

Programa completo

Juegos de escena. Cine contemporáneo en América Latina

16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio, 5, 6 y 13 de agosto. 22.00 h, terrazas del edificio
Nouvel

Entradas: a la venta en las taquillas del Museo desde un día antes de cada sesión hasta cinco minutos antes del comienzo de la misma.

Precio: 2,50€

Sesión 1. 16 de julio

Lucrecia Martel. *La mujer rubia* (87´)

2008. Argentina, Francia, Italia, España.

Lo siniestro en lo cotidiano. Y la realidad como una ficción, un teatro de sombras, un río de dudas, miedos y fantasmas. La tercera película de la argentina Lucrecia Martel sirve como inmejorable punto

de partida a un ciclo que tiene las estrategias de extrañamiento como centro discursivo: lo que Martel planteó en sus tres primeras películas, ese retrato de toda una clase social, alta, burguesa, atezada y con miedo a un horror inconcreto. Un pavor ancestral a algo que no se sabe si ocurrió, si ocurrirá o si está ocurriendo. "No pasa nada", dicen en la película. Y es mentira. Todo pasa, **aunque en las películas de Martel, lo que ocurre permanezca siempre en la sombra, en ese fuera de campo sonoro que se aleja del realismo para construir ese mundo teatralizado.** En palabras del crítico argentino Roger Koza: *La realidad muestra las grietas de la apariencia. Tras lo cotidiano se adivina un constante malestar, un mundo al borde del estallido. ¿Realismo, fantasía, alegoría? Todo a un mismo tiempo: y esa múltiple capacidad de alusión es la que lo hace única (no sólo en el cine argentino, aunque dialogue particularmente con él).*

Sesión 2. 17 de julio

Kleber Mendonça Filho. *O som ao redor* (Sonidos del barrio), (131´)

2012. Brasil.

La tranquilidad de pertenecer a una buena clase social: alta, media, acomodada. Las medidas de seguridad. Los condominios. Las urbanizaciones privadas. La calma de la seguridad, la ilusión de un mundo sin fricciones y la vida mirando para otro lado. Los fantasmas, el miedo, la paranoia y las amenazas. A través del retrato de la vida en un vecindario de clase media-alta en Recife,

Kleber Mendonça Filho.
O som ao redor (Sonidos del barrio). Película, 2012

el crítico de cine, programador y cineasta Kleber Mendonça Filho elabora un afilado retrato de la lucha de clases y del miedo como motor de la desigualdad creciente en un país en plena expansión. *Me interesan más los estados de ánimo que los puros hechos*, afirmó Mendonça Filho en una conversación con Aaron Cutler. El conflicto intangible e invisible, pero cuya presencia ubicua e inevitable es el sustento sobre el que trabaja ésta película, considerada una de las más certeras representaciones de las transformaciones contemporáneas en Brasil.

Sesión 3. 23 de julio
Dominga Sotomayor. *Mar* (60')
2014. Chile, Argentina.

Dominga Sotomayor.
Mar. Película, 2014

La familia, las relaciones paterno-filiales y las amorosas como una constante actuación teatral, como una puesta en escena en la que somos, a la vez, público, autores y actores. Una pareja de vacaciones en la playa pondrá en escena la ficción de su rutina feliz ante la aparición inesperada de la madre de él, quien portará también sus propias ideas sobre la puesta en

escena. En el espacio suspendido de unas vacaciones frente al mar, Dominga Sotomayor despliega una comedia semi-improvisada de personajes inmóviles y en fuga, un rompecabezas ligero donde todo pasa por la necesidad de ser observados. Una película de cámara, un trabajo de escritura colectiva, de encuadre riguroso para una improvisación sobre la muerte como trasfondo subterráneo de cualquier conato de felicidad. Una investigación en la que la muerte, la real, termina por colarse como documental entre las imágenes ficticias. Una tormenta sorprende a los turistas en la playa, y tres de ellos mueren mientras el equipo continúa el rodaje, abriéndose a la tragedia inevitable. Y pese a todo, *una película que está viva, porque nació de su propio rodaje*, en palabras de la directora.

Sesión 4. 24 de julio
Matías Piñeiro. *La princesa de Francia* (70')
2014. Argentina.

Matías Piñeiro ha trabajado durante ocho años con el mismo equipo de técnicos y actores, poniendo en marcha un sistema de trabajo que gira en torno al binomio adaptación-variación. Partiendo siempre de obras teatrales, **Piñeiro y su equipo juegan a la repetición, a las variaciones, a la tensión entre puesta en escena, control y azar, en películas de cámara, hechas en familia**, las cuales no son solo adaptaciones de obras de Shakespeare, sino el

Matías Piñeiro.
La princesa de Francia. Película, 2014

documento de un grupo de amigos que creció haciendo películas. Y cómo la ficción terminó por mezclarse en su vida, hasta convertirse en cine, y a la inversa. Frente a sus anteriores películas, que trabajaban sobre los cuerpos en escena, *La princesa de Francia* se construye sobre las palabras, los sonidos y las voces, porque el teatro se convierte en radio, y la radio desmaterializa lo real: *Me interesaba la diferencia de ver actuar frente a un micrófono con la de actuar entre actores. Desarticlar la energía que se construía en la escena del ensayo (...) En La princesa de Francia hay que escuchar las palabras, entender lo qué dicen para pensar que podemos hacer con ellas.*

Sesión 5. 30 de julio
Adirley Queirós. *Branco sai, preto fica.* (93´)
2014. Brasil.

Adirley Queirós.
Branco sai, preto fica. Película, 2014

El cineasta brasileño quería rodar un documental sobre la intervención violenta, con un trasfondo racista y de clase, de la policía en una discoteca de Brasilia, en 1986. Contactó con algunos de los damnificados, marcados, heridos por la tragedia, mutilados, o confinados a una silla de ruedas. Dos de ellos aceptaron participar en la película, con una condición: lo que filmarían no sería un documental, sino una película

de ciencia ficción. Una fantasía compartida. El resultado es un juego de capas sutil en el que la máscara del género no viene a ocultar la tragedia, sino a desvelarla. Un “yo acuso” conjugado en futuro, o en un tiempo verbal en el que las dimensiones temporales desaparecen en favor de un juego de lo fantástico para hablar de las tensiones y las miserias que se esconden tras las capas del progreso. Música, baile, ritmo y una nave espacial para un trabajo en el que la continuación de las propuestas de Glauber Rocha para un nuevo cine latinoamericano se da la mano con la “etnografía discreta” de Eduardo Coutinho.

Sesión 6. 31 de julio
Camila José Donoso y Nicolás Videla. *Naomi Campbell* (83´)
2013. Chile.

Yermén es una mujer. O un hombre. Un transexual, un cuerpo en cambio que necesita de las máscaras para ser por fuera quien es por dentro. Como su protagonista, una transexual real, la película está también a medio camino entre dos lugares, alternando una puesta en escena ficcional con

Camila José Donoso y Nicolás Videla.
Naomi Campbell. Película, 2013

elementos extraídos de los diarios filmados por la propia protagonista en VHS. La propuesta de estos jóvenes directores, una de las películas más viajadas del reciente

cine chileno, desvela las imposturas y las hipocresías, las tensiones y las fachadas de todo un entramado social: la sexualidad como campo de batalla de las nuevas diferencias sociales, la fama como vehículo social legitimador, la imagen como definición definitiva. Una ópera prima que toma la idea de un cine *transgénero* aplicándolo no solo al cuerpo de los actores-personajes de la película, sino al propio cuerpo fílmico, convirtiendo la película en una extensión-representación del conflicto, haciendo suyo, y reivindicando, la intervención ficcionada, teatralizada, dramatizada sobre el campo de lo real.

**Sesión 7. 5 de agosto
Joshua Gil. *La maldad* (75´)
2014. México.**

Joshua Gil.
La maldad. Película, 2014

Un anciano vive aislado del mundo en una cabaña de madera, en un páramo mexicano. Ese anciano afirma haber escrito un guión basado en su vida, y doce canciones con las que formar la banda sonora. La película que él rodaría es también, o casi, la que pone en escena el director, nieto de los dos ancianos protagonistas. Superponiendo realidad y representación, *La*

maldad no es solo una película sobre las clases sociales, sino una mirada a la vida como una puesta en escena constante, como campo para las traiciones y la decepción. Una maldad que no es personal, sino incluso política: de lo íntimo a lo colectivo, pues la película termina en las recientes protestas multitudinarias en el Zócalo de México DF. Esta ópera prima estrenada en el Festival de Berlín traza un retrato de una vileza que, como el fuego de su primera secuencia, se expande arrasando todo.

**Sesión 8. 6 de agosto
Rubén Mendoza. *Memorias del calavera* (93´)
2014. Colombia.**

Un vagabundo, un hombre con una cámara y un juego de espejos sobre la miseria y las construcciones estereotipadas en el cine latinoamericano. En la estela de Luis Ospina y Carlos Mayolo, pero pasado por el reflejo de los espejos contemporáneos, el humor y el aspecto cinematográfico más lúdico, **Rubén Mendoza construye una metáfora de un país estafado, al mismo al tiempo que evidencia los problemas de representación de los límites y los márgenes en un cine dominado por las**

Rubén Mendoza.
Memorias del calavera. Película, 2014

clases altas de la sociedad: ¿cómo, por qué y desde dónde filmar lo miserable, lo empobrecido, lo “otro”? Pedro Adrián Zuluaga, historiador y crítico colombiano, se lo preguntaba así, al propósito del trabajo de Mendoza: *¿Quedaron atrás esas épocas*

del cine colombiano marcadas por la pornomiseria y el cine for export que se critican tan agudamente en la película de Mayolo y Ospina? ¿La solución al impasse que supone representar a los sujetos marginales pasa por saltar a través de la mala conciencia burguesa y de clase media para hacerse uno con ellos jugando a disolver las distancias?

Sesión 9. 13 de agosto

**Alejo Moguillansky y Fia-Stina Sandlund. *El escarabajo de oro* (100´)
2014. Argentina, Dinamarca, Suecia.**

Alejo Moguillansky y Fia-Stina Sandlund.
El escarabajo de oro. Película, 2014

¿Cómo subvertir las relaciones de poder de un capitalismo globalizado, que el mundo cinematográfico reproduce de forma no tan inocente? Una manera, si no de liquidarlas, al menos de hacerlas evidentes es convertirlas en objeto de mofa. Nacida a partir de un proyecto de dudoso paternalismo de un reconocido festival europeo, consistente en emparejar a cineastas del sur con cineastas del norte de Europa, la película convierte el propio proceso de rodar en una burla y un juego

con las expectativas que los foros del acomodado norte bien pensante depositan en los cineastas del sur. Un dispositivo de apariencias y espejismos, engaños sobre engaños, que si no desmontan las relaciones de poder, al menos las convierten en asunto cómico. La película, nacida bajo el abrigo de Mariano Llinás, uno de los grandes nombres del Nuevo Cine Argentino, empeñado en construir una industria paralela a la industria y en reescribir la historia argentina a partir de pequeños retratos colectivos, busca ser sobre todo un divertido ejercicio de exorcismo e impugnación de los sistema de coproducción internacional, que a menudo imponen a los cineastas del sur estereotipos deformantes.

Madrid, 6 de julio de 2015

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

<http://www.museoreinasofia.es/prensa>