espectador, casi como en una inmersión, en un escenario tanto humano —la Galicia rural de 1971 y, en ella, especialmente, el de sus mujeres— como geográfico —esa naturaleza de las comarcas de Arousa y del Bajo Miño tan espléndidamente captada en su cromatismo por la fotografía del portugués Rui Poças, y en especial esa Isla de Arousa que en la época en que se desarrolla la acción de la película era una de las zonas más deprimidas de la costa gallega— donde lo cotidiano y lo telúrico, lo colectivo y lo individual, la vida y la muerte, interactúan en inextricable alianza.

Coproducción hispano-belga-portuguesa, rodada en gallego con algunas interacciones en portugués, **O corno** se llevó la Concha de Oro a la mejor película de la 71 edición del Festival de Cine de San Sebastián de 2023 y su protagonista, Janet Novas, está nominada a mejor actriz revelación en los Goyas cuya gala se celebrará en Valladolid el 10 de febrero. Asimismo en el momento de redactar esta reseña está nominada al Premio Feroz Arrebato de Ficción que si se cumple el calendario previsto se otorgará el 26 de enero, dos días por tanto tras la proyección de la película en nuestro cineclub, en una convocatoria para la que también está nominado su cartel, obra de Alejandro Llamas Sánchez.

 JÁG

AL OTRO LADO DEL RÍO Y ENTRE LOS ÁRBOLES

31 de enero de 2024

Sesión 1771

Nos situamos en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial. Richard Cantwell es un coronel del ejército estadounidense, atormentado por la guerra, que se enfrenta a la noticia de que padece una enfermedad terminal con estoica indiferencia. Un encuentro casual con una joven comienza a reavivar en él la esperanza de renovarse.

Reino Unido-Italia, 2022

Título original: Across the River and Into the Trees

Dirección: Paula Ortiz

Guión: Peter Flannery, según la novela homónima de Ernest Hemingway

Fotografía: Javier Aguirresarobe

Música: Mark Tschanz

Producción: Tribune Pictures

Reparto: Liev Schreiber, Matilda de Angelis, Danny Huston, Josh Hutcherson, Laura Morante

Duración: 106 minutos

Después de adaptar a Lorca en *La novia* (2015), Paula Ortiz se atreve con Hemingway, otro desafío, y nos ofrece una obra tan desigual como atractiva. Guionista y realizadora, es además Doctora en Historia del Arte. Tras sus primeros estudios en Literatura, cursó el Master de Guion de la UAB, en Barcelona, completando sus estudios en Guion y Dirección de Cine en la New York University Tisch School of the Arts y en la prestigiosa UCLA de Los Ángeles. Los orígenes de la película *De tu ventana a la mía* (2012) se remontan precisamente a su período de formación en Nueva York. Con esta ópera prima, obtuvo el Premio Pilar Miró a la Mejor Dirección Novel en la SEMINCI de Valladolid, y la película ha sido

premiada en festivales de Shanghai, Túnez, Toulouse o Bruselas, entre otros.

Con gran sensibilidad, Ortiz crea fascinantes universos visuales, dotados de pulso narrativo y emociones intensas, uniendo la creatividad poética del cine europeo con la modernidad narrativa de la ficción independiente norteamericana.

Paula Ortiz ha tardado casi ocho años en volver a estrenar un largo en solitario y ahora empalmará tres en apenas un año y medio; en noviembre de 2023 se presentó *Teresa* y en 2024 lo hará *Hildegart*, una producción independiente norteamericana y de encargo, y un proyecto propio.

Al otro lado del río y entre los árboles está rodada en 4:3 y blanco y negro y sus diálogos remiten directamente a los del cine de la época en que se ambienta, respetando en lo posible la base literaria. Casi es un intento de imaginar como habría sido una adaptación contemporánea de la novela, publicada en 1950, la penúltima en vida del autor y previa a *El viejo y el mar*, con la que comparte temas. Pero Ortiz se permite lujos contemporáneos, como el suave balanceo de la cámara en mano que nos remite a la sensación de flotar en los canales de Venecia pero también al mundo tambaleante del protagonista.

En palabras de la propia Ortiz: "Para mí ha sido un reto precioso tanto por el hecho de abordar una película internacional como por tener el privilegio de hacerlo con un texto de un autor como Hemingway, un texto tan melancólico, tan decadente, donde él se autocuestionaba a sí mismo, y que ocurre en la posguerra mundial en una Venecia agrietada y dolida" (*El Periódico de Aragón*).

MR

EN NOMBRE DE LA TIERRA

7 de febrero de 2024

Sesión 1772

Polonia-Lituania-Serbia, 2023

Título original: Chłopi / The Peasants

Dirección: D.K. Welchman y Hugh Welchman

Guión: D.K. Welchman y Hugh Welchman, a partir de la novela de Władysław Reymont

Fotografía: Radek Ładczuk, Kamil Polak, Szymon Kuriata

Animación: Piotr Dominiak

Música: L.U.C. Rostkowski

Producción: BreakThru Films, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Reparto: Mirosław Baka, Ewa KAsprzyk, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Maciej Musiał

Duración: 115 minutos

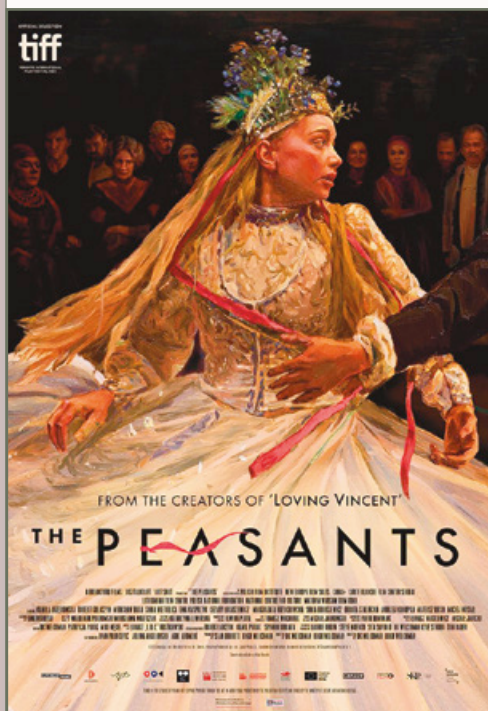
La campesina Jagna está obligada a casarse con un granjero rico y mucho mayor, Boryna, a pesar de que ella está en realidad enamorada de su hijo, Antek. Con el tiempo, Jagna se convierte en objeto de envidia y odio de los aldeanos, y tiene que luchar para preservar su independencia. Ambientada en la campiña polaca en el tránsito entre los siglos XIX y XX, los giros dramáticos de la historia se relacionan con los cambios de estación, el trabajo duro en el campo y las fiestas tradicionales locales.

La técnica de animación conocida como **L**rotoscopia (creación de figuras dibujadas a partir de una filmación real, a modo de calzado) ha dado últimamente algunas películas de cierto interés, sobre todo desde el punto de vista estético, pero también dramático o narrativo. Recordemos, a modo de ejemplo, los casos de **Chico y Rita**, **Lilo & Stitch** y, sobre todo, **A Scanner Darkly** y **Apolo 10½**, ambas de Richard Linklater.

D. K. Welchman (al lado de su esposo Hugh), la directora polaca de **Loving Vincent**, rodada también con rotoscopia, presenta ahora **En nombre de la tierra**, en la que se han utilizado más de cuarenta mil óleos, inspirados en diferentes artistas plásticos de comienzos del siglo XX, para narrar un drama rural —al límite de la tragedia— desmedido y brutal, basado en una novela del premio Nobel Władysław Reymont, considerada como una de las cumbres de la literatura polaca. Una historia sobre el matrimonio forzado al que se ve sometida la protagonista que ha sido definida como “drama pintado”: por ejemplo, por Salvador Llopart (**La Vanguardia** del 1 de diciembre de 2023), que ha escrito: “Hay que entrar en este film como el que entra en un museo: buscando la experiencia. En este caso, la fusión de la mirada subjetiva de las artes plásticas con el dinamismo del relato audiovisual. Los datos técnicos de esta película —prácticamente hecha a mano— son apabullantes, como ya lo era en **Loving Vincent**, la anterior de los directores. Era aquella mandaba la contemplación. En nombre de la tierra es, en cambio, un drama rural desmelenado y cruel, como la misma tierra que habitan los campesinos”.

Otros críticos, sin embargo, han resaltado que los artifices del film han tra-

bajado en exceso el aspecto estético, en detrimento del narrativo: una obra de pura artesanía filmica. Ello no es óbice para que Welchman (Bytom, Polonia, 1978) haya perseguido dotar a la película de un toque feminista, como ha declarado: “Como mujer, también me han avergonzado injustamente muchas veces en mi vida y eso hace que me identifique con ella. Jagna [la protagonista] primero es envidiada e incomprendida, luego maltratada y avergonzada y finalmente condenada al ostracismo: por ser guapa, por ser soñadora, por ser apasionada y, sobre todo, por cuestionar un patriarcado que cuenta con el respaldo de la iglesia”.

FALLEN LEAVES

14 de febrero de 2024

Sesión 1773

 Finlandia, 2023

Título original: Kuolleet Lehdet

Dirección: Aki Kaurismäki

Guion: Aki Kaurismäki

Fotografía: Timo Salminen

Música: Pietu Korhonen

Producción: Sputnik, Finnish Film Foundation, Pandora Film

Reparto: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Anna Karjalainen, Alina Tomnikov, Kaisa Karjalaine

Duración: 81 minutos

Ansa es una mujer soltera y solitaria que vive en Helsinki. Trabaja con un contrato-basura en un supermercado, abasteciendo los estantes y clasificando el plástico reciclable. Una noche se encuentra accidentalmente con el igualmente solitario trabajador Holappa, un alcohólico perdedor. Contra todo pronóstico y malentendidos, intentan construir una relación. Como resultado, Holappa logra controlar su adicción al alcohol y ambos se preparan para construir algo parecido a la felicidad.

La programación de esta *comedia romántica* (sentido del humor finlandés y romanticismo nórdico) el día de San Valentín tiene un valor especial. Primero, porque el espectador encontrará pocos elementos comunes a las constantes narrativas y a los personajes por los que suele transitar el género; y segundo, porque, como es habitual en el cine de Aki Kaurismäki, presenta un estilo minimalista tan singular como iconoclasta, alejado de tendencias o modas en boga.

Fallen Leaves es una de las joyas que pudimos ver en la última, y devaluada, edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla dentro de la Selección EFA (Academia de Cine Europeo), comprobando que el director ha absorbido algunas de las ideas más perdurables de los grandes títulos clásicos de la comedia romántica, tamizándolas perfectamente en el relato y llevándolas a su singular terreno. Es fácil rastrear la raíz de la pareja protagonista, y su polaridad proletaria, entre los personajes de la obra maestra de Frank Borzage **El séptimo cielo** (1927), de la misma manera que se puede ver la influencia de la modélica **Tú y yo** (en cualquiera de las dos versiones filmadas por Leo McCarey en 1939 y 1957) en un giro melodramático preciso y determinante del desarrollo de la historia. Con todo, como podrán comprobar, salvo esas inflexiones puntuales, poco (o nada) tiene que ver la obra de Kaurismäki con los títulos referenciados.

Partiendo de la línea argumental más recurrente y simplista (chica encuentra chico-chica pierde chico-chica reencuentra chico), el director completa una película que llega avalada con multitud de referencias para ser considerada una de las mejores propuestas del último ejercicio. Como recomendación especial, permanezcan atentos a la extraordinaria selección de la banda sonora que acompaña el devenir de los personajes, una música incidental que trasciende

su papel para convertirse en un elemento diegético clave; partiendo del original Carlos Gardel y su **Arrabal amargo** nos llevará a descubrir al conocido como “Rey del tango finlandés”, un astro del país llamado Olavi Virta (1907-1972), que demuestra su amplio registro interpretando un mambo en los momentos más cálidos.

Así lo percibió Manuel J. Lombardo en **Diario de Sevilla** (28 de noviembre de 2023): “La palabra justa y la réplica socarrona, el corte *bressoniano*, la tipología precisa y el vaciado de la expresión como refugio de emociones infinitas, la repetición o el color adquieren aquí la categoría de lo sublime, en un film que viene de lejos para recordarnos el potencial perdido de un cine que apela a lo popular y a la esperanza desde la más hermosa y esencial de sus formas”.

PA

VESPER

21 de febrero de 2024

Sesión 1774

El relato está ambientado en un futuro distópico, cuando el planeta Tierra ha vivido el mayor colapso del ecosistema. Vesper es una niña de trece años que, como muchos otros, trata sobrevivir en una Ciudadela como puede con los recursos que tiene junto a su padre. Un día conocerá a Camellia, una misteriosa mujer que revela un secreto que obliga a Vesper a sacar todo su ingenio de *bio-hackeo* para luchar por conseguir un futuro mejor.

Bélgica – Francia –
Lituania, 2022

Título original: Vesper

Dirección: Kristina Buozyté y Bruno Samper

Guion: Kristina Buozyté, Brian Clark y Bruno Samper

Fotografía: Feliksas Abrukauskas

Música: Dan Levy

Producción: Rumble Fish Productions, Natrix Natrix, 10.80 Films, Ev.L Prod

Reparto: Raffiaella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen, Richard Brake

Duración: 114 minutos

Recuerdo la tarde en que, en el Festival de Sitges del pasado año, pude ver el primer pase de **Vesper** en una sala abarrotada (con capacidad para 1.380 espectadores y pantalla monumental) a la que acudieron sus directores, Kristina Buožytė (Klaipėda, Lituania, 1982) y Bruno Samper (Francia, 1974). Acabando la presentación de su film, Buožytė hizo al público una curiosa petición: “solo les pido”, dijo, “que vean la película con el corazón”; lo cual no dejó de sorprendernos, pues aun conviniendo con la cineasta que **Vesper** bien pudiera ser un cuento de hadas melancólico, una historia que se mira en unos hermanos Grimm salpimentados con unas gotitas de un David Cronenberg muy destilado, no deja de ser, por otra parte, una escalofriante distopía sobre este planeta nuestro malherido, al que estamos abocando, justamente, al terrorífico colapso que nos propone el film.

Y sin embargo, Kristina Buožytė tiene razón, su película hay que mirarla con los ojos del corazón, pues más allá de una dirección artística deslumbrante, de unos efectos visuales espectaculares, de esa atmósfera siniestra, oscura pero bella, que convierte **Vesper** en una experiencia inmersiva que es capaz de transmitir al espectador todas sus texturas, desde el aire húmedo y frío que traspasa la pantalla, hasta esos inquietantes organismos vegetales que la trascienden, lo cual es milagroso tratándose de una producción de bajo presupuesto, más allá de eso, digo –y ya es mucho– **Vesper** es una película en la que la complejidad y la riqueza interior de los personajes, como bien supo señalar en **Cinemagavia** Cristina Rosales, constituyen uno de sus platos fuertes.

Sin duda es así, pues por encima de todo, lo que le da carácter al largometraje, además de la creación de un universo propio, es su voluntad rehumanizadora, basada en unos personajes muy bien escritos y nada fáciles, o dicho al modo de Desirée de Fez (**Fotogramas**): “su apuesta por una ciencia ficción

pura y su calidez emocional”, lo que le lleva a afirmar que dentro de este “cine de ciencia ficción sin adultera”, **Vesper** es una película muy a tener en cuenta.

Nando Salvà, en **El Periódico**, escribe con acierto: “Situada entre el subgénero literario young adult, la ciencia-ficción más cerebral y contemplativa y las oscuras fábulas de los Grimm, la nueva película de Kristina Buožytė y Bruno Samper es una distopía ambientada en un nuevo mundo a la vez primitivo y ultradesarrollado, una sociedad tecnofeudal resultante tanto de nuestros excesos con la ingeniería genética como del consiguiente colapso ecológico y económico. En su centro coloca a una niña excepcionalmente resuelta enfrentada a los peligros que acechan en un paisaje posapocalíptico...”, lo que, según el crítico, convierte **Vesper** en algo absolutamente único, a partes iguales nostálgico y moderno”. Pues eso, de acuerdo. **FM**

RETRATOS FANTASMA

21 de febrero de 2024

Sesión 1775

Se trata de un viaje multidimensional a través del tiempo, el sonido, la arquitectura y el cine, ambientado en el paisaje urbano de la ciudad brasileña de Recife, capital costera de Pernambuco: un territorio histórico y humano, examinado a través de las grandes salas de cine que sirvieron como espacios de convivencia durante el siglo XX.

Brasil, 2023

Título original: Retratos fantasmas
Dirección: Kleber Mendonça Filho
Guión: Kleber Mendonça Filho
Fotografía: Kristof Brandi
Música: Tomaz Alves de Souza
Producción: Emilie Lesclaux para Vitrine Films y CinemaScópio
Narrador: Kleber Mendonça Filho

Duración: 93 minutos

En este documental que presentamos este trimestre nos sumergimos en el origen del cine, mostrando un auténtico recorrido por las salas de cine que ya han quedado desaparecidas o han ido mutando hacia otros usos, ya desde los años 80 del siglo pasado. Así, a lo largo del documental se irán mezclando dos temas fundamentales para cualquier aficionado cinéfilo que se precie: el paso del tiempo en la cinematografía y el cine en sí, *in situ*, donde se terminan fundiendo tanto las sensaciones individuales de cada persona como las colectivas, las que sentimos al encontrarnos en una sala de cine reunidos en un acto social.

Así el cine no solo quedará ligado al tiempo, sino también al mundo de lo desconocido, de lo espectral, de lo que ocurre en las salas cuando se quedan vacías, cuando las encontramos abandonadas a su suerte, esos lugares fantasmagóricos que se terminan moviendo

entre la realidad y la imaginación, entre lo que ya no puede ser real, pero que podría haber sido; en definitiva, se habla del espacio, del lugar en el que aparece una pantalla que atrae a un conjunto de personas para un mismo fin.

En todo momento nos encontraremos con representaciones que no dejan de documentar la realidad de la época, siendo en definitiva muestras de una época, de un periodo anterior en el que el cine llegó a tener una mayor importancia, en el que hay una serie de ficciones fantasmas que terminaron por formar el carácter de muchas personas, aunque han caído en el olvido, han perdido una memoria que se pretende recuperar.

El documental ha recibido críticas muy acertadas con la proyección como la de Elsa Fernández-Santos en *El País*, donde ha sido calificado como un “melancólico y combativo ensayo autobiográfico” o como “un emocionante viaje al pasado”; o las de Sergi Sánchez en el periódico *La Razón*, donde nos habla de lo que es capaz este director: “Mendonça Filho demuestra que la nostalgia también puede ser hermosa, que no solo es un sentimiento regresivo y reaccionario”. Incluso ha sido recomendada para los cinéfilos por Jordi Battle en el diario *La Vanguardia*: “Cualquier cinéfilo de edad avanzada se sentirá reconocido” y apunta que “se trata de un emotivo film testimonial cargado de tristeza y nostalgia”.

Así, este documental se convierte en una verdadera crónica de los cines y de sus características a lo largo del tiempo, mostrando las alegrías y las penas de las personas que se encuentran tanto dentro de todos estos organismos como aquellos que, con el tiempo, los visitan de forma asidua para disfrutar de las películas que allí se reproducen.

YO CAPITÁN

6 de marzo de 2024

Sesión 1776

Italia-Francia-
Bélgica, 2023

Título original: Io capitano

Dirección: Matteo Garrone

Guion: Massimo Gaudioso, Matteo Garrone, Andrea Tagliaferri y Massimo Ceccherini

Fotografía: Paolo Carnera

Música: Andrea Farri

Producción: Archimede, RAI, Proximus, Logical Content Ventures, Tarantula, Pathé

Reparto: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane, Affif Ben Badra

Duración: 121 minutos

Seydou y Moussa son dos jóvenes que abandonan Dakar, en Senegal, para emprender camino hacia un futuro mejor en Europa. El viaje se convierte en una odisea contemporánea a través de los riesgos del desierto, los horrores de los centros de detención en Libia y los peligros del mar Mediterráneo.

“Los jóvenes conectan con **Yo capitán** porque es una película de aventuras y el protagonista es un coetáneo”,

Fascinante película dirigida y coescrita por el italiano Matteo Garrone, premiado en el Festival de Venecia como mejor director, muestra sin tapujos los múltiples obstáculos que deben afrontar los inmigrantes que arriesgan su vida tratando de buscar una vida mejor en Occidente. Garrone adopta el punto de vista de dos adolescentes para describir la ruta migratoria más peligrosa y mortífera del mundo, que es la que parte de los países del Sahel, atraviesa el desierto del Sahara y culmina después en el Mediterráneo, cuyo objetivo es llegar a Europa..

Es un film de corte realista que mantiene un ritmo trepidante en el que Garrone nos hace partícipes de la travesía que recorren ambos protagonistas. Presentada como una odisea épica, el director aprovecha los sucesivos acontecimientos que acontecen para indagar y bucear en la personalidad de los dos personajes, en cómo las ideas preconcebidas e idealizadas acerca del paraíso europeo, van cambiando a lo largo del periplo de esta historia, en la cual la implacable realidad va haciendo que se frustren las ilusiones y expectativas iniciales de Seydou y Moussaos.

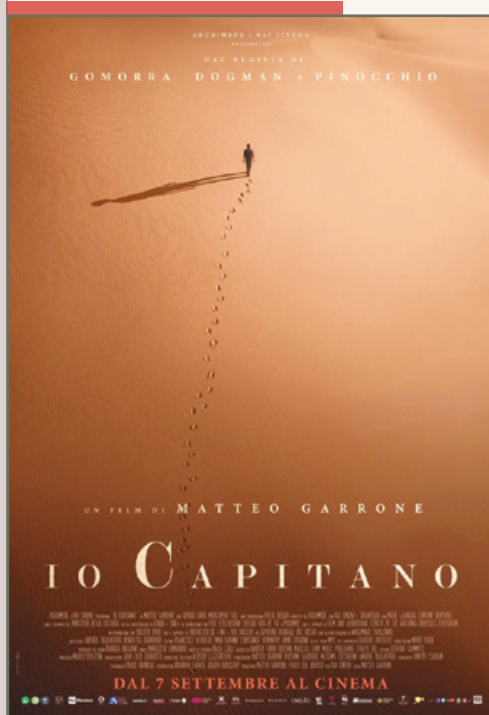
Todos los actores resultan tremendamente naturales, pero es de justicia subrayar el increíble trabajo del joven Seydou Sarr, que fue galardonado también en la Mostra de Venecia con el premio Mastroianni a la mejor interpretación novel.

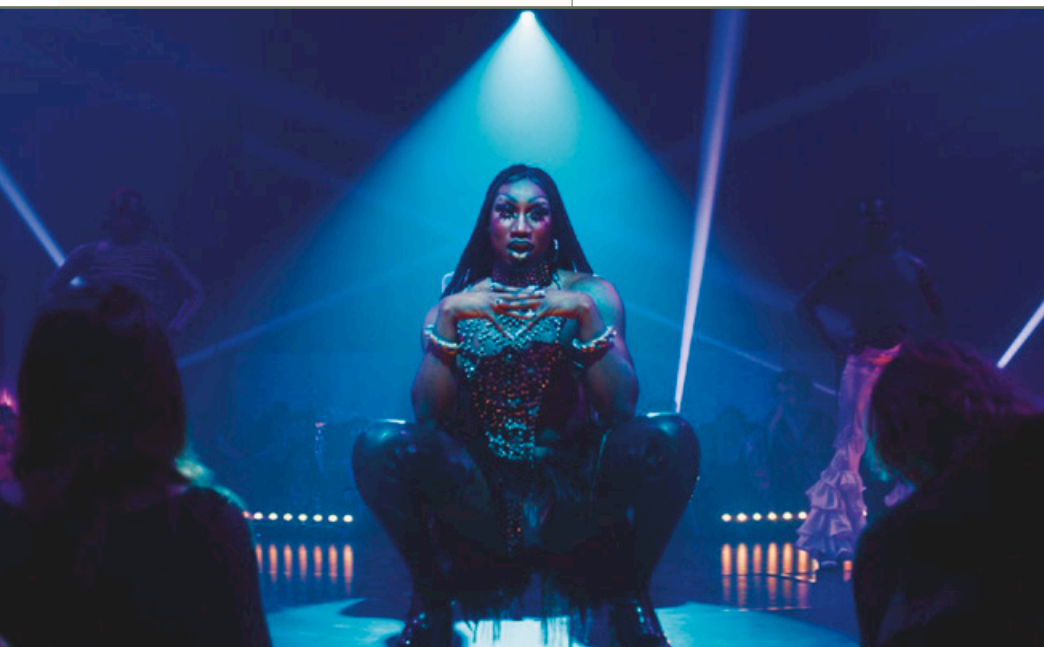
No es la primera vez que Garrone trata en su cine la cuestión de la inmigración ilegal. Ya lo hizo en 1996 con su ópera prima, **Terra di Mezzo**, un largometraje que une tres historias de migrantes en Italia, donde se circunscribió a mostrar las pequeñas parcelas de vida de sus protagonistas. Veintisiete años después y ya convertido en uno de los cineastas italianos de referencia (**Gomorra**, 2008; **Dogman**,

2018; **Pinocho**, 2020) recurre a la épica, a la superabundancia de localizaciones, de recursos y de planos para mostrar lo titánico del viaje, del heroísmo y de la miseria moral.

Garrone ha declarado: “**Yo Capitán** nace de la idea de contar el viaje épico de dos jóvenes migrantes senegaleses que atraviesan África, con todos sus peligros, para perseguir un sueño llamado Europa. Para realizar la película hemos comenzado por los testimonios reales de quienes han vivido este infierno y decidimos poner la cámara desde su perspectiva para contar esta odisea contemporánea desde su punto de vista, en una especie de contracampo respecto a las imágenes que estamos acostumbrados a ver desde nuestra perspectiva occidental, intentando dar voz, por fin, a quien normalmente no tiene”.

○ JJP

La vida y la carrera de Jules como *drag queen* quedan destruidas por un brutal ataque homófobo. Pero cuando se reencuentra en una sauna gay con su agresor, Preston, que mantiene oculta su orientación sexual, se le presenta la oportunidad de vengarse. Irreconocible sin peluca ni maquillaje, Jules se infiltra en la vida de Preston y, al hacerlo, inicia una peligrosa seducción.

Reino Unido, 2023

Título original: Femme
Dirección: Sam H. Freeman y Ng Choon Ping
Guión: Sam H. Freeman y Ng Choon Ping
Fotografía: James Rhodes
Música: Alex Zhang Hungtai
Producción: Agile Films, Anton, BBC Film
Reparto: George MacKay, John McCrea, Aaron Heffernan, Nathan Stewart-Jarrett, Antonia Clarke

Duración: 99 minutos

Sam H. Freeman y Ng Choon Ping escribieron y codirigieron en 2021 el cortometraje **Femme**, la ópera prima de ambos, a partir del cual desarrollaron el largometraje con el mismo nombre que vemos hoy en el Cineclub Chaplin. Se trata de un *thriller* trasgresor que explora los tabúes y las identidades fluidas de la subcultura *drag*, considerado por los críticos como un impresionante debut cinematográfico de este dúo de escritores y directores que ha sido, además, uno de los títulos más valorados de la sección Panorama de la Berlinale de este año.

Es una película de venganza que parte de un crimen de odio a partir del cual se desarrolla un drama tenso, inquietante, imprevisible, marcado por las excelentes actuaciones de Nathan Stewart-Jarrett y George MacKay (Jules, y Preston respectivamente). Ambos bordan sus papeles con delicadeza, sutileza y profundidad en la medida en que deben jugar con la incertidumbre de sus identidades ocultas: Preston, con su arrogancia de matón que esconde su autodesprecio; Jules, espectacular en el escenario pero profundamente encerrado en sí mismo los meses posteriores al ataque; ambos impulsados por el odio a pesar de que la atracción física entre ellos es palpable. En esta compleja relación se produce un cambio de poder a medida que Jules gana confianza mientras Preston comienza a mostrar su vulnerabilidad, algo que no hace decaer la tensión en ningún momento ya que no desaparecen la ira y la rabia de la que ambos se alimentan, creando sin descanso una sensación genuina de peligro en esta película dura (en ocasiones brutal), sombría y desafiante.

La constante inquietud provocada por este juego del gato y el ratón de los personajes está impulsada por la atmósfera construida por su director fotografía, James Rhodes, que cierne sobre ellos la oscuridad de las callejuelas de Londres, así como por la música de Adam Janota Bzowski que consigue aumentar el desasosiego con su sonido oscuro y claustrofóbico.

Una original historia que tiene múltiples lecturas, en la que la víctima se convierte en perpetrador mientras el matón oculta su propia inseguridad; una mezcla de drama criminal y *thriller* psicológico, tensa y provocativa.

OM

HISTORIA DE UN VECINDARIO

20 de marzo de 2024

Sesión 1778

 Japón, 2023

Título original: Nagaya shinshiroku

Dirección: Yasujiro Ozu

Guión: Yasujiro Ozu y Tadao Ikeda

Fotografía: Yuuharu Atsuta, en blanco y negro

Música: Ichiro Saito

Producción: Kozo Kubo para Shochiku

Reparto: Choko Iida

Duración: 72 minutos

Recién acabada la Segunda Guerra Mundial en Japón, un hombre se topa en la calle a un niño perdido y lo acoge en su casa. Sin embargo, parece que ninguno de sus vecinos quiere ayudarlo, ni siquiera tenerlo en casa por una noche. Finalmente, lo hace una viuda de duro carácter. Al día siguiente, la mujer lleva al niño a su barrio y averigua que el padre se ha marchado a Tokio y lo ha abandonado.

El cine, como todas las artes, incluida la literatura, está lleno de morralla destinada al consumo inmediato, el ver y tirar (u olvidar, que viene a ser lo mismo) que espera a aquello que nos resulta intrascendente, banal e innecesario. Pero hay también un grupo, no pequeño aunque pueda parecer lo contrario, de títulos estimables, dignos de consideración y algunos incluso merecedores de formar parte del paraíso de los elegidos. **Historia de un vecindario** está en ese grupo y hoy vamos a tener la posibilidad de descubrirla, 77 años después de haber sido realizada por Yasujiro Ozu. Quizá a los espectadores de hoy el ritmo pausado, entre la melancolía y la poesía, con un leve toque irónico, de Ozu, pueda parecer un tanto fuera de lugar en este mundo precipitado en el que los hechos y las noticias se suceden con precipitación tal que apenas si queda tiempo para digerirlos mientras que el cine del estrépito es el que domina las pantallas. En ese ambiente, esta película es como una flor en el desierto y requiere del espectador una clara mentalización hacia lo que va a encontrar. El film, desconocido en España porque no fue estrenado en su momento, llega ahora restaurado para ofrecernos una visión descarnada, realista, pero a la vez envuelta en una suave mirada de cariño y comprensión hacia su país, el Japón que ha salido derrotado de la guerra mundial y se encuentra prácticamente colonizado por el vencedor, los Estados Unidos, mientras el pueblo, la gente de la calle, intenta sobrevivir como mejor puede, destino que habitualmente espera a los perdedores. Para desarrollar el hilo conductor de este relato, Ozu parte de una anécdota casi trivial: un hombre encuentra en la calle a un niño perdido y lo lleva a su casa, comenzando así una peripecia vital en la que intervienen diversos elementos que en su actitud controvertida van ofreciendo la imagen del colectivo social japonés sometido a las tensiones derivadas del conflictivo momento que les ha tocado vivir. El director había estado cinco años (los de la guerra) sin poder trabajar y ahora recupera el ritmo para afrontar una historia de amargura a la vez que de esperanza y lo hace a través de un tono que quiere ser distendido, lejos de posiciones

trascendentalistas o grandilocuentes. Importa aquí la intimidad, la sencillez, la vida cotidiana a través de unos seres maltratados que buscan la mejor manera de salir adelante y sobrevivir, a través del duro día a día en que ven involucrados obreros para los que encontrar trabajo es un regalo que sobrepasa cualquier otra expectativa vital. La habilidad narrativa de Ozu permite diluir la amargura que se desprende de estas situaciones para ofrecerla en un tono amable, evitando excesivas incursiones en el dramatismo de la situación, hasta conseguir que **Historia de un vecindario** haya pasado a la historia como una de las obras maestras del cine. Ahora nos llega, restaurada, antigua pero lozana, como maravilloso descubrimiento tardío, pero necesario. Este último año ha sido proyectada entre una enorme expectación en los festivales de Cannes y San Sebastián y ahora llega a Cuenca, para cerrar de manera brillante este trimestre del Cineclub Chaplin.

○ JLM

CINEFÓRUM AGUIRRE

Lunes, 18:30 horas
Salón de actos del Centro Cultural
Lucas Aguirre (calle Aguirre, 2)
Entrada libre

Organiza: Ayuntamiento de Cuenca
Dirige y coordina: Cineclub Chaplin

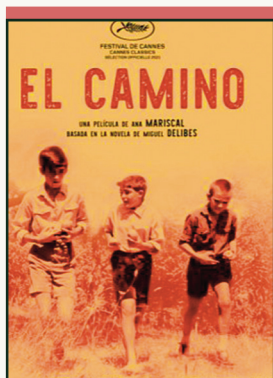
PALESTINA

15 de enero de 2024

Paradise Now

(Hani Abu-Hassad, 2005)

Presenta: Ángel Luis López Villaverde

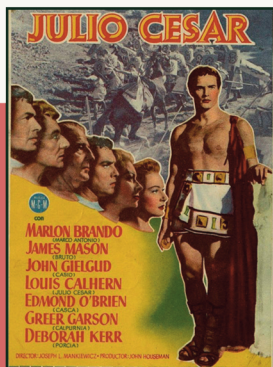

LAS 7 LEGUAS

22 de enero de 2024

El camino (Ana Mariscal, 1963)

Presenta: Rafael Escobar autor de la novela
Botas de siete leguas (Mahalta Ediciones, 2023)

CENTENARIO BRANDO

29 de enero de 2024

Julio César

(Joseph L. Mankiewicz, 1953) V.O.S.E.

Presenta: José Luis Muñoz

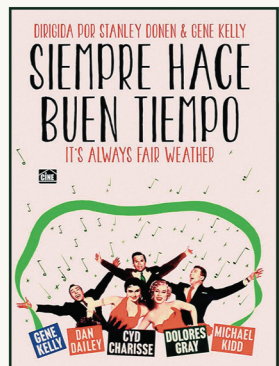
CENTENARIO DONEN

5 de febrero de 2024

Siempre hace buen tiempo

(Stanley Donen - Gene Kelly, 1955)

Presenta: Francisco Mora

ANIME CUENCA

12 de febrero de 2024

Tales of Vesperia (Kanta Kamei, 2009)
V.O.S.E. Presenta: Pepe Alfaro

LA MIRADA MELANCÓLICA

19 de febrero de 2024

La usurpadora (John M. Stahl, 1932)
Presenta: Pablo Pérez Rubio,
autor del libro *Melancolía.*
El mal de Saturno en el cine
(Shangrila Ediciones, 2023)

VIÑETAS DE LA EDAD MEDIA

26 de febrero de 2024

Lady Halcón (Richard Donner, 1985)
Presenta: Juanra Fernández y Roberto
García, autores del cómic *Calatrava Fun-*
dación (Serendipia Ediciones, 2023)

EL MUNDO MUNDIAL

11 de marzo de 2024

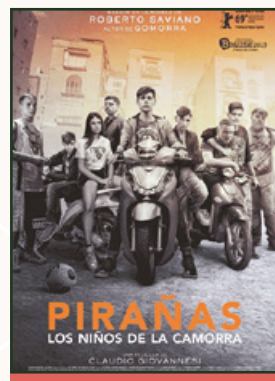
Remordimiento (Ernst Lubitsch,
1932) V.O.S.E.
Presenta: Eduardo Soto, autor del
libro *Contra la nación. El mundo*
mundial (2023)

ENSEÑAR AL CERNÍCALO

18 de marzo de 2024

Kes (Ken Loach, 1969)
Presenta: Paco Blanco y Juan José Pérez

JUVENTUD CAMORRISTA

4 de marzo de 2024

Pirañas, los niños
de la Camorra
(Claudio Giovannesi, 2019)
Presenta: Juan José Pérez

Autores de los textos

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