FILM - HISTÒRIA
Centre d'Investigacions

62ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN (FICX)

Del 15 al 23 de noviembre de 2024

SANDRA SÁNCHEZ GARCÍA
Enviada especial
sanchezgsan@outlook.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0110-9310

***

Un año más, en la villa de Gijón se dan cita cineastas y profesionales del sector. El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX de ahora en adelante), es una de las citas anuales más reseñables de la ciudad. Del 15 al 23 de noviembre se celebró la edición número 62 que, con una larga historia a sus espaldas, este festival sirve de antesala a muchas de las obras de autor que con posterioridad llegarán a las salas de cine. Este año, en el festival se proyectaron más de 169 obras cinematográficas entre sus diversas categorías y secciones. "El cine cara a cara", lema de este año, ofrece una nueva imagen del cine que ahonda en el tú a tú, con casos y temas, sobre todo sociales, que se llevan a los cines.

Este año, entre los premiados, figuran Ado Arrieta (Premio de honor), Rossy de Palma (V Premio Isaac del Rivero a la trayectoria artística), Carla Simón (Premio

DOI: https://doi.org/10.1344/fh.2024.34.1-2.496-515
Copyright © 2024 Sandra Sánchez García
Copyright de la edición © 2024 FilmHistoria Online. Todo su contenido escrito está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 4.0.

Comadre de Cine 2024), Lone Fleming (Premio Especial Generación Mutante) y Athina Rachel Tsangari (Premio de Honor FICX 2024).

Las **categorías** que este año se dieron cita fueron:

- Sección oficial: la cual a su vez engloba tres categorías principales: Albar, Retueyos y Cortometrajes.
- Enfants Terribles
- Esbilla
- FICX – Laboral cinemateca
- Asturies Curtiumetraxes
- Focos, retrospectivas, ciclos y pases especiales
- Crossroads – SSIFF – FICX
- Generación mutante

Palmarés

SECCIÓN OFICIAL Competición ALBAR

- Premio al Mejor Largometraje: *By the Stream*, Hong Sangsoo (República de Corea, 2024).
- Premio "AISGE" a la Mejor Actriz: Kim Minhee por *By the Stream*, Hong Sangsoo (República de Corea, 2024).
- Premio "AISGE" al Mejor Actor: Abou Sangare por *L'Histoire de Souleymane* (Francia, 2024).
- Premio a la Mejor Dirección: Matthias Glasner por *Dying* (Alemania, 2024).

SECCIÓN OFICIAL Competición RETUEYOS

- Premio FIPRESCI al mejor largometraje: *Algo viejo, algo nuevo, algo prestado*, Hernán Rosselli (Argentina, España, Portugal, 2024).
- Premio ESPECIAL del jurado: *Fogo do vento*, Marta Mateus (Portugal, Suiza, Francia, 2024).

SECCIÓN OFICIAL Competición Internacional de Cortometrajes

- Premio Principado de Asturias al Mejor Cortometraje: *Campolivar*, Alicia Moncholí (España, 2024).

PREMIOS JURADO JOVEN

- Premio del Jurado Joven al Mejor Largometraje de la Competición RETUEYOS: *River Returns*, Masakazu Kaneko (Japón, 2024).
- Premio del Jurado joven al Mejor Cortometraje de la Sección Oficial*: Campolivar,* Alicia Moncholí (España, 2024).

PREMIOS TIERRES EN TRANCE

- Premio al Mejor Largometraje Tierres en Trance: *Yo vi tres luces negras*, Santiago Lozano Álvarez (Colombia, Mexico, Germany, France, 2024).
- Premio Especial a la contribución artística Tierres en Trance: *Algo viejo, algo nuevo, algo prestado*, Hernán Rosselli (Argentina, España, Portugal, 2024).

PREMIOS CINE ESPAÑOL

- Premio al Mejor Largometraje Español: *As the Tide Comes In*, Juan Palacios (Dinamarca, 2023).
- Premio "RCSERVICE" al director de la Mejor Película Española: Juan Palacios, por *As the Tide Comes In* (Dinamarca, 2023).
- Premio "DAMA" al Mejor Guion de película española: Col·lectiu Vigília, Laura Corominas Espelt, Clara Serrano Llorens, Ariadna Ulldemolins Abad por *L'edat inminent* (España, 2024).
- Premio "AMAE" al Mejor Montaje de película española:
- PREMIO "AMAE" AL MEJOR MONTAJE DE PELÍCULA ESPAÑOLA: Paula Veleiro por *Te separas mucho* (España, 2024).

PREMIO CIMA

- Premio al Mejor Largometraje dirigido por una mujer: *Peaches Goes Bananas*, Marie Losier (Francia, Bélgica, 2024).

PREMIOS RTPA

- Premio RTPA al Mejor Largometraje asturiano: *Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero,* Sergio Montero y Asur Fuente (España, 2024).
- Premiu RTPA de la competición Asturies al Meyor Curtiumetraxe: *Soledá*, Howi Álvarez (España, 2024).
- Mención especial RTPA de la competición Asturies Curtiumetraxes: *Festina Lente*, Ana G. Argüelles (España, 2024).

Premio de distribución LABORAL CINEMATECA CORTOS de la sección

- Asturies Curtiumetraxes – Competición: *Festina Lente*, Ana G. Argüelles (España, 2024).

PREMIO RAMBAL

- Premio Rambal de la Asociación XEGA: *Todo saldrá bien*, Ray Yeung (Hong Kong, 2024).

PREMIO ENFANTS TERRIBLES

- Premio Enfants Terribles al Mejor Largometraje: *Akiko – the Flying Monkey*, Veit Helmer (Alemania, 2024).

PREMIOS DEL PÚBLICO

- Gran Premio del Público: *Le roman de Jim*, Arnaud Larrieu y Jean-Marie Larrieu (Francia, 2024).
- Premio Europa Film Festivals – Europa Joven: *Mi vida a lo grande*, Kristina Dufková (República Checa, Eslovaquia, Francia, 2024).

PREMIO NUEVOS/AS REALIZADORES/AS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

- Premio nuevos realizadores del Principado de Asturias: *Lo que fuiste*, Iván Ladeiras.

PREMIO PROYECTO CORTO MOVISTAR PLUS+ / PECERA ESTUDIO 2024

- *One Way Cycle*, presentado por Abano Producións y dirigido por Alicia Núñez Puerto.

Premios Semilleru LAB 2024

Semilleru LAB en fase de desarrollo

- Premio SEMILLERU Lab Asturias Paraíso Natural Film Commission: *La Isla*, Ismael Sordo.
- Premio Music Library & SFX: *El desencanto*. Dirección: Marta Martín. Producción: Carlos J. Mata (ESCAC Films, Persi Motion Pictures). Guion: Mar Nantas.
- Premio Impulso ECAM: *I'm in love with my Testo*. Dirección: Juno Álvarez. Producción: Nell Córdova (Cacao Cinema).

Semilleru LAB en fase de (post)producción

- Premio SEMILLERU Lab para la (post)producción: *Luna En Escorpio*. Dirección: Aizpea de Atxa y Maria Corriàs Producción: Casa 11.
- Premio MUBOX Studio: *Como Manolete en la víspera de su muerte*. Dirección: Álvaro Gómez. Guión: Paula Jiménez. Producción: Actualmente autoproducido.
- Premio INCOPRODUCTION: *No Ghost Inside*. Dirección: Antonio Morales. Producción: Jon Arróspide (NADADORA FILMS).
- Premio Subtitulam: *ZORAvsKONG*. Direccón Paola Álvarez y Manuel Escorihuela. Producción: Paola Á. Filmproduktion.
- Premio MECAS: *No Ghost Inside*. Dirección: Antonio Morales. Producción: Jon Arróspide (NADADORA FILMS).

El cine cara a cara

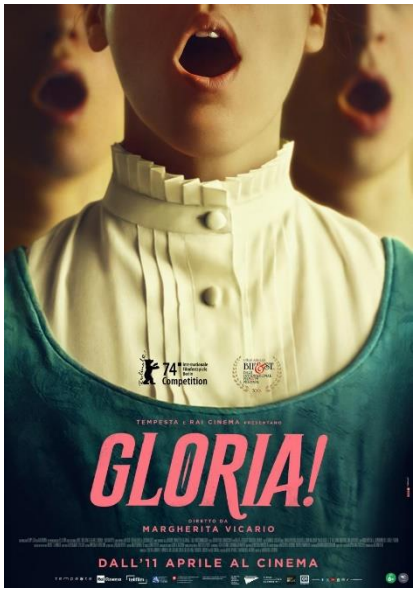
Bajo este lema, el FICX arrancaba esta edición con dos obras muy a propósito. Durante la Gala Inaugural se proyectó el cortometraje ***La causa del accidente que provocó el incendio*** (España, 2024), dirigido por Lope Serrano.

T.O.: La causa del accidente que provocó el incendio. **Productoras:** Canada. **Dirección:** Lope Serrano. **Fotografía:** Daniel Fernández Abelló. **Intérpretes:** Bárbara Lennie, Berta Prieta, Karla Sofía Gascón, Albert Serra, Omar Ayuso, Miguel Herrán, J.A. Bayona, Mauro Vélez, María Fontana, Úrsula Urgeles, Virginia Gimeno, Daniel Chamizo, Elvira Balboa. Color – 9 Minutos. **Estreno en San Sebastián Film Festival:** 23 de Septiembre de 2024.

Este corto causó una gran expectación entre el público pues, además de mostrarnos cine dentro del cine, da mucha visibilidad a la profesionalidad y calidad audiovisual del panorama nacional en todas sus vertientes audiovisuales.

Podríamos definir este corto, breve e intenso, como una explosión visual de alta calidad que nos muestra los recodos más introspectivos del cine español.

Tras esta proyección tuvo lugar la de ***Gloria!*** (Italia, 2024), de Margherita Vicario.



T.O.: Gloria!. **Productoras:** Coproducción Italia-Suiza; Tempesta, RAI Cinema, Tellfilm, Ministero della Cultura, Office Fédéral de la Culture. **Dirección:** Margherita Vicario. **Fotografía:** Gianluca Palma. **Intérpretes:** Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Vincenzo Crea, Natalino Balasso, Anita Kravos, Jasmin Mattei, Gioele Pagura. **Color – 106 Minutos. Estreno en Berlin International Film Festival:** 21 de Febrero de 2024. Première en España.

Estamos ante un largometraje musical que es a su vez la ópera prima de Vicario. Su debut como directora ahonda en la memoria de las mujeres compositoras en la historia, en clave reivindicativa. La historia se centra en

una aldea de Venecia de principios del siglo XIX, donde todo gira en torno al orfanato y conservatorio de San Ignacio. Esta obra supone toda una declaración de intenciones y una revolución en este tipo de obras con un carácter más musical. La banda sonora, todo un alegato a la memoria de las mujeres, es una obra fresca y renovada que luce sobre manera a lo largo de toda la obra.

Para la clausura, la obra elegida fue **Silent Trilogy** (Finlandia, 2024), de Juho Kuosmanen.

T.O.: Silent Trilogy. **Productoras:** Aamu Filmcompany. **Dirección:** Juho Kuosmanen. **Fotografía:** Jani-Petteri Passi. **Intérpretes:** Seppo Mattila, Jaana Paananen, Juha Hurme, Aku-Petteri Pahkamäki. **BN – 59 Minutos. Estreno en Chicago International Film Festival:** 20 de Octubre de 2024. Première en España.

Estamos ante un compendio de tres historias en forma de cine mudo y en blanco y negro. Los gags se suceden a medida que se combinan con la comedia *slapstick* que nos recuerdan a los albores del cine de Chaplin y *El moderno Sherlock Holmes* (1924), de Buster Keaton. Los temas nos recuerdan sin duda a muchos de esos títulos pasados, sólo que, bajo la visión actual y donde no falta la perspicacia de sus personajes. Estamos ante un homenaje visual y emotivo del cine silente y la comedia *slapstick*.

Un FICX bajo un mismo lema

Esta última y pasada edición ha tenido varios ejes centrales en torno a los cuales giran la mayoría de las obras proyectadas. La juventud y el devenir futuro en una sociedad sobre la que se cierne un auge tecnológico, cada vez mayor, delibera y reflexiona sobre posibles temas que llevar a la gran pantalla. Este es el caso de ***L'Edat Imminent*** (España, 2024) y un grupo de jóvenes cineastas de la Universidad Pompeu Fabra, que forman el Colectivo Vigília. Esta obra ya cosecha a sus espaldas varios premios entre los que se destacan el Premio Nacional del Málaga Work in Progress de 2023 y el Premio Especial THE CGS AWARD en el Festival de Cine de Giffoni de 2024, entre otros. En esta edición del FICX obtuvo el Premio "DAMA" al Mejor Guion de película española.

T.O.: L'edat imminent. **Productoras:** Ringo Media **Dirección:** Clara Serrano Llorens, Gerard Simó Gimeno. **Fotografía:** Pau Vall Capdet. **Intérpretes:** Miquel Mas Martínez, Antonia Fernández Mir, Nunu Sales Tessa Dela Merced, Jan Mediavilla, Claudia Jara, Albert Caro Aguilera. **Color – 74 Minutos. Estreno en Giffoni Film Festival:** 27 de Julio de 2024. Première en España.

Entrevista con Clara Serrano Llorens y Pau Vall Capdet

¿Qué os ha motivado llevar este tema al cine?

Pau – En el momento que empezamos a hacer esta película, el tema nos empezaba a tocar un poquito de cerca a todos, nuestros padres comienzan a hacerse cargo de nuestros abuelos y este hecho acaba afectando de una manera u otra a nuestras familias. El tema de los cuidados hacia los mayores es un tema actual y nos parecía muy interesante abordarlo puesto que nos acaba tocando a todos de una manera u otra. Queríamos que fuese una persona joven quien tuviera que enfrentar esta situación puesto que no tiene los recursos que podría tener otra persona más mayor y con mayores recursos.

Y, además de ser un tema social, también es un tema político…

Pau – Había ganas de dar visibilidad a esta realidad como son las largas listas de espera que hay, por ejemplo, en Cataluña.

Carla – Precisamente queríamos mostrar que hay familias muy aisladas y los recursos públicos no terminan de llegar. El momento de elegir el 18º cumpleaños del chico

también era transmitir ese cruce generacional y la dificultad del acceso a esas ayudas sociales.

Pregunta – Además de plantear el tema social, hay una parte muy humana…

Carla – Pensamos en una película con una premisa muy sencilla y buscábamos mostrar cómo podía sentirse Bruno ante las dificultades que le abordan.

Pau – Queríamos trabajar desde el naturalismo, también con los actores y esto se reflejó en el tono de la película. Buscábamos que fuera de una forma genuina, humana…

Las escenas están planteadas con mucho cuidado y no hay elementos de ruptura del discurso y de la historia, ¿cómo habéis conseguido esta complejidad técnica?

Pau – Fue un reto puesto que al final rodábamos con una parte de improvisación. Antonia es una actriz natural y Bruno buscaba dirigir la acción. El reto fue encontrar esta fluidez sobre todo en el montaje, donde se reconfiguró el guion de nuevo, así como una modificación del arco narrativo. Aprendimos mucho con este proceso.

¿Qué retos encontrasteis durante el proceso de rodaje?

Carla – El reto, para nosotros, además del rodaje, era que queríamos también dejar un apartado a la improvisación. Todo ello junto con el trabajo de actores naturales, es una complejidad añadida. Además, si cabe, hemos tenido alguna escena en la que mostramos el cuerpo natural de Antonia y fue un desafío para nosotros.

Pau – Tuvimos muy buenos ratos y la película funcionó porque Antonia estaba entregada a dedicar tiempo y energía e intentarlo.

Carla – Tendríamos que naturalizar poder mostrar todos los cuerpos y cuidarlos siempre en el rodaje. No deberíamos alarmarnos ante la muestra de un cuerpo real.

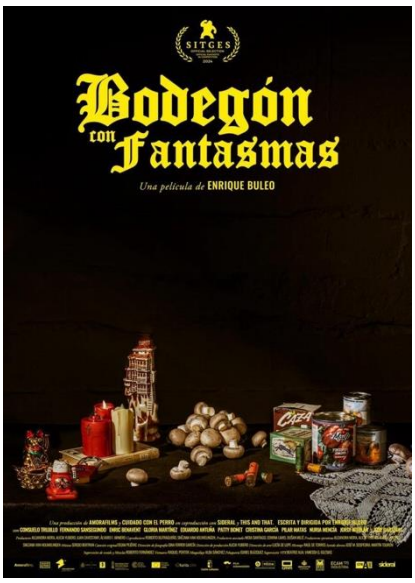
¿Qué parte os ha gustado más de todo el proceso?

Carla – Para mí la acción directa: cómo ha afectado positivamente a todas las personas que han participado de la película a lo largo del tiempo.

Pau – Para mí, el aprendizaje. Tanto a nivel creativo como de producción ha sido una parte muy importante. También la parte de la experimentación creativa, puesto que también he asumido la fotografía y ha sido todo un reto.

Otro de los temas que ha sido llevado a la gran pantalla ha sido el tema de la muerte. ***Bodegón con fantasmas*** (España, 2024), de Enrique Buleo reflexiona sobre

cuestiones actuales que pueden ocurrir en cualquier pueblo del panorama español en clave de humor.



T.O.: Bodegón con fantasmas. Productoras: Coproducción España-Serbia; Cuidado con el Perro, Quatre Films, Sideral Films This and That Productions. **Dirección:** Enrique Buleo. **Fotografía:** Gina Ferrer. **Intérpretes:** Jordi Aguilar, Eduardo Antuña, Enric Benavent, Patty Bonet, José Carabias, Ferran Gadea, Cristina García, Bianca Kovacs, Carmen Gloria Martínez, Pilar Matas, Nuria Mencía, Fernando Sansegundo, Consuelo Trujillo. **Color – 88 Minutos. Estreno en Sitges Film Festival:** 6 de Octubre de 2024. Première en España.

El cineasta manchego Enrique Buleo nos propone cinco historias que concurren en un pueblo de Cuenca. Son historias cotidianas, del día a día, propias de un pequeño pueblo del interior peninsular, sólo que, con una salvedad: están protagonizadas por fantasmas. En clave de humor, con un tono sarcástico y satírico, Buleo nos inmiscuye en el día a día de estas personas y cómo se lidia con la muerte y sus diferentes problemáticas.

Entrevista con Enrique Buleo

¿Cómo llegas a concebir esta idea de *Bodegón con fantasmas*?

Enrique – A nivel personal, yo llevaba mucho tiempo con un miedo creciente a la muerte. Falleció gente cercana a mí y me hizo confrontarme con esta idea de y, sin darme cuenta se convirtió en el tema principal de mi pensamiento. Recuerdo de pequeño vivir con mucha naturalidad el tema de la muerte en el pueblo de dónde soy, en Cuenca. Todo eso me llevó a decidir dar un paso y construir un entramado de historias que dieron como resultado esta película. Quería acercarme a lo fantasmal y a la vida después de la muerte, pero de forma muy natural, sin grandes efectos ni parafernalias.

Hay muchos elementos en la película que resultan de lo más interesante…

Enrique – Todo está muy medido y con mucha intención. Lucía de Lope, desde la dirección de arte y yo, hemos trabajado en tándem dando forma a la impronta estética que quería para esta película.

¿Cómo recibió la gente del pueblo la idea de esta película?

Enrique – Pues con muchísimo entusiasmo. Era la primera vez que se iba a rodar una película en mi pueblo. No tuvimos problemas para rodar y la gente estaba encantada, la verdad. Tuvo muy buena acogida, nos ayudaron en todo y disponibles para cualquier cosa que podíamos necesitar.

En la película hay actores profesionales, pero ¿has contado también con actores naturales?

Enrique – Sí. Abordé esta cuestión personaje por personaje, y fui elaborando un híbrido según las necesidades del guion. No obstante, trabajé mucho con cada uno de ellos el registro y en particular para que todo quedase bien hilado.

En la película cuentas varios retratos extraídos del natural y hay toda una crítica social tras las escenas…

Enrique – Me gusta abordar estas cuestiones, sobre todo las que referencian el comportamiento humano. Hay una intención de subrayar muchos comportamientos hostiles y absurdos que tenemos los humanos, poniéndolo así en entredicho. Detrás del halo de humor hay mucha crítica, pero, tampoco quería hacer una película aleccionadora.

¿Hay alguna influencia en la que te has basado para realizar esta película?

Enrique – Hay muchísimas, soy muy ecléctico. Hay un fotógrafo Martin Parr y muchos de la Agencia Magnum que me encantan y de los que tomo muchas referencias. También en el cine, como Jessica Hausner y su obra *Lourdes* (Austria, 2009), y también escritores que me inspiran, como Patricia Highsmith, entre muchos otros.

¿Por qué esas historias en concreto?

Enrique – Normalmente escojo temas que tocan a mí de alguna manera. Son casos, temas, que en mayor o en menor medida tienen que ver conmigo. Si hay algo cercano a mí la historia me funciona perfectamente.

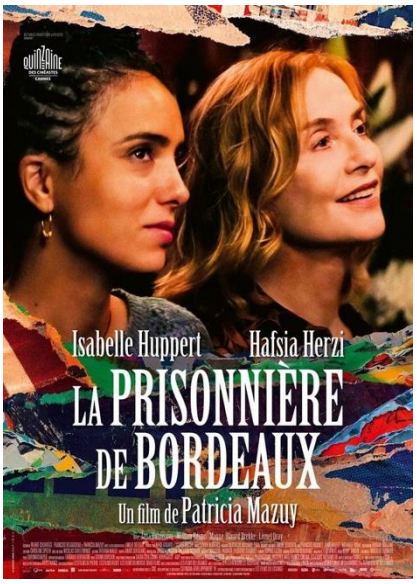
¿Qué aspecto te gustaría destacar?

Enrique – Hay una cosa de me gustaría destacar y es la música de la película. Sergio Bertrand es un músico de Barcelona con el que he trabajado para esta parte y es un fuera de serie. El proceso de creación de la banda sonora ha sido una de las cosas más gratificantes que he experimentado. Tenía muy claro el tono que quería en la banda sonora quería darle una pátina de misterio y se consigue por parte de la música. Buscaba una mezcla perfecta entre la música tradicional manchega y la música misteriosa. Y creo que hemos logrado un buen resultado.

Un mismo enfoque, varias miradas

Las relaciones interpersonales y el devenir de la sociedad han sido uno de los principales nexos de unión entre la amplia cinematografía que se ha mostrado en esta edición del festival.

Este ha sido el caso de ***La prisonnière de Bordeaux*** (Francia, 2024), de Patricia Mazuy. En esta obra, perteneciente a la sección oficial Albar, la cineasta francesa nos propone un relato sencillo, pero donde toman conciencia varios aspectos de la sociedad, como lo son la solidaridad, la empatía y, cómo no, la riqueza. Todo termina dando como resultado un pulso introspectivo y psicológico de sus dos principales protagonistas, Alma (Isabelle Huppert) y Mina (Hafsia Herzi). Son dos mujeres antagónicas, procedentes de mundos muy distintos, que buscan el bienestar de su familia ante los acontecimientos que están por ocurrir.



T.O.: La prisonnière de Bordeaux. Productoras: Rectangle Productions, Picseyes, arte France Cinéma, Les Films du Camelia, Canal+. **Dirección:** Patricia Mazuy. **Fotografía:** Simon Beaufils. **Intérpretes:** Isabelle Huppert, Hafsia Herzi, Noor Elasri, Jean Guerre Souye, William Edimo, Magne Håvard Brekke, Lionel Dray, Jana Bittnerova. **Color – 108 Minutos. Estreno en Cannes International Film Festival:** 18 de Mayo de 2024. Première en España.

Continuando con el cine francés, se nos presentó también ***Trois Amies*** (Francia, 2024), de Emmanuel Mouret. Aquí las relaciones interpersonales cobran partida doble cuando un grupo de amigas hacen frente a diferentes situaciones dramáticas: de pérdida, de amor, de infidelidad…

Los lazos afectivos pueden suponer un contratiempo según se mire y en esta cinta, Mouret nos propone una amplia variedad de enfoques.

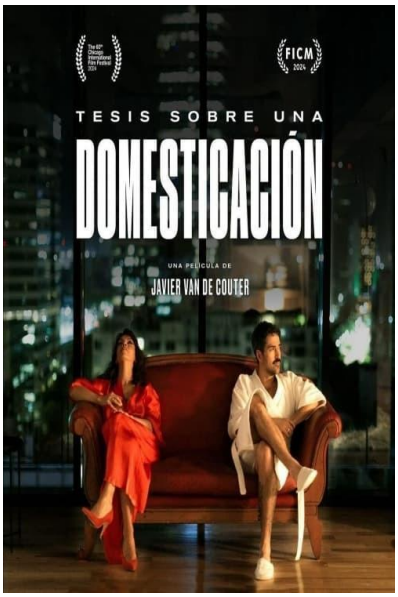
T.O.: Trois Amies. **Productoras:** Moby Dick Films, arte France Cinéma. **Dirección:** Emmanuel Mouret. Fotografía: Laurent Desmet **Intérpretes:** Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, Eric Caravaca . **Color – 118 Minutos. Estreno en Venice Film Festival:** 30 de Agosto de 2024. Première en España.

Bajo esta misma premisa, ***Mistress Dispeller*** (China, EE. UU., 2024), de Elizabeth Lo, se nos presenta en torno a un eje central: las plataformas de contactos y las relaciones románticas. Basada en casos reales, la directora China ahonda en lo humano y psicológico de estas relaciones donde prima una figura clave a medio camino entre terapeuta de parejas y salvaguarda de los valores familiares. Todo ello, cómo no, con una banda sonora operística con arias muy célebres y conocidas que nos dará un nuevo enfoque.

T.O.: Mistress Dispeller. **Productoras:** After Argos Films, Anonymous Content, Chicago Media Project, Impact Partners, Marcona Media, The Concordia Fellowship. **Dirección:** Elizabeth Lo. **Fotografía:** Elizabeth Lo **Intérpretes:** Documental. **Color – 94 Minutos. Estreno en Venice Film Festival:** 2 de Septiembre de 2024. Première en España.

En un tono mucho más arriesgado, el cineasta argentino Javier Van de Couter firma esta adaptación de la obra ***Tesis sobre una domesticación*** (2024), de Camila Sosa Villada. Estamos ante una apuesta que aboga por derribar estigmas y planteamientos moralizantes. La autora del libro, Villada, guioniza y protagoniza este largometraje donde da vida una historia desencarnada sobre una persona trans. Se trata de una mujer transgénero que ha alcanzado el éxito laboral y también personal de la mano del exitoso abogado mexicano Alfonso Herrera, con quien planea adoptar

a un hijo. El sustento principal de esta obra es la muestra desenfadada de ambición, glamur y, cómo no, goce y disfrute a partes iguales. No hay fin moralizante ni una búsqueda empática hacia el espectador, sólo la vida misma y su continuo tránsito por diferentes etapas, situaciones y personas.



T.O.: Tesis sobre una domesticación. **Productoras:** Coproducción Argentina-México; Aurora Cine, Oh My Gomez! Films, La Corriente del Golfo. **Productor:** Gael García Bernal. **Dirección:** Javier Van De Couter. **Fotografía:** Luciano Badaracco **Intérpretes:** Camila Sosa Villada, Alfonso Herrera, Carlos Cano, Romina Escobar, Ignacio Ferrechio. **Color – 113 Minutos. Estreno en Chicago International Film Festival:** 19 de Octubre de 2024. Première en Europa.

Para finalizar este apartado temático dentro del festival, qué mejor que abordar ***La revolución de las musas o cómo posar sobre unas piedras desnuda*** (España, 2024), de Juno Álvarez y Yaiza de Lamo. Esta obra nos propone un nuevo enfoque en torno a la figura de las musas y su relación con la Historia y la Historia del Arte Occidental. Es un retrato descarnado, satírico y fresco sobre el abuso de poder que se había ejercido sobre las musas de muchos de los grandes artistas de la Historia. En esta ocasión, se propone una versión moderna, revisada, con tintes caricaturescos y satíricos donde se tienen que lidiar con problemas actuales y proponiendo un nueva visión.

T.O.: La Revolución de las musas. **Productoras:** Potenza Producciones. **Dirección:** Juno Álvarez, Yaiza de Lamo, Maria Llorente. **Fotografía:** Yaiza de Lamo. **Intérpretes:** (documental) Gonzalo Ramos, Violeta Rodríguez. **Color – 62 Minutos. Estreno en Atlantida Film Fest:** 20 de Julio de 2024.

Enfants Terribles, el origen del FICX

En sus inicios, el festival se había celebrado como **Certamen Internacional de Cine y TV Infantil**, allá por el año 1963. En la actualidad, hay toda una categoría dedicada a albergar obras para el público juvenil e infantil.

En esta edición se presentaron varias películas donde destacaremos la premiada ***Akiko – The Flying Monkey*** (Alemania, 2024), de Veit Helmer.

T.O.: Akiko, der fliegende Affe. **Productoras:** Veit Helmer Filmproduktion. **Dirección:** Veit Helmer. **Fotografía:** Andrés Aguiló. **Intérpretes:** Benno Fürman, Meret Becker, Heike Makatsch, Susanne Bredehoft, Arnel Taci, Georg Tryphon, Philipp Droste, Rudolf Krause, Florentine Schara, Fred Aaron Blake, Colin Lainchbury- Brown. **Color – 70 Minutos. Estreno en Locarno Film Festival:** 15 de Agosto de 2024. Première en España.

Akiko es un mono que vive en un zoo, cuya familia le insta a escaparse y liberarlos, pues están cautivos y ese no es su hábitat natural. Tras un montón de peripecias y aventuras, Akiko consigue liberar a su familia y reencontrarse con su abuela en el bosque. Veit Helmer ahonda en la capacidad afectiva hacia Akiko y su relación con el resto de los animales que confluyen en la cinta. Este hecho hace que empaticemos inmediatamente. Es realmente interesante cómo se expone y se defiende el valor de la naturaleza y del ecosistema de la mano de esta obra, sobre todo si está enfocada en un público infantil.

En el mismo tono se nos presenta ***The Sloth Lane*** (Australia, 2024), de Ricard Cussó y Tania Vincent. El eje central transcurre en una familia de perezosos que deben trasladarse a la gran ciudad. El negocio familiar, la gastroneta, no va del todo como ellos esperaban y Laura, la hija mayor decide ayudar con la causa.

Su vida como preadolescente empieza a asentarse y debe decidir entre ayudar a su familia o jugar con sus nuevos amigos. Todo ello se ve entorpecido cuando Dotti Pace, al frente de una macrocadena de comida rápida, amenaza con hacerse con el libro de recetas familiar.

En este largometraje de animación se ponen de relieve muchas cuestiones que van dirigidas a un público juvenil. No solamente se destacan los valores familiares

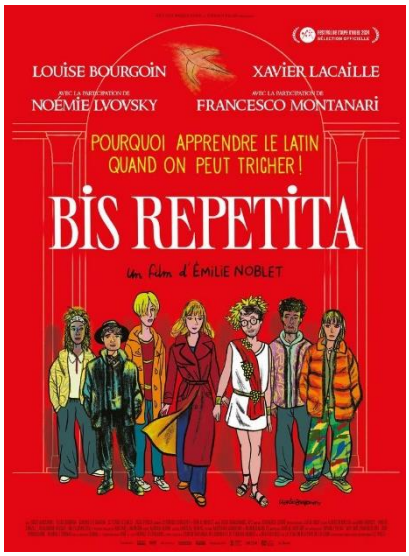
y de amistad, sino también una pequeña y sutil crítica al modo de vida en las ciudades, así como también a la comida rápida.

T.O.: The Sloth Lane. **Productoras:** Eclectik Vision, Like a Photon Creative. **Dirección:** Tania Vincent, Ricard Cussó. **Fotografía:** Animación. **Intérpretes:** Lesle Jones, Remy Hii, Olivia Vásquez, Teo Vergara, Dan Brumm, Benjamin Gorroño, Facundo Hache Herrera, Matteo Romaniuk, Thalia Colettis y Andrew Cook. **Color – 84 Minutos. Estreno en Annecy International Animation Film Festival:** 10 de Junio de 2024. Première en España.

Otra de las obras a destacar dentro de esta sección es ***Bis Repetita (Latin for all)*** (Francia, 2024). Enfocada ya a un público un poco más adulto, Émile Noblet, su directora, nos plantea varios dilemas morales en clave de humor y en un tono desenfadado. Un pequeño grupo de alumnos de latín de un instituto deben demostrar en un concurso que sus notas reflejan su conocimiento sobre la antigua lengua de los romanos.

Nada más lejos de la realidad pues, su profesora, quien el sistema ha ido apagando sus ilusiones docentes, se ve presionada para que su asignatura no desaparezca e idea un entramado de complicadas artimañas para que sus alumnos se alcen con el podio. Y todo ello en una competición internacional sin precedentes.

Aquí subyacen varias fórmulas narrativas con interpretaciones muy notables



que hacen que esta obra sea una clara candidata para encabezar la sección del blockbuster juvenil. No obstante, no se queda tan sólo en estas pretensiones, pues una doble lectura nos sugiere también una vista hacia la calidad de la enseñanza secundaria y cómo el sistema es una de sus principales causas. Una cuestión para nada ajena los espectadores.

T.O.: Bis Repetita. **Productoras:** Topshop Films. **Dirección:** Émile Noblet. **Fotografía:** Lucie Baudinaud **Intérpretes:** Louise Bourgoin, Xavier Lacaille, Noémie Lvovsky, Francesco Montanari, Issa Perica, Stylane Lecaille, Rosie Boccardi, Ida Pellegrino. **Color – 91 Minutos. Estreno en Festival de l'Alpe d'Huez:** 16 de Enero de 2024. Première en España.

Finalmente, una de las apuestas un tanto más arriesgada que la de sus predecesoras fue ***Good One*** (Estados Unidos, 2023), de India Donaldson. La cinta nos lleva al corazón de Estados Unidos donde una adolescente debe ir con su padre de acampada. A esta aventura se une el amigo de su progenitor, dando lugar a tensas fricciones que desembocan en un distanciamiento, cada vez mayor, entre padre e hija.

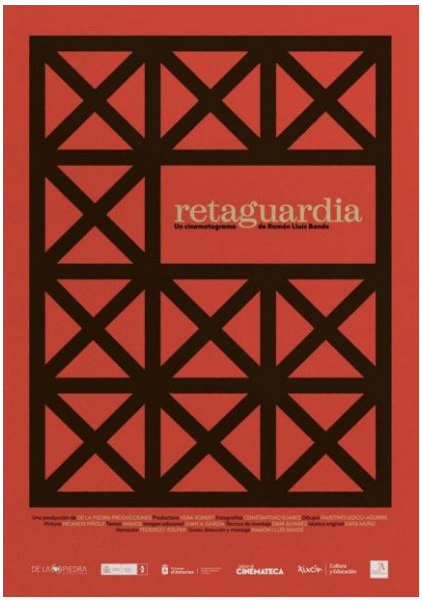
La obra de Donaldson tiene elementos a destacar, tales como la inclusión LGTBI+, abordada bajo un prisma naturalista y fresco, y cuestiones de género. Éstas últimas son las que posiblemente no dejen al espectador indiferente en su visionado, pues están abordadas con esa tensión frente a la normalización por parte de la sociedad.

T.O.: Good One. **Productoras:** International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant. **Dirección:** India Donaldson. **Fotografía:** Wilson Cameron. **Intérpretes:** Lly Collias, James Legros, Danny Mc Carthy, Sumaya Boughbal. **Color – 90 Minutos. Estreno en Sundance Film Festival:** 21 de Enero de 2024. Première en España.

El FICX: un espejo social

Si hay algo que posee el FICX son innumerables testimonios y recuerdos de un cine en clave social. En esta ocasión, destacamos ***Retaguardia*** (España, 2024), de Ramón Lluís Bande. Estamos ante una propuesta arriesgada, en clave documental, acerca de una posible reconstrucción sobre la propaganda del gobierno republicano.

¿Cómo hubiese sido la propaganda política del gobierno republicano entonces? Esta es la idea y punto de partida para comprender la obra, enfocada como si, en un pasado alternativo, se hubiesen rodado propaganda, anuncios y otros elementos publicitarios transformándolos en cine.



Sara Muñiz, al frente de la espléndida banda sonora, es el alma y nexo de unión entre las imágenes de Constantino Suárez y los textos de Ovidio Gondi, Juan Antonio Cabezas o Juan Manuel Vega Pico. Es una naturaleza muerta que, de claro manifiesto, trae a la pantalla y a la mesa una reminiscencia pasada que debemos abordar bajo una fórmula actual.

T.O.: Retaguardia. **Productoras:** De La Piedra Producciones. **Dirección:** Ramón Lluis Bande. **Fotografía:** Constantino Suárez. **B/N – 85 Minutos. Estreno en Monterrey Film Festival:** Septiembre de 2024. Première en Europa.

Oda al cine

Si hay algo que es común a todos los festivales, es la oda y el amor hacia el cine. Hay obras que sustraen todos estos elementos y buscan hacernos recordar el porqué del cine y, sobre todo, el porqué de nuestro amor hacia una de las grandes invenciones de nuestro tiempo. Este es el caso de ***La contadora de películas*** (España, 2023), de Lone Scherfig. Se trata de una adaptación de una novela del poeta chileno Hernán Rivera Letelier. En clave autobiográfica nos cuenta cómo era la vida en un pueblo minero del desierto de Atacama, en los años sesenta en Chile. Una familia de obreros, a causa de un accidente, no puede permitirse pagar la entrada del cine, por lo que un miembro de la familia debe ir cada domingo y contarles la película con posterioridad. La hija de la familia, María, posee el don de contar esas películas de los clásicos de Hollywood,

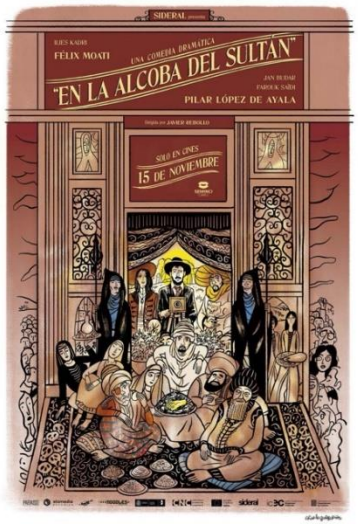
con interés y de forma entretenida. De esta manera, termina por convertirse en la "contadora de películas oficial" de su familia, y de su aldea.

Estamos ante una obra muy a tener en cuenta, sobre todo si la comparamos con *Cinema Paradiso* (1988). Aunque haya cierto halo de nostalgia y la manera de abordar la cinta nos pueda recordar a la obra de Giuseppe Tornatore, creo que estamos ante dos películas totalmente diferentes. Aquí Lone Scherfig tiende a romantizar una situación que ya de por sí resulta insostenible entre las familias de los obreros, donde vestuario, escenografía y diseño de producción contribuyen también a idealizar estos escenarios.

La vida truncada por el paso de los acontecimientos políticos también hace estragos, aunque, todo está contado de forma amable. Visualmente es una obra muy plástica y la fotografía resulta especialmente reveladora, sobre todo buscando evocar ese halo nostálgico que aquí es el germen de toda la obra.

T.O.: La contadora de películas. **Productoras:** Coproducción Francia-España- Chile, A Contracorriente Films. **Dirección:** Lone Scherfig. **Fotografía:** Daniel Aranyó **Intérpretes:** Bérénice Bejo, Antonio de la Torre, Daniel Brühl, Sara Becker, Alondra Valenzuela . **Color – 116 Minutos. Estreno en Toronto International Film Festival:** 11 de Septiembre de 2024.

Finalmente, no podríamos concluir esta crónica sin mencionar la obra de Javier Rebollo, ***En la Alcoba del Sultán*** (España, 2024). Estamos, cómo no, ante otra oda al cine, aunque en este caso, al cine silente y sus inicios de la mano de los hermanos Lumière. La obra de Rebollo es una película profundamente carismática que nos muestra la aventura y cómo era transmitida por Gabriel Veyre, un operador de cámara de los hermanos Lumière que termina en un exótico país oriental. A través del cinematógrafo se nos desvelan misteriosos detalles de su producción e invención, así como se busca dar vida a un relato histórico que había quedado olvidado por el paso del tiempo. Es una obra concebida como el cine de Méliès y el cine de los hermanos Lumière, pero tras el el filtro actual y el exotismo del color. El relato pasa a segunda instancia, aunque no por



ello resulta vago. Sin embargo, las escenas y la obra están concebidas como una cinta desarrollada en los albores y el nacimiento del cine: es toda una oda al cine primitivo.

T.O.: En la Alcoba del Sultán. **Productoras:** Coproducción España-Francia, Sideral Films, Paraiso Production, Eddie Saeta S.A., Noodles Production. **Dirección:** Javier Rebollo. **Fotografía:** Santiago Racaj Intérpretes: Félix Moati, Pilar López de Ayala, Ilies Kadri, Jan Budar, Farouk SaidiDocumental. **Color – 98 Minutos. Estreno en Toulouse Cinespaña Film Festival:** 7 de Octubre de 2024.