DOCUMENTA MADRID 26 MAY 06 JUN
18 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
MATADERO CINETECA MADRID

FESTIVALES

8 críticas del "Impulso colectivo" del D'A Film Festival 2021

Publicado el 20/04/2021 - 12:42:18

Analizamos los nuevos trabajos de Javier Fernández Vázquez, Xacio Baño, Pilar Monsell, Eloy Domínguez Serén, Jaume Claret, Carolina Astudillo, Nayra Sanz y Carla Linares.

Programación completa del D'A Film Festival Barcelona 2021

Página web del D'A Film Festival (venta de entradas)

ANUNCIATORR TORMENTA. Javier Fernández Vázquez. 88 minutos. España (2020).

Haciendo justicia a su condición de ensayo fílmico, *Anunciatorr tormenta* se presenta como una investigación en torno al lenguaje. Por un lado, la película explora unos textos de finales del siglo XIX y principios del XX en los que los funcionarios coloniales españoles relatan la captura, en Guinea Ecuatorial, del rebelde ndy bubi Edades Elwerre. En frente, las voces de los descendientes de los bubis dan cuenta de la brutalidad criminal que se esconde tras la corrupta aura de respetabilidad de la crónica oficial. Por su parte, para ahondar en las simetrías discrepancias entre ellas, el documento histórico se contrapuntea con la ficción experimental de Fernández Vázquez, mientras del colectivo Los Hijos, constituye una película cuyas imágenes parecen existir al borde de la disolución, esquivadas a una luz que, en su búsqueda de la verdad, parece diluminar los contornos del propio objeto de estudio. Para evocar la fuerza conceptual, el impuesto encuanto y la resonancia política de *Anunciatorr tormenta*, este crítico invita al lector a imaginar una película donde los informes del desaparecido ingeniero de Zarra de Lucrecia Martel se confrontarían con la digitalidad infranqueable de las voces y los rostros del cine de Pedro Costa, todo ello hilvanado a la manera de la irresuelute crónica detectivesca de *Zodiac* de David Fincher, donde las respuestas parecen inalcanzables, mientras las pruebas y los interrogantes encienden nuestra consciencia y nuestro sentido de la lirgualizta (Entrevista a Javier Fernández Vázquez). **Manu Yáñez**

AUGAS ABISAIS. Xacio Baño. 25 minutos. España (2020).

Desde que nos desumbrió con su cortometraje *Eco*, estrenado en el Festival de Locarno de 2015, Xacio Baño se ha convertido en uno de los "cineastas de la casa" de Otros Cines Europa. Nos sentimos muy próximos a su mirada limpia, su talante meditativo y su bósqueda constante de nuevas formas fílmicas con las que explorar y ampliar nuestrasfelicidades prisioneras –algo que le acerca a la idea de "arte terrista" que reivindicaba el crítico Manny Farber–. Después de su abordaje a un cine corporeo en su largometraje *Trote*, el nuevo corto de Baño, *Augas abisais (Aguas abisales)* –visto en el pasado Festival de Gijón–, vuelve a la senda de *Eco*, en su estudio de la palabra, e ahondando en la memoria colectiva, en su exploración de la memoria colectiva. Pero, a diferencia de ello como una vía de acceso a la memoria devenida pero persistente de la Guerra Civil española, a partir del estudio de las cartas de un tío bisabuelo del director, Baño explora la realidad y los mitos de aquella guerra, sin caer en el didactismo y proponiendo una inmersión sensorial y política en una realidad en la que la memoria se entrelaza con los sueños, la ciencia y la vida contemporánea (Entrevista a Xacio Baño). **Manu Yáñez**

UNA REVUELTA SIN IMÁGENES. Pilar Monsell. 14 minutos. España (2020).

En *Una revuelta sin imágenes*, la cineboleta Pilar Monsell, directora del documental *Ática 815*, nos invita a rastrear aquellas huellas "que permanecen entre nosotros", como detalla una cartela introductoria. Para ello, nos sitúa en el Pósito de la Corredera de Córdoba, escenario en 1652 del "motín del pan", una de las revueltas más desconocidas de la historia de nuestro país, parte de una "larga historia de resistencias" que "corre el peligro de ser borrada". Monsell barre con la cámara los espacios vacíos del Pósito, copados por la naturaleza entre paredes medio derrocadas. Por ahí se pasean unas piezas técnicas, que buscan algo cámara y grabadora en mano, quizá alguna señal de que aquellos sucesos pasados que ocurrieron en aquel lugar, aquellos que los que los actuales habitantes tienen el poder de cambiar las cosas. Pero ya no hay más que vacío entre viejas paredes. Como ladrillo, que cada día acumulan más razones para desaparecer y dejar que esas ruinas mal conservadas cargan definitivamente en el olvido. Sin embargo, las mujeres están ahí, buscando.

En 1652, el pueblo cordobés se rebeló incitado por el clamor de mujeres que venían morir a sus hijos a causa de una hambruna que el acaparamiento especulativo de trigo había agudizado. Más de seis mil revolucionarias lograron recuperar el trigo de los almacenes, pero no hay, sin embargo, signos que acreditien la gesta. Si podemos encontrar "fantos otros nóstros" que los sustituyan. Son, como nos cuenta el documento, aquellas mujeres que se rebelaron en aquel motín, como la Juana Romero de Torres de Córdoba. Sus expresiones se sitúan siempre en el registro de la ambiguedad, pero la voz narrativa, que habla de la pasión y del carmino a la victoria proletaria, invita a que las leamos como figuras revolucionarias. También están cómodas de ambiguedad y pasión acaliada los ojos que observan esos cuadros, de unas visitantes que la cineasta graba mientras contemplan estáticas. Pero las "mujeres que miran a mujeres" no surgen de la nada, del negro de un fondo de óleo, sino que aparecen envueltas por color. La concatenación de figuras que cierra la cinta podría leerse como un recorrido por la historia fílmica del retrato femenino, de la Maria Falconetti de *La pasión de Juana de Arco* a la Marlene Dietrich de *Shanghai Express*. **Marlona Borrull**

OS CORPOS. Eloy Domínguez Serén. 11 minutos. España (2020).

Como un purist benefactor que atraviesa las actuales medidas de distanciamiento social, el cineasta Eloy Domínguez Serén (*Eo*, *Parte*) propone un viaje sensorial a un paisaje transformado, armonizado de dólmenes, glóptes, calcolitos… una verdadera catarsis fílmica convertida en materia anímiral para los sentidos. El escenario: el Entrodo ourensano, considerado el camaval rural más antiguo de Europa. La fecha: finales de febrero de 2020, semanas antes de la eclosión de la pandemia del coronavirus en España. El autor: Domínguez Serén, que despues de ahondar en un cine más mediativo y autoreflexivo en *No Cree on the Ice o Hamada* se adentra en las aguitatas aguas del cine de los cuerpos con la figura de Carlos Denis como luminaria a seguir. Así, en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, el carácter físico y extático de *Os corpos* funciona como un verdadero bálsamo sensorial-espiritual contra estos tiempos de interacciones (necesariamente) asépticas. Es interesante que *Os corpos* no sea una colección de momentos privilegiados. Los instantes de máxima euforia (los saltos de las personas que portan la aranha, el momento de la danza colectiva) se contrapuntean con momentos de calma, de ritmos más transicionos. Nunca llegar a percibirse con claridad una estructura, un ordenamiento, que pudiese mermar la sensación de caos festivo y orgánico. De hecho, el nuevo trabajo de Domínguez Serén aspira a desdibujar, de la mano del carnaval, los limites entre ficción e inédito, concordia y conflicto, entre una cierta idea de tradición y su subversión popular (Entrevista a Eloy Domínguez Serén). **Manu Yáñez**

NATURALEZA MUERTA. Carlina Astudillo. 6 minutos. España (2020).

El ejercicio de memoria interpersonal, en su vertiente más opaca y huidiza, conforma el núcleo de *Naturaleza muerta*, el nuevo trabajo documental de la cineasta crítiena afincada en Barcelona, Carolina Astudillo. Como en la magnífica *El gran vuelo*, aquí el trabajo con el material de archivo le sirve a Astudillo (directora, guionista y comentarista del film) para transitar entre las esferas de lo individual y lo colectivo, alumbrando una radiografía de las tensiones subterráneas de una determinada realidad social. La película se construye a partir de la lectura, en alemán, de la carta en la que una hija le describe a su madre el hallazgo de unas viejas fotografías de su abuela, tomadas en 1940, en la Alemania nazi, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Mientras las imágenes van acogiendo las diferentes instantáneas, la voz de la hija, que escuchamos en off, se despliega desde un proceder descriptivo hacia la aparición de un impetu fabulador. Primero se detiene en impresiones generales acerca de paisajes y fechas, pero poco a poco comienzan a aparecer, en su relato, los rostros de los vecinos que habitan en aquel lugar, hipótesis sobre las conductas y prerocupaciones de las personas «empricipadas por la cámara fotográfica», mientras el recitado de un poema de Celan introduce una serie de elucubraciones acerca de los colores que deben escondense tras el blanco y negro de las imágenes. Un recorrido de la ficha a lo poético que aparece puntuado por un inapirado trabajo de ordenamiento y reencuadre de las instantáneas. Un viaje de lo anecdótico a lo viencial que termina desbaratando el esfierfo en la habitación del nazismo, lo que Hannah Arendt definió como "la banalidad del mal". Con su mirada sensible e incisiva, siempre atenta a las modulaciones emocionales de las imágenes y el relato, Astudillo compone una pieza cuya humildes dimensiones (apenas dura seis minutos) contrastan con su imponente fuerza reflexiva y evocadora. **Manu Yáñez**

ELLA Y JO. Jaume Claret Musart. 20 minutos. España (2020).

Ella y jo, de Jaume Claret Musart, explora la distancia entre una madre en Barcelona y su hija en Atenas, ambas artistas, que nunca llegan a entrar en contacto directo (la hija nunca le coge el teléfono a la madre) pero si establecen una relación a través de la pintura. El propio director insinúa, en declaraciones el Festival de San Sebastián, en que una de las razones por las que quería realizar el corto era por la posibilidad de filmar en el piso de su abuela (a la que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón) y de mostrar, a través de la pintura, la transformación de los espacios donde el cortometraje más destaca: de esa taller blanco y azul en un piso de Barcelona, desde el cual vemos las ventanas de los vecinos como si fuesen cuadros vivientes, pasamos a una casa en Grecia con un gran patio que casi parece un invernadero asiado de la sociedad. Ambas mujeres (interpretadas por la propia madre del director y su profesora de literatura de bachillerato) trabajan solas y concentradas, pero el instante más preciso es aquel en que la joven pide a su hijo pequeño que guarde silencio mientras trabaja. "Yo en mi silencio hará ruido" le dice al niño. Y, efectivamente, es una sentencia improvisada que resume todo el cortometraje: las dos mujeres nunca llegan a establecer una conversación, pero las imágenes van en la forma en que llevan a cabo su proceso artístico se convierte en ese ruido, o, dicho de otro modo, la ausencia de diálogo no indica necesariamente la no conversación. *Ella y jo* recrea el pianoconstrapeo a partir de la pintura, de la fotografía, de la memoria y de la ficción, de la radio (una de las pocas voces que escuchamos pero sólo podemos ver a aquella persona que la escucha en Barcelona y no a la que la lanza. Desconocemos si al otro lado del continente hay alguien, pero sabemos que la conversación ha tenido por lo lugar. **Eudita Rey**

DERIVAS. Nayra Sanz Fuertes. 19 minutos. España (2020).

En *Derivas*, el nuevo trabajo de Nayra Sanz Fuertes, la idea de la memoria deviene un mecanismo esencial para dar forma al trabajo contrapuntístico sobre el que se asienta el film. Lejos de una desmotivante colección de secuencias, no fortnido 4.3 y con un formato de 16 mm, se las que lo natural dialoga con lo inaquinal, *Derivas* se sienta cuenta de un mundo en el que las huellas del pasado intentan pervivir ante el asalto de una modernidad fulgurante, representada en la película por los rítmos acelerados y el bullicio artificial de la industria turística. Con un sexto sentido para capturar el espíritu de un tiempo y un lugar, Sanz Fuertes encuentra partículas significantes por todas partes: en las embarcaciones varadas en la playa, en las casas en ruinas, en el tenso aptitno de un negocio de restauración, en la expresión impávida de unos habitantes que parecen observar desde otra tempo… Y, en embargo, la película fluye de un modo orgánico, a medio camino entre una antropología de los rostros y una política del paisaje. En el mayor hallazgo del film, Sanz Fuertes se detiene a observar una figura masculina que, pese a desembular por la civilización, parece no haber perdido un certo vínculo primitivo, esencial, con la naturaleza. Esta figura tosca, melancólica y ensimismada, que recuerda a algunos de los personajes prestadas del gran Francis Citti, se convierte, como si se tratara de una especie psicofísica, en un emblema del desconcierto y la resistencia ante un mundo a la deriva. **Manu Yáñez**

DAUCUS CÁROTA. Carla Linares. 14 minutos. España (2019). Con Marlona Perrier, Yasmina Orsai, Ani Méndez, Silvia Albert Sopale, La Tita Mart.

La memoria de un tempo detenido, anacrónico, recorre *zigzaguante* las imágenes de la sugerente *Daucus Cárota* de Carla Linares, que se adentra, en clave ficcional, en el día a día de una comunidad de monjas de clausura. Sobre la matriz ordenada de un cuerpo colectivo regimentado ritualizado, enmudecido por el voto de silencio y homogeneizado por la imposición monocolor de longitudinales tenuas. Linares rasteia pequeños gestos disonantes: un movimiento a destiempo, una mirada que se prolonga demasiado o una imagen que parece fuera de lugar, como la estampa de un cuadro que cuelga de una pared que no parece pertenecer a aquel entorno. Mediante la Psychoy desajustes que van resquebrajando sutilmente el retrato de la cotidianeidad de las monjas y que van atrenzo la película a la solid articulación de lo dramático y lo humorístico. Así, esquivando el subrayado de sus intenciones, Linares consigue perfilar un despertar de la conciencia y el cuerpo que aguarda, escondido en las imágenes, hasta que la exuberancia de la naturaleza desata una fantástica espiral eroticante. Un viaje de liberación que, pese a su empuje irreverente, nunca se desprende del todo de una cierta aura espiritual, una antigüedad que enriquece y complejiza el retrato de una comunidad de mujeres varadas entre la devoción y la opresión. **Manu Yáñez**

Tweet | Guardar | Like 0

COMENTARIOS DE LECTORES

Escriba un comentario

Comentario

Nombre *

Correo electrónico *

Web

ENVIAR

ULTIMAS ACTUALIZACIONES

Noticias / Actualidad | 12-06-2021
"El vientre del mar" de Agueit Villanonga, Bisnaga de Oro del Festival de Málaga

Festivales | 12-06-2021
Memoria y origen

Festivales | 11-06-2021
Desbordarse en tiempos de incertidumbre

Noticias / Actualidad | 11-06-2021
La directora de fotografía Agnès Godard recibirá el premio Pierre Angénieux Tribute en #Cannes2021

Noticias / Actualidad | 10-06-2021
Arf Folman y Gaspar Noé se incorporan a la programación de #Cannes2021

Noticias / Actualidad | 10-06-2021
El Festival de Robledo y el Parlamento Europeo anuncian premios

Noticias / Actualidad | 08-06-2021
Programación de la Quincena de Realizadores de #Cannes2021

DOCUMENTA MADRID 26 MAY 06 JUN 18 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
CINETECA MATADERO MADRID
TRIMESTRE ACTIVO: OTOÑO 2021 ESTUDIOS DE CINE Y CULTURAS VISUALES
ENTRADAS A SE AGOTA EL CARNET JÓVEN
QUO VADIS, AIDA? UNA PELÍCULA QUE NO TE DEJARA INDIFERENTE
Ellas desean
CICLO LA MEMORIA EN IMÁGENES

MUESTRA COMUNIDAD

OC Otros Cines
La mirada de Diego Batlle sobre cine, en Argentina y en el exterior

M Micropata
La mirada de Diego Lerer sobre cine, musica y televisión

TV Otros Cines | TV
Series y otras novedades de la TV por Pablo Marcotti

OA Con los Ojos Abiertos
Críticas, críticas de festivales y apuntes sobre cine por Roger Koza

P Otros Cines | Perú
Cine peruano y mundial, desde Lima, por John Campos Gómez

Tweets por @OtrosCinesE
OtrosCinesE
@OtrosCinesE
Aquí podéis ver nuestras coberturas de un mes aproximado de festivales:
-#D7AFilmFestival: bit.ly/3cDYfGG
-#DocsBarcelona: bit.ly/3zmwOO
-#DocumentaMadrid: bit.ly/36Ehiyo
-#Sukkoneiro: bit.ly/3zlsoMKq
-#Filmdistrialogo: bit.ly/3wmgHfp
Insertar | Ver en Twitter

© Copyright 2015 Otros Cines Europa - Todos los derechos reservados.

Desarrollado por PixelTres