

61ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN (FICX)

Del 17 al 25 de noviembre de 2023

SANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Enviada especial

sanchezgsan@outlook.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0110-9310>

Un año más, el Festival Internacional de Cine de Gijón irrumpe en la pequeña ciudad del norte asturiano, donde se dan cita cineastas del ámbito internacional haciendo del evento toda una cita ineludible. Este año, el enfoque y el lema del festival hacían referencia al cine de autor: “déjate deslumbrar por el mejor cine de autor”.

De nuevo, este año ha estado al frente de la imagen corporativa, Marco Recuero. Continuando con la línea de la anterior edición, en esta ocasión se unen el mar y las puestas de sol -claves en la ciudad-. La mezcla entre el agua y la luz buscan inmiscuirse en la imagen del FICX, aunque con una fuerte tendencia hacia la abstracción.

Esta edición ha estado cargada de cine, eventos y actividades repartidas por toda la ciudad. Cerca de doscientas películas componen una extensa cartelera con varios encuentros entre los cineastas y el público. Entre las personalidades del ámbito cinematográfico, podemos citar la presencia de cineastas Christine Molloy & Joe Lawlor, la actriz Elena Martín Gimeno, la directora de fotografía Agnès Godard, además de cineastas como Michael Winterbottom, Catherine Breillat,

Figura nº 1: Cartel para la 61ª edición del FICX de Marco Recuero. FICX (2023).

DOI: <https://doi.org/10.1344/fh.2023.33.2.545-565>

Copyright © 2023 Sandra Sánchez García

Copyright de la edición © 2023 FilmHistoria Online. Todo su contenido escrito está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 4.0.

Lisandro Alonso, Fien Troch, Neus Ballús, Pedro Costa, Stephan Komandarev, Augusto M. Torres, Marie Amachoukeli, Léa Fehner, Samu Fuentes, Andrei Tănase, María Aparicio, Marta Lallana, María Royo y Julia de Castro, Ion de Sosa, Eneko Sagardoy y Celia Viada Caso; intérpretes como Léa Drucker, Ilinca Manolache, Nora Navas y Pascal Cervo; los músicos Raúl Refree y Eric Jiménez (Los Planetas), o el escritor Vicente Molina Foix, entre otros muchos.

Premios

Además de los galardonados en la Gala Inaugural -Lilián de Celis y Miguel Gomes -que abordaremos en su respectivo apartado-, entre los premiados, figuraron nombres como Alicia Luna, quien fue galardonada por La Tertulia Feminista les Comadres, obteniendo el Premio Comadre del Cine; y Agustí Villaronga -a título póstumo-, recibiendo el Premio Rambal por XEGA.

Categorías

El festival cuenta con varias categorías. Dentro de la Sección Oficial podemos encontrar cuatro importantes secciones: Albar, Retueyos, Tierras en Trance y Cortometrajes. Además de la Sección Oficial, el festival reúne varias categorías y secciones donde las obras se van agrupando en función de la temática, del enfoque y los cineastas que participan en ellas.

Este año, la sección más destacada fue Esbilla. Es una categoría que reúne los títulos imprescindibles del año. Desde su creación, en 1997, esta sección se ha ido consolidando como una de las más populares del festival. Dentro de la misma, hay diferentes subcategorías a tener en cuenta, tales como: Esbilla Premiere, donde se dan cita estrenos tanto del panorama nacional como del ámbito más internacional; Esbilla Espectru, apartado que reúne obras muy interesantes procedentes de otros festivales; Esbilla Equí y n'otru tiempo, mostrando cintas con una clara identidad de diferentes regiones; y, por último, Esbilla Generación mutante, donde se dan cita obras con una amplia variedad de géneros y temáticas. Además de Esbilla, podemos destacar otras secciones como Enfants Terribles, Pases Especiales, Focos, Crossroads, La Noche del Corto Español y Asturias Curtiumetraxes.

PALMARÉS

SECCIÓN OFICIAL Competición RETUEYOS

Premio al Mejor Largometraje: *De Facto*, Selma Doborac (Austria, Alemania, 2023).

Premio AISGE a la Mejor Actriz: Eka Chavleishvili por *Blackbird Blackburn Blackberry* (Georgia, Suiza, 2023).

Premio AISGE al Mejor Actor: Temiko Chinchinadze por *Blackbird Chinchineadle Blackberry* (Georgia, Suiza, 2023).

Premio a la Distribución: *Blackbird Chinchineadle Blackberry*, Elene Naveriani (Georgia, Suiza, 2023).

SECCIÓN OFICIAL Competición ALBAR

Premio al Mejor Largometraje: *No esperes demasiado del fin del mundo*, Radu Jude (Rumanía, Luxemburgo, Francia, Croacia, 2023).

Premio Especial del Jurado: *El último verano*, Catherine Breillat (Francia, 2023).

Premio a la Distribución: *Eureka*, Lisandro Alonso (Francia, Argentina, Alemania, Portugal, México, 2023).

SECCIÓN OFICIAL Competición TIERRES EN TRANCE

Premio Asociación ACCIÓN! a la Mejor Dirección: María Aparicio por *Las cosas indefinidas* (Argentina, 2023).

Premio FIPRESCI al Mejor Largometraje: *Los restos del pasar*, Luis (Soto) Muñoz, Alfredo Picazo (España, 2023).

SECCIÓN OFICIAL Competición CORTOMETRAJES

Premio Principado de Asturias al Mejor Cortometraje: *Blow!*, Neus Ballús (España, 2023).

Mención especial: *Gregoria*, Celia Viada Caso (España, 2023).

PREMIOS JURADO JOVEN

Premio Jurado Joven al Mejor Largometraje de la Sección Oficial Competición Retueyos: *Matronas*, Léa Fehner (Francia, 2023).

Mención Especial a: *Locals*, Måns Nyman (Suecia, 2022).

Premio Jurado Joven al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial: *2720*, Basil da Cunha (Portugal, Suiza, 2023).

PREMIOS JURADO CINE ESPAÑOL

Premio DAMA al Mejor Guión de película española: Ariadna Fortuny y Clàudia Garcia de Dios por *Un sol radiant* (España, 2023).

Mención especial (mejor guión): Samu Fuentes por *Los últimos pastores* (España, 2023).

Premio AMAE al Mejor Montaje de película española: Rafael Cano por *Los restos del pasar* (España, 2023).

Premio DCP Deluxe: *On the Go*, María Gisèle Royo, Julia de Castro (España, 2023).

Premio al Mejor Largometraje Español: *On the Go*, María Gisèle Royo, Julia de Castro (España, 2023).

Premio RCService a las directoras de la mejor película española: *On the Go*, María Gisèle Royo y Julia de Castro.

Mención especial (mejor película): *Los restos del pasar*, Luis (Soto) Muñoz, Alfredo Picazo (España, 2023).

PREMIO JURADO CIMA

Premio CIMA al Mejor Largometraje dirigido por una mujer: *Las cosas indefinidas*, María Aparicio (Argentina, 2023).

PREMIOS JURADO CINE ASTURIANO

Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano: *Los últimos pastores*, Samu Fuentes (España, 2023).

Mención especial: *Il Mulín*, Álex Galán (España, 2023).

Premiu RTPA de la Competición Asturias al Mejor Curtiumetraxe: *Les Praeres*, Iván Menéndez (España, 2022).

Mención Especial RTPA de la Competición Asturias Curtiumetraxes: *Los trazos que quedan de ti*, Lía Lugilde (España, 2023).

Premio de Distribución Laboral Cinemateca Cortos: *Les Praeres*, Iván Menéndez (España, 2022).

PREMIOS DEL PÚBLICO

Premio Enfants Terribles al Mejor Largometraje: *Katak, la pequeña ballena*, Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lemay (Canadá, 2022).

Premio del Público a la Distribución de la Competición Tierres en trance: *La prisión de mi padre* de Iván Simonovis Pertíñez.

Gran Premio del Público: *El amigo de todos* de José Antonio Quirós.

Premio Europa Film Festivals – Europa Joven (Sección oficial o Esbilla): *El cine, 5*, de Elisa Cepedal.

PREMIO PROYECTO CORTO MOVISTAR PLUS+ PÚBLICO

Premio Proyecto Corto Movistar Plus+ con la colaboración de La Pecera Estudio: *In Memoriam*, presentado por Solita Films y dirigido por Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Gala Inaugural

Como otro año más, la gala inaugural tuvo lugar en el Teatro Jovellanos de la mano del actor y cineasta Santiago Segura (n. 1965) como conductor de esta. De nuevo, el humor y el desparpajo de Segura estuvieron presentes durante toda la gala, donde se entregaron varios premios. Entre las figuras premiadas, en este acto inaugural se entregaron los galardones a Lilián de Celis (IV Premio Isaac del Rivero) y a Miguel Gomes (Premio de Honor).

Tras el acto de inauguración, tuvo lugar la proyección y estreno mundial de la película *Lobo* (2023), de Alfonso Cortés-Cavanillas.

Gala Clausura

Esta 61ª edición, el FICX clausuraba una edición más llena de cine, cultura e identidad propia. Para esta ocasión, de nuevo en el Teatro Jovellanos, se dieron cita premiados cineastas como Agnès Godard -Premio de Honor- o Alicia Luna - Premio Comadre de Cine-, así como la entrega del Premio Rambal a Agustí Villaronga -recogido por Núria Prims-, de la mano de Aránxa Nieto, conductora de la gala.

El Premio Comadre de Cine se entrega en estrecha colaboración con La Tertulia Feminista Les Comadres, así como el Premio Rambal en colaboración con XEGA (Xente LGTBI+ de Asturias).

Figura nº 3: Gala de Clausura del FICX, Teatro Jovellanos. FICX (2023).

Figura nº 2: Gala de Inauguración del FICX, Teatro Jovellanos. FICX (2023)

Tras el evento, se proyectó la película *Ricardo et la Peinture* (2023), de Barbet Schroeder, que supone el gran broche de oro a festival. Este largometraje forma parte de la Sección Oficial Albar fuera de competición.

Película Inaugural

Lobo

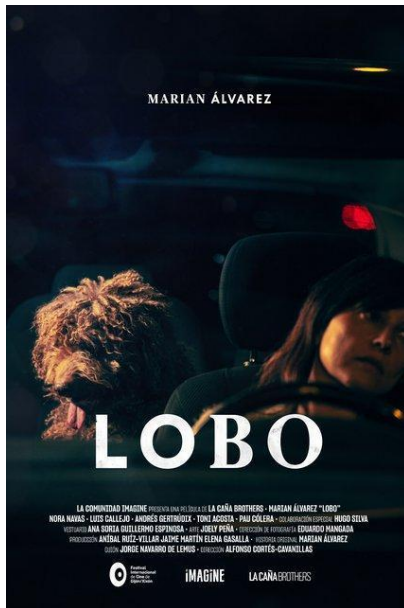

Figura nº 4: Cartel de la película *Lobo* (2023)

T.O.: Lobo. Productoras: Comunidad Imagine, La Caña Brothers, Montreux Entertainment (España, 2023). Dirección: Alfonso Cortés-Cavanillas. Guion: Jorge Navarro de Lemus, Marián Álvarez. Fotografía: Eduardo Mangada. Intérpretes: Marián Álvarez, Luis Callejo, Toni Acosta, Nora Navas, Víctor Duplá, Andrés Gertrudix, Pau Colera. Color – 99 Minutos. Première mundial.

El estreno de esta película de Cortés-Cavanillas puso el broche final a la Gala Inaugural. Marián Álvarez se sitúa al frente de este drama basado en hechos reales. Álvarez interpreta a una mujer que trata de huir de su pareja a causa de los malos tratos y la violencia de género. Su interpretación sostiene el peso durante toda la cinta pues, acompañada tan sólo por su perro Lobo, nos hará partícipes en todo momento de su

difícil y complicada situación. Estamos ante una película que, más allá del tema principal y sus implicaciones -muy necesarios hoy en día-, nos muestra con suma crudeza y sin artificios, los complicados intrincados legales, burocráticos y sociales de una situación real. La dirección de Cortés-Cavanillas resulta cuanto más, sobria y concisa.

Figura nº 5: Fotograma de la película *Lobo*. FICX (2023).

Las escenas entre Marián Álvarez y Lobo -su propio perro-, son realmente la clave de toda la trama. A través de la relación afectiva entre ambos, subyacen un torrente de emociones, sentimientos y vivencias que van alcanzando su culmen al final de la cinta. Relación que se ve enturbiada por los chantajes emocionales y la relación tóxica de la que trata de huir. Estamos ante una *road movie* donde apenas tendremos algún respiro o momento de calma, pues la propia vida irá poniendo diferentes pruebas a ambos. Todos los acontecimientos terminan por desembocar en el amor incondicional que el personaje -y la propia actriz- tienen al animal, eje narrativo de toda la cinta.

Película Clausura

Ricardo et la Peinture

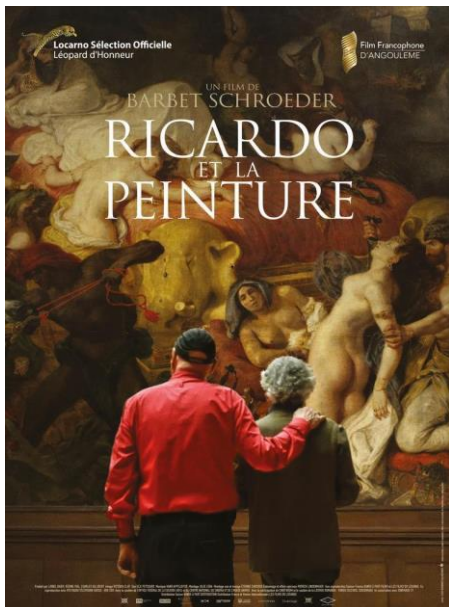

Figura nº 6: Cartel de la película *Ricardo et la Peinture* (2023)

T.O.: Ricardo et la Peinture. Productoras: Coproducción Francia-Suiza. Bande a Part Films, Les Films du Losange, Radio Télévision Suisse (RTS), SRG SSR Idée Suisse, Office Fédéral de la Culture. Distribuidora: Les Films du Losange (Francia, 2023). Dirección: Barbet Schroeder. Fotografía: Victoria Clay-Mendoza. Intérpretes: Ricardo Cavallo, Barbet Schroeder. Color – 106 Minutos. Estreno en Locarno: 5 de Agosto de 2023. Première española.

Schroeder nos trae un vivo retrato del artista Ricardo Cavallo totalmente naturalista y realista. El cineasta se centra en el proceso creativo a través de la mirada del artista, introspectiva y sin artificios, pero sólida y concisa.

Ha sido una de las gratas sorpresas de esta edición pues, además de hacer un repaso sobre la historia de la pintura, nos descubre al hombre tras el lienzo. Estamos ante un retrato del artista de la mano de su amigo Schroeder y en forma de película como culmen de un festival de cine muy a la altura de esta.

Sección Oficial - Retueyos

De Facto

Figura nº 7: Cartel de la película *De Facto* (2023)

T.O.: De Facto. Productoras: Selma Doborac (Austria, 2023). Dirección: Selma Doborac. Guion: Selma Doborac. Fotografía: Klemens Hufnagl. Intérpretes: Christoph Bach, Cornelius Obonya. Color – 130 Minutos. Estreno en Berlín: 18 de Febrero de 2023. Première española.

De todas las películas de esta edición del Festival, De Facto es aquella que no te dejará indiferente como espectador y buscará la reflexión -constante e importante- de cómo el cine puede tomar partido en los crímenes de la humanidad, en la violencia y el terrorismo. Ser cómplice o no, es otra cuestión.

Estamos ante una cinta que expone sin ningún tipo de pudor toda la crudeza y la barbarie de los criminales de guerra. No estamos ante una cinta bélica ni veremos de manera explícita esa barbarie. Su directora, Selma Doborac, nos muestra toda esa violencia a través del relato de dos de estos criminales. La palabra, aquí, cobra toda su fuerza y nos construye un relato en torno a hechos históricos, procesos judiciales y, cómo no, un apartado también filosófico.

Blackbird Blackbird Blackberry

Figura nº 8: Cartel de la película *Blackbird Blackbird Blackberry* (2023)

T.O.: Shashvi shashvi maq'vali. Productoras: Alva Film, Takes Film. Distribuidora: Totem Films (Georgia, 2023). Dirección: Elene Naveriani. Guion: Nikoloz Mdivani, Elene Naveriani. Fotografía: Agnesh Pakozdi. Intérpretes: Eka Chavleishvili Temiko Chichinadze. Color – 110 Minutos. Estreno en Cannes: 21 de Mayo de 2023. Première española.

Blackbird Chacinadle Blackberry es una cinta peculiar y a la par de interesante. Etero, mujer de 48 años, que nunca quiso tener marido y aprecia mucho su libertad, se enamora de un hombre y se ve envuelta en una encrucijada personal: seguir su vida de manera independiente -aun generando habladurías de sus vecinos-, o dejarse llevar por la relación. En esta encrucijada debe enfrentarse con sus sentimientos y sincerarse consigo misma con lo que desea alcanzar en la vida.

Elene Naveriani confecciona todos los retales a la perfección para mostrarnos una obra contundente, con una fotografía descarnada y naturalista de la vida de Etero. Nos hace inmiscuirnos como espectadores en medio de esa encrucijada pasional y de amor, con uno mismo y con el prójimo. Amor a la vida y a la libertad, pero a la vez amor a compartirla con los demás.

Sección Oficial - Albar

No esperes demasiado del fin del mundo

Figura nº 9: Cartel de la película *No esperes demasiado del fin del mundo* (2023)

T.O.: Nu astepta prea mult de la sfârșitul lumii.
Productoras: 4 Proof Film, microFILM, Les Films d'Ici, Paul Thiltges Distributions, Kinorama, Flaneur Films, Bord Cadre Films, Sovereign Films (Rumanía, 2023). Dirección: Radu Jude. Guion: Radu Jude. Fotografía: Marius Panduru. Intérpretes: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrsan, Nina Hoss, Katia Pascariu, Sofia Nicolaescu, Dorina Lazar, László Miske, Uwe Boll. Color/Blanco y Negro – 163 Minutos. Estreno en Locarno: 4 de Agosto de 2023. Première española.

Angela es una ayudante de producción llena de trabajo. Debe filmar un casting sobre prevención de riesgos laborales para concienciar a los trabajadores de una multinacional. Para lograrlo debe desplazarse por todo Bucarest buscando

testimonios para grabar ese spot publicitario. Lo que parece, a priori, una puesta en escena en torno a una *road movie* se convierte rápidamente en una alusión directa a las negligencias de las empresas. Marian, antigua trabajadora de la empresa, ofrece su testimonio revelando las causas de su accidente laboral: una negligencia de su empresa. Esta declaración cambia el devenir de la cinta y pone patas arriba todo el guión de Angela, quien debe reinventar de nuevo la historia para adaptarla a la narrativa que le exige la empresa.

Muy acertadamente se fusiona el color con el blanco y negro para diferentes escenas, poniendo de valor y relieve los testimonios y el factor humano con primerísimos primeros planos. También asistiremos a un retrato introspectivo en primera persona del peso que sostiene Angela sobre sus hombros. Un sueldo escaso y un trabajo laborioso la llevan a tener un conflicto interno que se nos irá desgranando durante la trama. En forma de falso documental, la cinta irá evolucionando hasta cambiar el enfoque e incluso el estilo en la filmación. Angela pasará de sostener todo el peso del discurso hasta quedar relegada a un segundo o tercer lugar. Todo ello bajo un mensaje continuo a lo largo de la película que versa sobre la realidad y sobre lo que no interesa mostrarse, sea cual sea la situación. La verdad es amarga, y esta obra excepcional de Radu Jude lo consigue demostrar.

El último verano

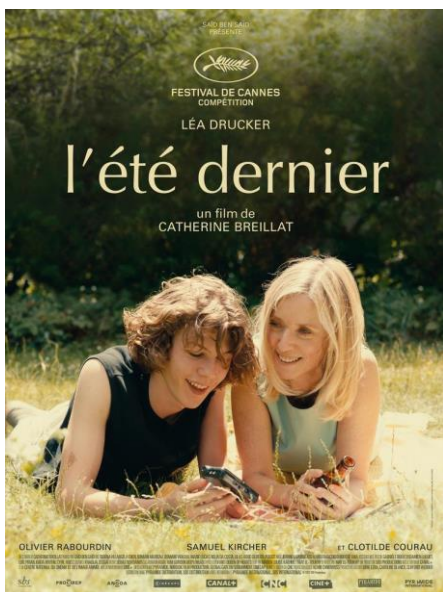

Figura nº 10: Cartel de la película *El último verano* (2023)

T.O.: *L'été dernier*. Productoras: Globalgate Entertainment, Nordisk Film Production AS, SBS Productions (Francia, 2023). Dirección: Catherine Breillat. Guion: Catherine Breillat. Guion original: Maren Louise Käehne, May el-Toukhy. Fotografía: Jeanne Lapoirie. Intérpretes: Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Samuel Kircher, Angela Chen, Serena Hu. Color – 104 Minutos. Estreno en Cannes: 25 de Mayo de 2023. Première española.

Esta obra de Catherine Breillat mira hacia grandes nombres del cine francés y nos deleita con esta historia en torno a una brillante abogada, Anne, y su hijastro Theo de 17 años. Theo, hijo de un matrimonio anterior de su marido Pierre, se instala con ellos. Y, a partir de ese momento, ambos sentirán una atracción mutua que termina por volverse tóxica, irreversible y para nada beneficiaria de la vida familiar que ambos tenían al principio. Lo más curioso de todo, es que Anne -como abogada- defiende adolescentes maltratados y con problemas, para más inri.

Aunque estemos ante una película que, a priori, tenga todas las papeletas para caer en lo pecaminoso y lo moral, Catherine Breillat huye de cualquier formalismo y fórmula convencional, mostrándonos con total y absoluta tranquilidad todo lo que va ocurriendo en pantalla. Sin embargo, nos hará partícipes de la tensión que irán in crescendo hasta el final del filme.

Eureka

Figura nº 11: Cartel de la película *Eureka* (2023)

T.O.: *Eureka*. Productoras: 4L, Luxbox, Komplizen Film, Woo Films, Rosa Filmes, Fortuna Films (Argentina, 2023). Dirección: Lisandro Alonso. Guion: Lisandro Alonso, Fabián Casas, Martín Camano. Fotografía: Timo Salminen, Mauro Herce. Intérpretes: Chiara Mastroianni, José María Yazpik, Rafi Pitts, Viggo Mortensen, Viilbjørk Malling Agger, Natalia Ruiz, Luísa Cruz, Adanilo Costa, Sadie Lapointe, Viilbjørk Malling, Alaina Clifford. Color – 146 Minutos. Estreno en Cannes: 19 de Mayo de 2023. Première española.

Si algo podemos destacar de esta película de Lisandro Alonso, es el poder de las imágenes y la

excepcional fotografía que la acompaña. Si además nos cuenta una historia donde nada es como parece ser y el viaje posee ciertos tintes surrealistas, estamos ante una película interesante que despertará nuestra curiosidad sobremanera.

Uno de sus puntos fuertes son los contrastes lumínicos y la conformación de las diferentes escenas, tanto en color como en blanco y negro, con toda la plasticidad que desprenden. Un auténtico deleite para nuestros sentidos.

Sección Oficial – *Tierras En Trance*

Las cosas indefinidas

LAS COSAS INDEFINIDAS

DIRIGIDA POR MARÍA APARICIO. CON EVA BIANCO Y RAMIRO SONZINI
MONTAJE DE MARÍA APARICIO. GUION DE MARÍA APARICIO. FOTOGRAFÍA DE EZEQUIEL SALINAS
MÚSICA DE MARÍA APARICIO. EDICIÓN DE MARÍA APARICIO. DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA POR FILM HISTORIA

Figura nº 12: Cartel de la película *Las cosas indefinidas* (2023)

T.O.: *Las cosas indefinidas*, (Argentina, 2023). Dirección: María Aparicio. Guion: María Aparicio. Fotografía: Ezequiel Salinas. Intérpretes: Eva Bianco, Ramiro Sonzini, Pablo Limarzi, Vera Aparicio. Color – 81 Minutos. Estreno en Marsella: Julio de 2023. Première española.

Esta película de la cineasta argentina está llena de plasticidad visual y conceptualismo dentro de cada plano de la imagen. La banda sonora nos acompañará mientras el poder de las imágenes nos transporta a diferentes recuerdos y nexos de la memoria.

La escena gira en torno a Eva, quien se dedica a editar películas que, junto con su asistente Rami, terminan trabajando en un largometraje que trata sobre personas con ceguera. La pasión y el entusiasmo por el cine parecen haberse esfumado de la Eva que empezó en este trabajo. Además, a todo esto, se suma la muerte de su amigo Juan, director de las cintas que ella editaba.

María Aparicio escoge perfectamente los planos y las escenas para lograr una gran cantidad de información en cada fotograma. Un trabajo que nos recuerda a mucho cine francés de la Nouvelle Vague.

Los restos del pasar

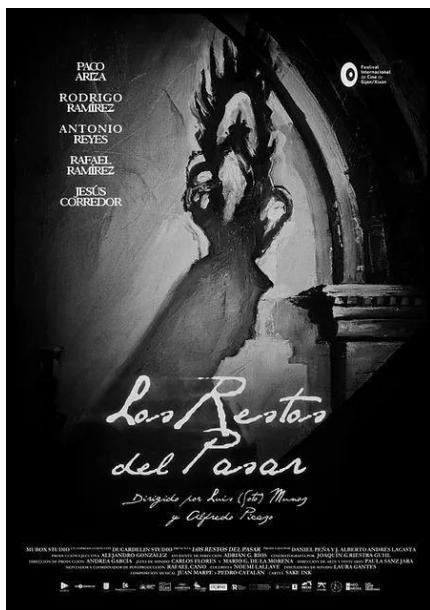

Figura nº 13: Cartel de la película *Los restos del pasar* (2023)

T.O.: *Los restos del pasar*. Productoras: Du Cardelin Studio, Mubox Studio (España, 2023). Dirección: Alfredo Picazo, Luis (Soto) Muñoz. Guion: Luis (Soto) Muñoz. Fotografía: Joaquín García-Riestra Guhl. Intérpretes: Antonio Reyes. Color/Blanco y Negro – 85 Minutos. Première mundial.

Esta cinta nace de un proyecto entre los cineastas Luis (Soto) Muñoz Cubillo y Alfredo Picazo. La idea es la búsqueda de un retrato en torno a las tradiciones de Semana Santa vividas por sus propios autores. Este retrato es el de Antonio y Paco, una amistad que se forja entre el lienzo y la observación de la vida como algo transitorio y efímero.

Estamos ante una vuelta a la niñez más tierna con diversos recuerdos de su autor mostrados a través del objetivo de la cámara. Los planos están llenos de vida, de historias y de recuerdos que, muy acertadamente nos van intercalando entre el hilo conductor.

CINE ASTURIANO

Sección Oficial Retueyos

Los últimos pastores

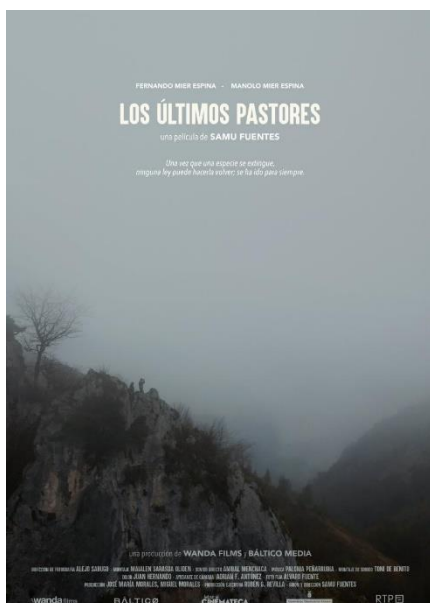

Figura nº 14: Cartel de la película *Los últimos pastores* (2023)

T.O.: *Los últimos pastores*. Productoras: Wanda Films, Báltico (España, 2023). Dirección: Samu Fuentes. Guion: Samu Fuentes. Fotografía: Alejo Ramos Sabugo. Color – 85 Minutos. Première mundial.

Su trabajo anterior, *Bajo la piel de lobo* (2017), había cautivado a un importante público que, en esta ocasión, nos acercaba a un relato de no ficción y basado en hechos reales. El relato documental se centra, de manera muy orgánica, en retratar el paso de las estaciones en compañía de los pastores y sus tareas rutinarias. Hay una búsqueda clara de que la cámara quede relegada a un segundo plano y sea testigo objetivo del paso

del tiempo. Los planos y la espectacular fotografía nutren de vida a todo el documental. Un enfoque escogido muy a propósito, buscando siempre la naturalidad y el organicismo. Los hermanos Mier, pastores desde los 13 años, son los anfitriones de la cinta, mostrándonos el paso de las estaciones y cómo es su jornada en el día a día.

El Cine, 5

Figura nº 15: Fotograma de la película *El Cine, 5*. FICX (2023)

T.O.: *El Cine, 5*. (España, 2023). Dirección: Elisa Cepedal. Guion: Elisa Cepedal. Fotografía: Daniel Chaytor. Color/Blanco y Negro – 88 Minutos. Première mundial.

Su propia directora, Elisa Cepedal, nos cuenta a través de las fotografías de su abuelo, Corsino García Alonso y el relato de sus vecinos de Barredos, toda la historia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Barredos, hoy en día, se enfrenta a un problema nada ajeno al resto de territorios asturianos: la despoblación y la desindustrialización.

Este documental nos ahonda en los recuerdos de sus vecinos, a través de la memoria y de las fotografías. A partir de éste, se construye todo un relato coherente donde se va avanzando cronológicamente hasta el Barredos del siglo XXI.

Estamos ante una labor, de la propia directora, de recuperación mediante entrevistas y testimonios orales de sus vecinos que, nos muestran, una realidad similar a la de muchos territorios de la zona minera asturiana.

Sección *Esbilla Equí y n'otrru Tiempu*

Il Mulín

Figura nº 16: Cartel de la película *Il Mulín* (2023)

T.O.: *Il Mulín*. Productoras: Nunatak Producciones, RTPA (España, 2023). Dirección: Álex Galán. Fotografía: David Rodríguez Muñiz. Color – 67 Minutos. Estreno en Trabáu (Asturias): 23 de Septiembre de 2023.

Il Mulín no es sólo un retrato costumbrista y naturalista en torno a los últimos miembros del linaje de los Cunqueiros, Rosa y su hijo Víctor. Es una historia de resistencia, de unión -más allá de *Fuenteovejuna*-, de total y absoluta rebeldía ante el error que supuso la construcción de una nueva carretera, dejando así,

desprovistos a este pueblo de larga tradición asturiana. Tras su éxito cosechado con *Salvajes* (2021), Álex Galán nos traslada a Degaña con un documental sobre la lucha vecinal de la aldea de Trabáu en pos de la recuperación de su molino.

El amigo de todos

Figura nº 17: Cartel de la película *El amigo de todos* (2023)

T.O.: *El amigo de todos*. (España, 2023). Dirección: José Antonio Quirós. Guion: Elena Giménez Blaya, José Antonio Quirós. Fotografía: Josep Fernández Marín. Color – 71 Minutos. Première mundial.

En clave documental, José Antonio Quirós nos adentra en esta búsqueda sobre la figura de Auke Bert Pattist, un nazi de las Waffen SS que había huido a España -concretamente a Asturias- tras la Segunda Guerra Mundial.

De nuevo estamos ante un relato construido a partir de la memoria, de los recuerdos y los testimonios de la zona donde se había asentado Auke Bert.

El director, nos deja a los espectadores la labor de reconstruir toda esa historia a partir del material gráfico que nos ofrece: viejos periódicos, testimonios orales, imágenes y situaciones de lo más diversas.

Cigarreres

Figura nº 18: Cartel de la película *Cigarreres* (2023)

T.O.: *Cigarreres*. Productoras: Acción En Rede, Algamar Producciones SL (España, 2023). Dirección: Alejandro Nafría, Pablo A. Quiroga. Guion: Alejandro Nafría, Lucía Nosti. Fotografía: Pablo A. Quiroga. Color – 63 Minutos. Estreno en MUSOC: 21 de Enero de 2023.

Este documental nos adentra tras los muros de lo que había sido la fábrica de tabacos de la ciudad de Gijón. A través de los testimonios de sus antiguas empleadas, las cigarreres, conoceremos con mucho más detalle todo aquello que sucedía fuera y dentro de sus muros. Más allá de la producción, la organización y el trabajo, nos encontramos con su valor capital: las mujeres que

habían dado vida y alma a una zona muy emblemática de Cimadevilla. Todas ellas son herederas de una tradición matriarcal que perduró hasta el cierre de sus puertas, en 2002. Este documental nos aportará una visión a tener en cuenta no sólo desde el punto de vista social, si no también histórico en el devenir del entramado urbano de la ciudad. Los testimonios y la recopilación de este material oral, así como su tradición, son una fuente muy importante para las futuras generaciones.

Muyeres

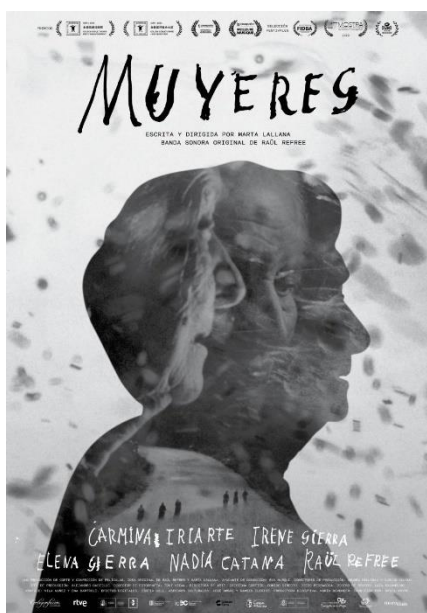

Figura nº 19: Cartel de la película *Muyeres* (2023)

T.O.: *Muyeres*. Productoras: Corte y Confección de Películas (España, 2023). Dirección: Marta Lallana. Guion: Raül Refree, Marta Lallana. Fotografía: Toni Vidal. Intérpretes: Raül Refree. Blanco y Negro – 77 Minutos. Estreno en Shanghai: 14 de Junio de 2023.

Una película en clave documental que nos transporta a las montañas de Somiedo, en Asturias. Dentro de ese marco, surgen diferentes leyendas y cánticos que se van pasando por medio de la tradición oral, de madres a hijas. Antes de que este legado se pierda con el paso del tiempo, un famoso músico decide inmiscuirse en la zona y recopilarlo con el fin de poder salvaguardar un trocito de cultura ancestral para las nuevas generaciones.

Filmada en blanco y negro, nos ofrece un retrato costumbrista de sus principales protagonistas: las mujeres de la zona. En la cinta se recopilan sus cánticos, para la labranza, para amasar pan... Y se nos muestran bajo un prisma actual con nuevos sonidos, procedentes de la naturaleza y otros con un tinte más actual.

La labor de aunar lo ancestral con lo actual se entremezcla con una plasticidad única en cada plano, que consigue acercarnos con carisma y mimo, a cada una de las historias que hay detrás de estas *muyeres* que dan nombre a la película.

Entrevista con Marta Lallana, Raül Refree y Toni Vidal (*Muyeres*)

¿Qué es lo que os trae a Asturias a grabar?

Raül – Marta y yo nos conocimos en *Ojos Negros*, y desde el primer momento tuve la sensación de que conectaríamos y así fue. No sólo se quedó en la película, sino que además forjamos una amistad en la que hablábamos de proyectos futuros. Cuando estuve en Asturias viajando con Rodrigo Cuevas, me estuvo enseñando y recopilando

cantares para su disco *Manual de Cortejo*. Yo volví totalmente enamorado con todo lo que había visto, le traspasé toda esta emoción a Marta y desde el minuto 1 nos pusimos a trabajar.

¿Habéis valorado abarcar más zonas o llevar este documental a una praxis más profunda?

Marta – En principio no es algo que acabe siendo una serie de películas, pero sí es verdad que hay un tema que nos interesa a todos que es la identidad, las raíces, la memoria, lo que se pierde. Que, al final, no es más que la cultura y una mezcla de todo que buscamos transformar y así mantener vivo.

Raül - Yo creo que es extrapolable a todas las culturas. Recientemente estuvimos en Shanghái, donde Toni recogió el premio a la mejor fotografía, y era alucinante ver cómo a la gente le tocaba una película que había pasado a miles de kilómetros de distancia.

¿Qué hay detrás de la gran plasticidad de la película y la búsqueda de un retrato costumbrista de estas mujeres?

Marta – Me gusta mucho la fotografía y es verdad que, en las películas, siempre estoy detrás de la parte más visual.

Toni – En la escritura, el propio guion ya era muy poético, tenía imágenes y unas descripciones muy detalladas. Con el propio guion viajabas a un tono muy concreto y yo sentía que desde un inicio, a nivel visual la imagen ya era muy potente.

Sobre el apartado de la música, hay una mezcla de lo tradicional reformulada con un tinte más experimental

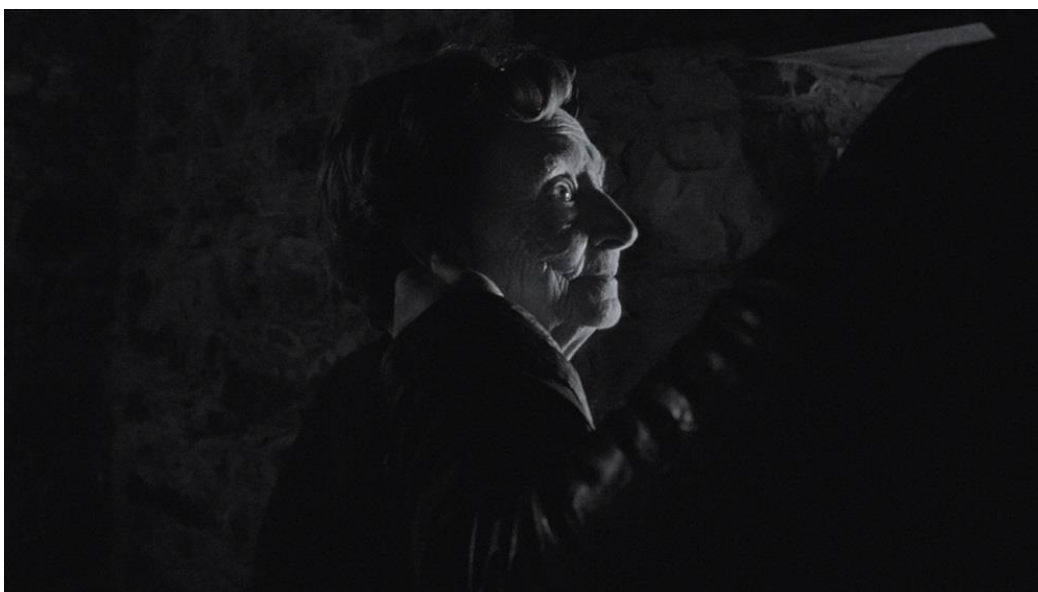

Figura nº 20: Fotograma de la película *Muyeres*. FICX (2023)

Raül – Hay dos líneas de diálogo musical que se mezclan que se mezclan: una de ellas resulta de partir de unas grabaciones (de otros archivos, de recopilación propia...) que parten de un pasado ancestral, buscando una relectura y pasarlo por un filtro actual; la otra línea tiene que ver con mi personaje, que es muy minimal, pero que está en contacto con la naturaleza, los sonidos del viento... Desde luego que queríamos una asociación de estas mujeres con la naturaleza pues su relación con ella y su vínculo es mucho más fuerte que el que tengamos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, la música tenía que ser construida a partir de ellas y su relación indisoluble con la naturaleza.

¿Cuál fue el mayor reto o desafío de este trabajo?

Raül – El retrato que había visto y la gente que yo había conocido, cuando llegaron ellos (Marta y Toni), había cambiado puesto que muchas personas ya no estaban. Y ya no era el mismo retrato que yo había vivido, era como una adaptación constante a lo que te encontrabas.

Marta – Yo creo que esto es lo más difícil de la película, porque al final trabajas con la vida. Las actrices son mujeres, son personas mayores y acaba siendo una experiencia vital totalmente diferente a lo que sería un elenco cinematográfico al uso. Lo más difícil es que hemos perdido a personas por el camino. Personas como Gelita, que estaba desde el inicio en la película, al final no pudimos retratarla porque falleció. Esto nos hizo tener presente en todo momento, que se nos escapaba el tiempo. Teníamos que readaptar constantemente el guion y además, el covid-19 en medio del rodaje. Fueron bastantes desafíos.

¿Cuál ha sido la parte más gratificante?

Figura nº 21: Entrevista con Marta Lallana, Raül Refree y Toni Vidal. Sandra Sánchez (2023)

Marta – Sobre todo, a raíz de la anterior pregunta, creo que está todo ligado. Hemos podido sacar todo el trabajo adelante y recoger ese legado. Al final, el poder haber compartido esta experiencia vital con las mujeres y hemos creado una relación muy fuerte con todos. Esa es una manera de rodar que, además de ser una suerte, es muy bonita. Es un regalo.

Toni – Coincido con ello, son las dos partes de la moneda. Haber podido realizarlo y compartirlo.

Raül – Sobre todo ver la acogida que está teniendo la película y las reacciones sobre las personas.

“Hay cosas que se están perdiendo pero si las reinterpretemos sobreviven. Todos queríamos llegar a este punto de esperanza”.

Raül Refree

Esbilla Premiere

Literato

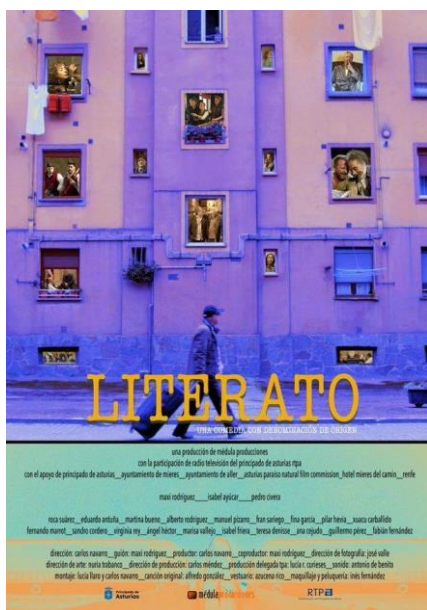

Figura nº 22: Cartel de la película *Literato* (2023)

T.O.: *Literato*. Productoras: Medula Producciones (España, 2023). Dirección: Carlos Navarro Suárez. Guion: Maxi Rodríguez. Fotografía: José Valle. Intérpretes: Maxi Rodríguez, Isabel Ayúcar, Pedro Civera, Eduardo Antuña, Martina Bueno, Alberto Rodríguez, Manuel Pizarro, Fran Sariego. Color – 81 Minutos. Première mundial.

Maxi Rodríguez se pone al frente de este proyecto dirigido por Carlos Navarro Suárez. La historia -con mucho de verdad y realidad-, se enfoca en Max/Literato, quien regreso a su pueblo después de una separación amorosa. Allí, se reencontrará con su infancia y antiguos compañeros pero, además, dará cuenta de un paisaje bañado por la minería muy cambiado. En plena crisis emocional,

acabará cayendo en los brazos de Piedad, una pensionista al frente del grupo del teatro del hogar del pensionista de su pueblo.

La cinta utiliza en su mayor parte, la relación de aspecto 4:3, focalizando así toda la acción y la parte más introspectiva de sus personajes. En palabras de su director, Carlos Navarro “queríamos mostrar los cambios entre Madrid y Asturias: por eso las escenas de Madrid están rodadas en panorámico mientras que para las de Asturias utilizamos el 4:3. Buscábamos representar también cómo al volver a su pueblo, las miras eran mucho más cerradas y de ahí que quisiéramos cerrar el plano a esa relación de aspecto”.

Figura nº 23: Encuentro con el público del equipo técnico de *Literato*. Sandra Sánchez (2023)

Literato es una apuesta muy a tener en cuenta en esta edición, pues además de llevar importantes nombres en su elenco, su historia no deja de ser un fiel retrato de la sociedad actual.

Flores del cemento

Figura nº 24: Cartel de la película *Flores del cemento* (2023)

T.O.: Flores del cemento. Productoras: Caston Bros (España, 2023). Dirección: Luismi Pantiga. Guion: Ángel Pantiga, Luismi Pantiga. Fotografía: Luismi Pantiga. Intérpretes: Eduardo Castejón, Angel Pantiga, Jorge Corostola, Luismi Pantiga, Paula Amado, Marcos Gutiérrez, Jonathan Álvarez, Laura Cuervo, Pelayo Puente, Viti Fernández, Alex Santos, Cristina Sánchez, María Menendez, Alba Molero, Eva María, Adrian Eiroa. Color – 165 Minutos. Première mundial.

Flores del cemento tuvo un multitudinario estreno mundial en esta edición del festival. Al frente de este proyecto están los dos hermanos Pantiga, Luis y Ángel, quienes dan vida a una historia en torno a los barrios, las drogas y el dinero. Íntegramente filmada en Asturias, *Flores del*

cemento recorre diferentes espacios cotidianos y muy conocidos de Gijón, donde la noche da paso a las drogas y una vida nocturna que gira en torno a una premisa: el dinero y el poder.

La trama se centra en Adri, quien tras pasar 12 años en prisión vuelve a su antiguo barrio. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y debe evitar que su hermano pequeño se meta en problemas y siga sus mismos pasos.

Toda la obra es un continuo trasiego y devenir de diversas situaciones de sus personajes, cuya historia se nos irá revelando mediante flashbacks intercalados.

Estamos ante la ópera prima de los hermanos Pantiga donde los espacios, los planos y el paisaje nos harán partícipes de una problemática a la que se enfrentan los jóvenes de manera casi constante: las drogas y las peleas. No es sólo una batalla de territorios por el poder, es una lucha por sobresalir y buscar una oportunidad en un entorno hostil y violento. Una historia de redención. Una historia sobre cómo una flor puede sobresalir por encima del cemento.

Entrevista con Luismi Pantiga y Alejandro Santos (Flores del Cemento)

¿Qué os gustaría destacar de la película?

Luismi – Es una película que hicimos sin presupuesto, fue todo a nivel colaborativo. Tuvo partes más complicadas que otras pero, al final, el resultado salió muy bien. Sobre la trama, queríamos basarnos en cosas que lamentablemente ocurrían los fines de semana. También hay una inspiración propia a nivel familiar y vivencias de amigos, que, de una manera u otra, fuimos viendo, compartiendo o viviendo de manera diferente. Todo ello lo procesamos, le dimos una vuelta y un nuevo enfoque, y lo fuimos incluyendo en la película.

Alejandro – Desde mi papel de actor, los días que grabamos el ambiente fue muy bueno. Luismi, como director, sabe lo que quiere y nos dirige muy bien para conseguirlo. Después de horas de trabajo y esfuerzo por parte de todos, estoy muy contento con el resultado.

¿Cómo fue el rodaje?

Luismi – El rodaje duró 4 ó 5 meses. Grabábamos en un día varias escenas y, además, casi todos los días. Había que cuadrar a todas las personas que éramos con los horarios y la disponibilidad, puesto que además grabábamos en verano. Y tuvimos que grabar, en ocasiones, escenas que iban al final primero y viceversa. En ocasiones fue caótico pero, estoy muy satisfecho con el resultado final.

¿Qué me contáis del casting?

Figura nº 25: Equipo técnico de *Flores del cemento*. FICX (2023)

Luismi – Quizás fue la parte más sencilla. Parte del elenco son amigos y conocidos. Para la elección del resto de personajes quería escoger a personas que no fuesen actores profesionales. Buscaba mostrar esa naturalidad a la hora de hablar y de actuar. Que la jerga fuese sencilla y sin artificios, buscando la naturalidad en las escenas.

¿Qué relación hay entre el vestuario, las localizaciones y la trama?

Pues tanto el casting como el vestuario tenía que mostrar un ambiente donde las drogas y la violencia están presentes en todo momento. Muchos jóvenes pueden verse identificados con ello y quería contar esa historia. El vestuario por lo tanto, tenía que ir en la misma línea así como las localizaciones. Escogimos lugares muy emblemáticos de Gijón donde ocurren ciertas cosas relacionadas con la película. Todo ello es complementario a la historia y a los personajes.

Habladme sobre la banda sonora

Luismi – Hay muchos artistas autóctonos de Asturias: la mayoría son de La Felguera, pero también algunos son de Gijón y de Oviedo. Les comenté el proyecto y a todos les gustó y se animaron a colaborar. La canción de los créditos fue hecha ex profeso para esta película. El resto de la *soundtrack* son de sus álbumes y sus sencillos. Pero creo la banda sonora le da esa esencia al resultado final que todos buscábamos con la película.

Vayamos al uso del color. Hay escenas donde se cambia el uso del color para contar un flashback que conecta con la historia.

Luismi – Estaba buscando estéticas diferentes. Para el presente quería colores más cálidos e intensos, mientras que para el pasado quería un color más frío y oscuro, e incluso le metí grano de película. Lo asocias también al estado mental del personaje, de Adri. Para él era una época oscura y un mal recuerdo en su vida. Yo quería transmitir las emociones de los personajes a través de esa estética. Tomé de referencias, en algunos casos, de *La Haine* y de *American History X*, pero tampoco quería un resultado similar, si no uno propio. Precisamente en el ritmo, bebo mucho de *American History X*, es más, fue una de las películas que me marcó y me hizo querer dedicarme al cine.

¿Cuál fue la parte más complicada o el mayor reto que tuvisteis?

Luismi – Personalmente lo más complicado para mí, fueron las escenas en las que también actué. Actuar y dirigir a la vez es muy difícil. Tienes que llevarlo preparado muy bien previamente, tanto los planos que vas a hacer como el personaje en sí.

Alejandro – Realmente, por mi parte no hubo una parte muy complicada. Pero sí es verdad que había días que terminabas muy tarde de grabar y al día siguiente empezábamos muy temprano el rodaje.

¿Y cuál fue la mejor parte?

Luismi – Yo creo que, un poco de todo. Hasta en los peores momentos veíamos cómo íbamos superando los desafíos y fue muy bueno. Para mí, la mejor parte es ver la ilusión de tantas personas que crean en un proyecto así y las ganas de contar una historia. Es muy satisfactorio.

“Quería contar una historia con la que muchos jóvenes se vieran identificados. Hablamos de violencia, de drogas... ¿Pero cuál es su origen? Yo estoy en contra de todo eso, pero existe y muchos jóvenes tiene que lidiar con ello”.

Luismi Pantiga