

The graphic features several thick, hand-drawn lines in green, orange, yellow, and blue. A green line forms a vertical bar on the left and a wavy line at the bottom. An orange line forms a U-shape on the left. A yellow line curves from the top right towards the center. A blue line zig-zags across the middle. A green line forms a vertical bar on the right.

UN
PODCAST
DE CINE
EN
SEVILLA

ESTRECHANDO EL CERCO

CARLOS GUERRERO

OBJETIVOS

A través de este podcast, busco hacer una difusión del cine a nivel local y crear un entorno de colaboración y análisis de películas de estreno y grandes éxitos de la historia del cine.

El contenido, con carácter cercano e informal, buscará tratar de hacer el séptimo arte más asequible a los oyentes y espectadores.

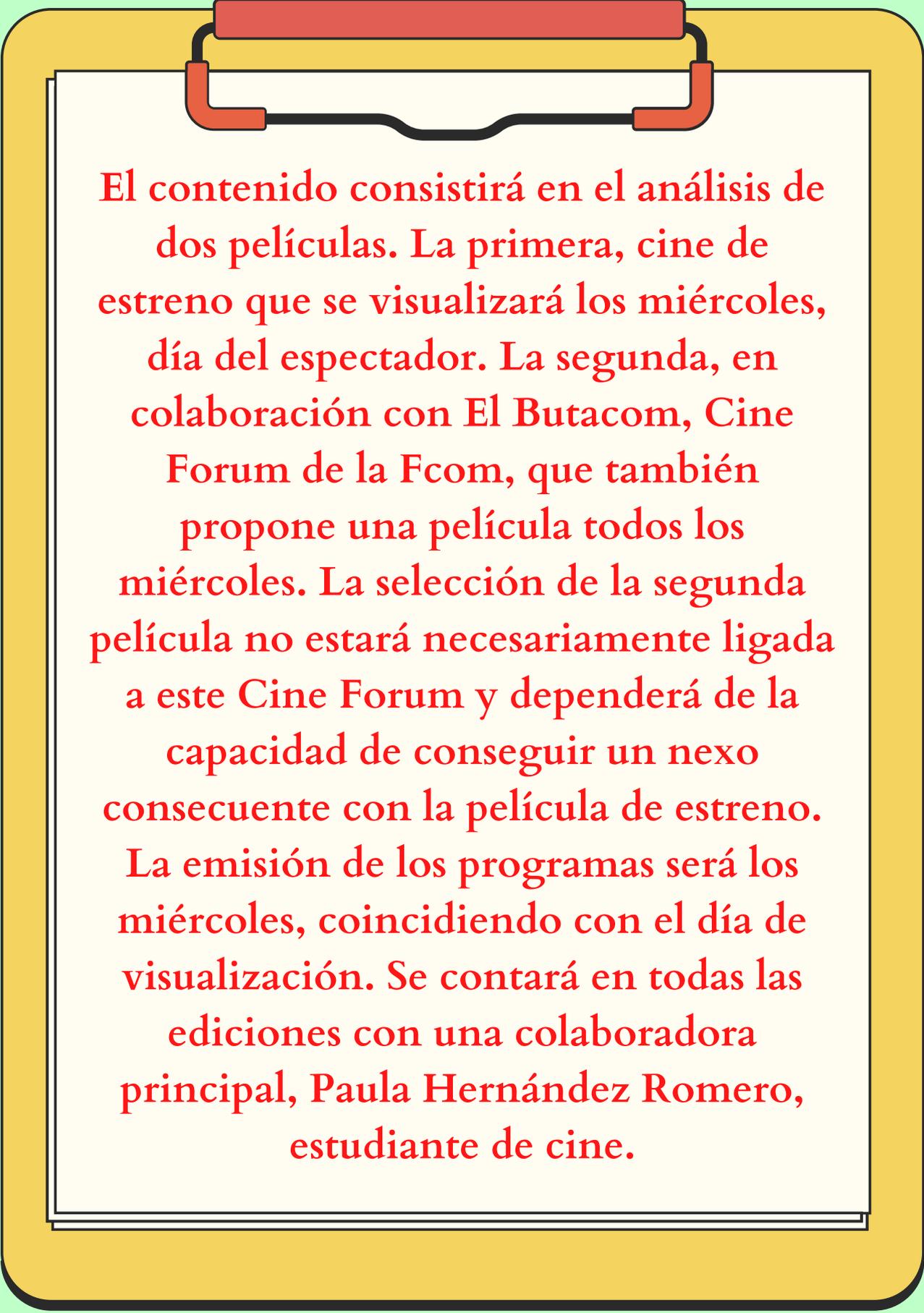
TARGET

Esperamos apelar a una audiencia joven y que esté comenzando a adentrarse en el mundo del cine, especialmente público universitario.

A través del entorno distendido que se busca obtener, se puede proporcionar un espacio en el que el aprendizaje y la difusión cultural se mezcle con la proximidad con el oyente.

CONTENIDOS

El contenido consistirá en el análisis de dos películas. La primera, cine de estreno que se visualizará los miércoles, día del espectador. La segunda, en colaboración con El Butacom, Cine Forum de la Fcom, que también propone una película todos los miércoles. La selección de la segunda película no estará necesariamente ligada a este Cine Forum y dependerá de la capacidad de conseguir un nexo consecuente con la película de estreno. La emisión de los programas será los miércoles, coincidiendo con el día de visualización. Se contará en todas las ediciones con una colaboradora principal, Paula Hernández Romero, estudiante de cine.

CALENDARIO

M A R Z O

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

- Primera visualización
- Lanzamiento de programa/visualización
- Grabación

A B R I L

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- Última emisión
- Edición de programa
- Preparación del guión

M A Y O

L	M	M	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- Entrega de la memoria del TFG

Las fechas seleccionadas están sujetas a modificación dependiendo de las necesidades del proyecto.

ESTRECHANDO EL CERCO 6 DE MARZO

Comedia española

COMPETENCIA OFICIAL Y LA COMUNIDAD

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: Buenas y bienvenidos a la primera edición de ESTRECHANDO EL CERCO. Yo soy Carlos Guerrero.

LOC.2: Y yo Paula Hernández.

LOC. 1: Y os damos la bienvenida a este espacio donde semanalmente desgranaremos y daremos nuestra humilde opinión sobre películas de estreno, para que sepáis que ver fuera, y películas de culto, para saber qué ver en casa. Pero Paula, preséntate.

LOC. 2 SE PRESENTA

LOC. 1: Bueno Paula, ¿qué hemos ido a ver esta semana al cine?

LOC. 2: Competencia oficial

LOC. 1: Competencia oficial, una producción hispano-argentina protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Una comedia en la que se narra la preparación de dos actores con métodos opuestos: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor de teatro Iván Torres (Oscar Martínez), ambos con un ego enorme y dirigidos por la celeberrima cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz).

LOC. 2: Empezamos. Es una película orientada hacia el proceso interpretativo, muy centrada en el desarrollo de sus personajes principales. Se trata de hacer una sátira con respecto a la actuación, se muestran dos corrientes exageradas y caricaturizadas, como si realmente existiera una infravaloración entre las dos corrientes.

LOC. 1: Unos papeles brillantemente ejecutados. Antonio Banderas se encarga de llevar adelante prácticamente todo el humor de la película. Un carisma envidiable. Aunque es cierto que al principio no terminaba de creerme al personaje, quizás porque tengo a Banderas muy encasillado.

LOC. 2: ¿Cuál es tu personaje favorito?

LOC. 1: Para mí Iván Torres, o sea, Oscar Martínez. Oscar Martínez es el mejor pero es el personaje con menos profundidad, o al menos al que estiran menos. Es un hombre muy formado que le sacan del entorno de teatro para meterle en un entorno más pretencioso. Está elaborado, lo que pasa es que no tiene un arco dramático para explotar, y cuando puede explotar es demasiado tarde.

LOC.2: El personaje de Oscar Martínez desaprovecha su momento para exportar, porque se convierte en un borracho cuando le tocaba dar un giro. No creo que esté muy guiado su cambio. Con la atención y detalle con la que se cuida a los actores, la construcción del clima no ayuda al personaje.

LOC. 1: ¿Y tu personaje favorito?

LOC. 2: Me gusta la conjunción de Antonio Banderas con Penélope Cruz, o sea, Félix Rivero y Lola Cuevas. Penélope Cruz hace el papel de loca y empoderada, un cliché un poco estancado. Es distante pero tiene momentos de humor muy buenos poco aprovechados, y también buenos silencios.

LOC. 1: ¿Pero te gusta como tratan al personaje?

LOC. 2: En general me ralla como tratan a los personajes femeninos. Es una peli sexista que se intenta justificar de una manera muy sucia. Tienen miedo de que se les tache. En el mensaje final, se tiene miedo de que se les etiquete. ¿Es necesario ver a una niña bailar en bragas o a dos tías comiéndose la boca durante tres minutos?

LOC. 1: A mí hablando de estructura, me parece una película que está muy bien hilada. Todo se cierra muy bien, como un gran bordado. Las tramas se conectan entre sí. Y en general, todos los enfrentamientos entre los actores son brillantes. Hay algunos planos, como el de Oscar Martínez con el telón detrás o el de Banderas contando la mentira que reflejan el cuidado que se ha dado para mostrar el enfrentamiento. Mi escena favorita es la primera lectura de guion.

LOC. 2: Para mí, hay una escena muy fuerte cuando están los dos solos que es la mejor, cuando se miran los dos, Penélope Cruz y Antonio Banderas, contrasta con la escena del tejado a oscuras, se ve con más claridad la conversación con el jefe de catering.

LOC. 1: El mensaje que transmiten al final es que es difícil dilucidar el final de una película, de una historia. De alguna manera pasa lo mismo con el enfrentamiento entre los dos actores, que cuando parece que ha terminado, renace. En cuanto a puntos negativos, no me convenció la introducción, pero la presentación de la trama principal ha sido muy eficiente con el fundido a negro y la manera de contar el libro. Se produce un cliffhanger muy bueno. Y tampoco me ha gustado el chiste enrevesado de que Banderas tiene cáncer. Me ha parecido predecible y alargado.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Pasamos a la segunda peli. Tenemos...

LOC. 2: La Comunidad, de Álex de la Iglesia.

LOC. 1: La Comunidad, que os recordamos tenéis hoy disponible en el Butacom de la FCOM, el cine fórum de la Facultad de Comunicación de la US. Julia (Carmen Maura), una mujer que trabaja en una agencia inmobiliaria, encuentra 300 millones escondidos en un piso. A continuación se traslada al apartamento de arriba y esconde el dinero, pero tiene que enfrentarse a la desquiciada comunidad de vecinos, encabezada por un administrador sin escrúpulos (Emilio Gutiérrez Caba), que hará todo lo posible para retenerla y quedarse con la fortuna. No parece una comedia, parece más un thriller. Se siente muchísima tensión, da impresión de película de zombies.

LOC. 2: Es una comedia negra que tiene muchos elementos que recuerdan a un cómic. También es algo costumbrista, me recuerda a una mezcla entre Aquí no hay quién viva y REC. Se utilizan recursos de violencia muy visuales y muy gore. Es realmente lo que convierte a la película en una comedia, que está muy caricaturizada.

LOC. 1: También es un poco una película de supervivencia.

LOC. 2: Claro. Por un lado tenemos a Carmen Maura, que está espectacular. Un personaje superorgánico, lleva hasta el límite los umbrales del realismo.

LOC. 1: Para mí, la actuación de Carmen Maura en el papel de Julia es tan buena que hace creíble partes del guion menos creíbles. El personaje no está muy conseguido. Es una mujer que tiene problemas con el dinero, pero nada exagerado. Aun así se obsesiona con un dinero que ni siquiera puede declarar, hasta el punto de convertirse en una asesina a sangre fría. Esto se entiende dentro de que es una comedia, pero aun así resulta algo flojo.

LOC. 2: Y bueno, el contrapunto son los vecinos. Son una especie de personaje grupal, una masa. Son gente que actúan con un mismo objetivo y no se detienen ante nada. Es una especie de monstruo que se ha formado con distintas partes de un edificio en decadencia. En algunos puntos aumenta la fuerza, como cuando está en la fiesta acorralada y hay una felicidad siniestra, parece un aquelarre.

LOC. 1: Todos los personajes son extravagantes, pero hasta cierto punto son realistas. Los personajes me creo que no estuvieran locos al principio, pero se han obsesionado tanto con el dinero que se convierten en lo que luego son. Me gusta mucho la escena del cubano llamando a la puerta. La mole se pelea entre ella. Es un grupo subordinado a una sola ambición, y se deben solo a ella y no entre ellos.

LOC. 2: Es curioso como el edificio forma parte del personaje grupal, es una gran trampa. Con su suciedad, oscuridad, goteras y bichos. Los vecinos son bichos independientes que se intentan defender de las agresiones.

LOC. 1: ¿Qué opinamos de los detalles técnicos?

LOC. 2: El sonido estaba regulinchi, el sonido ambiente se escuchaba más que los diálogos. La iluminación aporta un tenebrismo continuo a los personajes. El comportamiento de la cámara ofrece mucha conciencia del personaje grupal. El concepto de bichos se ha llevado muy a cabo en esta película, se parecen a termitas en el plano en el que buscan en su casa. Hay muy pocas veces en las que muestran a un solo vecino en escena, y cuando lo hacen es porque está secretamente colaborando con los demás. Siempre son planos generales.

LOC. 1: A mí me gusta el simbolismo del rosa. Siempre lleva el traje rosa cerrado excepto cuando hay momentos de liberación. El traje ni siquiera es suyo. Al final termina manchado de sangre.

LOC. 2: La violencia tiene mucha importancia. Estamos generando un cuento de monstruos. Se frivoliza en parte, como cuando la guiri se mancha de sangre. Ahí es donde vemos lo satírico, hay un punto de locura. La decisión artística es crear una locura estética. Hay realismo estético.

LOC. 1: El final da una especie de giro, parece una película de acción. El primer plano es el de ella por debajo del edificio y el último es desde las alturas.

LOC. 2: El monólogo del administrador trata de dar la vuelta a la estructura de antagonista protagonista, intenta que el espectador empatice y te haga dudar quien es el malo. Está muy bien para que el espectador se posicione, pero me parece que no está bien llevado a cabo.

LOC. 1: Yo creo que podría haber huido cuando hubiera querido. Le vuelve loca el ansia de quedar por encima de la comunidad, nunca de supervivencia. Al final es un encierro falso. Ella llega un punto que piensa que ha ganado ese dinero.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 13 DE MARZO

La figura del héroe

UN HÉROE Y EL CRACK

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: Hola, muy buenas y bienvenidos de vuelta a estrechando el cerco. Vuestro espacio de análisis de películas de actualidad. Hoy venimos cargados, ¿verdad, Paula?

LOC.2: Estamos encantados de estar de vuelta. Os traemos dos películas sobre héroes. Personas que intentan mantener su integridad ante las adversidades y que lo consiguen, o no.

LOC. 1: Nos viene de lujo para explicar el nombre del programa, que nos lo han estado preguntando. ¿De dónde viene estrechando el cerco?

LOC.2: Pues hace referencia precisamente a una de las etapas del camino del héroe, la estructura clásica de los relatos épicos de la mayoría de las historias.

LOC. 1: dentro de esa estructura, y hacia la mitad, se viene lo que normalmente se define como "los malos estrechan el cerco". Los antagonistas parece que van a ganar la partida...

LOC. 2: Y entonces entramos nosotros.

LOC. 1: Bueno, no os contamos más batallitas. Empezamos.

LOC. 1: Primera película, Paula, ¿qué heroicidad me traes?

LOC. 2: Un héroe

LOC. 1: Un héroe es la nueva película del director iraní Asghar Farhadi. En ella, Rahim (Amir Jadidi) está en la cárcel por una deuda que no ha podido devolver. Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor (Mohsen Tanabandeh) para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago. Pero las cosas no irán como tenía previsto. Bueno, esta película es todo un viaje emocional.

LOC. 2: Parece un gran conjunto de fábulas, todo es una lección Hay una frase que me ha gustado "no sé si eres muy listo o muy simple - Si fuera listo no estaría en la cárcel". A mitad de la película, cuando todo va bien, sabes que las cosas van a empezar a ir mal. El protagonista se me parece a un naufrago. Me ha impactado como se

transmite el viaje, él siempre tenía una sonrisa inocente y respuestas simples. Siempre responde con verdades, pero la lía

LOC. 1: La película es un viaje de emociones continuo, un éxito de guion. Un gran entramado que se va complicando. Es la historia de un hombre bueno que no sabe ser bueno. Se refleja en diálogos como “-Nunca he mentido -Tampoco has dicho la verdad”. Hay temas como la verdad, la ética y el honor. Con respecto a la verdad, se expone el tratamiento de la verdad, como se tergiversan los hechos. Cuando empieza la película crees que es un hombre honesto, un héroe. Pero al final no sabes en qué creer, y ahí está el éxito del guion. No sabes a quién creer pero no te polarizan, no te dicen que el protagonista es bueno y luego es malo, pero se enrevesa la trama tanto que al final como espectador acabas confundido.

LOC. 2: Al final el único que tiene toda la verdad es el espectador. Hay una subtrama que nadie sabe, salvo el espectador. Es la de la señora, que regresa con un último plano majestuoso. El espectador tiene en esta película toda la información todo el rato, menos con el bolso al principio. El espectador tiene privilegios.

LOC. 1: Luego entramos en el debate ético. Habrá gente que pueda decir que es la historia de un hombre bueno al que le pasan cosas malas, pero yo creo que eso es una mirada simplista. ¿Es un hombre bueno el protagonista? A veces se comporta de manera incorrecta, pero ¿portarte mal te hace un hombre malo? ¿No se merece acaso las cosas que le pasan?

LOC. 2: Todas las decisiones que toma que resultan ser catastróficas no se las pone él, se las ponen por delante o se ven maquilladas por otras personas. Se escuda bajo la imagen de un hombre mal aconsejado, pero no es capaz de asumir que él ha tomado sus propias decisiones. Se escuda como hombre aconsejado pero cuando le castigan, no cuando tiene que celebrar.

LOC. 1: Es también un debate sobre cómo trasciende el honor. En una de las últimas escenas tienen que grabar a su hijo llorando, y es su última oportunidad para evitar la cárcel. Pero se niega porque se da cuenta de que ha sacrificado su honor durante todo el tiempo y solo le queda proteger a su hijo con todos los medios posibles. Se siente frustrado porque ha sacrificado su honor hasta el momento en vano. Es un debate sobre cómo hacemos el uso del honor.

LOC. 2: Es que el uso de los niños es brillante. La ambientación te traslada muchísimo. En la primera parte la casa te transmite mucha alegría, pero todo va cambiando. Es una película en la que los que eran tus amigos dejan de ser tus amigos. No es una película para ver a cortes, hay que conectar con ella porque si no, no se disfruta. Hay secuencias que se alargan. La parte feliz es un poco larga. El director intenta subirte antes de tirarte. Esta parte es un buen ejemplo de que los malos estrechan el cerco.

LOC. 1: Es una película que te saca del cine mainstream pero es muy asequible. Uno de los defectos es que tienes que hacer un esfuerzo emocional para meterte en la película. El juego de cámara y las actuaciones a veces eran un poco sobrios, aunque las películas que

necesitan embaucarte emocionalmente pueden ser un poco baratas. Es muy naturalista y hay veces que se queda un poco corto en transmitirle. Por cierto, ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: El sonido está bien tratado. Podría decir cosas muy menores de los aspectos técnicos. El tratamiento de la imagen es muy iraní, lo que importa es el personaje, no los alrededores. Todo acompaña al personaje, es una película por y para él. No encontramos juegos de iluminación ni formalismos raros ni movimientos de cámara extravagantes. La cámara es un juez. Lo único que me falla es que cuando ponen una televisión está grabada con una cámara profesional, incluso la de la cámara de seguridad.

LOC. 1: El final nos quiere decir que sí tiene algo de héroe.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Pasamos a la segunda peli. Tenemos...

LOC. 2: El crack

LOC. 1: El crack, de José Luis Garcí, la peli que tenéis hoy disponible en el Butacom de la FCOM, el cine fórum de la Facultad de Comunicación de la US. Areta, un antiguo policía que trabaja como detective, recibe el encargo de encontrar a la hija de un empresario de Ponferrada. Gracias al novio, averigua que la chica estaba embarazada y huyó de casa. A partir de ese momento, empieza a sufrir todo tipo de presiones para que abandone el caso, pero Areta seguirá investigando hasta el final. Bueno, es una película que narra el viaje de un héroe. Es un personaje solitario, recuerda a películas del estilo Taxi Driver, de personaje único. Un hombre que lucha contra la soledad de la ciudad.

LOC. 2: Es una película tratada e influenciada en películas americanas de detective dentro de un mundo corrupto y feo donde es un hombre sereno y fuerte justiciero desde ser uno más. Perfil de hombre abandonado por la propia sociedad, perdió a su familia, su trabajo como policía... está solo y ahora le quitan a la niña pequeña que las quiere.

LOC. 1: La actuación de Alfredo Landa muy conseguida, una mirada tierna, medida, te atrapa como héroe desde una primera escena que haciendo una declaración de intenciones te resume quién es él: una persona que no se deja pisar y que siendo alguien más que esta por allí (un don nadie) es capaz de hacer justicia y marcar la diferencia. También es una muy buena declaración de intenciones respecto a cómo va a ser esta técnica académica de cámara mencionada antes. La presentación del personaje es muy buena. No cae en los clichés de tipo duro, es un tipo sensato y sensible.

LOC. 2: Personajes secundarios llenos de un mundo interior, no son meros npcs, peones para hilar la trama, son personas con perfiles muy bien construidos que te ayuda a imaginar que vida hay detrás de estos, enriqueciendo la narrativa e hilando siempre con la trama,

construyendo al personaje a través de los otros personajes y el mundo que comparte con ellos (Rocky boxeador y New York, la niña cuando le cuenta el cuento de que él va al bosque a buscar una ovejita, haciendo un símil con el guion de nuevo y enriqueciendo de nuevo la trama b y al personaje secundario...etc.) La interpretación de María Casanova en el papel de Carmen no nos resulta convincente, una poca plana no aprovecha muy bien los primeros planos. En cuanto a otros posibles defectos, resulta excesivo el uso de planos generalísimos para las transiciones, aunque por otro lado siempre van respetando la paleta y esa composición medida y preciosa.

LOC. 1: Es una película de autor, se marca mucho la firma y el estilo de Garci. Planos de la ciudad poderosos que transmiten la sensación de que el protagonista está solo en una gran selva. La peli te mete mucho en la investigación. Hay muchas incógnitas que tienes que ir resolviendo con el protagonista. El clímax de la película es la muerte de la chiquilla que sienta como un puñetazo en la boca del estómago. Siento esa escena como el director diciendo no voy a crear una historia convencional, el protagonista no va a ser feliz para siempre en un mundo perfecto. Me parece una decisión valiente, porque es controvertido matar a una niña y más de esa manera. La película se redirige de crimen y misterio a venganza. Oye, ¿aspectos técnicos?

LOC. 2: Movimiento de la cámara limpio y preciso. Formato muy académico de realización. Planos generales cuidando la profundidad, que de manera muy narrativa suman a contar no solo la trama si no el universo que cobija al personaje siempre tratándose con una composición cuidada. Aquí el arte ayuda muchísimo, observamos una paleta de color complementaria muy definida, de rojos y verdes enfrentados, que no solo acompañan en la estética (decadente con el verde, mundo putrefacto...) Sino que suman al conflicto del personaje y evolucionan con el personaje en su viaje del héroe. Hay mucha precisión con respecto al tratamiento estético. Se contaba con mucha limpieza y pocos planos, de una manera muy clásica. Te presenta la situación en plano general, con paneos que te llevan a diferentes composiciones en las que te van contando poco a poco la historia.

LOC. 1: Hay que hablar de la BSO. Merci Cherie, la tocan en distintas versiones y ayuda mucho a transicionar las escenas, es muy inspiradora. Se trata de un arreglo de Jesús Glück sobre la canción "Merci, chérie", ganadora de Eurovisión 1966, cantada por Udo Jürgens, representando a Austria.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos las semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 20 DE MARZO

Parejas de tres

CYRANO Y SHAUN OF THE DEAD

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Estrechando el Cerco. Estamos de vuelta con novedades, Paula.

LOC.2: Aquí estamos otra vez, Carlos, cargados de pelis para comentar con vosotros. Y el tema de hoy es un poco peliagudo, ¿no?

LOC. 1: Hoy vamos a hablar de esa tercera persona, de la que hace de una relación de dos pase a ser de tres. Y tres son multitud, ¿no?

LOC.2: Hay gente a la que siendo tres le va muy bien...pero hay otros casos en los que la cosa se puede complicar. Estoy deseando hablar las pelis que hemos traído para comentarlo. ¿Empezamos, Carlos?

LOC. 1: Empezamos.

LOC. 1: Primera película, Paula, ¿qué tenemos?

LOC. 2: Cyrano

LOC. 1: Cyrano es la adaptación de la obra de teatro, Cyrano de Bergerac, con Peter Dinklage como protagonista y en formato musical. En ella escuchamos la historia de Cyrano de Bergerac, inicialmente descrita por Edmond Rostand como obra de teatro. Cyrano es un soldado francés, ducho en la poesía y las letras, que está enamorado de su amiga de la infancia, Roxanne. Está, a su vez, está enamorada de Christian de Neuvillette, que se supone es más atractivo que nuestro protagonista, que padece acondroplasia, también conocida como enanismo. Cyrano le presta su pluma a Christian, que manda cartas de amor a Roxanne simulando ser un gran escritor. Finalmente Christian muere y le pide a Cyrano que cuente la verdad.. Paula, no salimos muy contentos de esta peli.

LOC. 2: No mucho. Yo estoy enamorada de la historia de Cyrano, me parece preciosa de por sí y cuando la vi en teatro me encanto, pero no me parece que esta versión esté muy conseguida. Hay que explicar las diferencias entre esta película y la obra de teatro (PRIMA Y NO AMIGA, NARIZ Y NO ACONDROPLASIA)

LOC. 1: A mí la película me parece una americanada. Es una producción vagamente aprovechada, tiene mucho potencial y apenas cumple lo que podría dar.

LOC. 2: Peter Dinklage tiene muchísima presencia en cámara. Cuando se trata de poner a un actor a participar a actuar en un musical es un reto enseñarle a cantar. Dinklage más o menos sale airoso, pero hay canciones en las que simplemente recita, porque no tiene una voz entrenada. Lo único es que está limitado en situaciones concretas por su físico.

LOC. 1: La música tiene poco de especial. Es bastante pop, genérica, recuerda a las canciones menos llamativas que puedes encontrar en el festival de Eurovisión. La primera canción que me introduce emocionalmente en la película es la canción de las cartas "Wherever i fall". Estamos ya en el conflicto de la película (los malos estrechan el cerco) y esta canción no tiene nada que ver con la trama principal, lo que nos deja ver lo pobremente ejecutada que esta está. Roxanne era la única que sabía cantar.

LOC. 2: Tiene los beneficios que puedes encontrar en una superproducción: tienes la capacidad de contratar el mejor vestuario, los mejores vfx, unos grandes coreógrafos, los mejores dronistas... El problema es que al estar pobremente ejecutada todas estas grandes consecuciones no suman a la trama.

LOC. 1: Yo no me he sentido realmente involucrado con la película en ningún momento. Tiene una narrativa tan buena que es frustrante. El guion es muy bueno porque es Cyrano. Es distinto cuando una película se hace con el interés de hacer arte, de trascender, y cuando no. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: La cámara no estaba a favor de ellos. El guion es una maravilla, cíñete a eso. La realización no correspondía al guion, correspondía a una historia ñoña y cursi, y Cyrano no es eso. El mejor plano es el de la playa desde arriba. (Noto, Sicilia). Tenían una pedazo de localización para el final y no aprovechan el final. Yo utilizaba esta película para llevar a niños de 10 u 11 años a que se introduzcan y disfruten la trama.

LOC. 1: Los escenarios eran preciosos aunque se podían hacer algo repetitivos. La ciudad estaba perfectamente ambientada pero por lo general parecía que estaba rodada en tres calles. Estaba deseando que llegara el momento de la guerra para que me planteara una escena tan interesante, pero luego era tan gris y plano. Solo me impresionó especialmente el teatro.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Pasamos a la segunda peli. Tenemos...

LOC. 2: Shaun of the dead

LOC. 1: La aclamada película de Edgar Wright, la comedia zombie. Shaun of the dead cuenta la historia de Shaun, un joven londinense que es básicamente un fracasado. Tiene un trabajo mediocre y su novia le deja, cansada de pasar todas las noches en el mismo pub con su insoportable amigo Ed, y cuando la cosa parece que no puede ir a peor, BOOM, apocalipsis zombie. Entonces es el trabajo de Shaun arreglar la situación, salvar a sus amigos, a su ex novia, su madre, y sobrevivir la noche. Tenemos que hablar de Edgar Wright. Esta es su primera ópera prima, aunque el marca de esta manera a baby driver.

LOC. 2: Es un director que tiene un estilo muy visual. No puedes entender esta película si no la ves, algo que pasa especialmente aquí. Continuamente se asemeja a un cómic. Si quieres leer el cómic tienes que poner los ojos sobre la cámara. Es una película que requiere que estés atento.

LOC. 1: Lo visual está necesariamente ligado a la narrativa. Tiene un humor muy ácido, muy absurdo, parodiando y ridiculizando todo, empezando por el nombre. Es un director que le encanta jugar con todo lo que hay en pantalla, utiliza una gran cantidad de recursos de todo tipo (HABLAR DE MÚSICA Y VISUALES). Es una película con un humor muy convincente. Tiene muchas repeticiones en su humor (VER VIDEO SOBRE EDGAR WRIGHT). El uso de la música. Coreografía de Queen, roza bailar y actuar.

LOC. 2: Es como en animación, están ocurriendo cosas todo el rato (lo que tiene el personaje y lo que pasa detrás). Se dibuja un mundo surreal donde cualquier cosa puede pasar. El chiste se genera porque el espectador tiene información continua de lo que está pasando y el personaje no. Tanto la iluminación como la manera de actuar de los personajes recuerdan a un cómic en 2D, como nos pasaba en la comunidad. Todo lo cinematográfico (colores saturados, movimientos exagerados, caras muy cómicas) recuerda al mundo del cómic.

LOC. 1: La película pierde fuelle en el tercer acto, cuando vamos al drama. La comedia no se pierde en ningún momento porque es visual, depende del estilo, independientemente de lo que el guion pida. El ritmo en esta parte se ralentiza y caen sus propios recursos. La película es genial, muy divertida, cargada de referencias a la cultura pop.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: Muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 27 DE MARZO

Proyección personal

LA PEOR PERSONA DEL MUNDO Y HER

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: Aquí estamos otra vez, en Estrechando el Cerco. Te voy a hacer una pregunta, Paula. ¿Te sientes completa?

LOC.2: Buah, qué pregunta más complicada. Qué manera de arrancar.

LOC. 1: Bueno no te quería rayar así de entrada, pero es que las pelis de hoy tratan un poco de eso. Hoy hablamos de la proyección personal, de cómo realizarnos en un mundo en ocasiones hostil y complicado.

LOC.2: Pues sí, porque nuestros personajes de hoy van a tener que aprender a crecer, a amar a los demás y sobre todo a amarse a ellos mismos. ¿Les echamos un vistazo?

LOC. 1: Vamos allá.

LOC. 1: Primera película, Paula, ¿qué tenemos?

LOC. 2: La peor persona del mundo.

LOC. 1: Julie está a punto de cumplir los 30 y se encuentra en un dilema existencial. Está oscilando entre profesiones y conoce a su próximo novio Aksel, un novelista gráfico mayor que ella. Este ejerce algo de presión para tener hijos. Una noche, volviendo a casa, Julie conoce a Eidvind, un joven que conecta muy bien con ella y que le hace reflexionarse su relación. Se embarca en una aventura en la que se replantea su vida y en la que los cambios se le precipitan. Tenemos que hablar sobre nuestra protagonista. ¿A ti te parece la peor persona del mundo?

LOC. 2: No creo que sea una mala persona, creo que es una persona humana, y el nombre de la película es un juego de palabras porque busca explicar cómo la gente se puede llegar a sentir. Me parece mala persona por poner los cuernos e insultar a su pareja, pero aparte de eso no creo que haya hecho nada malo en sí. Deja mal a su pareja, pero en eso todo el mundo la caga porque es difícil de afrontar, sobre todo cuando estás en medio de una crisis.

LOC. 1: Me ha parecido que toda la película está orientada para dejar a la chica en mal lugar. La realización no trata de justificar los errores de la protagonista. No me parece que plantee el mismo debate que un héroe, no creo que el debate sea "¿hasta qué punto somos buenas personas si hacemos cosas malas?", sino "¿cómo podemos vivir con nuestros errores?".

LOC. 2: Yo creo que el espectador medio no está acostumbrado a ver mujeres que hacen las cosas mal. Están acostumbrados a dos papeles: prostituta o la virgen María. En cambio, estamos acostumbrados a papeles en los que los hombres son personas conflictuadas, que actúan mal pero que de alguna manera se justifica. Yo no creo que la pregunta sea diferente, pero el enfoque es diferente. Sus parejas cuestionan su moralidad. Creo que es una persona egoísta, pero no mala.

LOC. 1: Los personajes masculinos y femeninos se invierten, los hombres tienen personajes de gracia y la protagonista es la conflictuada. Es más, yo esperaba en algún punto un arranque violento por algún hombre. Me ha faltado una evolución del personaje, se ha quedado un final muy agrio, muy seco, muy aburrido. A partir de la segunda mitad mejora la película porque meten muchísimo realismo mágico. Meten una secuencia entera de mannequin challenge.

LOC. 2: No me ha caído bien la protagonista y me ha sorprendido que se haya llevado el premio a la mejor actriz en Cannes porque me ha parecido que tiene unos planos de escucha muy planos, siempre pone la misma cara a pesar de que hay un viaje enorme. Cuando mejor me lo paso con ella es en la segunda mitad. Me ha recordado a Fleabag y a Frances Ha. Para mí el mejor actor ha sido el primer novio, tiene unos planos de escucha magníficos.

LOC. 1: Coincido, su actuación no refleja ese viaje emocional. La entrevista de radio intenta presentarnos a un personaje conflictuado. Me gusta la escena del gimnasio, que no sepamos lo que piensa ella. No hacen falta diálogos. Para mí, los temas de esta película son la crisis y la proyección personal.

LOC. 2: A nivel estructural la película se apoya en las relaciones para construir los episodios y las crisis para los catalizadores. A nivel de contenido se apoya en proyección personal.

LOC. 1: Es una película que te hace cuestionarte, pero no está pensada para hacerte doler. Es una película sobre el viaje de la vida. Es una tragicomedia. Yo creo que la cámara trabaja en muchas ocasiones para crear escenas de comedia.

LOC. 2: Yo si soy una productora pensaría esta película como un drama y la vendería como comedia. La comedia y el terror son los géneros que más venden en el cine. Para mí el punto de vista del productor es: la catalogo como comedia porque hay momentos graciosos, pero una comedia no lo es por tener momentos graciosos, sino porque el pilar de la narrativa es el humor.

LOC. 1: Estructurar en capítulos funciona mucho, porque aporta pausas a una película que sin cortes podría hacerse muy complicada emocionalmente.

LOC. 2: Es que si no estuviera dividida por capítulos no funcionaría. Si lo divides por capítulos, a mí me da pereza, voy contando lo que queda para terminar. La estructura me parece un poco sucia.

LOC. 1: ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: La manera de plantear las discusiones es brillante, como entremezclan elipsis. A mí me gusta que las películas se arriesguen, se agradece muchísimo, así que mi escena favorita es la de las setas. Me gusta que hayan metido animación. La escena del ex tocando la batería es buenísima, el uso de la batería es genial. Paleta de color: azules, grisáceos. Es una paleta un poco gris, con colores muy neutros. Es muy fría. Hay un momento en que nos cambia el punto de vista y nos enseña el del segundo novio, cuando van de acampada. Es la única vez que se prescinde del punto de vista de nuestra protagonista, y funciona, pero si funciona, ¿por qué no se vuelve a usar? Por cierto, a mí la voz en off me ha sobrado.

LOC. 1: A mí no. El final si ha resultado algo anticlimático (EXPLICO TODO ESTO)

CERCÓMETRO

LOC. 1: Pasamos a la segunda peli. Tenemos...

LOC. 2: Her.

LOC. 1: Theodore es un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja escribiendo cartas para otras personas. Un día Theodore compra un sistema operativo de inteligencia artificial, diseñado para acompañar al usuario y resolver todas sus dudas. En este sistema encontramos mucha más profundidad de la esperada, hasta el punto en el que nuestro protagonista se enamora de ella. Nos embarcamos en una historia romántica entre el hombre y la máquina.

LOC. 2: ¡Qué bien! Que ganas tenía de poder hablar contigo de esta película, sabes que es de mis favoritas, tenemos la unión del gran Spike Jonze, con una foto de Hoyte Van Hoy. es el dop de Tenet, Dunkerke, Interstellar, Kenzo world... Hay muchas cosas técnicas a comentar! pero a la vez el guión de una autoría tan especial... tan redondo, ay! ay! ¿Nos dará tiempo a hablar de todo? :(

LOC. 1: Es una película preciosa, donde vence totalmente lo visual. El guion habla sobre la realización personal, esta vez sobre la búsqueda del amor desde un punto de vista nostálgico y desesperado de nuestro protagonista. Es un hombre que busca el amor en un mundo tecnológico. Hay que destacar la realización de la película. Nos lleva siempre a un personaje aislado, desde el sonido. Cuando va

caminando por la calle nunca oímos griterío, aunque vemos a gente hablar.

LOC. 2: Cada plano está medido, cuidado, trabajado en torno a la idea principal que hablábamos, la realización de un protagonista y su deseo nostálgico y desesperado por sentir amor. Hay tanta unión entre la fotografía y el mensaje a tratar que es imposible no anegarse en cada parte del guion. La autoría de Spike Jonze se caracteriza por ser tierna y divertida, está contada desde la intimidad de un hombre dentro de un universo que le aplasta y le envuelve. Irónicamente, aun siendo un hombre nostálgico, encuentra la unión y la realización personal en un sistema operativo.

LOC. 1: Lo interesante de esto es que encontramos un giro a la ciencia ficción. Estamos acostumbrados a realidades estrafalarias. Con esta película nos acercamos a un escenario hipercomputizado que no deja de ser cercano, porque observamos elementos de la actualidad pero potenciados, lo que nos introduce mucho más en la realidad de la película. La ambientación es por tanto brillante, no solo a nivel de guion sino de escenarios, vestuario... todo esto suma a lo que trata de transmitir, nos sentimos aislados en torno a la tecnología.

LOC. 2: Creo que lleva más allá el mensaje de que la tecnología nos aleje de los nuestros, y dice que la tecnología es la que alecciona a los humanos sobre emociones. Es una película muy tierna y llega a transmitir lo que el protagonista siente.

LOC. 1: Scarlett Johansson hace un trabajo fundamental. Consigue llevar a cabo una actuación excepcional solamente con su voz. Joaquin Phoenix domina este rol en solitario, se nota que ha trabajado largamente en su papel. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: La autoría de Spike Jonze, de una mente brillante que tiene la oportunidad, de unirse a este dop y a esta gran producción de llevarse a cabo, es decir tiene un dios a su lado al que le dice lo que tiene en su mente y el otro simplemente lo proyecta. Con una precisión demoledora...como si fuese literalmente dios creando el universo que le dé al otro la real gana. Composición medida...paleta de color precisa, tratamiento de la estética: ese rollo de nostalgia/pero moderno/digital...desde el primer plano te cuenta la historia con el sonido.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 4 DE MARZO

Perseverancia

A TIEMPO COMPLETO Y EN BUSCA DE LA FELICIDAD

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: ¡Hola Paula! Qué bien ver que no te cansas de mí y que un día más vuelves a Estrechando el cerco, mi colaboradora favorita y la única. Eso es que tienes mucha...perseverancia..

LOC.2: ¡Uy, qué casualidad que digas esa palabra, porque justo es el tema de esta semana! la perseverancia de unos personajes en un mundo afilado donde es complicado abrirse paso.

LOC. 1: Porque hay que comer y hay que ganarse el dinerito, y a veces ese estatus ideal que deseamos para nosotros y para los nuestros es inalcanzable... ¿O no?

LOC.2: Yo tengo claro que acabaré con una casita con un jacuzzi y tú limpiarás mi jet privado.

LOC. 1: Pues con mucho orgullo, vamos allá anda.

LOC. 1: Vamos con la primera película...

LOC. 2: A tiempo completo.

LOC. 1: Julie es una mujer que tiene dos hijos y vive a las afueras de París, ciudad en la que intenta mantener su empleo en un hotel de lujo. Estalla el conflicto cuando nos encontramos con una gran huelga de transporte público que paraliza toda la ciudad justo cuando cierra una entrevista de trabajo con una empresa que se adapta mejor a sus capacidades. Entonces comienza la lucha por mantener el delicado equilibrio entre sacar adelante su vida personal, laboral y familiar.

LOC. 2: Es escucharte y ya me da una ansiedad que te cagas.

LOC. 1: El director busca encajonar al espectador. Antes de entrar parece que la película que se viene es corta pero la presión es tan constante que la duración está justificada.

LOC. 2: Eso es, es una película en la que no paras de desear que continúe por el deseo continuo de que tenga un descanso. ¿Te acuerdas de lo que me pasó a los 30 minutos de ver la película?

LOC. 1: ¿Qué pasó?

LOC. 2: No solté el abrigo en toda la película.

LOC. 1: Es verdad, es verdad.. En fin, en resumidas cuentas, toda la realización está orientada en causar estrés, ¿verdad? Hablemos de la realización técnica: los planos nunca son fijos y están compuestos continuamente de primeros planos, la música es electrónica y retumbante, es un gran experimento psicológico.

LOC. 2: Psicológico y sensorial. La realización es una apuesta hacia los sentidos, arriesgados primeros planos llenos de un movimiento vertiginoso dentro del propio plano. Como bien has usado el adverbio, "retumbante" la película resuena como un tren pasando a toda velocidad a tu vera. No está recomendada para personas con problemas cardíacos.

LOC. 1: Realmente los únicos momentos en los que escapamos es cuando ella duerme y aun así, son interrumpidos súbitamente. Son momentos muy breves, es lo que pasa en los descansos cuando estás acelerado.

LOC. 2: Parece que no hay ni tiempo ni espacio para el descanso. Es que así es, literalmente la película te encierra en un metraje corto de primeros planos con unas localizaciones que siempre encajonan (y no acojonan) al espectador, envolviéndolos y arrastrando en el espectador en esta súbita ola que arranca desde la primera secuencia y te lleva hasta la orilla del final de la película.

LOC. 1: Sobre los personajes: ¿La protagonista de esta película tiene los cojones bien gordos, verdad? Nos encontramos frente a un personaje femenino distinto. El estándar de madre soltera es algo que se ha trabajado mucho en las películas pero aquí lo encontramos con un alcance diferente. Es un personaje mucho más actualizado, que busca hacer sentir al espectador reflejado en el ritmo de vida actual que es caótico y acelerado. Tiene un alcance emocional extenso.

LOC 2: Es una actuación que lleva detrás un cuidado preciso y elegante. La protagonista nos lleva por un viaje de emociones, por un arco dramático profundo pero cuidando siempre la contención tan necesaria que exige la gran pantalla. Es una actriz capaz de llegar al límite sabiendo

LOC 1: Hablando de otros personajes, de los que la rodean, todos parecen que dicen que busque un trabajo más cerca, que sea realista. ¿Resignarse es ser realista? Esta película no trata de romantizar la precariedad como otras de padre / madre /soltero/A. No sé, es curioso, ¿verdad?

CERCÓMETRO

LOC. 1: Pasamos a la segunda peli. Tenemos...

LOC. 2: En busca de la felicidad

LOC. 1: Chris Gardner es un vendedor medio arruinado porque ha entrado en un negocio infructuoso. Busca por todos los medios salir de su precariedad para poder darle a su hijo todo lo que se merece, especialmente después de que su mujer les abandone. Consigue la oportunidad de hacer unas prácticas en una empresa que se dedica a la bolsa que si termina podrá obtener un empleo muy valioso, pero son 6 meses no remunerados y apenas tiene los recursos para sacarlo adelante. Tras mucho esfuerzo, consigue obtener el puesto.

LOC. 2: Ay...el sueño americano...la vida deseada...me emociono...

LOC. 1: Estamos ante una película muy reconocida. Nos da una mirada muy edulcorada del sueño americano. Es una película de superación que llega con mucha facilidad al espectador. Queremos creer en que todo es posible si lo intentamos. Lo malo que tiene es que es mentira.

LOC. 2: No hay racismo ni lucha de clases. Parece que cuando las cosas le van mal es por coincidencia y no por violencia estructural.

LOC. 1: Esta película romantiza la precariedad, nos intentan vender que él lo logra pero no nos cuentan qué pasa con los demás pobres que hay en la ciudad. Da una visión muy limpia del mundo de la bolsa, sin cocaína ni prostitución ni mierdas.

LOC. 2: Me recuerda a la vida es bella. Hay un mensaje de que si eres realmente un genio crecerás como un hombre. Tienes que ser uno entre 20. En la película anterior hablábamos casi exclusivamente de constancia, pero en esta película se pide algo más.

LOC. 1: La actuación de Will y Jaden Smith es lo más destacable. Es una obra de personaje. Este personaje nos intenta joder emocionalmente a través del recurso más cruel, los niños. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: Hay grandes planos iluminados, llenos de esperanza hacia el futuro. Lo que engancha entre escena y escena es la esperanza continua de que le salgan las cosas. Toda la imagen es clarificadora, hay mucha iluminación natural. Todos los planos son muy académicos, se intentan aprovechar los ejes básicos de composición de cada escenario. Hay muchos paneos de movimiento para dar dinamismo pero no como para marear.

LOC. 1: Lo que yo he notado es que la música es muy distinta a la de la película anterior. El tono, en general, es siempre esperanzador.

LOC. 2: En cuanto a defectos, la figura del narrador me parece prescindible. Todo lo que se decía podía ser enseñado, se pone para darle un toque hollywoodiense. Yo diría como virtud que tiene un guion con mucho gancho que te enlaza continuamente, no te aburres en las casi dos horas que dura.

LOC. 1: El final de esta película es muy diferente al de la anterior. En este caso el final está cerrado y es completamente feliz.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: Muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 9 DE ABRIL

Familias de Óscar

CODA Y ROMA

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: Aquí estamos de vuelta, otra vez en Estrechando el Cerco.
¿Qué tal estás Paula?

LOC. 2: Aquí estoy, deseando ver qué me traes

LOC. 1: Pues hoy vamos a hablar de familias, pero no de familias como tú y yo tenemos, sino familias especiales, que han conseguido emocionarnos con sus historias.

LOC. 2: A nosotros y a la Academia, porque hoy hablamos de dos películas ganadoras de estatuillas. La primera a mejor película, y la segunda a mejor película extranjera.

LOC. 1: ¿Empezamos entonces?

LOC. 2: Empezamos.

LOC. 1: Primera película, Paula, ¿qué tenemos?

LOC. 2: CODA

LOC. 1: Ruby es la única oyente de una familia completa de sordos. Se tiene que levantar muy temprano para ayudar a su familia, que cuenta con ella como su única intérprete para poder llevar a cabo las labores del día a día. Su vida se pone más interesante porque persiguiendo al chico que le gusta del instituto se apunta a unas clases de canto donde conoce a un profesor que ve su potencial y la motiva a dedicarse a su pasión, cantar. Se apunta a las pruebas para ingresar en una escuela de canto, pero perseguir su sueño también supone cortar lazos con su familia, que cuentan con ella para poder salir adelante ¿Te ha gustado CODA, Paula?

LOC. 2: Da su opinión.

LOC. 1: Tiene muchas virtudes, se entiende su nominación y su victoria. Era una película muy completa. Tiene mucho alcance con los gestos, mucha capacidad de conmovedor. CODA está cargada de clichés.

LOC. 2: No me convence esta película porque tenían muchas cosas que explorar y se quedan en el cliché. Creo que pierde mucho con todo el mundo del instituto, todas las escenas relacionadas como las clases

del coro me recuerda a High Chol Musical. - No hay que olvidar que ya existía esta película, ¡qué poca autoría por favor! es decir las propuestas de dirección son escasas, es una versión hollyficada de la ya existente coda francesa. Se trata de un guion adaptado y en fin, ¿qué plan?

LOC. 1: - Carlos me da su opinión - El personaje de Ernesto Villalobos tenía una personalidad fabricada, se nota que es un personaje creado escribiendo en una mesa. Parece un gran molde de Hollywood, desde el argumento. Las actuaciones de los protagonistas nos transmiten una película muy realista. A pesar de sus dificultades es fácil identificarse con este coming out of age.

LOC. 2: Esos silencios tan enternecedores y familiares en las cenas que podían llevarme a empatizar, esa manera de ser divertidos y de expresar cariño, son muy puros y valen oro y están desaprovechados a nivel de realización del resto de la película. Me da lástima, hay personajes vacíos, escenarios secundarios vacíos... Menos cuando estamos en el campo a solas con la protagonista. Es una película muy buena por las escenas y la relación de la familia. Te falla un solo personaje de la familia y la película pierde.

LOC. 1: Tenemos una escena que es muy destacada. Todo se queda en silencio, y podemos imaginarnos cómo es verlo todo desde el punto de vista de una persona con discapacidad.

LOC. 2: La escena en que queda todo en silencio me viene a recordar que no han hecho ningún recurso técnico más en toda la película. Es la única vez que se arriesgan un poco, el resto es plano conjunto, plano contraplano... No se arriesgan en una película de sordos, JUGAD CON EL SONIDO. La mejor película del año no puede ser basiquilla.

LOC. 1: La complejidad de los personajes principales enriquece mucho al guion, son capaces de transmitir una personalidad propia a cada uno de los miembros de la familia. Son personajes elaborados, creíbles. Y todo esto nace de sus actuaciones. Me ha gustado mucho la actriz protagonista, es muy valiente y muy potente.

LOC. 2: Sí, pero hay muchos punchlines de que la comunicación falla. Lo pillamos, son sordos. Aun así, los padres tienen una manera muy humana y muy tierna de hacer humor.

LOC. 1: ¿Algo de la fotografía de esta película que te haya gustado?

LOC. 2: Para mí el plano más bonito es la apertura de la película. El resto de la fotografía es intrascendente. Se mete en el mundo de los pescadores de una manera muy escueta. La película está disneyficada.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Que tenemos de segunda peli.

LOC. 2: Roma

LOC. 1: Cleo es la sirvienta de una familia adinerada de Ciudad de México a mediados de los 70. Roma nos cuenta su vida, como se queda embarazada mientras tiene que lidiar con un México en un estado político conflictivo. Nos embarcamos en un viaje en el que Cuarón nos aporta su visión de esta época desde el punto de vista de los nativos mexicanos.

LOC. 2: Tenía una primera idea de la película en mi mente que no corresponde con lo que he visto. Es una película que se acerca mucho a la realización de documental, teniendo una cámara fija siguiendo con paneos a la acción, siempre pendiente de una imagen muy cuidada. Se deja que la realidad haga su rumbo de una manera naturalista.

LOC. 1: Cuando hablamos de la imagen hablamos de contrastes, que es lo que aporta el blanco y negro. Es una película que tiene muchos contrastes, no solo en colores sino en el uso de los fondos, el contraste entre la criada y los señores... El personaje principal es mixteco (indígena americano) y no estamos acostumbrados a verlo en películas de alcance internacional.

LOC. 2: No nos quedamos con que el trabajo y la vida de nuestra protagonista es una mierda, eso no nubla la persona que Cuarón descubrió de pequeño en su criada, él consigue transmitirnos un mundo interior que va más allá de eso, porque al fin y al cabo es una persona, no deja de remarcar eso.

LOC. 1: La representación de Latinoamérica es revolucionaria, no solo por nuestra protagonista sino en general el día a día de la ciudad. La cultura audiovisual está centrada en los EEUU y esta película tiene el mérito de ser transgresora y romper la barrera de representar la cultura mexicana alejada del punto de vista yankee. Yalitza Aparicio primera mujer indígena en ser nominada a un Premio Óscar en la categoría a mejor actriz. Grandes paneos, planos secuencia muy difíciles de armar.

LOC. 2: Realmente esta película nos enseña cómo contar una historia tan íntima con tan pocos usos de primeros planos. Es una película muy elegante. La metáfora visual se refuerza mucho, metemos muchos planos cenitales del suelo, juega con el fuego, el terremoto, caídas... al fin y al cabo como para mostrar que el curso de la vida fluctúa y nos lleva. Usa una serie de actos naturales para reforzar su historia y funcionan mucho a nivel cinematográfico (recordar planos como bebe con rocas encima).

LOC. 1: Alfonso Cuarón hizo Gravity, también un solo plano secuencia. Es una historia que es muy humana. Vemos reflejadas todas estas desigualdades, pero no nos quiere presentar una imagen de opresión agresiva. Todos se tratan con humanidad, con defectos y virtudes, lo que nos refuerza la idea de que unos sean privilegiados y otros no lo sean. Me frustraba mucho el trato que tenían hacia Cleo. Decían que era como de la familia pero le obligan a tratarlos de señora o no le dejaban sentarse en la misma mesa. Hay un trato de inferioridad. Se nota mucho que es una historia muy personal por como narra la experiencia vital y los sucesos de su país.

LOC. 2: Es brillante el plano secuencia de la pérdida del bebe. Una manera muy cruel y muy humana de interpretarlo, es manipular la vida a través de la cámara. Oye, ¿tienes algo malo que decir de esta película?

LOC. 1: Hay pocas cosas malas en esta película. Lo único malo que puedo pensar de esta película es que no te guste, pero el director consigue exactamente lo que estaba buscando, es absolutamente brillante.

LOC. 2: Puede resultar pesada para un público algo más genérico. En una película en la que tardamos bastante en que pasan cosas, yo sé que mi madre la ve y piensa que no pasan cosas.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: Muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 17 DE ABRIL

De viaje

COMPARTIMENTO N°6 Y EL SABOR DE LAS CEREZAS

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC.1: Paula, hoy me he levantado con ganas de ver mundo.

LOC. 2: Pues no sé cómo lo vas a hacer porque no tienes un duro.

LOC. 1: La verdad que no. Menos mal que estás tú para darme una vuelta, porque tengo entendido que me has seleccionado dos *road movies* para que veamos y comentemos.

LOC. 2: Pues sí. Vamos a ver que traemos porque venimos con un par de películas internacionales para dar la vuelta al globo.

LOC. 1: ¿Empezamos entonces?

LOC. 2: Empezamos.

LOC. 1: ¿Qué primera película me traes?

LOC. 2: Compartimento N°6

LOC. 1: Una joven finlandesa toma un tren hacia la ciudad de Murmansk para ver unos yacimientos arqueológicos. En el viaje conoce a un hombre que de primeras parece totalmente opuesto a ella, pero el tiempo les va acercando ¿Qué te ha parecido?

LOC. 2: Nos ha gustado bastante y nos ha tenido enganchados en muchos aspectos. Son interesantes los aspectos visuales. La historia nos ha conmovido y nos ha llegado la historia. Es una película que sería especial por la manera en la que tiene de hacer una historia de personajes pero de una manera muy única, con mucha autoría.

LOC. 1: De lo que gana la película es del contraste entre los dos personajes. Son unos personajes muy completos y elaborados, con mucha personalidad. A nivel de guion nos quiere causar siempre conflicto con respecto a nuestra protagonista, tenemos siempre una cámara al hombre que la acompaña y vivimos lo que ella vive. Intenta transmitirnos la imagen que ella está recibiendo de Lioja y es también un juego de impresiones, porque tenemos al principio una idea de que Lioja es el malo pero la idea se nos va transformando a lo largo de la película.

LOC. 2: Es la típica pareja que al principio se conocen y no se aguantan, pero al final acaban pasando un buen rato y conociéndose a ellos mismos. Este viaje cuenta la historia de una chica que visualiza una vida perfecta, donde proyectaba lo que más le gustaría para que le llenase en su vida, y de repente se encuentra con un golpe de realidad: lo que le hace disfrutar la vida y las pequeñas cosas no es ese mundo ideal de gente pretenciosa como se manifiesta al principio.

LOC. 1: Nos narra la historia de romper con lo que tenemos establecido para descubrirnos nosotros mismos. Se encuentra con un chaval de su mismo mundo, que habla su mismo idioma y comparte su mismo mundo, pero le entenece más ver al otro jugar con la nieve, con una pureza mayor. De repente encuentra una franqueza y una verdad en una persona mucho más honesta y transparente, más que en las personas que le han proyectado un desengaño amoroso en ese mundo personal que ella ha proyectado. Ese mundo es muy idílico, muy culto y muy inteligente, pero este hombre le lleva a un mundo que le llena y le enriquece mucho más.

LOC. 2: La película se nutre de la actuación de los dos personajes, y mientras Laura es nuestra protagonista, hay que reconocer que toda nuestra atención se nos va a Lioja. Lioja tiene una personalidad muy completa y definida, está bien elaborada. Puede parecer un poco sospechoso al principio pero resulta tener un gran corazón. Lioja aporta el humor a esta película. Es una persona muy pura, como un niño. Tiene berrinches y cabreos, se enamora a primera vista como un niño.

LOC. 1: Uno de los éxitos de la elaboración del personaje de Lioja es que no nos desarrollan su trasfondo. Evidentemente es un hombre que está muy dolido y tiene una historia sospechosa y criminal. Le vemos robar un coche, tener contactos extraños, reunir dinero para un "negocio"... pero a pesar de todo eso no se nos plantea como un personaje amenazador. Tiene traumas que no nos quieren explicar y es lo correcto. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: Hay una historia muy rica y la realización se presta a que estos personajes se luzcan. Es una película que nos presenta a dos personajes llenos de matices, sirve para relajarse y disfrutar de la compañía de estos dos personajes. La fotografía estilo (lo que me dijo Paula). Siempre sigue a los personajes desde atrás. Tiene una realización muy limpia, con pocos planos, no es presuntuoso sino que está presente la sensación dinámica de acompañar los movimientos de la protagonista y su mirada. Nos vamos a un plano omnipotente.

LOC. 1: ¿Defectos?

LOC. 2: La película puede marear un poco porque estamos siempre encima del tren. ¿Y tú?

LOC. 1: La estructura está un poco trabajada. Es el arquetipo clásico de una road movie. Encuentra un personaje catalizador, con el que tiene conflicto al principio pero se conocen y crecen como personas.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Vamos a la segunda peli.

LOC. 2: El sabor de las cerezas.

LOC. 1: Un hombre de mediana edad toma la decisión de suicidarse. Para ello, busca a alguien que le ayude a enterrarle y a asistirle en sus últimas horas. Deambula por la ciudad buscando a esa persona y se encuentra con varios personajes que le dan varias lecciones de vida.

LOC. 2: Es la historia de un hombre desesperado, que sufre un dolor demasiado intenso y que con serenidad ha decidido acabar con su vida. Se lleva a cabo un guion bastante parecido a una fábula, tiene tres personajes que son elementos clave en la película, cada uno aporta su visión. Son tres elementos mágicos que llevan la carga moral. No es un cliché como la anterior, nos cuenta un viaje muy especial, con muchísima autoría y que bebe muchísimo del cine iraní. Es una historia contada y hablada y con esa parsimonia que tiene el cine iraní pero con mucho amor.

LOC. 1: No es comida basura, es cine elaborado. Te puede acabar aburriendo. Tiene diálogos largos, densos, muy profundos. Es una especie de mito en la que el guion nos desarrolla las tres diferentes visiones que le dan a un hombre que se quiere suicidar. Siempre vamos acompañados del personaje, la cámara va casi siempre en el asiento del copiloto. Él va luchando por lograr su objetivo. ¿Vamos a hablar de esa estructura tripartita, no?

LOC. 2: Primero tiene la visión de un joven, que aporta inocencia. Su reacción es huir. Nos recuerda un poco a su pasado, porque también hace la mili como nuestro protagonista. Tiene ojos inocentes.

LOC. 1: El primer personaje se termina asustando. Es un hombre joven que se asusta, lo cual es nuestra primera reacción al suicidio y a la muerte. El segundo hombre es un monje que decide subirse con él y sí considera lo que el protagonista le cuenta, pero está demasiado aferrado a sus creencias religiosas como para cumplir lo que le pide. Es una visión más madura: lo considera, no cierra los ojos ni sale corriendo, pero estoy demasiado aferrado al mundo de lo real como para meterme en esto.

LOC. 2: Me da la impresión de que a nivel de guion se ha intentado tratar al segundo personaje como con quien puede empatizar el protagonista. Es un señor de mediana edad que puede representar lo que él podría haber llegado a ser. La voz del tercero es la de la experiencia, una voz a la que él no va a llegar. Es una voz sabia que sabe lo que está pasando y no lo niega ni da la espalda, pero es condescendiente. Como voz sabia trata de nutrir al protagonista.

LOC. 1: De alguna manera se ve aconsejado por la voz sabia y él termina dudando. *DA SU OPINION*

LOC. 2: Dependiendo de con quien se encuentra actúa de una manera distinta u otra. Con el primero se muestra paternalista, al segundo le admira y al tercero simplemente se queda en silencio. Son las voces del pasado, presente y futuro. Además el segundo le dice que pasó esa etapa del suicidio. Son personas de la calle, corrientes, cercanas a aspectos muy importantes.

LOC. 1: Tenemos un personaje principal que es muy enigmático. Prácticamente no oímos nada de él excepto su idea de suicidio. Nos puede costar empatizar con él, pero creo que el enigma enriquece al personaje. *COMENTAR EL FINAL*. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: Un trabajo impresionante con la luz dorada continua. Un paisaje desértico e iraní que se presta muchísimo a la idea de la muerte (camiones arrojando tierra, soledad de los escenarios...).

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: Muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.

ESTRECHANDO EL CERCO 24 DE ABRIL

Entender el amor

PARÍS, DISTRITO 13 Y DRIVE MY CAR

LOC 1: Carlos

LOC 2: Paula

LOC. 1: Hola, Paula. Ya estamos aquí otra vez. Que cosa más bonita te traigo hoy..

LOC. 2: ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar?

LOC. 1: Vamos a hablar del amor, de esa cosa tan preciosa que a veces puede ser complicada de llevar.. y de entender.

LOC. 2: Pues sí, porque los protagonistas de nuestras películas de hoy sufren o por querer a los demás, o por quererse a sí mismos o para ser queridos.

LOC. 1: Pues ya estamos tardando en echarles un ojo.

LOC. 2: Vamos allá.

LOC. 1: ¿Cuál es nuestra primera película, Paula?

LOC. 2: París, distrito 13

LOC. 1: La película nos lleva al barrio multicultural de Les Olympiades, en París. Aquí, encontramos a un grupo de jóvenes que se relacionan entre sí: a veces, son amigos, a veces son amantes.. Sus vidas se entremezclan y van explorando cómo entienden su sexualidad, el amor y a ellos mismos. De entrada, buenas sensaciones.

LOC. 2: Mis primeras impresiones fueron bastante buenas. Me sorprendió, viendo la portada no era lo primero que tenía en mente. Me parece una historia bastante difícil de imaginar porque es muy original. El desarrollo narrativo está muy conseguido. Son historias mezcladas pero mantienen una línea común: la insatisfacción que nace de la soledad y la búsqueda de llenarla a través de relaciones físicas. Volvemos a encontrar una película para y por los personajes. Muy interesante el uso de este barrio que de primeras puede ser un barrio obrero más, impersonal, para llevarlo a un lugar de personajes profundos.

LOC. 1: Los tres personajes son muy completos, tienen personalidades muy elaboradas y la trama está sentada hacia su desarrollo. Son

personajes lastrados por su situación personal. Camille no es capaz de tener relaciones sanas con las mujeres, Émilie tiene problemas familiares y Nora problemas familiares también. Son personas que tienen que resolverse a ellos mismos y a su día a día a pesar de estos conflictos que están inconclusos, pero tienen tantos asuntos que resolver que no pueden pararse a hacerlo. Es un análisis de la precariedad.

LOC. 2: Tenemos tres protagonistas, en su treintena, son personas que son más bien figuras del montón, pero que se sienten solos y que intentan llenar el vacío emocional a través de relaciones sexoafectivas, pero se dan cuenta de que esa no es la manera, y proyectan en el otro su búsqueda personal de la soledad. A medida que avanza la trama se van desnudando en alma y consiguen llenar el vacío que les causa su soledad. Son historias muy diferentes, con personajes que te nutren de manera diferente. Cada uno tiene tantas cosas que aportar que al final se muestra un puzle muy original y muy bien hilado.

LOC. 1: ¿Qué opinas de Camille?

LOC. 2: **-COMENTAMOS-**

LOC. 1: ¿Qué opinas de Émilie?

LOC. 2: **-COMENTAMOS-**

LOC. 1: ¿Qué opinas de Nora?

LOC. 2: **-COMENTAMOS-** Mi trama favorita ha sido la de la chica que tiene un trabajo sexual. A medida que avanza la película vamos avanzando en las emociones reales y como las trabas de un pasado van desprendiendo de la máscara que les protege, se desprenden de las mierdas que arrastraban para desnudar su alma.

LOC. 1: ¿Y el final?

LOC. 2: El final está muy correlacionado con estas especie de negociaciones que uno hace en las relaciones amorosas (a partir de ahora no quiero que me llames, establecemos nuevas normas...) Hay una serie de normas muy frías que tratan estos temas (los miedos que tienen cada uno, el honor y cuando el honor se rompe, la humillación...) Creo que se trata de una manera muy cercana a las protagonistas porque siempre podemos ver en primeros términos estas emociones de una manera muy transparente y muy fiel.

LOC. 1: Concluye de una manera satisfactoria. Todas las relaciones tienen cierto aura de espiritualidad (Nora se desnuda ante Camille, escena cayéndose en el parque...). Termina teniendo un toque artístico que nos eleva algunos concepto que a lo largo de la película nos habían parecido mundanos, como el sexo o el amor. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: La película completa está grabada en blanco y negro, excepto una escena que vemos a color. Siempre que trabajamos los primeros planos están muy medidos, se le da mucho espacio y hay muchos planos

conjuntos. Los centros de trabajo tienen mucha presencia en los planos.

LOC. 1: Me llamó mucho la atención el uso de la profundidad. Siempre había un punto de fuga muy marcado y el fondo de la escena siempre era muy relevante en lo que estaba sucediendo en plano. El uso de la profundidad estaba muy elaborado y ayudaba mucho a relativizar el uso de la acción.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Vamos con la segunda película Paula.

LOC. 2: Drive my car.

LOC. 1: Yusuke Kafuku es un hombre emocionalmente distante que pierde a su mujer, Oto. Años después y a pesar de no estar recuperado decide enfrentarse al reto de dirigir una obra de teatro. Allí conoce a Misaki, una chica que asignan como su conductora. A medida que avanza la historia se van sincerando y empiezan a plantarle cara a su pasado y a su presente. Trata muchos temas esta película, ¿no?

LOC. 2: Es una película que trata la soledad, las heridas y los traumas, y cómo tenemos que afrontarlos echando la vista al pasado y enfatizando con la obra existencialista de Chejov. A nivel narrativo nos cuenta la historia de cómo podemos aceptar nuestros errores del pasado, cómo podemos aprender a aceptarlos y superarlos y la importancia de apoyarnos en otras personas para ello.

LOC. 1: Yo creo que es una película que me recuerda mucho a una obra de teatro. Se apoya mucho en los diálogos, vemos la escena clave en la que Kafuku y Takatsuki están hablando en el coche. Nos cuenta la ruta que lleva a nuestro protagonista a comprenderse a sí mismo y a aprender a vivir con su pasado y su viaje se entremezcla con el de su conductora, Misaki, nos enseña que es importante apoyarse en los demás. Me llamaba la atención el poco apoyo humano que recibía el protagonista. Esto desde un punto de vista español nos puede resultar muy distante y desconcertante.

LOC. 2: Las lágrimas en la película están contadas, es como si cobrarán más por expresarte. Es el trabajo de la interpretación, no solo dentro de la película sino como el director lo trata en la película. Ese método tan exigente que tiene el protagonista luego el actor lo refleja en su propia película. Creo que es interesante hablar de esta contención.

LOC. 1: Es muy importante el diálogo. Las escenas más relevantes para el desarrollo de la trama eran escenas de diálogo, creo que podría adaptarse a una obra de teatro. Tiene muchas similitudes con una obra de teatro. Trata temas solemnes como la muerte, el duelo... se usan planos largos... Son actuaciones muy sobrias.

LOC. 2: La manera de transmitir las emociones es muy contenida, habría que preguntarse qué nos aporta y cómo está metido en la propia historia de teatro. ¿Por qué se ha elegido este método de trabajo? Se valora mucho en la película la interpretación a base de canalizar texto para que adentre, como si las palabras las tuvieses que llevar a la verdad. Pero luego te lo dicen todo con la misma cara, entonces piensas ¿se han dirigido a los actores como dirige el protagonista? ¿Se han tenido que leer el texto mil veces? La misma manera que Kafuku tiene de tratar la obra la tiene el director de tratar la película.

LOC. 1: Para poder el protagonista realizarse está realizando un trabajo paralelo a la obra de teatro, siguiendo un proceso en el que refleja todo lo que ha vivido (sus traumas, como los va a afrontar...) Entonces, sus viajes no le sirven solo como método de trabajo, sino como viaje emocional para llegar a comprenderse y perdonarse. El viaje de Tofuku es para intentar superar la muerte de su mujer y los traumas que le causaron en su vida matrimonial. Tuvieron una hija que murió y nunca pudieron reconciliarse. El coche personaliza ese viaje.

LOC. 2: El coche para él es un templo, es como su coraza. Lo va soltando, primero se lo deja a otra persona para que lo conduzca, y con el tiempo lo va liberando hasta el punto que terminan los dos fumando en el coche.

LOC. 1: La trama está cargada de espiritualidad. No tratan de contarnos simplemente la vida de los personajes sino que intentan trascender y explorar temas como el duelo o cómo podemos enfrentarnos a temas como la muerte o la soledad. ¿Aspectos técnicos?

LOC. 2: La cinematografía es plana, muy lenta, que busca casar con la trama existencialista y con el tiempo sosegado que necesita. Tiene un ritmo muy lento, son tres horas de contenido con una hora de prólogo. En general se trata de una paleta bastante fría, con colores azules, verdes... **HABLAR DEL MONTAJE**

LOC. 1: Es una película que pide mucha reflexión. No es una película que tenga un mensaje final machacado, es el análisis del espectador inteligente el que tiene que bucear entre las emociones y lo que experimentan los personajes para poder sacar la conclusión final de la obra.

LOC. 2: Yo creo que el mensaje final es optimista. Al contrario que la obra que se utiliza, tío Vania de Chéjov, que es hiper negativa y acaba con un mensaje hiper negativo (espera la muerte para ser feliz), esta película tiene un mensaje que trasciende: supéralo y sal adelante.

CERCÓMETRO

LOC. 1: Bueno Paula, eso es todo por hoy.

LOC 2: Muy bien, recordad ir al cine para ver estas películas y nos vemos la semana que viene.