

SESENTA SESIONES

EL CINE 1895-2020



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vicerrectorado de Cultura y Sociedad



Aula
de
Cine



Aula
de
Cine

ENERO-DICIEMBRE
2020

SESENTA SESIONES

EL CINE 1895-2020

Para conmemorar el 125º aniversario del cinematógrafo, el Aula de Cine propone un amplio recorrido por la historia del séptimo arte, dejando constancia de los cambios producidos en el medio cinematográfico desde sus incipientes manifestaciones hasta la preente revolución digital. El ciclo-homenaje consiste en sesenta sesiones que pretenden abarcar diversas perspectivas sobre las distintas tradiciones cinematográficas. Es posible que el público se sorprenda ante la ausencia de algunos nombres clave en la evolución del cine; nuestra intención, sin embargo, ha sido recuperar películas representativas de cada periodo histórico que, además, no han sido proyectadas hasta el momento en el Aula. Uno de los principales criterios que hemos tenido en cuenta al elaborar este ciclo ha sido ofrecer films de todas las nacionalidades, estilos y movimientos, teniendo en cuenta aquellas cinematografías relegadas, a veces injustamente, a un segundo plano en el canon cinematográfico.

ÍNDICE

Sesión 1: Broken Blossoms (La culpa ajena) Dir. David W. Griffith.....	7
Sesión 2: The Kid (El Chico) Dir. Charlie Chaplin / Sherlock Jr. (El moderno Sherlock Holmes) Dir. Buster Keaton.....	8
Sesión 3: Nanook of the North (Nanook, el esquimal) Dir. Robert J. Flaherty.....	9
Sesión 4: Der letzte Mann (El último) Dir. Friedrich Wilhelm Murnau.....	10
Sesión 5: The Wind (El viento) Dir. Victor Sjöström.....	11
Sesión 6: Prapancha Pash (A Throw of Dice) Dir. Franz Osten.....	12
Sesión 7: Vampyr. Dir. Carl Theodor Dreyer.....	13
Sesión 8: Das Testament des Dr. Mabuse (El testamento del Dr. Mabuse) Dir. Fritz Lang.....	14
Sesión 9: L'Atalante. Dir. Jean Vigo.....	15
Sesión 10: Easy Living (Una chica afortunada) Dir. Mitchell Leisen.....	16
Sesión 11: Zangiku Monogatari (Historia de los crisantemos tardíos) Dir. Kenji Mizoguchi.....	17
Sesión 12: La vida en un hilo. Dir. Edgar Neville.....	18
Sesión 13: Sciuscià (El limpiabotas) Dir. Vittorio de Sica.....	19
Sesión 14: Pursued (Perseguido) Dir. Raoul Walsh.....	20
Sesión 15: Kind Hearts and Coronets (Ocho sentencias de muerte) Dir. Robert Hamer.....	21
Sesión 16: Le fleuve (El río) Dir. Jean Renoir.....	22
Sesión 17: The Prowler (El merodeador) Dir. Joseph Losey.....	23
Sesión 18: The Hitch-hiker (El autoestopista) Dir. Ida Lupino.....	24
Sesión 19: Él. Dir. Luis Buñuel.....	25
Sesión 20: Marty. Dir. Delbert Mann.....	26
Sesión 21: Bab el hadid (Estación central) Dir. Youssef Chahine.....	27
Sesión 22: Imitation of Life (Imitación a la vida) Dir. Douglas Sirk.....	28
Sesión 23: Hanyo (La criada) Dir. Kim Ki-young.....	29
Sesión 24: Chronique d'un été (Crónica de un verano) Dir. Edgar Morin, Jean Rouch.....	30
Sesión 25: Manji Dir. Yasuzô Masumura.....	31
Sesión 26: Deus e o Diabo na Terra do Sol (Dios y el Diablo en la Tierra del Sol) Dir. Glauber Rocha.....	32
Sesión 27: Soy Cuba Dir. Mikhail Kalatozov.....	33
Sesión 28: Krylya (Alas) Dir. Larisa Shepitko.....	34
Sesión 29: La noire de... Dir. Ousmane Sembène / Contrastes' City. Dir. Djibril Diop Mambéty.....	35
Sesión 30: C'era una volta la rivoluzione (¡Agáchate, maldito!) Dir. Sergio Leone.....	36

Sesión 31: The Last Picture Show (La última película) Dir. Peter Bogdanovich.....	37
Sesión 32: Picnic at Hanging Rock (Pinic en Hanging Rock) Dir. Peter Weir.....	38
Sesión 33: Nashville. Dir. Robert Altman.....	39
Sesión 34: Canciones para después de una guerra. Dir. Basilio Martín Patino.....	40
Sesión 35: Deutschland im Herbst (Alemania en otoño) Dir. Varios.....	41
Sesión 36: Arrebato Dir. Iván Zulueta.....	42
Sesión 37: All That Jazz (Empieza el espectáculo) Dir. Bob Fosse.....	43
Sesión 38: My dinner with André (Mi cena con André) Dir. Louis Malle.....	44
Sesión 39: Sans soleil (Sin sol) Dir. Chris Marker.....	45
Sesión 40: Love Streams (Corrientes de amor) Dir. John Cassavetes.....	46
Sesión 41: Dong dong de jia qi (Un verano en casa del abuelo) Dir. Hou Hsiao-Hsien.....	47
Sesión 42: She's Gotta Have It (Nola Darling) Dir. Spike Lee.....	48
Sesión 43: Krótki film o miłości (No amarás) Dir. Krzysztof Kieslowski.....	49
Sesión 44: Topio stin omichli (Paisaje en la niebla) Dir. Theodoros Angelopoulos.....	50
Sesión 45: The Thin Blue Line. Dir. Errol Morris.....	51
Sesión 46: El sol del membrillo. Dir. Víctor Erice.....	52
Sesión 47: Underground. Dir. Emir Kusturica.....	53
Sesión 48: Secrets & Lies (Secretos y mentiras) Dir. Mike Leigh.....	54
Sesión 49: Hana-Bi (Flores de fuego) Dir. Takeshi Kitano.....	55
Sesión 50: Oasis. Dir. Lee Chang-dong.....	56
Sesión 51: Tropical Malady. Dir. Apichatpong Weerasethakul.....	57
Sesión 52: Chaharshanbeh soori (Fireworks Wednesday) Dir. Asghar Farhadi.....	58
Sesión 53: La soledad. Dir. Jaime Rosales.....	59
Sesión 54: Persepolis (Persépolis) Dir. Marjane Satrapi.....	60
Sesión 55: La mujer sin cabeza. Dir. Lucrecia Martel.....	61
Sesión 56: Wadjda (La bicicleta verde) Dir. Haifaa Al-Mansour.....	62
Sesión 57: Ki uykusu (Sueño de invierno) Dir. Nuri Bilge Ceylan.....	63
Sesión 58: El abrazo de la serpiente. Dir. Ciro Guerra.....	64
Sesión 59: Zimna Wojna (Cold War) Dir. Pawel Pawlikowski.....	65
Sesión 60: Lazzaro Felice (Lazzaro feliz) Dir. Alice Rohwacher.....	66

Todas las proyecciones tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Broken Blossoms

La culpa ajena



David W. Griffith, EE.UU., 1919, B&N, 90 min.

Sinopsis: *Una joven vive en un claustrofóbico ambiente en el barrio londinense de Limehouse. En este sórdido lugar, vive una historia de amor con un inmigrante chino, que trata de llevar a cabo su filosofía oriental de paz y armonía.*

[*La culpa ajena*, película que también suele ser conocida como *Lirios rotos*] se aleja de algunas de las características más reconocibles de David W. Griffith -aquí no encontramos la épica de películas como *El nacimiento de una nación* o *Intolerancia*- para pasar a ese otro cineasta más íntimo, uno que dota de más importancia al juego plano/contraplano así como a los espacios interiores. La historia es sencilla: Lucy es la hija de un brutal boxeador londinense y Cheng Huan un budista que llega de China a la ciudad. Cuando sus caminos se cruzan comienza una historia de amor imposible (tal vez la primera historia de amor interracial de la historia el cine) en un melodrama donde Lillian Gish demuestra por qué suele ser considerada como una de las mejores actrices del cine mudo.

Otros Cines Europa, Endika Rey

GUION: David W. Griffith | **PRODUCCIÓN:** David W. Griffith | **FOTOGRAFÍA:** G.W. Bitzer | **MONTAJE:** James E. Smith | **MÚSICA:** Carl Davis (1983) | **REPARTO:** Lillian Gish, Donald Crisp, Richard Barthelmess

The Kid

El Chico



Charles Chaplin, EE.UU., 1921, B&N, 68 min.

Síntesis: Ante la desesperación de la pobreza, una mujer londinense decide abandonar a su hijo, con la esperanza de que una familia de bien se haga cargo del bebé. El niño acaba en manos de un vagabundo, que cuidará del muchacho como si de su propio hijo se tratase.

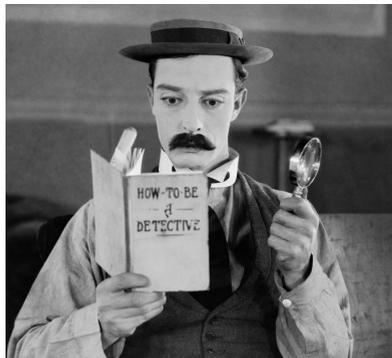
El Chico supuso un auténtico punto de inflexión en la filmografía del gran genio Charles Chaplin, cuando en 1921 lo rueda como su primer largometraje, [que anunciaba en su cartel promocional como] “6 reels of joy” (6 rollos de diversión) [...]. Chaplin pone en *El Chico* más medios, pasión y trabajo que en ninguno de sus anteriores filmes; [la película] es un melodrama rescatado de la tragedia en los momentos finales con un reclamo comercial que nos hace recordar la magia del cine para deformar la realidad.

Filmoteca de Sant Joan D'Alacant: *El chico de Charles Chaplin*, Javier Ballesteros

GUION: Charles Chaplin
PRODUCCIÓN: Charles Chaplin
FOTOGRAFÍA: Roland Totheroh
MONTAJE: Charles Chaplin
MÚSICA: Charles Chaplin (1971)
REPARTO: C.Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Sherlock Jr.

El moderno Sherlock Holmes



Buster Keaton, EE.UU., 1924, B&N, 45 min.

Síntesis: Un joven proyccionista de cine, compete por la mano de una mujer. Tras un desafortunado encuentro con su rival, vuelve a la sala de cine, se queda dormido durante una proyección y sueña que se ha convertido en un gran detective llamado Sherlock Jr.

El moderno Sherlock Holmes [es uno] de los paradigmas de la modernidad cinematográfica, una de las cimas del gran arte mudo. Dicha modernidad ha venido asociada a su temprano carácter reflexivo [...]. Seguramente a causa del onirismo en que se desenvuelve la mayor parte de su argumento, [la película] fue apadrinada por lo surrealistas y, por extensión, Buster Keaton y el slapstick se convirtieron en uno de los autores y en el género más aplaudidos por dicho grupo.

Vértigo. Revista de cine: *El proyccionista que sabía demasiado*, Jaime J. Pena

GUION: C. Bruckman, J. Havez, J. Mitchell
PRODUCCIÓN: Buster Keaton, J. M Schenck
FOTOGRAFÍA: Elgin Lessley, Byron Houck
MONTAJE: Roy B. Yokelson
MÚSICA: Club Foot Orchestra (1999)
REPARTO: B. Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

Nanook of the North

Nanook, el esquimal



Robert J. Flaherty, EE.UU., Francia, 1922, B&N, 78 min.

Sinopsis: *Documental que narra las duras condiciones de vida del esquimal Nanuk y su familia. La detallada realidad estos esquimales, que viven en medio de un clima casi imposible para el resto de los humanos, es lo que plasmó el antropólogo, explorador y cartógrafo Robert J. Flaherty cuando fue a rodar la cotidianidad de los habitantes de la Bahía de Hudson en Canadá, a comienzos de los años veinte.*

Con dos cámaras, un generador, un laboratorio de campaña y un proyector, Flaherty pasa un total de quince meses en compañía de Nanook y los suyos. Vive con ellos, comparte sus condiciones de vida y crea así una complicidad con los cazadores, hasta el extremo de que éstos, no se conforman únicamente con guiarle y acaban ayudándole a desmontar y limpiar las cámaras. Se convierten en intérpretes de su propia vida cinematográfica [...] Además, aunque los gestos de Nanook sean ya entonces anacrónicos [...], Flaherty se limita a filmar la vida cotidiana: la construcción del iglú, la caza de la foca, las comidas, el sueño, el frío. El filme se va buscando a sí mismo, se inventa, se revela desde el interior de una experiencia cotidiana, así como desde el interior de las imágenes.

El documental: la otra cara del cine, Jean Breschand

GUION: Robert J. Flaherty | **PRODUCCIÓN:** Robert J. Flaherty | **FOTOGRAFÍA:** Robert J. Flaherty | **MONTAJE:** Herbert Edwards (1947) | **MÚSICA:** Rudolph Schramm (1947) | **REPARTO:** Allakariallak, Alice Nevalinga, Cunayou, Allegoo

Der letzte Mann

El último



Friedrich Wilhelm Murnau, Alemania, 1924, B&N, 77 min.

Sinopsis: *Un viejo portero de un lujoso hotel, orgulloso de su trabajo y respetado por todos en su barrio, es bruscamente reasignado a mozo de los lavabos debido a su avanzada edad. Avergonzado, intenta ocultar su nueva condición robando su antiguo uniforme y vistiéndose con este cuando se presenta en su vecindad, hasta que un día la verdad sale a la luz y su vida empieza a desintegrarse.*

El dominio técnico de Murnau hace que todas sus películas sean emocionantes de ver. En [...] *Nosferatu*, en las visiones diabólicas de *Fausto* o en la ciudad imaginaria de *Amanecer*, creó visiones fantasmagóricas que parecían definir a sus personajes: eran quienes eran por lo que los rodeaba. [En] *El último*, la historia de Murnau sigue una narración más tradicional de lo habitual, [pero siguen siendo los elementos externos (como el propio uniforme) los que definen las personalidades de los protagonistas.] Su tragedia "solo podía ser una historia alemana", escribió el crítico Lotte Eisner, cuyo libro de 1964 sobre Murnau despertó el interés en su trabajo. "Solo podría suceder en un país donde el uniforme (como estaba en el momento en que se hizo la película) era más [poderoso] que Dios". Quizás la identificación total del portero con su trabajo, su puesto, su uniforme y su imagen ayuda a presagiar el surgimiento del [Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán]; una vez que se pone su uniforme, el portero ya no es un individuo sino un instrumento servilmente leal de una organización más grande. Y cuando se quita el uniforme, deja de existir, incluso a sus propios ojos.

Chicago Sun Times, Roger Ebert

GUION: Carl Mayer | **PRODUCCIÓN:** Erich Pommer | **FOTOGRAFÍA:** Karl Freund |
MONTAJE: Elfriede Böttrich | **MÚSICA:** Giuseppe Becce, Timothy Brock (1992) |
REPARTO: Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller

The Wind

El viento



Victor Sjöström, EE.UU., 1928, B&N, 95 min.

Sinopsis: *Letty, una inocente joven de Virginia, se traslada desde el Este a las praderas de Texas, donde parece que el viento nunca deja de soplar y la arena llega a todas partes. Allí vive con unos parientes, pero, como no se siente querida, se verá abocada a un matrimonio que no desea.*

El mejor film hollywoodiense de uno de los grandes del cine sueco clásico fue la adaptación de una oscura novela de Dorothy Scarborough. Articulado a través de una trama netamente melodramática, sublima fácilmente su condición con una extraordinaria puesta en escena que consigue ligar la pulsión pasional con las fuerzas de la naturaleza. El tono febril de la narración tiene como contrapunto una fascinante composición formal.

Fotogramas

GUION: Frances Marion | **PRODUCCIÓN:** Kevin Brownlow, David Gill (1983) | **FOTOGRAFÍA:** John Arnold | **MONTAJE:** Conrad Nervig | **MÚSICA:** Carl Davis (1983) | **REPARTO:** Lillian Gish, Lars Hanson, Montagu Love, Dorothy Cumming, Edward Earle, William Orlamond

Prapancha Pash

A Throw of Dice



Franz Osten, India, Reino Unido, Alemania, 1929, B&N, 74 min.

Sinopsis: *Basada en la epopeya india El Mahabharata, gira en torno a dos reyes, Sohan y Ranjit, son primos y se enfrentan entre ellos por el poder.*

Tan cautivadora como cualquier fantasía oriental hecha en Alemania, *Prapancha Pash* fue la más lujosa de las tres coproducciones entre Himansu Rai y Franz Osten. De nuevo, varios maharajás colaboraron cediendo sus palacios, jardines y ejércitos para esta extravagancia cinematográfica [...]. Los papeles de Seeta Devi en las tres películas son interpretados por dos actrices diferentes: las hermanas René y Percy Smith y ambas merecen ser clasificadas como dos de las estrellas femeninas más fascinantes de ese período [del cine indio]. Satyajit Ray afirmó que “[era maravilloso poder ver la película] cincuenta años después de su realización [y llegar a sentir la ilusión de que había sido rodada ese mismo año. Lo más importante son, sin embargo] las personas involucradas en la realización, indios y alemanes que se dieron cuenta de la necesidad de preservación de esta película, que nos permite verla ahora en su perspectiva histórica”.

Light Of Asia: Indian Silent Cinema 1912-1934, Suresh Chabria

GUION: W.A. Burton, Max Jungk | **PRODUCCIÓN:** Nadine Luque, Domenico Procacci, Himanshu Rai | **FOTOGRAFÍA:** Emil Schünemann | **MONTAJE:** Emil Schünemann | **MÚSICA:** Willy Schmidt-Gentner | **REPARTO:** Seeta Devi, Himansu Rai, Charu Roy, Modhu Bose, Sarada Gupta, Lala Bijoykishen, Tincory Chakrabarty

Vampyr



Carl Theodor Dreyer, Alemania, Francia, 1932, B&N, 75 min.

Sinopsis: *El joven viajero, Allan Gray, se aloja en una misteriosa posada. Estando allí, comienza a tener espeluznantes visiones, de las cuales la más terrible es el descubrimiento de una mujer inconsciente que ha sido atacada por un vampiro en forma de bruja.*

La principal intención de Dreyer a la hora de adentrarse en la historia que narra *Vampyr* es la de demostrar en cierto modo que el terror viene por lo que se produce en la mente del individuo más que por los acontecimientos que tienen lugar alrededor. Como el propio director declaró en una ocasión si varias personas se encuentran en una habitación y al pasar un rato reciben la información de que hay un cadáver detrás de la puerta todo cambiará de repente, en el escenario nada ha cambiado, la luz sigue siendo la misma, ningún elemento ha mutado; sin embargo la mente lo percibe todo de forma distinta y ésta es capaz de crear un mundo distinto que es el que se sentirá. *Vampyr* es una película que se siente en cada uno de sus fotogramas en los que Dreyer crea para nosotros un mundo fantasmagórico, onírico, enigmático, sexual, lleno de muerte y también de vida, con la esencial característica de que no parece nuestro mundo, sino algún lugar que se encuentra entre realidad y ficción.

Espinof: *Vampiros de verdad: 'Vampyr' de Carl Theodor Dreyer, Alberto Abuín*

GUION: Carl Theodor Dreyer, Christen Jul | **PRODUCCIÓN:** Carl Theodor Dreyer | **FOTOGRAFÍA:** Rudolph Maté | **MONTAJE:** Tonka Taldy | **MÚSICA:** Wolfgang Zeller | **REPARTO:** Julian West, Sybille Schmitz, Henriette Gérard, Jan Hieronimko, Maurice Schutz, Rena Mandel

Das Testament des Dr. Mabuse

El testamento del Dr. Mabuse



Fritz Lang, Alemania, Francia, 1933, B&N, 122 min.

Sinopsis: *El inspector Lohmann investiga un caso de falsificación que le conduce hasta el famoso criminal Dr. Mabuse, que se encuentra ingresado en una clínica psiquiátrica propiedad del Dr. Baum, un importante psiquiatra fascinado por la obra de Mabuse.*

Aunque no tenga la popularidad de *Metrópolis*, ni la perfección de *La muerte cansada*, la serie de películas sobre el Dr. Mabuse es absolutamente trascendente en la carrera de Fritz Lang. Las razones no son sólo cinematográficas. A su manera, Mabuse refleja las inquietudes políticas del director austriaco, o más específicamente, sus temores sobre el poder. Además las tres partes cruzan toda la trayectoria fílmica de Lang. Desde el período mudo hasta el sonoro, desde su partida a EE.UU hasta el término definitivo de su carrera. *El testamento del Dr. Mabuse* (1933) marca la fuga de Lang de la Alemania nazi, en parte por la censura a la película y en parte por los ofrecimientos que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, hiciera en nombre del Führer para que encabezara los estudios germanos.

Revista de Cine Mabuse: *La saga de Fritz Lang. Mabuse y la parábola del mal eterno, Jorge Morales*

GUIÓN: Fritz Lang, Thea von Harbou | **PRODUCCIÓN:** Fritz Lang, Seymour Nebenzal | **FOTOGRAFÍA:** : Károly Vass, Fritz Arno Wagner | **MONTAJE:** Conrad von Molo, Lothar Wolff | **MÚSICA:** Hans Erdmann | **REPARTO:** Rudolf Klein-Rogge, Oskar Beregi, Theodor Loos, Karl Meixner, Otto Wernicke, Klaus Pohl, Wera Liessem

L'Atalante



Jean Vigo, Francia, 1934, B&N, 85 min.

Sinopsis: *Jean es el capitán de "El Atalante", una barcaza que es a la vez su hogar, y en la que recorre los ríos franceses con la compañía de Jules, un viejo y excéntrico marinero. Cuando Jean se casa, la felicidad llega a "El Atalante". Pero todo cambia cuando su esposa, Juliette, se escapa del barco atraída por las luces de París.*

El único largometraje de Jean Vigo, fallecido de septicemia pocos meses después de concluirlo, es una obra maestra absoluta del cine francés. Influído a partes iguales por el documental y el Surrealismo, que trasluce en una atmósfera irreal y en secuencias como la inmersión de Jean, *L'Atalante* destaca sin embargo por su singular lirismo. Durante el melodioso transitar de la barcaza por los canales del Sena, un trayecto de carácter casi onírico, Vigo y el director de fotografía Boris Kaufman (hermano del cineasta soviético Dziga Vértov) se recrean en plasmar la vida en el río, creando un cuadro en movimiento con retazos impresionistas. La ciudad, en cambio, está marcada por un realismo crudo, potenciado por su contraste con las escenas fluviales.

Museo de Bellas Artes de Asturias

GUION: Jean Vigo, Albert Riera | **PRODUCCIÓN:** Jacques-Louis Nounez | **FOTOGRAFÍA:** Boris Kaufman | **MONTAJE:** Louis Chavance | **MÚSICA:** : Maurice Jaubert | **REPARTO:** Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté, Louis Lefebvre, Gilles Margaritas

Easy Living

Una chica afortunada



Mitchell Leisen, EE.UU., 1937, B&N, 88 min.

Sinopsis: *J.B. Wall es un rico banquero de Wall Street que está harto de los dispendios económicos tanto de su ocioso hijo John como de su esposa Jennie. Indignado, tira por la azotea la última adquisición de su mujer, un costoso abrigo de marta. El abrigo cae encima de Mary Smith, una mecanógrafa que trabaja en una revista infantil.*

[Leisen fue un] incisivo cronista de su tiempo. [...] Esta faceta de cronista se afianza al observar con mayor detenimiento su obra, ya que ésta gravita sobre una serie de *leitmotivs* que trascienden más allá de ser un vehículo con el que orquestar una serie de secuencias para provocar un rato de distensión. Porque, y a pesar de las diferentes autorías de los guiones que rodó, uno de los ejes sobre los que se vertebran muchas de sus películas se halla en la combinación entre la confusión –es decir, lo que parece ser y en realidad no es– y el azar, lo que provoca en no pocas ocasiones situaciones inesperadas y malos entendidos, cuando no equivocados insospechados. ¿Acaso en la vida real los deseos no están supeditados por los caprichos del destino?

Hollywood revelado I. Diez directores brillando en la penumbra, Carlos Tejeda

GUION: Preston Sturges | **PRODUCCIÓN:** Arthur Hornblow Jr. | **FOTOGRAFÍA:** Ted Tetzlaff | **MONTAJE:** Doane Harrison | **MÚSICA:** Ralph Rainger, Leo Robin, Victor Young, Frederick Hollander, Gordon Jenkins, Gregory Stone, Milan Roder | **REPARTO:** Jean Arthur, Edward Arnold, Ray Milland, Luis Alberni, Mary Nash

Zangiku Monogatari

Historia de los crisantemos tardíos



Kenji Mizoguchi, Japón, 1939, B&N, 143 min.

Sinopsis: En el Tokyo de 1885, Kikunosuke Onoue, hijo de un importante actor, descubre que es aplaudido únicamente por ser el heredero de su padre y que, en realidad, el público se mofa de sus interpretaciones. La única persona que se atreve a ser sincera con él es Otoku, la niñera de los hijos de su hermano, pero, precisamente por ello es despedida, y a Kikunosuke le prohíben verla por temor a los rumores.

Mizoguchi se hallaba en un momento de transición en 1939. Ingresa en la Shôchiku, y además el gobierno japonés le nombra asesor para el Cine Nacional. Los años del naturalismo y la crítica social habían quedado atrás, y el viento político soplabá muy hacia la derecha. En semejante contexto, Mizoguchi halló refugio en un universo al que debía buena parte de su prestigio en la industria: el melodrama *shinpa*. Surgido a finales del s. XIX como una especie de kabuki "realista" que trataba temas polémicos y de actualidad, el teatro *shinpa* es el gran eslabón perdido del melodrama japonés en el s. XX. Pero tenía algo de antigualla –por comparar, pensemos en la opereta vienesa o la zarzuela– cuando Mizoguchi retorna al género en su primera película para Shochiku: un *geido mono* ("historias de artistas") que conocemos como *Historia de los crisantemos tardíos*, adaptación de un exitoso drama *shinpa* cuyo origen era una novela por entregas de Muramatsu Shôfû, y que narraba una historia de amor trágico y redención artística acontecida en torno a 1890 y en los ambientes y familias –con nombres reales– del mundo teatral kabuki.

Extraído y reelaborado sobre fragmentos de Luis Miranda: Una teoría del plano-secuencia. Tiempo, historia y narratividad en las películas de Mizoguchi Kenji durante la década de los 30, Luis M.

GUION: Yoshikata Yoda | **PRODUCCIÓN:** Shintarô Shirai | **FOTOGRAFÍA:** Minoru Miki, Yozo Fuji | **MONTAJE:** Koshi Kawahigashi | **MÚSICA:** Shirô Fukai | **REPARTO:** Shotaro Hanayagi, Kakuko Mori, Kôkichi Takada, Yôko Umemura, Tokusaburo Arashi, Gonjuro Kawarazaki

La vida en un hilo



Edgar Neville, España, 1945, B&N, 92 min.

Sinopsis: Cuando regresa a Madrid desde la ciudad de provincias donde ha vivido, la joven viuda Mercedes se encuentra en el tren con una vidente que le relata cómo hubiese sido su vida si en lugar de casarse con el ingeniero de buena familia hubiera elegido a un escultor bohemio llamado Miguel Ángel. Hubiera tenido una vida menos lujosa pero más feliz.

Crítica demoledora y divertidísima de esa burguesía de provincias, y no tan de provincias, hipócrita y plagada de prejuicios que pasa la vida criticando a los demás en un entorno clasista y machista hasta la extenuación. *La vida en un hilo* es la gran comedia sofisticada de Neville gracias al encanto de unos diálogos vivos y espontáneos donde ofrece una ácida fábula sobre el papel del azar en nuestras vidas con esa bruja que ve el pasado para descubrir el futuro, en la que sobresale en todo momento la belleza y el chic de esa maravillosa Conchita Montes a la altura de las grandes damas del cine clásico.

El Cultural. Clásicos españoles (III): Edgar Neville, Juan Sardá

GUION: Edgar Neville | **PRODUCCIÓN:** Edgar Neville | **FOTOGRAFÍA:** Enrique Barrayre González | **MONTAJE:** Mariano Pombo | **MÚSICA:** José Muñoz Molleda | **REPARTO:** Conchita Montes, Rafael Durán, Guillermo Marín, Julia Lajos

Sciucsià

El limpiabotas



Vittorio de Sica, Italia, 1946, B&N, 87 min.

Sinopsis: *En la Roma de la postguerra, dominada por la miseria y el desempleo, dos jóvenes limpiabotas sueñan con comprarse un caballo. La única forma de conseguir el dinero necesario es trapichear en el mercado negro, pero los muchachos intentan en todo momento no ser detenidos.*

El Limpiabotas (Sciucsià, 1946), de Vittorio De Sica es el reflejo de una mirada tambaleante, es la huella de una herida que no se cierra porque un grito aún agranda la brecha. El país acababa de pasar una guerra, pero aún no la ha superado. Intenta abrir los ojos, pero las luces de una nueva era los queman porque aún penden las sombras de un pasado que ha dejado ruinas, emociones e ilusiones arrasadas. El país sueña con ser un caballo de carreras triunfante, superar la miseria. Es como un niño que quiere crecer de nuevo, ser otro adulto distinto a aquel en el que se convirtió, en un error, en un fracaso, un país enfrentado, infectado, un adulto del que quiere olvidarse como si no hubiera existido, una bota que no pisó ni oprimió sus sueños hasta convertirlo en amasijo. Pero más bien es aún como el limpiabotas que contempla la suela del zapato que puede pisarle, o que aún puede pisarle. Como unos niños limpiabotas que aún creen que el sueño es posible, que pueden comprar el caballo más veloz con el dinero que ganan.

El cine de Solaris: *El Limpiabotas, Alexander Zárate*

GUION: Sergio Amidei, Adolfo Franci, Cesare Zavattini, Cesare Giulio Viola | **PRODUCCIÓN:** Paolo William Tamburella | **FOTOGRAFÍA:** Anchise Brizzi | **MONTAJE:** Niccolò Lazzari | **MÚSICA:** Alessandro Cicognini | **REPARTO:** Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni, Annielo Mele, Bruno Ortenzi, Emilio Cigoli

Pursued

Perseguido



Raoul Walsh, EE.UU, 1947, B&N, 101 min.

Sinopsis: Criado por una familia adoptiva, Jeb es un huérfano que sigue atormentado por el traumático asesinato de sus padres cuando era un niño. Sus traumas infantiles vuelven una y otra vez a través de sus sueños. Y sus pesadillas se hacen realidad cuando reaparece el hombre que después de acabar con su familia, no ha dejado de buscarlo durante años para acabar también con él.

Raoul Walsh, un sólido veterano en géneros como el western y el cine negro, ofreció una de las películas más interesantes de su carrera al combinar ambos en *Perseguido* (1947). Puede que éste se trate del western más paranoico que se hubiera filmado hasta entonces, adelantándose décadas a los westerns casi existenciales de los 60 que hacían de los cowboys figuras errantes que intentaban encontrarse a sí mismos. Porque tal y como dicta su título, el protagonista de *Perseguido* es un hombre que literalmente se siente acosado toda su vida sin saber el por qué. Alguien que tiene la intuición de no estar en el lugar que le corresponde, de estar condenado por un hecho desconocido de su pasado. Un tipo de conflicto más bien poco habitual en el western.

El Gabinete del Dr. Mabuse: Perseguido (1947) de Raoul Walsh, Guillermo Triguero

GUIÓN: Niven Busch | **PRODUCCIÓN:** Milton Sperling | **FOTOGRAFÍA:** James Wong Howe | **MONTAJE:** Christian Nyby | **MÚSICA:** Max Steiner | **REPARTO:** Teresa Wright, Robert Mitchum, Judith Anderson, Dean Jagger, Alan Hale, John Rodney, Clifton Young, Harry Carey Jr.

Kind Hearts and Coronets

Ocho sentencias de muerte



Robert Hamer, Reino Unido, 1949, B&N, 106 min.

Sinopsis: *Luis desea recuperar su título con el objetivo de vengar a su madre, una antigua aristócrata rechazada por la nobleza inglesa. El problema es que no es el heredero directo, es la novena persona en la línea sucesoria. Sólo hay una solución: deshacerse de los otros ocho sucesores...*

Hamer disecciona a través de tal empresa criminal, irónica y estimulante, a una serie de elegantes e instruidos personajes capaces de comportarse vilmente con tal de salirse con la suya. Lo hace desde una posición aparentemente observadora, sin juicios, convirtiendo así la historia en una comedia, alta comedia, dotada de sofisticado cinismo, cargada de ironía dramática, reconociéndose en su retórica exclusivista una feroz sátira social [...]. Pionera tras la guerra en la crítica al sistema social de castas a través de sus ingeniosos y cínicos personajes. Valiente frente a los hipócritas prejuicios sexuales de sus contemporáneos -muchos de ellos aún no superados- haciendo gala de un erotismo sutil. Valiente también frente a las normas clasistas y caducas imperantes en el momento, gracias a lo cual recibió la censura en Estados Unidos, donde, para satisfacer el Código Hays, se añadieron diez segundos de grabación a la secuencia final, con el fin de mostrar las memorias de Louis siendo descubiertas antes de que pueda recuperarlas, dejando claro el castigo; aunque ello esté implícito en el montaje original.

El asombrario & Co.: 'Ocho sentencias de muerte', una obra maestra de humor inglés, Antonio Bazaga

GUION: Robert Hamer, John Dighton | **PRODUCCIÓN:** Michael Balcon | **FOTOGRAFÍA:** Douglas Slocombe | **MONTAJE:** Peter Tanner | **MÚSICA:** Ernest Irving | **REPARTO:** Dennis Price, Alec Guinness, Joan Greenwood, Valerie Hobson

Le fleuve

El río



Jean Renoir, Francia, Reino Unido, India, EE.UU., 1951, Color, 99 min.

Sinopsis: *Historia de una joven, perteneciente a una familia inglesa, que vive en la India en la época de la posguerra. Allí conoce por primera vez el amor, la pérdida y todas las emociones propias de la adolescencia.*

Podría decirse que *El río* es un documental ataviado con una historia de amor [...] Renoir reflexiona sobre la existencia del hombre, sobre la vida y la muerte, el amor y la guerra, encontrando en las costumbres de los indios un enérgico contraste a las actitudes occidentales [...]. No desarrolla una historia tradicional, sino que parcela la vida de sus personajes en unos instantes concretos de su vida. Ni los más trascendentes ni los menores. Un trozo de vida en el que se cambia, en el que se muere para volver a nacer. Las tres muchachas enamoradas presencian el devenir de ese cambio siendo protagonistas y testigos a la vez. Las tres creerán que su frustrada pasión es definitiva

El País: *'El río', una película ejemplar, Diego Galán*

GUION: Jean Renoir | **PRODUCCIÓN:** Kenneth McEldowney, Jean Renoir | **FOTOGRAFÍA:** Claude Renoir | **MONTAJE:** George Gale | **MÚSICA:** M.A. Partha Sarathy | **REPARTO:** Patricia Walters, Adrienne Corri, Nora Swinburne, Esmond Knight, Arthur Shields, Thomas E. Breen

The Prowler

El merodeador



Joseph Losey, EE.UU., 1951, B&N, 92 min.

Sinopsis: Susan denuncia a la policía que en los alrededores de su casa hay un merodeador que le espía. El agente que investiga el caso se obsesiona con ella, hasta el punto de plantearse matar a su marido, un reconocido locutor de radio nocturna.

Esta película es una obra maestra. Pertenece a la etapa americana de Losey, antes de su exilio británico motivado por la caza de brujas, y es un *thriller* sencillo, de serie B, pero conciso, cortante. Una gélida perspectiva del ser humano, sus bajezas y sus impulsos animales en la que un policía (excelente Heflin), por el amor a una mujer, se verá abocado al crimen. De una sobrecogedora violencia interna. O externa: la escena en que el protagonista se dispara al brazo, por ejemplo.

El País: *El merodeador*, Augusto Martínez Torres

GUION: Hugo Butler, Dalton Trumbo | **PRODUCCIÓN:** Sam Spiegel | **FOTOGRAFÍA:** Arthur Miller | **MONTAJE:** Paul Weatherwax | **MÚSICA:** Lyn Murray | **REPARTO:** Van Heflin, Evelyn Keyes, John Maxwell, Katharine Warren, Emerson Treacy

The Hitch-hiker *El autoestopista*



Ida Lupino, EE.UU., 1953, B&N, 71 min.

Sinopsis: *Dos hombres viajan hacia Baja California, en México, donde esperan gozar de unos días de pesca. Ya en México, recogen a un autoestopista. Este es en realidad un asesino que huye de la justicia, pero su coche se ha averiado. El viaje de los dos pescadores se convierte en una angustiada odisea.*

La película está realizada con muy pocos medios [...] unos ajustados 70 minutos de duración. Lupino sorprende en la utilización de todos esos elementos, exprimiéndolos al máximo, y hasta donde la simplicidad de la historia le permite. Conocedora a la perfección del ambiente de cine negro, viste al film de un ambiente opresivo muy conseguido, jugando con la luz tanto en las escenas nocturnas, que son numerosas, como las hechas a la luz del día, donde la presencia del desierto parece un personaje más.

Espinof: *'El autoestopista', el cine negro según Ida Lupino, Alberto Abuín*

GUION: Ida Lupino, Collier Young, Daniel Mainwaring, Robert L. Jos | **PRODUCCIÓN:** Collier Young | **FOTOGRAFÍA:** Nicholas Musuraca | **MONTAJE:** Douglas Stewart | **MÚSICA:** Leith Stevens | **REPARTO:** Edmond O'Brien, Frank Lovejoy, William Talman, José Torvaj

Él



Luis Buñuel, México, 1953, B&N, 92 min.

Sinopsis: *Francisco es rico, estricto y soltero. Un día se encuentra con Gloria, y comienza a cortejarla hasta que ella acepta casarse con él. Al principio todo es pasión, pero todo cambiará..., pues él se vuelve cada vez más paranoico y delirante.*

“Lo he diseccionado como a un insecto”. “La intención del film más que anticlerical es humorística, me conmovió ese hombre tan celoso, tan solo, con tanta angustia y violencia interior”. Con estas frases resumió Luis Buñuel la película *Él*, que realizó en México en 1954 y en la que, con su peculiar mirada, nos narra la trágica historia de amor de un paranoico llamado Francisco en su desesperado y fallido intento de conseguir una relación objetiva [...]. Su mirada distanciada está llena de ironía, de ternura y de los interrogantes necesarios para mantener abierto un discurso que es susceptible de múltiples lecturas, como sucede en la mayor parte de sus películas.

Psicomundo: *Él: La mira de Buñuel sobre la paranoia, José Luis Gallego Llorente*

GUION: Luis Buñuel, Luis Alcoriza | **PRODUCCIÓN:** Óscar Dancigers | **FOTOGRAFÍA:** Gabriel Figueroa | **MONTAJE:** Carlos Savage | **MÚSICA:** Luis Hernández Bretón | **REPARTO:** Arturo de Córdova, Delia Garcés, Aurora Walker, Carlos Martínez Baena, Manuel Dondé, Rafael Banquells, Fernando Casanova, Luis Beristáin

Marty



Delbert Mann, EE.UU.,1955, B&N, 90 min.

Sinopsis: *Marty es un carnicero de 40 años italo-norteamericano que convive en el Bronx junto a su posesiva madre. Su timidez le hace creer que nunca iniciará una relación amorosa. Por insistencia de su madre, sale una noche para bailar y conoce a Clara, una profesora tan insegura y tímida como él, surgiendo un romance que es desaprobado tanto por la madre de Marty como por sus amigos.*

Pese a la aparente sencillez del planteamiento y su tratamiento, *Marty* es sin duda una de las películas más hermosas y entrañables surgidas del Hollywood clásico [...]. Sustituir el glamour de las carismáticas estrellas por gente de la calle, algo que sobre el papel en su momento parecía poco prometedor y sin embargo funcionó tanto en calidad como en taquilla [...]. El protagonista era Ernest Borgnine, quien realmente se aleja por completo de esa imagen de galán y aquí reivindica el protagonismo de las personas normales.

El Gabinete del Dr. Mabuse: *Marty (1955) de Delbert Mann, Guillermo Triguero*

GUION: Paddy Chayefsky | **PRODUCCIÓN:** Harold Hecht | **FOTOGRAFÍA:** Joseph LaShelle | **MONTAJE:** Alan Crosland | **MÚSICA:** Roy Webb | **REPARTO:** Ernest Borgnine, Betsy Blair, Esther Minciotti, Joe Mantell, Karen Steele, Augusta Ciolli, Jerry Paris, Frank Sutton, James Bell, Robin Morse

Bab el hadid

Estación central



Youssef Chahine, Egipto, 1958, B&N, 77 min.

Sinopsis: *Un vendedor de periódicos tullido vive entre los andenes y vagones de la estación de tren de El Cairo, y se siente atraído por una atractiva vendedora de refrescos.*

Estación central (Bab el hadid) -conocida quizá más por su título en inglés, *Cairo Station*-, fue una de las primeras películas en abrir las puertas del cine realizado en África al resto del mundo [...].Chahine nos muestra una ciudad, El Cairo, que va dando muestras de apertura a la modernidad occidental y en la que los trabajadores intentan salir adelante en condiciones precarias defendiendo sus derechos por medio de una organización sindicalista. En medio del trasiego diario, un escenario clave, la estación de trenes, y nuestro protagonista, Qinawi [...] Ambos elementos, el espacial y el argumental, presencias recurrentes en el cine negro, hacen que *Estación central*, sin contarnos exactamente lo mismo, se hermane en mi imaginario particular con aquella historia sobre una bestia humana que llevaron a la pantalla Jean Renoir, Fritz Lang y, en Argentina, Daniel Tynaire. [*Estación central* es] una gran obra cinematográfica habitada por personajes nada maniqueos, repleta de tensión, erotismo y violencia [con una clara influencia] del mejor cine negro norteamericano, principal razón, seguramente, de su vigencia.

Las cosas que hemos visto: *Estación central (1958) de Youssef Chahine*

GUION: Mohamed Abu Youssef , Abdel Hai Adib | **PRODUCCIÓN:** Gabriel Talhami | **FOTOGRAFÍA:** Alevise Orfanelli | **MONTAJE:** Kamal Abul Ela | **MÚSICA:** Fouad El-Zahry, Miklós Rózsa | **REPARTO:** Farid Shawqi, Hind Rostom, Youssef Chahine, Hassan el Baroudi, Abdel Aziz Khalil, Naima Wasfy

Imitation of Life

Imitación a la vida



Douglas Sirk, EE.UU., 1959, Color, 125 min.

Sinopsis: *Lora Meredith es una joven actriz viuda con una hija de seis años que se traslada a Nueva York buscando trabajo, pero necesita que alguien la ayude en casa. Lora contrata a Annie, una mujer negra sin recursos que también tiene una hija. La convivencia entre las dos mujeres y las dos niñas se complicará con el paso del tiempo porque la hija de Annie rechaza sus orígenes y se hace pasar por blanca siempre que puede.*

Si por algo destaca *Imitación a la vida*, la cinta más famosa de Sirk, es por su tratamiento del racismo. Lana Turner encarna a una actriz que aspira a triunfar y tiene una hija. En los primeros minutos de la película, acoge a una madre soltera negra, encarnada por Juanita Moore, y a su hija. Las dos madres y sus dos pequeñas serán las protagonistas de una historia llena de dramatismo. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que a Sirk le interesaba más el personaje de la criada que el de la señora. El director alemán se adelantó a su tiempo y mostró las consecuencias de ser negro en la América más racista. La forma en la que retrata los prejuicios que sufre la hija de la sirvienta, interpretada por Susan Kohner, es sobrecogedora.

Fotogramas: *'Imitación a la vida' cumple 60 años: ocho razones para llorar con Douglas Sirk, el rey del melodrama, José Madrid*

GUIÓN: Eleanore Griffin, Allan Scott | **PRODUCCIÓN:** Ross Hunter | **FOTOGRAFÍA:** Russell Metty | **MONTAJE:** Milton Carruth | **MÚSICA:** Frank Skinner | **REPARTO:** Lana Turner, John Gavin, Susan Kohner, Sandra Dee, Dan O'Herlihy, Robert Alda, Juanita Moore, Mahalia Jackson, Terry Burnham, Karin Dicker, Troy Donahue

Hanyo

La criada



Kim Ki-young, Corea del Sur, 1960, B&N, 90 min.

Sinopsis: *Un compositor ve como su vida se trunca al mantener una relación con su criada, que padece un trastorno de personalidad, mientras su mujer se encuentra de visita en casa de sus padres.*

Un torrente de obsesión sexual, venganza y traición se desata bajo un mismo techo en este melodrama venenoso del maestro surcoreano Kim Ki-young. Inmensamente popular en su país de origen cuando se lanzó, *La criada* es la emocionante y, a veces, asombrosa historia del efecto devastador que una criada inestable tiene en el hogar de un maestro de música burgués y ambiguo moralmente, su esposa devota y su hijos precoces. Sinistro y tenso, pero encaramado en la frontera de lo absurdo, la película de Kim es una historia fascinante sobre la lucha de clases y desintegración familiar que ha tenido una gran influencia en la nueva generación de cineastas surcoreanos.

The Criterion Collection

GUION: Kim Ki-young | **PRODUCCIÓN:** Kim Ki-young | **FOTOGRAFÍA:** Kim Deok-Jin | **MONTAJE:** Oh Young-Keun | **MÚSICA:** Han Sang-gi | **REPARTO:** Eun-Shim Lee, Ju Jeung-nyeo, Kim Jin-kyu, Um Aing-ran, Seon-Ae Ko, Ahn Sung-Kee, Choi Nam-hyeon

Chronique d'un été

Crónica de un verano



Edgar Morin, Jean Rouch, Francia, 1961, B&N, 85 min.

Sinopsis: Los directores realizan un estudio sociológico de la sociedad parisina de los años 60. Arrancan el film con un pregunta sencilla pero directa: «¿Es usted feliz?». Después se centran en algunas personas, con diferentes perfiles, a las que entrevistan sobre la idea de la felicidad, su estado actual, anhelos y vivencias.

Esta es una de sus pocas películas de Rouch filmadas en Europa, en la que sin embargo, trata a los ciudadanos europeos como si fueran extraños a los que tratar de entender. Filmada en blanco y negro, y dirigida junto con Edgar Morin, la película parte de un experimento: tratar de comprender cómo viven los parisinos, al tiempo que se reflexiona sobre el proceso de construcción de la propia película, en un gesto propiamente del *cinéma vérité*. En palabras de Josep María Catalá: "Edgar Morin y Jean Rouch, en *Crónica de un verano* (1961), se dedican a preguntarle a la gente si son felices porque intuyen que las respuestas permitirán entrever, como en una ecografía, la forma difusa de la realidad en la que los individuos están inmersos. No es de extrañar que estos documentalistas den a continuación el inevitable paso hacia el documental auto-reflexivo y muestren a sus sujetos las propias imágenes de sus entrevistas en un gesto postrero por hacer surgir esa realidad global que se ha desvanecido, que ha traspasado la frontera de lo fotográfico para situarse en un territorio que está más allá de esa demarcación".

Otros Cines Europa, Gonzalo de Pedro Amatria

GUION: Edgar Morin, Jean Rouch | **PRODUCCIÓN:** Anatole Dauman, Philippe Lifchitz | **FOTOGRAFÍA:** Michel Brault, Raoul Coutard, Roger Morillière, Jean-Jacques Tarbès | **MONTAJE:** Néna Baratier | **MÚSICA:** Pierre Barbaud | **REPARTO:** Jean Rouch, Edgar Morin, Marceline Loridan-Ivens, Marilù, Angelo Jean-Pierre Sergent

Manji



Yasuzô Masumura, Japón, 1964, Color, 91 min.

Sinopsis: *Una ama de casa sin hijos se enamora de una bella modelo y persigue una pasión lésbica que estalla en obsesión, adulterio, engaño, chantaje y (posiblemente) asesinato cuando los cuatro principios involucrados chocan.*

Existen dos motivos fundamentales por los que *Manji* podría considerarse un clásico en la historia del cine de autor: se trata de la adaptación de una novela impecable escrita por Junichiro Tanizaki y, además, tiene un reparto magnífico. Sin embargo, este tórrido melodrama sigue anclado de forma inamovible en territorio del cine de explotación sexual (*sexplotation*), debido a las tendencias "soeces" de Masumura. A medida que la trama desciende a un miasma de pactos suicidas, manipulaciones cruzadas, chantaje, pruebas de lealtad, embarazos falsos y juramentos de sangre absurdos, Masumura lo eleva nuevamente a la sobrecarga emocional que ha hecho de la película un pilar de su género.

Time Out

GUION: Kaneto Shindô | **PRODUCCIÓN:** Yonejirô Saitô | **FOTOGRAFÍA:** Setsuo Kobayashi | **MONTAJE:** Tatsuji Nakashizu | **MÚSICA:** Tadashi Yamauchi | **REPARTO:** Ayako Wakao, Kyôko Kishida, Yusuke Kawazu, Eiji Funakoshi, Ken Mitsuda, Kyu Sazanka

Deus e o Diabo na Terra do Sol

Dios y el Diablo en la Tierra del Sol



Glauber Rocha, Brasil, 1964, B&N, 120 min.

Síntesis: *Manuel y Rosa, una pareja de campesinos brasileños, andan buscando un pedazo de tierra y esperando un milagro. En el transcurso se enfrentan a la espiritualidad y la venganza, en las figuras de un religioso y un cangaceiro con prédicas opuestas, para concluir, tras un cúmulo de muertes, que la tierra es de la humanidad y no de sus personalizaciones del Bien y del Mal.*

Dios y Diablo en la Tierra del Sol [es] extraña, compleja y diferente, encierra todas las virtudes del cineasta brasileño. Una fotografía luminosa desasosegante, una historia nietzschiana y unos personajes alienados por la religión y por unos líderes que los conducirán a un final fatalista. [La obra] traslada a la pantalla en forma de metáfora poética la dualidad existente en el Brasil de la época. Refleja a la perfección como la naturaleza del ser humano se enfrenta a lo largo de su vida a la disyuntiva de elegir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, las ataduras y seguridad contra la libertad e inseguridad. La película analiza con maestría las relaciones de poder y dependencia que se establecen entre el "amo" y el "sirviente" y las consecuencias que dicha subordinación provocan en el seguidor inconsciente. Rocha relata la película como si fuera un trovador de la edad media a través de una canción popular que abre y resume el inicio y final de las principales secuencias de la película. Elemento novedoso y que confiere a la cinta un halo de espiritualidad y tradición narrativa inspirada en los cantares de gesta medievales.

Cine Maldito, Rubén Redondo

GUION: Glauber Rocha | **PRODUCCIÓN:** Luiz Augusto Mendes | **FOTOGRAFÍA:** Waldemar Lima | **MONTAJE:** Rafael J. Valverde | **MÚSICA:** Sérgio Ricardo | **REPARTO:** Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos, Maurício do Valle, Lidio Silva, Sonia Dos Humildes

Soy Cuba



Mikhail Kalatozov, Cuba, URSS, 1964, B&N, 108 min.

Sinopsis: *Una prostituta, un trabajador de los campos de caña de azúcar, un universitario y una familia concienciada centran cuatro historias que ensalzan el ideal comunista frente al capitalismo. La identidad de la Cuba revolucionaria, en toda su esencia.*

El crítico norteamericano Jim Hoberman la describió con gracia: “una alucinación bolchevique”. La película cubano-soviética *Soy Cuba*, rodada en 1963, desafía todas las descripciones y su historia es digna de ser contada. Fue una de las filmaciones más largas que [se recuerden y tuvo] un fracaso fue instantáneo: no gustó ni en Cuba ni en la Unión Soviética. Cayó en el olvido hasta que en 1995 Martin Scorsese y Francis Ford Coppola la redescubrieron y la volvieron a colocar en el circuito de exhibiciones. Así atrajo la atención del mundo, no sólo como una rareza sino como la obra maestra formal que realmente es [...]. La clave, seguramente, está en el director de fotografía habitual de Kalatozov. Se trataba de Sergey Urusevskiy, quien había aprendido a usar en el ejército cámaras en mano más livianas, lo cual le permitía filmar con planos largos y mucha movilidad. Y los planos secuencia de *Soy Cuba* pertenecen al panteón más alto de la historia del cine, en un logro en el que se unen arte e ingeniería para lograr resultados sencillamente pasmosos.

Infobae: *“Soy Cuba”: el film rescatado por Scorsese y Coppola, que se convirtió en un clásico del cine, Gustavo Noriega*

GUION: Enrique Pineda Barnet, Evgeniy Evtushenko | **PRODUCCIÓN:** Bela Fridman, Semyon Maryakhin, Miguel Mendoza | **FOTOGRAFÍA:** Sergey Urusevskiy | **MONTAJE:** Nina Glagoleva | **MÚSICA:** Carlos Fariñas | **REPARTO:** Luz María Collazo, José Gallardo, Raúl García, Sergio Corrieri, Salvador Wood, Raquel Revuelta, Jean Bouise, Alberto Morgan

Krylya

Alas



Larisa Shepitko, URSS, 1966, B&N, 85 min.

Síntesis: Retrato de la famosa piloto de la aviación soviética en la Segunda Guerra Mundial, Nadezhda Petrovna. La obra se centra en su vida después de la guerra, y sus dificultades para hacer frente a la vida cotidiana como un personaje anónimo.

Larisa Shepitko, con una breve pero brillante carrera, es uno de los grandes nombres más o menos olvidados del cine soviético. Fue alumna de Aleksándr Dovzhenko y, como otros grandes realizadores de su generación, cultivó una mirada que se distanciaba del primer cine soviético y sus ideas del montaje para explorar el alma humana experimentando con composición, profundidad de campo y tomas largas. [...] *Krylia* (*Alas*), su primera cinta después de haber terminado sus estudios, es un fascinante retrato de Nadezhda Petrójina (Maia Bulgákova), una mujer piloto que se convierte en directora de una escuela. Sin poderse comunicar con su nuevo entorno, la protagonista vive añorando el pasado, en una soledad y aislamiento emocional poetizados visualmente.

Ícónica, pensamiento crítico: *El gran cine soviético: 1954-1991*. Mariana I. Miranda, Abel Muñoz Hénonin y Ana Laura Pérez Flores

GUION: Natalya Ryazantseva, Valentin Yezhov | **PRODUCCIÓN:** E. Maslov | **FOTOGRAFÍA:** Igor Slabnevich | **MONTAJE:** L. Lysenkova | **MÚSICA:** Roman Ledenyov | **REPARTO:** Maya Bulgakova, Zhanna Bolotova, Pantelemon Krymov, Leonid Dyachkov, Vladimir Gorelov

La noire de...



Ousmane Sembène, Senegal, 1966, B&N, 65 min.

Sinopsis: En Dakar, Diouana, analfabeta, es contratada por una pareja de blancos burgueses. Está encargada de ocuparse de los niños, una responsabilidad prestigiosa para sus conciudadanos, hasta que se ve en la obligación de realizar todas las tareas domésticas, reducida así a la servidumbre sin ningún día de descanso.

A pesar de que se habían realizado otras películas en África desde su lanzamiento en 1966, Sembène hizo la primera película dirigida por un africano subsahariano, la primera en recibir reconocimiento mundial y la que a menudo se considera la primera película independiente de África. A través de la desolada historia de Diouana que acepta un puesto de niñera con una familia burguesa francesa en Antibes, la película analiza la relación neocolonial entre el antiguo colonizador y el colonizado [...]. Sembène proporciona una insignia para la subjetividad poscolonial de su personaje principal, él mismo y la identidad cultural de Senegal.

Afrofémias: «La noire de...» una historia de colonialismo, Silvina Pachelo

GUION: Ousmane Sembène

PRODUCCIÓN: André Zwoboda

FOTOGRAFÍA: Christian Lacosta

MONTAJE: André Gaudier

MÚSICA: Djimbo Kouyaté

REPARTO: Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie Jelinek, Robert F.

Contras' City



Djibril Diop Mambéty, Senegal, 1968, Color, 22 min.

Sinopsis: Dakar se muestra mientras se desarrolla en off una conversación entre un senegalés (el propio director) y una francesa, Inge Hirschnitz. En un pintoresco carro tirado por un caballo, recorren de forma caótica los barrios residenciales y populares de la capital senegalesa, ciudad de contrastes.

Contras' City asocia la arquitectura colonial a la arquitectura sudanesa, esboza varias influencias orientales, describe los medios de transporte de los «indígenas» y, con ironía fustigadora, interrumpe un paseo virtual por la «civilización francesa» con las notas de la kora. En todas las imágenes, Djibril Diop Mambéty reúne lugares de culto cuyos adeptos lanzan discursos reductores a los demás. También en esta película, el realizador se apropia de la lengua de Voltaire con tono burlón. Al final de *Contras' City*, el espacio urbano de Dakar se ha convertido en un espacio cuestionado, pero ha conseguido despojarlo de las determinaciones hegemónicas que lo ahogan.

Cuadernos Africanos Cine: Djibril Diop Mambéty, Casa África

GUION: Djibril Diop Mambéty

PRODUCCIÓN: Kankourama

FOTOGRAFÍA: Georges Berthaud

MONTAJE: Jean-Bernard B., Marino Rio

MÚSICA: Djimbo Kouyaté

REPARTO: Inge Hirschnitz, Djibril Diop Mambéty

C'era una volta la rivoluzione *¡Agáchate, maldito!*



Sergio Leone, Italia, España, 1971, Color, 139 min.

Sinopsis: Juan Miranda y John Mallory se conocen en México y planean trabajar juntos robando bancos. Un día dinamitan lo que creían que era un banco local y resulta ser una prisión. La explosión libera a los revolucionarios que estaban presos y ambos se convierten en héroes. Pero las tropas del gobierno comienzan a seguirles.

Segundo volumen de la trilogía americana del gran cineasta Sergio Leone (después de *Hasta que llegó su hora* y antes de *Érase una vez en América*). *Agáchate, maldito* fue el último western de Leone. Protagonizada por Rod Steiger (Oscar a Mejor Actor en 1968 por *En el calor de la noche*) y por James Coburn (*Los siete magníficos*), *¡Agáchate, maldito!* es un enorme fresco acompañado por la inolvidable música de Ennio Morricone. Dotada de un enorme poder visual, se puede considerar una película raramente igualada, y muchas veces citada y tomada como referente por los mejores realizadores de hoy en día.

Filmin

GUION: Sergio Leone, Sergio Donati, Luciano Vincenzoni, Roberto De Leonardis, Carlo Tritto | **PRODUCCIÓN:** Fulvio Morsella | **FOTOGRAFÍA:** Giuseppe Ruzzolini | **MONTAJE:** Nino Baragli | **MÚSICA:** Ennio Morricone | **REPARTO:** Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia

The Last Picture Show

La última película



Peter Bogdanovich, EE.UU., 1971, B&N, 118 min.

Sinopsis: *En un pueblo de la Norteamérica profunda de los años 50, distintos personajes se debaten entre la adolescencia y la vida adulta. Sus experiencias pasadas, su inestable presente y sus perspectivas de futuro se entremezclan en un cúmulo de sentimientos encontrados. Episodios de amor y amistad que marcan toda una vida.*

En Anarene la gente no es feliz y el relato de *La última película* está acorde con ese sentimiento -mezcla de inconformidad, tedio y dolor- que invade por igual a jóvenes y a adultos. La historia, coral en origen, se centra en seis personajes: tres muchachos y tres adultos, pero realmente hay muchos más, gracias a un guión que les dio espacio y aire, y a una excelente elección de reparto, que no permitió que hubieran personajes menores [...] intentando rendir homenaje al cine de Hawks y hecho con un desapasionamiento, una falta de romanticismo y un pesimismo que no eran posibles en el cine de la época de Eisenhower.

Revista Kinetoscopio no. 65, Juan Carlos González

GUION: Larry McMurtry, Peter Bogdanovich | **PRODUCCIÓN:** Stephen J. Friedman | **FOTOGRAFÍA:** Robert Surtees | **MONTAJE:** Donn Cambern | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Ben Johnson, Cloris Leachman, Cybill Shepherd, Ellen Burstyn, Jeff Bridges, Timothy Bottoms

Picnic at Hanging Rock

Pinic en Hanging Rock



Peter Weir, Australia, 1975, Color, 115 min.

Sinopsis: *El día de San Valentín de 1900, las estudiantes de la Escuela Appleyard salen de excursión hacia Hanging Rock, una zona montañosa australiana. A lo largo de la jornada parecen ocurrir una serie de fenómenos sobrenaturales, el tiempo se detiene, las estudiantes y maestras caen dormidas, y tres muchachas y una de sus profesoras desaparecen en algún lugar entre las rocas.*

La fuerza de las imágenes de Weir traslada con gran eficacia [la novela homónima de Joan Lindsay] llena de sutilidades y subtextos. Más allá del hecho de abordar un tema como el deseo homosexual que apenas era tratado con rigor en la literatura y el cine de los años sesenta y setenta, *Picnic en Hanging Rock* continúa poseyendo una enorme fuerza tanto visual como narrativa gracias por un lado a su cuidada ambientación y puesta en escena y por otro debido a su excelente narrativa que juega con diferentes personajes al mismo tiempo y que va dotando de diferentes capas de significado a la película, que en un principio aparenta ser un relato de época sobre el caso real de un misterio que quedó sin resolver pero que acaba siendo una desasosegante lucha entre los sentimientos de libertad de unos adolescentes y el entorno opresivo que los reprime.

Cine Divergente: *Picnic en Hanging Rock, el gesto recobrado, Samuel Sebastián*

GUION: Cliff Green | **PRODUCCIÓN:** Hal McElroy, Jim McElroy | **FOTOGRAFÍA:** Russell Boyd | **MONTAJE:** Max Lemon | **MÚSICA:** Bruce Smeaton | **REPARTO:** Rachel Roberts, Vivean Gray, Helen Morse, Kirsty Child, Tony Llewellyn-Jones, Jacki Weaver, Frank Gunnell, Anne-Louise Lambert

Nashville



Robert Altman, EE.UU., 1975, Color, 160 min.

Sinopsis: *La película es una extensa radiografía de las vidas de un enorme conjunto de personajes a lo largo de cinco días en la capital de Tennesse, Nashville.*

La mirada crítica y desencantada de Altman con su peculiar humor melancólico, que abofetea y rompe, cuenta además con un reparto que construye unos personajes que se fijan en la memoria y que cada uno de ellos deja un momento que marca. Su puesta en escena y la estructura de la película que puede parecer caótica devuelve finalmente un universo construido y un discurso en imágenes demoledor, con escenas y momentos de una belleza especial. Imposible no engancharse con alguna de las historias dispersas en esos cinco días. [En la película se crea un] mundo de personajes que pintan una América de los setenta absolutamente desilusionada y perdida. *Nashville* deja ver un Robert Altman que sabía moverse en películas corales que creaban verdaderos universos cinematográficos.

El blog de Hildy Johnson: *Nashville (1975) de Robert Altman, Hildy Johnson*

GUIÓN: Joan Tewkesbury | **PRODUCCIÓN:** Robert Altman | **FOTOGRAFÍA:** Paul Lohmann | **MONTAJE:** Dennis M. Hill, Sidney Levin | **MÚSICA:** Richard Baskin | **REPARTO:** Ronee Blakley, Geraldine Chaplin, Barbara Harris, Keith Carradine, Ned Beatty, Lily Tomlin, Scott Glenn, Karen Black, Shelley Duvall, Allen Garfield, Julie Christie, Jeff Goldblum

Canciones para después de una guerra



Basilio Martín Patino, España, 1976, Color, B&N, 115 min.

Sinopsis: *La película consiste en una serie de imágenes de archivo, todas ellas previamente aprobadas por la censura, sobre las que se superponen canciones populares de la época con el fin de dar un segundo significado, a menudo satírico, a lo que se muestra en pantalla.*

La particular lectura de los años de la posguerra -cuarenta y cincuenta-, ofrecida por Patino, remite a una España desmembrada que necesitaba superar el recuerdo de la guerra y afrontar un presente incierto y doloroso. Patino recurrió a la cultura popular, las canciones de la gente del pueblo y las imágenes de periódicos, cines y noticiarios, presentes en la vida cotidiana. Planteó un relato que ayudara a la superación del trauma, una catarsis que permitiera la reconstrucción de la memoria colectiva desde una mirada crítica.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

GUION: Basilio Martín Patino | **PRODUCCIÓN:** Julio Pérez Tabernero | **FOTOGRAFÍA:** José Luis Alcaine | **MONTAJE:** José Luis Peláez | **MÚSICA:** Manuel Parada | **REPARTO:** Varios

Deutschland im Herbst

Alemania en otoño



Alf Brustellin, Hans P. Cloos, Rainer W. Fassbinder, Alexander Kluge, Maximiliane Mainka, Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Volker Schlöndorff, Peter Schubert, Bernhard Sinke, Alemania del Oeste, 1978, B&N, Color, 123 min.

Sinopsis: *A partir de una mezcla de documental y ficción, el grueso del Nuevo Cine Alemán ofrece una visión conjunta sobre la Alemania de finales de los 70, una época marcada por el terrorismo de izquierdas del grupo Baader Meinhof.*

La acogida de *Alemania en otoño* osciló entre la alabanza y el recelo. Lotte Eisner vio en ella la ratificación de su teoría de que el cineasta alemán se vuelve realmente creativo en situaciones de desesperación y exaltación “sea contra la burocracia reaccionaria o para demostrar su profunda repulsión contra el nazismo inextirpable”. Uno de los logros del film que más ha llamado la atención es su propia estructura, al contraponer el funeral del principio (el del industrial asesinado) con el funeral del final (el de los terroristas). La seguridad geométrica del funeral del industrial desentona marcadamente con la confusión que envuelve el entierro al aire libre de los terroristas (“aquello no fue un entierro, sino más bien una trampa de la policía”, llega a decirse), siendo la ironía más grande del film la de situar al espectador en medio de una batalla de tomas de cámara: la de la policía filmando el funeral y la del equipo de *Alemania en otoño* filmando a la policía, de modo que el espectador se convierte en el tercer significado de la historia... todo un conflicto de puntos de vista que convierte a esta obra en el epicentro de la historia del Nuevo Cine Alemán.

Rainer Werner Fassbinder: el genio alemán, Rafa Morata

GUION: Varios | **PRODUCCIÓN:** Varios | **FOTOGRAFÍA:** Varios | **MONTAJE:** Varios | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Heinz Bennent, Wolf Biermann, Caroline Chaniolleau, Hildegard Friese, Michael Gahr, Vadim Glowna, Helmut Griem, Hannelore Hoger, Dieter Laser, Horst Mahler, Lisi Mangold, Walter Schmiedinger, Franziska Walser, Angela Winkler, Rainer W. Fassbinder

Arrebato



Iván Zulueta, España, 1979, Color, 105 min.

Sinopsis: José Sirgado vuelve a su casa después de terminar el montaje de su última película para encontrar a Ana, su antigua novia y protagonista de sus películas, y un misterioso paquete que habían dejado ese mismo día. Hacía tiempo que no veía a Ana y un tanto más que no sabía nada del remitente de aquel envío, Pedro P, un adulto-infante al que José apenas prestó atención en su día, pero que ahora resurge como la única respuesta al angustiante SOS de José.

Cine dentro del cine, vampiros, infancia, introspección, autodestrucción, terror psicológico y drogas son los ingredientes que encontramos en esta cinta inclasificable y experimental a la que rodean unas cuantas preguntas. Tan desconcertante es, que muchos pensaron que Iván Zulueta, que entonces no sabía que afrontaba el rodaje de su última película, no tenía un guion predefinido y que todo se hacía al azar. Lo cierto es que Zulueta sí tenía un guion. Sus problemas fueron más de tiempo como de presupuesto que, por inexperiencia [algo que repercutió en la mala acogida tras su estreno.] [Cuarenta] años después, esta película de culto recibe halagos allá donde se proyecta, Manuel Asín [programador del Círculo de Bellas Artes de Madrid (CBA)] habla así de la cinta: «Arrebato es la 'summa' de la imaginación mixtificadora de Iván Zulueta, uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español. En éste que acabó por ser su último largometraje metió vampiros, Super 8, cine dentro del cine, psicodelia, la Gran Vía, dibujos animados... Y el resultado es una película tan redonda como escurridiza, tan prometedora como definitiva».

Blog del Círculo: *El cine underground y psicodélico de aquí: «Arrebato» de Iván Zulueta, Nacho Salcedo*

GUION: Iván Zulueta | **PRODUCCIÓN:** Nicolás Astiarraga | **FOTOGRAFÍA:** Ángel Luis Fernández | **MONTAJE:** José Luis Peláez | **MÚSICA:** Negativo | **REPARTO:** Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Will More, Marta Fernández-Muro, Carmen Giral, Luis Ciges

All that Jazz

Empieza el espectáculo



Bob Fosse, EE.UU., 1979, Color, 123 min.

Sinopsis: *Joe Gideon es un implacable coreógrafo en este musical poco convencional que retrata la dureza, el esplendor y la decadencia de las gentes del mundo del espectáculo, a quienes el triunfo les niega a veces la posibilidad de otros afectos. Un drama que retrata la otra cara del show, lo que ocurre entre bastidores.*

Cuando Stanley Kubrick vio *All that Jazz (Empieza el Espectáculo)* aseguró [creer que se trataba de] “la mejor película que nunca [había] visto”. La cita es tal vez un poco exagerada pero lo cierto es que la película de Bob Fosse es una de esas pocas películas donde no tiembla la voz a la hora de decir que estamos ante una obra maestra. Basada en la propia vida real de Fosse, que tuvo un ataque al corazón mientras editaba *Lenny* y dirigía una versión de *Chicago* en Broadway, *All that jazz* es un musical sobre la muerte. La cinta, ganadora de cuatro premios Óscar y de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, cuenta la historia de un director y coreógrafo drogadicto de una manera que recuerda en parte al 8 y medio de Fellini. Como en todo buen musical, lo concreto y lo abstracto se fusionan en un discurso que, en cualquier caso, debe más al cine que a un teatro que no deja de ser el escenario para el juego. Profundamente triste y dolorosa, *All that jazz* también hace gala de un especial talento para retratar la magia de la caída y la atracción por el abismo.

Otros Cines Europa, Endika Rey

GUION: Robert Alan Aurthur, Bob Fosse | **PRODUCCIÓN:** Robert Alan Aurthur | **FOTOGRAFÍA:** Giuseppe Rotunno | **MONTAJE:** Alan Heim | **MÚSICA:** Ralph Burns | **REPARTO:** Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer, Ann Reinking, Ben Vereen, Cliff Gorman, John Lithgow, Wallace Shawn, Deborah Geffner, Max Wright

My dinner with André

Mi cena con André



Louis Malle, EE.UU., 1981, Color, 110 min.

Sinopsis: *Después de varios años sin verse, los actores y dramaturgos Wallace Shawn y André Gregory quedan una noche a cenar en un elegante restaurante de Nueva York. Como buenos amigos, se empiezan a contar múltiples experiencias personales a través de las cuales comienzan a surgir los grandes temas de la existencia.*

Mi cena con André es una de las películas más personales, inusuales y vanguardistas rodadas nunca por el ilustre Louis Malle. El ecléctico director, contemporáneo a la Nouvelle Vague pero renegando siempre de sus postulados, a pesar de que algunos filmes suyos puedan encajar en ella, dirigía aquí un filme a medio camino entre el cine, el teatro y un documental de teatro filmado [...]. *Mi cena con André* es un fascinante experimento cinematográfico, con un recargado peso narrativo (el discurrir es diluido, la conversación que se observa es densa), pero si el espectador puede sustraerse de la pereza intelectual, de su poco atractivo aspecto visual, encontrará un interesante documento sobre el teatro, el arte y la vida, donde se indaga en verdades más palpitantes que las que la propia vida nos esconde.

El destilador cultural : *Mi cena con André - Louis Malle, Marc Muñoz*

GUION: Wallace Shawn, André Gregory | **PRODUCCIÓN:** George W. George, Beverly Karp | **FOTOGRAFÍA:** Jeri Sopanen | **MONTAJE:** Suzanne Baron | **MÚSICA:** Allen Shawn | **REPARTO:** Wallace Shawn, André Gregory, Jean Lenauer, Roy Butler

Sans soleil

Sin sol



Chris Marker, Francia, 1983, B&N, Color, 100 min.

Sinopsis: *Tres niños en una carretera en Islandia, los habitantes de la Isla de Fogo, Cabo Verde, un carnaval en Bissau... Así inicia el relato una mujer desconocida que lee las cartas remitidas por un operador de cámara, Sandor Krasna, que a través del registro de las imágenes de sus viajes se interroga sobre la memoria y la función del recuerdo, "que no es lo contrario del olvido, sino su opuesto", para conformar, como Sei Shônagon, su particular lista de "cosas que hacen latir el corazón".*

La memoria no sólo puede almacenarse en la mente, sino también a través de la cámara cinematográfica. Esto es un poco de lo que Chris Marker nos expone en su documental ensayístico de 1983, *Sans soleil*. "Él me escribió....", comienza diciendo una mujer que lee en voz alta las cartas de su amigo viajero. Esto sucede mientras las imágenes documentadas dan inicio a su danza fantasmal. Imágenes de otros tiempos y lugares que fueron puestas al servicio de aquella inalterable voz femenina. Las imágenes de una travesía en barco se entrecruzan con imágenes de la Segunda Guerra Mundial, invertidas al negativo, que un japonés almacena en una extraña máquina a la que ha llamado La Zona, en honor a la cinta *Stalker* de Andrey Tarkovski. La voz de Florence Delay nos relata todo esto y más. Nos hace partícipes de los pensamientos de un viajero, mientras las visiones cinematográficas funcionan como contraparte ensayística de todo aquello que las palabras no terminen de expresar. A lo largo del filme, reflexiones –políticas, íntimas, eróticas, sobre videojuegos antiguos como Pac-man, sobre comics japoneses, sobre arte y sobre la existencia– se cruzan con las imágenes de los viajes que Marker realizó a lugares tan lejanos entre sí como Japón, Guinea-Bissau, Islandia y San Francisco.

Indie Rocks!: *Sans Soleil, un Filme sobre la Memoria y el Tiempo*

GUION: : Chirs Marker | **PRODUCCIÓN:** : Chirs Marker | **FOTOGRAFÍA:** : Chirs Marker | **MONTAJE:** : Chirs Marker | **MÚSICA:** Michel Krasna | **REPARTO:** Arielle Dombasle, Florence Delay, Royoko Ikeda

Love Streams

Corrientes de amor



John Cassavetes, EE.UU., 1984, Color, 141 min.

Sinopsis: *Después de perder la custodia de su hija, una mujer neurótica pasa unos días con su hermano, un novelista solitario y escéptico con respecto al amor. La forma en que ambos enfrentan las adversidades y sus dramas personales impregna la historia.*

El genio del cine eléctrico John Cassavetes y su brillante esposa y colaboradora Gena Rowlands dan actuaciones luminosas y frágiles como dos almas íntima y emocionalmente heridas que se reúnen después de años distanciadas. Apasionante y arriesgada, [la película] combina realismo sobrio con florituras surrealistas. *Love Streams* es una obra notable que llega al espectador en un torrente de sentimientos hermosos y erráticos. Esta investigación sobre la naturaleza del amor en todas sus formas fue el último trabajo verdaderamente personal de Cassavetes.

The Criterion Collection

GUION: Ted Allan, John Cassavetes | **PRODUCCIÓN:** Yoram Globus, Menahem Golan | **FOTOGRAFÍA:** Al Ruban | **MONTAJE:** George C. Villaseñor | **MÚSICA:** Bo Harwood | **REPARTO:** Gena Rowlands, John Cassavetes, Diahnne Abbott, Seymour Cassel, Margaret Abbott

Dong dong de jia qi

Un verano en casa del abuelo



Hou Hsiao-Hsien, Taiwán, 1984, Color, 97 min.

Sinopsis: *Un niño de la ciudad y su hermana se quedan con sus abuelos en un área rural ubicada en su natal Taiwán.*

A pesar de la influencia de la realidad y la cultura taiwanesa en las andanzas del joven Tung-Tung durante sus vacaciones en el pueblo, la película consigue trascender la dimensión localista y el simple costumbrismo para abrazar una sensibilidad más universal [...]. Gran parte del mérito se debe al enorme cariño que transmite Hou Hsiao-hsien por los personajes y sus andanzas, escritas en bella prosa bajo la cadencia somnolienta del bochorno, el bucólico paisaje rural y el reconfortante sol veraniego, bullente de vida y estímulos pero también palpitante de las primeras decepciones y desengaños indisolubles del proceso de maduración. Hou Hsiao-Hsien controla con firmeza la naturalidad y la honestidad del relato e impide que se desmanden melodramáticamente capítulos más insólitos como el de la enfermedad de la madre, ausente por su hospitalización en Taipéi, o el de la amistad del tío con unos vulgares salteadores de caminos.

El Crítico Abúlico: *Un verano en casa del abuelo*

GUION: Chu T'ien-wen, Hou Hsiao-Hsien | **PRODUCCIÓN:** Wu Wu-Fun | **FOTOGRAFÍA:** Chen Kun-Hou | **MONTAJE:** Liao Quinsong | **MÚSICA:** Edward Yang | **REPARTO:** Chi-Kuang Wang, Yang Li-Yin, Shu-Chen Li, Mei-Feng, Edward Yang, Nai-Chu Ting, Yan Tseng-Kuo

She's Gotta Have It

Nola Darling



Spike Lee, EE.UU., 1986, B&N, 84 min.

Sinopsis: *Una joven afroamericana de Brooklyn no acaba de decidirse entre sus tres pretendientes, pero se niega a renunciar a ellos.*

El primer largometraje de Lee se centra en los intentos de Nola Darling (Johns), consciente pero no avergonzada de su reputación como una niña de los buenos tiempos, para clasificar a los tres hombres estables de su vida con vistas (tal vez) al matrimonio: el sincero y cuidadoso Jamie (Hicks), el modelo narcisista Greer (Terrell) y el escandaloso mensajero Mars (Lee). Cada amante, convencido de ser la solución al problema de Nola, expone a Nola (y al público) sus razones en una serie de viñetas de personajes estrepitosamente divertidos. La acción se centra en el espacioso estudio de Nola en Brooklyn, donde los hombres se turnan para asesinarse mutuamente, antes de reunirse alrededor de la mesa de Acción de Gracias de Nola. Estructuralmente, podría compararse con *Rashomon* de Kurosawa por su conainterrogatorio subjetivo de los amores de Nola; pero esta deliciosa comedia de bajo presupuesto, con todo su elenco negro y humor negro, es 100% Lee.

Time Out: *She's Gotta Have It*

GUION: Spike Lee | **PRODUCCIÓN:** Spike Lee | **FOTOGRAFÍA:** Ernest R. Dickerson | **MONTAJE:** Spike Lee | **MÚSICA:** Bill Lee | **REPARTO:** Tracy Camilla Johns, Tommy Redmond Hicks, John Canada Terrell, Ray Dowell, Joie Lee, Spike Lee

Krótki film o miłości

No amarás



Krzysztof Kieslowski, Polonia, 1988, Color, 87 min.

Sinopsis: Tomek, de 19 años, vive obsesionado con Magda, una joven treintañera a la que espía cada tarde con unos prismáticos. Ella es una mujer liberal y sin prejuicios que invita a su casa a muchos hombres. Tomek, celoso, decide trabajar como repartidor de leche para interrumpir sus citas amorosas... Esta película pertenece a la serie "Decálogo".

Otro de los capítulos del célebre "Decálogo" del polaco Krzysztof Kieslowski, correspondiente a su etapa puramente polaca, antes de que fuese asimilado por la industria francesa y adoptado casi como un cineasta francés. Esta película es en realidad la versión extendida de uno de los capítulos de esa serie en torno a los diez mandamientos que Kieslowski rodó para televisión, y que posteriormente extendería, con alguna variación más o menos importante (en este caso incluso difiere el final) para su difusión cinematográfica. Muy buen ejemplo del cine moral que practicaba Kieslowski, *No amarás* cuenta la historia de Tomek, un joven que trabaja en una oficina de Correos, y que observa todas las noches con su telescopio a Magda, una mujer madura que vive enfrente. Reuniendo todo su valor, Tomek decide declararse. Al principio ella le rechaza, pero al final acepta su invitación. Esta primera cita cambiará sus sentimientos y sus vidas.

Otros Cines Europa, Gonzalo de Pedro Amatria

GUION: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz | **PRODUCCIÓN:** Ryszard Chutkowski | **FOTOGRAFÍA:** Witold Adamek | **MONTAJE:** Ewa Smal | **MÚSICA:** Zbigniew Preisner | **REPARTO:** Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania Iwinska, Piotr Machalica

Topio stin omichli

Paisaje en la niebla



Theodoros Angelopoulos, Grecia, Francia, Italia, 1988, Color, 127 min.

Sinopsis: *En un barrio obrero de Atenas, Vuola, de once años, y su hermano Alexandros, de cinco, sueñan cada noche con ir en busca de su padre, que supuestamente vive en Alemania. Un día, los dos niños deciden emprender ese gran viaje, un trayecto que estará lleno de experiencias y en el cual los pequeños conocerán el bien y el mal, la alegría y el dolor.*

Paisaje en la niebla (1988) es un buen punto de partida para entrar en el mundo de Angelopoulos. La película es, de alguna manera, profundamente esperanzadora y marca un cambio en la filmografía del director [...]. La historia sobre dos niños que salen de casa para encontrar a su padre, es inmensamente conmovedora. Se desarrolla casi como un cuento de hadas, rastreando la mayoría de edad de la mayor, Voula mientras ella y su hermano menor, Alexander, deambulan por el país y por conflictos más pequeños llenos de una importancia alegórica. El director de fotografía Giorgios Arvanitis y Angelopoulos utilizan una paleta de colores apagados de tierra opaca y tonos metálicos y encuentran innumerables imágenes inolvidables: la mano rota de una estatua deslizándose por el cielo, un solo árbol en medio de la niebla o adultos que, asombrados, miran la nieve caer fuera de temporada. Todo ello respaldado por la extraordinaria música de la mano de Eleni Karaindrou, Arvo Pärt y Mendelssohn.

MUBI: *The Greek Waste Land: Close-Up on Theo Angelopoulos, Forrest Cardamenis*

GUIÓN: Tonino Guerra, Thanassis Valtinos | **PRODUCCIÓN:** Theodoros Angelopoulos | **FOTOGRAFÍA:** Giorgos Arvanitis | **MONTAJE:** Yannis Tsitsopoulos | **MÚSICA:** Eleni Karaindrou | **REPARTO:** Tania Palaiologou, Michalis Zeke, Stratos Tzortzoglou, Vasilis Kolovos, Ilias Logothetis, Mihalis Giannatos

The Thin Blue Line



Errol Morris, EE.UU., 1988, Color, 103 min.

Sinopsis: : *El cineasta Errol Morris estudia el asesinato en 1976 de un policía de Dallas, desde distintos puntos de vista.*

El documental de Morris exhibe los paradigmas de la sociedad sobre la base de una justicia endeble porque es protagonizada por hombres y mujeres que en ocasiones suelen ser negligentes con su trabajo y deberes. Incluso, al escuchar y ver a Randall Adams hablando en cámara uno percibe su inocencia y poca fortuna. En cambio, David Harris manipula la verdad, además de ser el resultado de una sociedad poco observadora sobre la tangibilidad del mal y sus posibles resultados. Morris nos conduce a través de los puntos de vista de estos dos hombres, a la vez que indaga un poco más en los orígenes de la rebeldía de Harris. *The Thin Blue Line* fue uno de los documentales más comentados a fines de los años 80 no sólo por su desenlace, sino también por sus innovaciones técnicas. [Con la película Morris] se hizo famoso, además de ser la obra en donde comenzaría a trabajar su estilo único y característico: reflexiones acompañadas por recreaciones, el score del compositor Philip Glass (dupla que se repetiría en la galardonada *La Niebla de la Guerra*), y el registro de vidas y hechos que suelen ser repudiables, pero que algo tienen de lógica.

Espectador Errante: *The Thin Blue Line: Errol Morris busca la verdad, Julio Bustamante*

GUION: Errol Morris | **PRODUCCIÓN:** Mark Lipson, Gary McDonald, Gary T. McDonald | **FOTOGRAFÍA:** Robert Chappell, Stefan Czapsky | **MONTAJE:** : Paul Barnes | **MÚSICA:** Philip Glass | **REPARTO:** Randall Adams, David Ray Harris, Gus Rose, Jackie Johnson, Marshall Touchton

El sol del membrillo



Víctor Erice, España, 1992, Color, 139 min.

Sinopsis: *Otoño, 1992. El pintor Antonio López hace años plantó en el jardín de su estudio un membrillero. Ahora se decide a pintarlo. La película nos muestra el proceso creativo del cuadro, desde ciertos aspectos técnicos hasta las conversaciones que el pintor mantiene con las personas que visitan su estudio, fijándose en las sensaciones y expresiones que el pintor tiene en el proceso.*

El sol del membrillo es una obra cinematográfica compleja y difícil, meticulosamente concebida y elaborada contra la corriente a lo largo de dos años de rodaje y montaje. Es una película que se escapa de los códigos convenidos del comercio cinematográfico actual: no tiene trama argumental de ningún tipo y, no obstante, está lejos de ser encasillable en el género documental [...]. Nos encontramos frente al paciente y minucioso esfuerzo del pintor Antonio López por atrapar dentro de la quietud de un lienzo, a través de la persecución por su mirada de los movimientos de la luz del sol y de la evolución de un árbol, la fluencia del tiempo.

El País: *'El sol del membrillo', de Víctor Erice y Antonio López, provoca una fuerte división de opiniones, Ángel Fernández-Santos*

GUION: Víctor Erice | **PRODUCCIÓN:** María Moreno | **FOTOGRAFÍA:** Ángel Luis Fernández, Javier Aguirresarobe | **MONTAJE:** Juan Ignacio San Mateo | **MÚSICA:** Pascal Gaigne | **REPARTO:** Antonio López García, Marina Moreno, Enrique Gran, María López, Carmen López, Elisa Ruiz, José Carretero, Amalia Aria, Lucio Muñoz, Esperanza Parada

Underground



Emir Kusturica, Francia, República Federal de Yugoslavia, Alemania, Hungría, 1995, Color, 170 min.

Sinopsis: Año 1941. Belgrado, durante la Segunda Guerra Mundial. Marko y Petar, delincuentes y amigos, luchan contra los alemanes. Petar resulta herido y, para salvarse, se refugia en un sótano junto a un grupo de partisanos. Por otro lado, Marko se convierte en un héroe y, terminada la guerra, se convierte en uno de los favoritos de Tito de la Yugoslavia comunista. Pero el destino de Petar ha resultado muy distinto...

En el año 1995 el director serbio, Emir Kusturica, se alzaba por segunda vez en su carrera con la prestigiosa Palma de Oro del Festival Internacional de Cannes a la mejor película. Lo hacía con su obra *Underground*, un repaso a la historia reciente de la extinta Yugoslavia que abarcaba desde el inicio de la II Guerra Mundial hasta la Guerra de los Balcanes. Película que levantó ampollas y le granjeó un gran número de enemigos en su antigua nación, pero que, sobre todo, le otorgó el reconocimiento internacional y un lugar entre los directores europeos más importantes de la historia del cine. [...] Con numerosas miradas a la historia de su país, el director alcanza su cenit artístico con *Underground*. En esta obra se ven de forma más clara las influencias de unos de sus directores de referencia, el italiano Federico Fellini -*Amarcord*, *Los inútiles*- con esos toques surrealistas, personajes pintorescos y un mismo sentido del espectáculo.

Argoderse: '*Underground*': La obra cumbre de Emir Kusturica, David Resino

GUION: Emir Kusturica | **PRODUCCIÓN:** Pierre Spengler | **FOTOGRAFÍA:** Vilko Filac | **MONTAJE:** Branka Ceperac | **MÚSICA:** Goran Bregovic | **REPARTO:** Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic, Slavko Stimac, Ernst Stötzner, Srdjan Todorovic, Mirjana Karanovic

Secrets & Lies

Secretos y mentiras



Mike Leigh, Reino Unido, 1996, Color, 136 min.

Sinopsis: *Al morir sus padres adoptivos, Hortense, una joven negra que vive en Londres, siente la necesidad de conocer a su madre biológica, la cual la dio en adopción nada más nacer. Cuando por fin la encuentra, resulta ser una mujer soltera que trabaja en una fábrica.*

Mike Leigh, soberbio escultor en celuloide de personajes hechos de carne, piel y huesos, erigió con *Secrets & Lies* un magistral monumento al drama contemporáneo. Una historia en la que los secretos de unos y otros acarrean mentiras y un sinfín de dolorosas emociones inherentes a la tragicómica naturaleza del ser humano. Siguiendo el singular "método Leigh", buena parte del guión, firmado por él mismo, se construyó de manera improvisada a partir del contacto de los distintos miembros del reparto con los rasgos personales y circunstanciales de sus personajes. La película se alzó con la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1996 [...]. Cinta clave en la cinematografía de los noventa, *Secrets & Lies* constituye una de las tres obras maestras que jalonan la trayectoria de uno de los realizadores vivos más importantes.

Esculpiendo el tiempo 2.0: *Secretos y mentiras (Secrets & Lies, 1996), de Mike Leigh, Ricardo Pérez Quiñones*

GUION: Mike Leigh | **PRODUCCIÓN:** Simon Channing Williams | **FOTOGRAFÍA:** Dick Pope | **MONTAJE:** Jon Gregory | **MÚSICA:** Andrew Dickson | **REPARTO:** Brenda Blethyn, Timothy Spall, Phyllis Logan, Marianne Jean-Baptiste, Lee Ross, Claire Rushbrook, Elizabeth Berrington

Hana-Bi

Flores de fuego



Takeshi Kitano, Japón, 1997, Color, 103 min.

Sinopsis: *Un policía llamado Nishi (Takeshi Kitano) se enfrenta a la enfermedad terminal de su esposa, al drama de un compañero que ha quedado parapléjico en una redada y a un grupo de mafiosos que le siguen la pista.*

Hana-Bi tiene algunas de las marcas registradas de Kitano: escenas costeras, yakuza, su propio conjunto de actores, pero hace una fuerte referencia a los eventos y las secuelas de su accidente de motocicleta casi fatal en 1995. La película se centra en los policías Nishi (Kitano) y su compañero de toda la vida. Horibe (Ren Osugi) y el curso de sus vidas después de encuentros violentos con una pandilla yakuza. Nishi es un policía legendario con una vida trágica: después de que su esposa fue diagnosticada con leucemia fatal, su pequeña hija murió. Él ha tenido que ir a un prestamista yakuza para ayudarla a pagar su atención médica. Horibe se compadece de Nishi, que aprecia tanto como hace su vida familiar normal [...]. *Hana-Bi* es un trabajo extraño que combina violencia casi caricaturesca, comedia y sentimientos profundos para crear una película convincente y conmovedora. "Beat" Takeshi Kitano es una voz maravillosamente audaz y original en el cine mundial que merece su atención.

Ferdy on Films: *Fireworks (Hana-bi, 1997), Marilyn Ferdinand*

GUION: Takeshi Kitano | **PRODUCCIÓN:** Masayuki Mori, Yasushi Tsuge, Takio Yoshida | **FOTOGRAFÍA:** Hideo Yamamoto | **MONTAJE:** Takeshi Kitano, Yoshinori Ohta | **MÚSICA:** Joe Hisaishi | **REPARTO:** Beat Takeshi (Takeshi Kitano), Kayoko Kishimoto, Ren Osugi, Susumu Terajima

Oasis



Lee Chang-dong, Corea del Sur, 2002, Color, 133 min.

Sinopsis: *Jong-Du, un hombre con una leve discapacidad psíquica, acaba de salir de la prisión por un atropello accidental. Un día decide visitar a la familia del hombre muerto en el accidente, y conoce a su hija, Gong-Ju, que sufre parálisis cerebral. Después de un primer encuentro conflictivo comienzan una relación amorosa que sufrirá la incompreensión de quienes les rodean.*

El coreano Lee Chang-dong fue un reconocido novelista en su país antes de convertirse en uno de los directores de cine más combativos a nivel social del cine de Corea del Sur, definido por tratar historias con un alto componente humanista e intensamente trágicas a través del sufrimiento, que estimulan una curiosidad turbadora en la audiencia, con el tema común del vínculo familiar (o la carencia de éste), las enfermedades, la ausencia de un ser querido, y muy especialmente la indiferencia de la sociedad frente a los más desprotegidos [...]. *Oasis* es un duro drama de corte romántico, triste, conmovedor, y de difícil digestión, que nos habla sobre la soledad, el primer amor, la intolerancia y los tabúes de la sociedad coreana (aunque seguramente sea extrapolable a cualquier lugar del mundo). Chang-dong aísla a sus protagonistas y utiliza la transgresora relación sentimental de la pareja para disparar las balas contra la hipocresía de la institución familiar en su actitud con los más desprotegidos [...]. El director coreano deja un mensaje claro, que la belleza y el amor son plenamente subjetivos y se pueden hallar en los lugares más recónditos y en múltiples formas.

Cine maldito: *Oasis (Lee Chang-dong), Pep S. Ledoux*

GUION: Lee Chang-Dong | **PRODUCCIÓN:** Min-cheul Cho, Jeon Jay, Gye-nam Myeong | **FOTOGRAFÍA:** Choi Yeong-Taek | **MONTAJE:** Kim Hyun | **MÚSICA:** Lee Jae-Jin | **REPARTO:** Sul Kyoung-gu, Moon So-ri, Ahn Nae-sang, Ryoo Seung-Wan, Chu Kwi-Jung, Kim Jin-Gu, Son Byung-ho, Park Myeong-Shin

Tropical Malady



Apichatpong Weerasethakul, Tailandia, Francia, Alemania, Italia, 2004, Color, 118 min.

Sinopsis: *Keng, el joven soldado, y Tong, el chico del campo, llevan una vida dulce y agradable. En la familia de Tong, el tiempo pasa entre las salidas a la ciudad, los partidos de fútbol y las tardes calurosas. Un día, mientras las vacas de la región son degolladas por un animal salvaje, Tong desaparece. La leyenda local cuenta que un hombre puede transformarse en criatura salvaje...*

Digámoslo claro: Weerasethakul no es un director de mayorías, ni se lo propone. Y este *Tropical Malady*, su presentación tardía ante el público español, es la mejor prueba de su estilo; o con más precisión, de sus investigaciones formales. Partida milimétricamente en dos fragmentos sin aparente conexión uno con otro (el primero, una historia homoerótica entre un joven y un soldado, tiene un aire realista, como de retazos de una relación posible que jamás sabremos dónde empieza ni tampoco si, y cómo, termina; la segunda se adentra limpiamente en el terreno de lo fantástico para narrar una persecución casi sobrenatural), la película que supuso la consagración del tailandés en el Festival de Cannes 2004 esconde en realidad una reflexión mucho más profunda, menos previsible. Que nuestra vida esconde instintos que desconocemos, que eso que llamamos sociedad o cultura no nos explican ni remotamente; que hay que mirar dentro de nosotros mismos para encontrar algunas claves que una mirada superficial despreciaría.

El País: *Un creador polémico, Casimiro Torreiro*

GUION: Apichatpong Weerasethakul | **PRODUCCIÓN:** Charles de Meaux | **FOTOGRAFÍA:** Jarin Pengpanitch, Vichit Tanapanitch, Jean-Louis Vialard | **MONTAJE:** Lee Chatametikool, Jacopo Quadri | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Banlop Lomnoi, Sakda Kaewbuadee, Sirivech Jareonchon, Udom Promma

Chaharshanbeh soori

Fireworks Wednesday



Asghar Farhadi, Irán, 2006, Color, 102 min.

Sinopsis: *Tres días antes del Año Nuevo iraní, Rouhi es contratada como criada por Morteza y Mojdeh, un matrimonio que vive con su hijo. Mojdeh sospecha que su marido le es infiel. Rouhi observa las relaciones y circunstancias que rodean la vida de esa familia durante el "Miércoles de Fuegos".*

Fireworks Wednesday es toda una celebración en sí misma. Es una obra maestra en sus escenas cargadas de psicología y en el estilo sensorial e insinuante de Farhadi, así como un hito de lo que yo llamo cine *keyhole*. El director Richard Rush me dijo una vez que el secreto de la grandeza de *The Stunt Man* fue su decisión de que "el protagonista mirara por el ojo de una cerradura obteniendo una visión muy parcial de la realidad. Como el resto de los humanos, inventa su propia versión de la realidad a medida que avanza. Se inventa enemigos para poner a prueba su fuerza y dioses para protegerlo de esos enemigos." Puede parecer extraño recurrir a una película de acción caleidoscópica como *The Stunt Man* para dilucidar un filme iraní de relaciones personales como *Fireworks Wednesday*. Pero Farhadi, que ganó un Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera en 2011 por su magnífica *A Separation*, siempre ha sido notable por conjurar un suspenso creciente y un drama apasionado y prismático a partir de materiales mundanos.

Film Comment: *Deep Focus: Fireworks Wednesday, Michael Sragow*

GUIÓN: Asghar Farhadi, Mani Haghighi | **PRODUCCIÓN:** Jamal Sadatian | **FOTOGRAFÍA:** Hossein Jafarian | **MONTAJE:** Hayedeh Safiyari | **MÚSICA:** Peyman Yazdanian | **REPARTO:** Hedyeh Tehrani, Taraneh Alidoosti, Hamid Farokhnezhad, Pantea Bahram, Matin Heydari, Houman Seyyedi

La soledad



Jaime Rosales, España, 2007, Color, 133 min.

Sinopsis: *Cronica de la vida de dos mujeres. Adela es una madre soltera que se traslada con su niño desde un pequeño pueblo a Madrid. Allí encuentra trabajo y entabla nuevas amistades, pero, de repente, sucede algo perturbador. Antonia es la propietaria de un pequeño supermercado de barrio, cuya sosegada vida se ve alterada por los problemas de sus hijas.*

La soledad (2007) es la película más paradigmática de la primera etapa del cine de Jaime Rosales, la que llega hasta *Sueño y Silencio* (2012). Hasta ese momento, toda su obra se caracteriza por dos constantes. Por un lado, una forma muy pensada, cerebral y fría, que parece calculada con meticulosidad, de forma independiente de la trama, ante la que se muestra indiferente. Por otro, una representación de la realidad en la que una sucesión de momentos banales se ve truncada por situaciones de gran intensidad dramática. Estos momentos de intensidad dramática giran alrededor de la muerte, una muerte que es siempre violenta, inesperada y, en apariencia, inmotivada. Estas situaciones, además de por su carga dramática, sirven para poner en evidencia ese divorcio entre forma y contenido, esa aparente impasibilidad del texto hacia aquello que relata. Así, el acto trágico queda inscrito en el devenir del tiempo, pero se le priva de su sentido catártico [...]. En el caso de *La soledad*, esta tensión y la fuerza de la pregunta planteada por el hecho trágico (un atentado terrorista), se va diluyendo paulatinamente en un regreso a la normalidad, a la cotidianidad del principio.

Contrapicado, escritos sobre cine: *La soledad: Dispositivos que transforman la mirada, Albert Folk*

GUION: Jaime Rosales, Enric Rufas | **PRODUCCIÓN:** Ricard Figueras, José María Morales, Jaime Rosales | **FOTOGRAFÍA:** Óscar Durán | **MONTAJE:** Nino Martínez | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Sonia Almarcha, Petra Martínez, Miriam Correa, Nuria Mencía, María Bazán, José Luis Torrijo, Jesús Cracio, Lluís Villanueva, Juan Margallo, Luis Bermejo,

Persepolis

Persépolis



Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francia, 2007, Color, B&N, 96 min.

Sinopsis: *Una niña iraní atestigua el control fundamentalista de su país y se rebela contra sus políticas estrictas, especialmente las referentes a las mujeres.*

Ocupándose de una página de la historia iraní, de las premisas de la caída del Sha en 1978 hasta el reino de los mullahs (clérigos shiíes) a mediados de los años 90, pasando por Viena, *Persépolis* aborda una multitud de temas graves: persecución de los intelectuales, la guerra Irán-Irak, la propaganda, el adoctrinamiento, la censura, la tortura, la dictadura policial, la opresión sufrida por las mujeres (velo, amores complicados...), el exilio y las cuestiones de la identidad y la integración. [...] De una gran y muy divertida ingeniosidad de escenario y dotada con un embalaje visual sobrio y elegante (aunque sin desdeñar los gags), *Persépolis*, que se desvela una obra universal tan seductora como inclasificable y muy alejada de los exitazos americanos de animación, se beneficia, además, de las voces de Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Simon Abkarian y Chiara Mastroianni, además de la de Gena Rowlands en la versión inglesa.

Cineuropa: *Persépolis*, Fabien Lemercier

GUION: Vincent Paronnaud | **PRODUCCIÓN:** Xavier Rigault, Marc-Antoine Robert | **ANIMACIÓN:** Marjane Satrapi (novela gráfica), Christian Desamares | **MONTAJE:** Stéphane Roche | **MÚSICA:** Olivier Bernet | **REPARTO:** Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Simon Abkarian

La mujer sin cabeza



Lucrecia Martel, Argentina, Francia, España, Italia, 2008, Color, 87 min.

Sinopsis: *Una mujer, en una distracción mientras conduce, atropella algo. Al cabo de unos días le cuenta a su marido que ha matado a alguien en la carretera. Recorren la ruta pero sólo hay un perro muerto, y amigos allegados a la policía confirman que no hay información de un accidente. Todo vuelve a la calma y el mal momento parece superado, hasta que la noticia de un macabro hallazgo preocupa nuevamente a todos.*

Cada plano de *La mujer sin cabeza* es una obra de arte en sí mismo, una demostración de las inagotables posibilidades expresivas del cine. La construcción de sentido en cada una de sus imágenes, la creación de climas visuales llenos de matices y elaborados con múltiples texturas, la minuciosa marcación actoral, el impresionante trabajo con infinitas capas de sonido (incluso de ruidos) que se complementan, se potencian o se distorsionan entre sí resultan una clase maestra gentileza de una artista con una sensibilidad, una capacidad de observación, un grado de perfeccionismo y una dimensión artística únicas en el cine de hoy (y no sólo en el argentino). Una directora con mucha cabeza.

Otros Cines. *La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel (una directora con cabeza), Diego Battle*

GUIÓN: Lucrecia Martel | **PRODUCCIÓN:** Agustín Almodóvar, Pedro Almodóvar, Tilde Cor-si, Verónica Cura | **FOTOGRAFÍA:** Bárbara Álvarez | **MONTAJE:** Miguel Schverdfinger | **MÚ-SICA:** Roberta Ainstein | **REPARTO:** María Onetto, Claudia Cantero, César Bordón, Daniel Genoud, Guillermo Arengo, Inés Efrón, Alicia Muxo

Wadjda

La bicicleta verde



Haifaa Al-Mansour, Arabia Saudí, Alemania, 2012, Color, 98 min.

Sinopsis: *Wajda sueña con tener una bicicleta, pero en los suburbios de Riad, capital de Arabia Saudí, no está bien visto que las mujeres tengan una. La pequeña, que hace todo lo que puede por divertirse y sortear los impedimentos impuestos en el mundo conservador en el que vive, luchará contra su madre, que teme que su hija pierda la dignidad por hacerse con la ansiada bicicleta.*

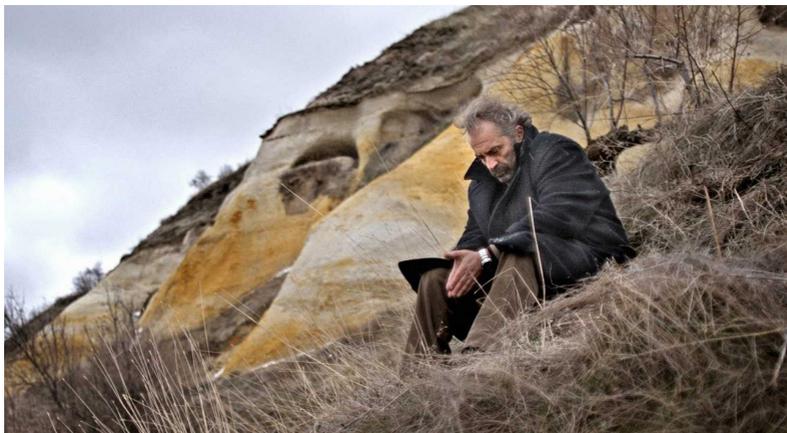
He aquí una película que durante (y sobre todo tras) su visionado obliga al espectador, especial pero no únicamente al occidental, a replantearse lo arraigado de su integrista cinematográfico e ideológico. Sin ningún tipo de aspaviento formal ni argumental, incluso diría que de una manera más (necesariamente) arquetípica y trillada que no precisamente novedosa o fresca, la realizadora Haifaa Al-Mansour plantea algunas preguntas de las que quizá queremos ocultar, avergonzados, nuestra respuesta, desenmascarando a la vez lo reduccionista, soberbio y autoindulgente de los constructos sociales bajo los que amparamos y supeditamos los juicios de valor que emitimos con tono alto, firme y convencido, inversamente proporcional a la ignorancia (e indiferencia práctica) que mostramos, con orgulloso desdén, de cara a la galería social, aunque ficticiamente comprometidos mientras ocupamos las plateas de los cines donde se proyectan largometrajes como *La bicicleta verde*.

Cine Divergente. *La bicicleta verde. Los niños van en bicicleta y las niñas a pie, Fernando Solla*

GUION: Haifaa Al-Mansour | **PRODUCCIÓN:** Gerhard Meixner, Roman Paul | **FOTOGRAFÍA:** Lutz Reitemeier | **MONTAJE:** Andreas Wodraschke | **MÚSICA:** Max Richter | **REPARTO:** Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Algothani, Sultan Al Assaf, Ahd Kamel

Ki uykusu

Sueño de invierno



Nuri Bilge Ceylan, Turquía, Francia, Alemania, 2014, Color, 196 min.

Sinopsis: *Aydin, un actor jubilado, dirige un hotelito en Anatolia central con la ayuda de su joven esposa, de la que está muy distanciado, y de su hermana, una mujer triste porque se acaba de divorciar. En invierno, a medida que la nieve va cubriendo la estepa, el hotel se convierte en su refugio y en el escenario de su aflicción.*

Lo que hace de *Sueño de invierno* una obra maestra, casi una saga que impone, es la profundidad y gravedad de la condición humana contada con todas sus intrincaciones, con rugosidad, sin necesaria coloración. Los guionistas, el director mismo y su esposa Ebru Ceylan, particularmente esta última, muy realista, anclada en el presente y más despiadada que él al juzgar su trabajo, han sido casi crueles con los personajes en lo que respecta a los diálogos. En las 163 páginas del guion (en lugar de las 96 de la penúltima película, *Erase una vez en Anatolia*) valientemente fuerzan a los protagonistas a hablar cara a cara, a chocar y oponerse, como si el invierno duro de esta parte del mundo les contagiara su dureza y la única solución para evitar que este sitio tan apartado del planeta caiga en el letárgico sueño de invierno fuera enfrentarse el uno al otro con tanta intensidad que podría servir a los tres para protegerse del frío. Es una experiencia casi hipnotizante sumergirse en esta historia llena de humanismo y que nos hace pensar la vida de otro modo. Las tres horas y cuarto de película pasan sorprendentemente rápido.

El espectador imaginario: *El sueño tormentoso, Karolina Ginalska*

GUION: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan | **PRODUCCIÓN:** Zeynep Ozbatur Atakan, Muzaffer Yildirim | **FOTOGRAFÍA:** Gökhan Tiryaki | **MONTAJE:** Nuri Bilge Ceylan, Bora Gökşingöl | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Nadir Sarıbacak, Ayberk Pekcan, Nejat İşler, Tamer Levent

El abrazo de la serpiente



Ciro Guerra, Colombia, Venezuela, 2015, B&N, 125 min.

Sinopsis: *Historia de la amistad entre Karamakate, un chamán amazónico y último superviviente de su pueblo, y dos científicos europeos, en el transcurso de 40 años. Inspirado en los diarios de la vida real de dos exploradores que viajaron por la Amazonía colombiana en busca de la sagrada planta de la Yakruna.*

La figura chamánica del nativo Karamake, último superviviente de una tribu amazónica exterminada, sirve de nexo de unión entre los dos viajes que narra la película: el que realizó Theodor Koch-Grünberg en 1909, recogiendo testimonio fotográfico de un buen número de comunidades hoy desaparecidas; y el efectuado por el botánico estadounidense Richard Evans Schultes en 1940 en busca de la yakruna, una planta sagrada de propiedades alucinógenas. La devastación del tiempo entre las dos trayectorias sostiene un discurso en torno al efecto devastador del colonialismo, entendido tanto en su sentido de deprecación capitalista (el negocio del caucho) como en el de infección ideológica (ese cristianismo punitivo que, en el curso de la película, se transforma en culto cruel y monstruoso). La mitología indígena y su particular concepción del doble proporcionan una estimulante unidad simbólica a los dos niveles del relato, concediendo a la figura central de Karamake la posibilidad de la expiación personal o la reafirmación en la condición irredimible del hombre blanco.

El País: *El abrazo de la serpiente. El viaje circular, Jordi Costa*

GUION: Jacques Toulemonde, Ciro Guerra | **PRODUCCIÓN:** Cristina Gallego | **FOTOGRAFÍA:** David Gallego | **MONTAJE:** Etienne Boussac | **MÚSICA:** Nascuy Linares | **REPARTO:** Nilbio Torres, Antonio Bolívar, Jan Bijvoet, Brionne Davis, Yauenkü Migue

Zimna Wojna

Cold War



Pawel Pawlikowski, Polonia, Reino Unido, Francia, 2018, B&N, 89 min.

Sinopsis: *Con la Guerra Fría como telón de fondo, Cold War nos cuenta una apasionada historia de amor entre dos personas de diferente origen y temperamento que son totalmente incompatibles, pero cuyo destino les condena a estar juntos.*

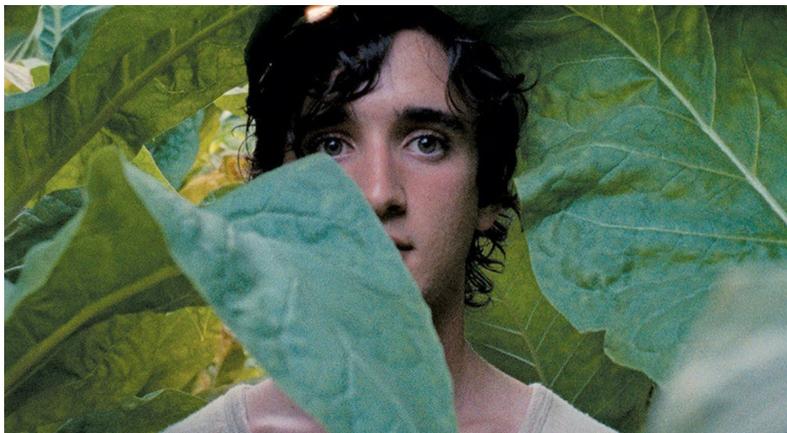
Desde 1945 hasta poco antes de los 60, la cinta recorre la geografía devastada de la más inconsolable de las rupturas. La de ellos y la del mundo entero. Se aman, pero no saben cómo. Se desean, conscientes de que su afán significa por fuerza su ruina. Y así, plano a plano, gracias a una puesta en escena en la que nada sobra porque nada falta, hasta dar con la más brillante y amarga descripción de, efectivamente, la sinrazón de amar. Perfecta sí, pero, sobre todo, triste. La historia más triste nunca oída.

El Mundo: *Cold War: la más triste y bella historia jamás contada, Luis Martínez*

GUION: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki | **PRODUCCIÓN:** Ewa Puszczyńska, Tanja Se-ghatchian | **FOTOGRAFÍA:** Lukasz Zal | **MONTAJE:** Jaroslaw Kaminski | **MÚSICA:** Varios | **REPARTO:** Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyk, Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam Woronowicz, Adam Ferency, Adam Szyszkowski

Lazzaro Felice

Lazzaro feliz



Alice Rohwacher, Italia, Suiza, Francia, Alemania, 2018, Color, 125 min.

Sinopsis: *Lazzaro*, un joven campesino de excepcional bondad, vive en *La Inviolata*, una aldea que ha permanecido alejada del mundo y es controlada por la marquesa Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los campesinos no ha cambiado nunca; son explotados, y ellos, a su vez, abusan de la bondad de Lazzaro.

El Lázaro del título encarna una serie de conceptos que cotizan a la baja en el cine de la posmodernidad: la bondad, la pureza, acaso la santidad. Su mirada, resistente a identificar diferencias (y crueldades) de clase, será el centro de un discurso complejo que oscilará entre lo social –la burbuja fuera del tiempo donde una marquesa decadente mantiene a sus campesinos bajo un régimen de explotación feudal- y lo poético –el lobo, la improbable amistad entre el angélico protagonista y la oveja negra de la familia noble-, mientras algunos de los temas ya presentes en *El país de las maravillas* –la dialéctica entre el campo y la ciudad, la erosión del tiempo, el fin de un mundo- adquieren una nueva vida sin que nada parezca redundante [...]. Rohwacher rueda y filma como si la videocracia berlusconiana no hubiese devastado la áurea memoria colectiva del cine italiano, como si el humanismo pasoliniano o la mirada afectuosa de Olmi siguieran ahí... porque siguen, gracias a la maestría de esta cineasta gigantesca.

El País: *La bondad inmortal*, Jordi Costa

GUION: Alice Rohwacher | **PRODUCCIÓN:** Carlo Cresto-Dina | **FOTOGRAFÍA:** Hélène Louvart | **MONTAJE:** Nelly Quettier | **MÚSICA:** Piero Crucitti | **REPARTO:** Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohwacher, Luca Chikovani, Tommaso Ragno

Aula de Cine
Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: SARAY BENÍTEZ

www.auladecine.ulpgc.es