

CORTOS QUE VAN PA' LARGO, PILOTOS QUE VAN PAL' aire 2024

Mirada Crítica

Por Andres Romero Baltodano
Director Revista Alternativa Multicultural La Moviola

Como es costumbre la Muestra Cortos que van pa' largo y Pilotos que van pal aire 2024 y su curador Sokol Keraj nos han invitado a realizar una mirada crítica de algunas de las escuelas pesentes en esta versión.

Publicamos estas miradas críticas:

SON LAS CAMPANAS TAN GRANDES, COMO LOS OJOS DE ARTEMISA MIRTADA CRÍTICA ESCUELA HFF, MUNICH (ALEMANIA)

¿Se puede hacer cine cuando en un frasco aparecen unos pescados y un lobo que antes era solitario y ahora es más solitario cuando pasó por el cuarto de un taxidermista mecánico de aquellos que en forma profesional congela vidas para la eternidad?

En **Alarkum** el inicio del viaje contemplativo tiene que ver con la medida y la contemplación de pueblos antiguos, que en estas generaciones aún oyen los ecos de las guerras, la desaparición y la migración y dentro de ella, aparece el Saxaúl aquella planta que en su interior contiene agua y que a su vez, tiene propiedades curativas. La planta se encuentra en el mar caspio y el desierto de Turquestán e Irán. Allí donde hubo agua y vemos archivo de su pesca, ahora solo la arena viaja de lado a lado en un tono de contemplación que construye una poética bucólica que raya en la melancolía de los recuerdos, el lago que llaman mar de Aral lo devoró la salinidad y ahora los barcos son los fantasmas de los fantasmas en este poema dirigido por Daniel Asadi Faezi y Mila Zhluktenko.

En **I See The Bloom** de Mikita Gibalenko, el primer viaje de las migrantes a nuevas experiencias y nuevas miradas, es muy cinematográfico buscando en la plástica de la ciudad, retratar la novedad de aquellos que salen del infierno a lugares donde en el pasado, se vivieron horrores pero en este mundo contemporáneo se abren otras posibilidades de vida, de amor de futuro. El cortometraje diletta sobre diálogos cotidianos y situaciones dramáticas del común, planteando como los descubrimientos abordan a los seres humanos asaltándolos en su crecimiento. Los planos interiores que anuncian la nueva ciudad buscan una plástica que en los interiores no es tan relevante.

En **Shadown Play** de Mayra Ebsen, Paula Wodnik y Silvia Loose hay una intencionalidad de estetizar desde el personaje de la niña hasta los "monstruos" que a por momentos tienen ecos de un Tim Burton temprano. **Shadown Play** es un trabajo ingenuo con estética estándar de la industria de la

animación que quiere servirse siempre de estos motivos, donde el interior de los humanos, a veces, está lleno de monstruos pero monstruos que se pueden convertir en juguetes. Es el tipo de trabajo que puede tener una clara salida comercial pero que no avanza sobre propuestas desde lo animado sino repite esquemas y fórmulas del gigante mercado infantil de la animación.

En **Senilbechen (hermano pequeño)** de Berthold Wahjudi todo comienza cuando dos hermanos juegan a las palmas y después que uno de ellos hiere al más pequeño, hay un corte muy abrupto a la ciudad que los contiene y en donde la violencia no es "un juego de niños" aunque los dos polos humanos entre el más pequeño y el mayor queda evidenciada en el acto violento del más grande sobre un indefenso animal hallado en el camino. Superioridad violenta contra humanidad que se debe esconder para después con el pretexto de la celebración del nuevo año, desenvolver situaciones humanas situadas desde la parte oscura, la superioridad del hermano mayor que busca su propio final desde los ojos de una brillante interpretación de Zazahrias Cernavca. Adecuada tensión cinematográfica, buena realización e interesante exploración de los micromundos familiares.

En **Words de Hannah Jandl** el cortometraje se estaciona sobre el recuerdo de lo que han sido los éxitos pop en el mundo que no solo proceden de la industria anglo, sino que en este caso tienen que ver con un inmigrante tunecino que en 1983 llega a primeros lugares de popularidad con su canción Words que plantea en su muy simple letra que el letrista afirma que justamente las palabras "no le salen fáciles". Documental más cercano a la crónica con una estética kitsch muy ochentera, lo interesante está en los testimonios que permiten asomarnos a las opiniones de quienes oyen y hacen canciones la banda sonora de su paso por la vida.

LORAR ES LLOVER POR DENTRO MIRADA CRÍTICA ESCUELA KHM, COLONIA (ALEMANIA)

En **Mansa** de Mariana Bartoló con ecos neorrealistas enfrenta los pareceres de los miembros de una familia que son seguidos a distancia por una pre-adolescente que a su vez tiene una amiga confidente. Situaciones familiares, cine estándar en sus planimetrías y actuaciones que podríamos denominar naturalistas, hacen de este cortometraje un relato plano sin sobresaltos emocionales y que no permite entrar en su atmósfera poco atractiva.

En **El Mar Rojo me hace querer Llorar** del realizador jordano Alr Joob quien ha estado seleccionada en la Quincena de los realizadores de Cannes, Macedonia festival Nouveau Cinema, Alemania Filmfestival Max Ophüls Preis, entre otros la distancia, la evocación del otro que ha desaparecido es patente mientras las voces en off traen recuerdos y hay un delicado acercamiento al recuerdo y a aquello que vivimos en algún lugar donde se detenían los relojes y la manía de amar era todavía una costumbre. El bello título de la película que tienen que ver con la tradición de la belleza de la poesía persa, nos hace entrar también en imágenes que vienen de la distancia que solo puede abordar el recuerdo donde los paisajes y la ciudad va tejiendo este relato delicado como una *love story* que quisiera seguir existiendo. Película con altibajos de lo poético a lo narrativo cotidiano se instala como una mirada al recuerdo.

Julian Quentin es pianista, cineasta y sus universos se asoman a lo “camp” y a la ciencia ficción que se extraña no de las naves interplanetarias, sino de las ideas que podrían tener los de este lado del mar de la tranquilidad o de los selenitas, que no han

aprendido a cocinar un crepe en tinta de calamar. En **The Familiar** Quentin nos sumerge en una distopía que nos hace preguntas y nos interpela sobre el futuro y la existencia de otros en esta galaxia que no tiene nada que ver con la pueril y lugar común de la de la “guerra de las galaxias”. Escenas de un Manet y su “desayuno en la hierba” que podían ser pintadas por Richard Hamilton y su recurrente collage *¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes tan atractivos?*. Revisitas al mundo de David Lynch o la primera película de Cronenberg, hacen de este corto seleccionado para el Frameline 45 festival pionero lgbtiqa+ una balada de “un mar no visto” un cruce entre el blanco y negro brillante de Gordon Willis y una tonalidad de los comic de los años cincuenta y sus astronautas, tan diferentes de los *Eternautas*.

En **Violeta** de Laura Engehardt las situaciones familiares de una pequeña célula se van resolviendo desde complicidades y ausencias masculinas en un ritmo lento y sin mayor progresión dramática, los planos son estándar sin búsquedas dramáticas y la fotografía simplemente genera la continuidad de la realidad. Corto sin pretensiones aun con un tema polémico que finalmente no se desarrolla y queda en un limbo argumental.

En **In the Fog** de Cinthia Konopacki hay un abordaje a una especie de existencialismo cinematográfico tan recurrente en los años setenta en algunos cineastas latinoamericanos como Raúl Ruiz o Diego Rísquez, que intentaban demostrar en imágenes lo leído desde filósofos europeos o desde tendencias sartreanas que llevadas a la imagen se

emparentaban con la lentitud y las frases metafóricas que tenían dos variables o la poética total con imágenes intervenidas o las frases sueltas por personajes (preferiblemente artistas) como es este caso. **In the Fog** peca por su acercamiento fallido a lo poético que en manos de Guy Maddin o Albertina Carri es otro camino luminoso y no tan oscuro como esta película que también está “entre la niebla”.

En **Kassieren ohne ut** de Amelie Vierbuchen, Franca Pape y Lea Sprenger nos internamos en la pregunta: ¿recordamos lo que nos cuentan?, lo que vemos años después?, ¿necesitamos las pruebas de la existencia de personas o lugares a partir de testimonios de tradición oral familiar o desde las ciudades?. El documental recupera los archivos de una fábrica de químicos emblemática en Alemania que vienen desde el siglo XIX siguiendo el rastro a la huella química en nuestro desarrollo tecnológico y que en un principio y aun ahora, no toma muy en cuenta los estragos y tragedias que han causado por cuenta de destruir el medio ambiente. El documental es un ejercicio de montaje que desde fotos, fragmentos de filmaciones, planos, cartas etc nos devuelve a la historia de esta fábrica y nos pone a pensar en la historia de la fábrica y la ciudad de Colonia, que es famosa por su catedral y el alucinante Museo Ludwig. Planos nerviosamente rápidos, ritmo de clip musical y voces en off, hacen parte de este viaje al recuerdo y los ojos de aquellos muertos que alguna vez fueron las manos de estas industrias tan discutidas en la actualidad.

En **Fullfilmenot** de Julia Jesionek hay un abordaje desde la intimidación femenina narrada desde ecos surrealistas de la mano del *Perro Andaluz* de Buñuel-Dali. La animación se instala sobre un estilo *naif* que nos recuerda a nuestro Noé León o Román Roncancio o aquellas vitelas populares que se conseguían en mercadillos y que tenían que ver con publicidad de medicamentos. Hay fantasía, color, surrealismo y formas de contar lo femenino sin eludir la sexualidad y la identificación del cuerpo desde el placer y la identidad femenina. Bella animación conectada con el eros y el placer, que permite

establecer puentes entre lo estético y formas de contarse la directora como si fuera un autorretrato o una historia pedagógica para las que vienen creciendo.

En **Gaze** de Yuan Tian Gao se parte del lugar en que ha partido el cine cuando se trata de directores que entienden que la narración cuando procede de la poesía o sea de palabras estructuradas como edificios de cristal que estallan cuando los miran o de perros que olfatean la verdad o la mentira, logra llegar a momentos indelebiles que se tatúan en la piel. **Gaze** parte de un poema de la profunda y luminosa cicerone de las emociones Wislawa Szymborska que parada viendo la foto que a los 21 años tomó Nick Ut de la niña quemada con Napalm, le brota del corazón. **Gaze** es Vietnam, es el horror, el genocidio, el levantar la mano contra los ojos que no hacen nada. Vietnam, las guerras las pústulas de la humanidad convertidas en un bello, sublime y delicado poema visual. Qué bello es ver la poesía convertida en cine.

Poster oficial Muestra Audiovisual 2024

MIS PIES NO CABEN EN DOS SANDALIAS ROJAS

MIRADA CRÍTICA

ESCUELA ECAM MADRID (ESPAÑA)

En **Vientos de Primavera** de Carmen Pedrero el opening es poderoso porque el agua y los cuerpos siempre son muy cinematográficos y hacen prever una fábula tal vez llena de reflexiones poéticas en boca de personajes, que siempre se están buscando y no dejan que la vida pase como un carro de fórmula uno por su existencia. La amistad adolescente, los primeros atisbos de la vida y sus pasajeros que van a acompañar tramos exactos del crecimiento se ve evidenciada en una búsqueda de una poética desde los planos, la voz en off y el tono mesurado que busca lo poético. **Vientos de Primavera** pequeña pieza humana con altibajos entre la cotidianidad y la búsqueda de una poética que no le alcanza al metraje total.

“Una búsqueda Poética desde los Planos.”

En **Lupita de Aquí en adelante** de Miguel Guindos todo gira sobre las amigas-cómplices de la adolescencia que parecieran que van a durar toda la vida, como si no fuera un tránsito sino una realidad eterna. La amiga que tal vez quiera lo mejor para su otra amiga y la cámara se centra en buscar entre los rostros las emociones y hacer partícipe a la ciudad, como si las contuviera ,pero su conflicto es otro el recordar el instante donde tal vez todo brillo ,como si fuera un comercial de chicles donde faltaría el product shot final. **Lupita de Aquí en adelante** está bien realizado

formalmente con actuaciones reconocibles y empatía entre las amigas pero llega hasta allí hasta ese punto donde el fondo es pando y cinematográficamente, no queda mucho para justamente recordar.

En **Anémona** de Alicia Hernandez Hidalgo el inicio desde aquellas conversaciones que quieren tapar lo fundamental desaparece, cuando aparece aquella que desapareció en una urnita torneada con cuerpo de mujer abisinia y el tono de las expresiones cambian al tono de la despedida final y cuando la anécdota va tomar su rumbo lógico, un obstáculo baladí detona la despedida en recuerdos que a veces duelen o se instalan como crisálidas a punto de volverse mariposas. Con una actuación de Candela Arestegui llena de matices y maravillosa fuerza actoral contenida donde el personaje se agiganta **Anémona** se enruta por el tono del cine español contemporáneo de buena manera logrando mover fantasmas y volviendo lo filial cine, emocional.

En **Aproveche la infancia que ahora va la vida** de Mauro Maroto Meguino los objetos del opening develan aquella intimidad repetida que se hace ya no intrusiva, sino cotidiana y entonces se desenvuelve a partir de diálogos muy cercanos al teatro de texto de Sergi Bebel . Los recorridos de la vida por la vida y las relaciones entre padres e hijos que a veces son tan complejas, como la batalla entre seres que luchan por tener el poder en su campo. Con actuaciones de actores de largo recorrido y una construcción dramática que procede del recuerdo, con detalles que traen el horrendo franquismo de nuevo, **Aproveche la infancia que ahora va la vida** se deja ir hacia la revisión de la vida sin sobresaltos y con algunos tintes de comedia negra, que se instalan cómodamente en un sofá carmesí, sin alterar los sentidos de algo inolvidable cinematográficamente ya que su factura, es de un buen entremes teatral .

En **Gangrena** de Ignacio Gil Toresano desde el comienzo se siente cierta tensión que además se refuerza con mostrarnos que el corto sucede en aquellos pueblos por donde pasaron republicanos y falangistas por aquellas calles asfixiantes donde todo se sabe y todo se calla. Con interesantes metáforas que provienen del silencio, pero se instalan como señales particulares desde las manos ennegrecidas o las lágrimas de sangre, los cuerpos evaden la epidemia que corroe la piel y la cámara va contando y generando una

situación límite que podría ser la metáfora de aquella España acallada por la fuerza o del poder de una pandemia sobre los humanos. En **Gangrena** las actuaciones contenidas, la fotografía de contrastes, su acertada planimetría y su montaje adecuado para que el ritmo dramático crezca en un mundo rural cerrado y sin salidas logra el clima de tensión, pero su final es abrupto para la tensión construida.

En **Plastic Touch** de Aitana Ahrens con guion de Gema del Castillo y Marco Solanilla flota el recuerdo de *El Valle de las Muñecas* de Jackeline Susan y lo lleva a uno a pensar todo lo que habrán visto las muñecas de Eva Braun o las muñecas de las hijas de Marie Curie. Las muñecas parecen seres estáticos perdidos en una mudez y una rigidez extrema, que solo toman vida cuando sus dueños les adjudican papeles de buenas o malas según el juego que se plantee. Interesante relato que se sale del naturalismo tan recurrente en las escuelas, para entrar a arriesgar una distopía desde el juguete que unido a la conexión con los horrores humanos y los amores ficticios del cine americano de los treinta, crea un relato interesante que logra con la dirección de arte llevarnos al límite de pensar como nos vigilan los juguetes que parecen inanimados pero sus almas están por explorar como lo hace este Plastic Touch

Ruinas Futuras de Elvira Arbós, Francisco Armenteros, Ran Chen y Carolina Sánchez fue seleccionado al prestigioso Visions du Reel y después de verlo nos preguntamos por qué fue seleccionado si su desarrollo es tal vez, heredero del cine directo y se instala como un documental de seguimiento en vivo y en directo de las charlas insulsas e intrascendentes de los habitantes del Colegio Mayor de Chaminade en Madrid que procede de una agrupación religiosa que promete “libertad” y “comprensión”, pero que al internarse la cámara como testigo de excepción, lo único que nos queda claro es que no hay búsquedas cinematográficas, sino que parece más el diario de campo de una investigación sobre el cotidiano externo de unos jóvenes que van por la vida “sin equipaje” aunque su única intromisión a lo íntimo podría estar en las decoraciones de las

habitaciones que siempre serán señales de lo que las personas quieren que los otros sepamos de ellas. Ruinas Futuras es un documental liviano y en tono tik tokero sin mayores cualidades.

En Nivel Dios de Cesar Tormo el tono de comedia ligera que aborda el tema de la religión a partir de un enamoramiento juvenil, cumple desde las entrelineas para quien la quiera leer como una crítica a los sistemas educativos que preferencia la doctrina a los conocimientos pero también puede desviarse a quien la quiera leer, como un pretexto de comedia donde se exagera el dispositivo argumental para lograr gags que son un poco clichés desde la situación antagónica de un Jesucristo que fuma y una reiteración a los milagros. Si la comparamos desde el tema de un jesusristo humanizado Alguien Mato algo de Jorge Navas, si establece una crítica demoledora a lo religioso mientras que esta Nivel Dios aunque se instala como relato “divertido” es fácil y de gag predecible aunque cumple su papel y la actuación de Ana Tormo es convincente y retrato de las obsesiones juveniles.

Ademillion, Fotografía de Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.

Renato, Fotografia de Eduardo Vieira
de su serie Olhos Lúzios (2024). Brasil.

Fernanda Simidamore, Fotografia de
Eduardo Vieira de su serie Olhos Lúzios
(2024). Brasil.