

1, Diarios de la calle

Richard La Gavanese, 2007, EEUU

Quintanabaldo, 18 agosto 2013

Sugerencias antes de la proyección

Drama

Adaptación libro Freedom Writers de Erin Gruwell

Música Merk Isham, RZA

Fotografía Jim Denanet

Producida por la Paramount

El film descubre las armas de una joven profesora con alumnos marginales, marcados por la violencia de las bandas y la calle en su afán por recuperarlos a un nivel humano digno.

Visionado.

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Más acertado el título en inglés, *Freedom Writers*.

- Mensaje resumido al inicio de la película

Muy bueno. Anuncia el ritmo cuasi rapero del film con el baile de todos los elementos en perfecta sincronización: cámara, guión, banda sonora y personajes.

- Cámara

Buena dirección de cámara. Pondré sólo un ejemplo. El relato de la escena del último violento, exclusivamente de cámara, se produce con escasa luz, se distingue su corpulencia, el rostro, la pistola, la alcantarilla y poco más. Es decir, la cámara centra el relato en el personaje y no en el entorno. El personaje se lleva la pistola a las sienes, que genera un inevitable suspense de suicidio. La coloca un breve instante en paralelo a la cabeza y la baja lentamente enfocando a una alcantarilla y sigue andando. El relato de la cámara sugiere al espectador, que se ha deshecho del arma en la alcantarilla. Con este relato la cámara lleva al espectador a suponer un posible suicidio, a pensar (pistola junto a la cabeza e imagen de la alcantarilla) que las armas, la guerra, la violencia, son basura y desperdicios, que hay que deshacerse de ellos. Pero lo más genial de la escena es que el director implica al espectador para completar el relato creyendo que ha tirado la pistola a la alcantarilla, cuando en realidad no se ha visto. Otro tanto sucede con las arranques en

escena de los alumnos en clase, que el espectador supone que entran al aula o salen de cualquier rincón de ésta. Son excelentes ejemplos de aportaciones del espectador al film. Sin la visión e implicación del espectador estarían incompletos.

Son frecuentes los barridos de clase para informar al espectador del estado de ánimo de los alumnos.

Frecuentes fundidos. De ritmo lento en escenas generales, que requieren atención continuada. Rápidos, de entrada en escena de alumnos en clase, que inician su arranque en medio de la sala. Lo cual ahorra tiempo de relato y acelera el ritmo del film.

Dirección

Hay una dirección milimétrica en cada momento del film, sobre todo en el ritmo. Ritmo sosegado de la profesora. Rapero y frenético de los alumnos. Ritmo cuasi rapero con el baile de todos los elementos en perfecta sincronización: cámara, guión, banda sonora y personajes. Alarde genial de dirección técnica. El reparto del relato entre los alumnos agiliza el ritmo.

- Guion

Frecuentes relatos de voz en off (invisible).

Reparto del relato entre todos los alumnos. Cada uno aporta una parte, un matiz de los judíos denunciados. Lo que resulta original y alivia el relato al ser breve cada intervención.

- Banda sonora

Excelente y adecuada al ritmo de cada momento.

- Efectos especiales

Baile sincronizado de cámara, relato, banda sonora y personajes, que requieren travelling especiales, montaje complejo ...

- Final

Apoteosis de la colectividad solidaria, regenerada y creadora frente al autoritarismo empecinado de la directora, que nos traslada inevitablemente a las luchas del pueblo frente a la autoridad establecida.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Sistema educativo oficial deficiente, rígido e inoperante. La pedagogía exige contar, de manera crítica y no rígida, con el acervo que la historia, la evolución, pone en nuestras manos: tradición, métodos, investigaciones, experiencias, etc. Pero, si a pesar de todo el sistema no da resultados, es necesario salirse del guión y abrir nuevas vías para llegar y recuperar a las personas. Lo cual sucede en todos los campos de la actividad humana, incluso en las relaciones personales.

Sicología. Mediante el brindis la profesora prepara tono psicológico a los alumnos, desenredando sus tramas negras. Es un toque de psicoanálisis. A partir de ese momento psicológico arranca la creación de sus diarios. Expone

maravillosamente la catarsis de la escritura, sus profundas gratificaciones y la plasticidad de la esperanza.

La fe de una profesora en su trabajo puede con todos los obstáculos, que se encuentra en su camino: directora, compañeros, marido, padre, alumnos, sociedad, ... Tiene fe en que puede recuperar a los jóvenes violentos de su clase. Es el ejemplo del poder de la voluntad de una persona con fe.

La película es un canto a la esperanza humana. La profesora tiene esperanza, que contagia a las personas, con quienes mantiene contacto. Toda persona es recuperable para el bien.

Se percibe cierta propaganda filojudía.

La película transpira materialismo e intranscendencia. Refleja la posición intelectual de materialistas y agnósticos. La profesora argumenta en clase al cabecilla de una banda: *Cuando cometas tus asesinatos y mueras te pudrirás. ¿Quién crees que te recordará después? ¿En qué memoria vivirás? Habrás muerto para siempre.* Ana Frank vive porque su obra (buena) perdura en la memoria de los demás. Mueres definitivamente cuando se acaba tu recuerdo en la memoria de los demás. Y hay que reconocer que su argumentación es cierta, pero miope e incompleta. Es la argumentación de quienes no tienen fe. Quienes creemos que el hombre es materia y espíritu, sabemos que como ellos nos pudriremos y permaneceremos algún tiempo en la memoria de los demás, es la condición de la materia de la que formamos parte, pero también sabemos por nuestra fe que resucitaremos en Cristo. Esa es nuestra esperanza.

Finalmente y no menos importante es la magnífica manifestación en la película de la solidaridad y contagio del mal y del bien. Los alumnos violentos transfieren a otros su violencia y estos a los siguientes. Es una cadena solidaria del mal. La profesora comunica su fe y esperanza a su entorno. El diario de Ana Frank transfiere a sus lectores el deseo de un mundo libre de crímenes raciales. Los alumnos nos comunican la alegría de su salvación de la violencia. Es una cadena solidaria del bien. Lo cual evidencia la negra realidad del mal y la esperanza del bien, que es lo que los cristianos con palabras de hace dos mil años denominamos pecado del mundo y comunión de los santos.

César Herrero Hernansanz

2, A Roma con amor

Woody Allen, 2012, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia
10-10-2013

Crítica personal.

- Género

Comedia romántica, aunque más se asemeja a una comedia teatral.

- Título

Oculto la superficialidad aparente de Woody Allen

- Mensaje resumido inicio película

Un guardia de tráfico se cree el rey del mambo en Roma, complicando con su atrevimiento el tráfico. Adelanta en perfecta síntesis el caos banal y cómico de la película. Al final del film, otro lunático desde un balcón desdice al guardia de tráfico y manifiesta controlar desde allí todas las historias de Roma. Todo en perfecta línea con esta película de Woody Allen.

- Cámara

Planos muy buenos de panorámicas

La cámara queda amordazada en todo el film por un guión alocado y asfixiante y por una música, que lleva al espectador a los escasos clímax.

El único relato de cámara sin diálogos, música y ruidos son los enfoques de la mano de Woody Allen, después de saludar a un empleado de una funeraria.

- Dirección

Buena dirección, naturalmente al estilo Woody Allen, que saca los trapos sucios para entretejer en ellos la urdimbre de su tesis, de su mensaje.

- Tensión

Escasa debido a su reparto entre las cuatro tramas principales y subtramas, que diluyen la escasa tensión e intensidad cómica, comenzando de nuevo con frecuencia. El único clímax es la admiración personal del otro (la fama y el dinero de Roberto Benigni, el canto en la ducha del conductor, etc). Además el estilo de Woody Allen no es tensionar al espectador, sino exponerle el variopinto mundo de las cloacas humanas con atisbos de luz.

- Ritmo

Mareante. Lleva el trepidante ritmo de la calle al film. En este sentido se puede decir que sus descripciones son de las más reales en cine, porque no interpreta

la realidad, sino que pretende plasmarla fragmentada en la película, según sus intereses, para avalar sus tesis.

- Suspense

Carece de suspense.

- Guion

Frenético y alocado, verborreas frecuentes, todos hablan a la vez, en línea con lo que apunto en ritmo. Relata perfectamente los clásicos embrollos del turista para buscar un servicio en las ciudades viejas. Pretende plasmar en la película los diálogos de la calle. Utiliza con maestría un recurso, la figura del arquitecto americano madurito. Podría aparecer sólo su voz en off o en imágenes semifundidas, pero aparece en escena sin que la cámara, ni los contertulios se centren en él. Hace el papel de voz de la conciencia, de la razón, del deseo, etc. Su papel va *in crescendo* conforme avanza la película. Es una sutil llamada a la falta de conciencia de las personas de nuestro tiempo.

- Banda sonora

En línea con el guión. Muchos temas, pero todos son canciones populares de la época. Insisto en que Woody Allen pretende también aquí llevar las canciones de la calle al film. Se sirve de la banda sonora, muy agradable, fresca y ligera, para llevar al espectador a los diversos momentos del film.

- Efectos especiales

Le sobran a Woody Allen.

- Escenarios y caracterizaciones

Le sobran a Woody Allen.

- Luminosidad

No los trabaja

- Grises

No los trabaja

- Interpretaciones

Woody Allen y Roberto Benigni geniales en sus líneas respectivas. Woody Allen es inigualable en gestos, con diálogos entrecortados, a veces crédulo y a veces y dubitativo, quedando siempre su persona medio hundida, deprimida y transfiriendo aparentemente, sólo aparentemente, la energía a su interlocutor. Roberto Benigni un monstruo con su gesto muy exagerado y en movimiento, muy en línea con él y *La Vita es bella*.

- Final

No hay un final que cierre la historia en sus principales frentes. Esta descrito en inicio.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Un primer mensaje es esperanzador. Descubre la inmensa inmundicia de las cloacas humanas y entre tanta porquería siempre asoma la vida, surgen

historias de amor. La descripción de las cloacas humanas es espectacular con falsedades, infidelidades, enredos de unos con otros o acostándose con la misma prostituta.

Un segundo mensaje es la ácida crítica a los métodos de siquiatria y sicología, que sufre en persona Woody Allen en la perspectiva de su jubilación, descubriendo que las soluciones no vienen de fuera, sino en los itinerarios de la vida, en su autogestión (cantando bajo la ducha, la fama trabajada por Roberto Benigni, avanzando con paciencia hacia el futuro en Woody Allen, etc). Un tercer mensaje es muy materialista. Importancia del gancho de la fama y el dinero. Quien lo prueba y se aleja, vuelve por necesidad a él (Roberto Benigni). Por último, otro mensaje es el de la relatividad e intranscendencia. Woody Allen nos deja indirectamente la filosofía de su *hacer*. La trascendencia no se ve por ninguna parte, las consideraciones morales y éticas, el respeto a los valores de otras personas (catacumbas por ejemplo) quedan fuera lugar, si alguna persona carecía de fantasías sexuales u otras, se las despierta. Para conseguir el fin que pretende en la película le sirve de cualquier medio. Aquí encaja perfectamente la crítica mordaz de Woody Allen de que a las personas de nuestro tiempo les faltan conciencia y referentes morales. La conciencia viene de los consejos y advertencias ajenas (el arquitecto). El referente sexual amoroso de una prostituta, que atiende los gustos y fantasías y personales de cada cliente, del mundo conocido en el film, y les enseña a hacer el amor.

César Herrero Hernansanz

3, Katmandú, un espejo en el cielo

Icía Bollaín, 2011, España

Sugerencias antes de la proyección:

Excelente guión

Fotografía, primeros planos

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia

24-10-2013

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Refleja la simbiosis de la cultura y gentes de Nepal con su país aislado del mundo.

- Mensaje resumido inicio película

Dificultades interculturales de comunicación, que persisten a lo largo del film.

- Cámara

Excelente fotografía

Algunos primeros planos muy buenos.

La perspectiva de una larguísima pasarela sobre el valle con Laia y su marido avanzando sobre aquella es la más bella escena de la película. Esta imagen refleja la vida, que inexorablemente les queda por andar juntos.

Relato exclusivo de cámara de la niña prostituida recuperando su niñez. Bellísimo.

Recurso de la cámara al cine documental para relatar la vida callejera y cotidiana, dándole tintes neorrealistas. Muy bueno.

Fundidos en negro para paso de escenas, secuencias, borrar memoria o velar escenas sexuales. Se agradece este sabio recurso del cine clásico.

- Relato

Dirección. Excelente, coordinando cuanto indico, teniendo en cuenta que sólo hay tres actores profesionales: Laia, su marido y Shamila.

Tensión. La mantiene en todo el film entre culturas y valores occidentales y orientales.

Ritmo. No decae. La película se hace corta.

Suspense. Sólo el estrictamente necesario en las evoluciones de los principales personajes y mundos encontrados.

Enlaces escenas y secuencias. Muy bueno con el recurso a los fundidos en negro.

- Guion

Excelente. Conjuga diálogos con el realismo de la calle, que lleva al guión. Sabe administrar los silencios, haciéndolos expresivos. En el calor de la tensa refriega de Laia con su marido por la creación o no de una escuela, aquella enmudece trasladando el relato a la cámara, que abre una puerta de esperanza.

Deficiencias. Excesiva dependencia del inglés. Los tres actores profesionales deben entenderse en inglés, la pedagogía de Laia se tiene que valer de una intérprete en inglés, inconcebible. La escena con el alboroto y grabaciones de los niños no es propia en aquellos años, inadaptación al esquema de aquellas gentes.

- Banda sonora

Excelentes temas musicales, y en general banda de ruidos, en perfecta sintonía con los momentos psicológicos.

- Final

Deja muchas interrogantes abiertas. Las inadaptaciones de Laia adolescente, que no supera, le pasan factura en su madurez, amor, matrimonio, inadaptaciones culturales, muerte sin sentido, defensa de la vida, valores personales, etc.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El primer escaparate, que se repite incesantemente, es el de valores personales, costumbres y modos de vida desconocidos, ignorados e incluso encontrados: libertad, filosofía, compromisos, castas, sexualidad, amor, ritmos vitales, etc.

Sólo los varones tienen importancia en aquel mundo, las mujeres no cuentan.

En el amor y matrimonio, no cuentan impacto, flechazo o noviazgo. El amor nace o no del contacto y relación en el camino del matrimonio.

El mundo de la filosofía tiene otros parámetros. Nuestros argumentos no sirven, porque si nuestra definición para quien carece de todo es nada, para ellos es *menos que nada*. Así se define en un diálogo su nivel de pobreza.

Otra tesis muy evidente es que el excesivo afán personal ahoga la familia, que tratándose de Laia, la protagonista, realza el mensaje.

En tercer lugar nos hace llegar un doble mensaje de esperanza. Curiosa esperanza, por cierto, la que Shamila deja en su carta antes de morir. En nuestro mundo suele suceder al contrario, la muerte produce la esperanza, que solemos expresar diciendo que si el grano de trigo no muere no produce fruto. La esperanza de Shamila se genera antes de morir. Otra diferencia cultural más.

La otra esperanza es el feliz hallazgo de la niña prostituida, la recuperación de su niñez, de su persona, de su vida, a través de sus dibujos, que se ejecuta exclusivamente con relato de cámara.

En cuarto lugar nos evidencia la dureza, esfuerzos, renunciaciones y adaptaciones, que requiere la misionerización y culturización de mundos ajenos a los nuestros. Para llevar un mensaje a mundos más pobres, primero hay que encarnarse humana y culturalmente y después elevarles a la categoría de personas, a niveles dignos de vida y cultura: comida, vestido, alfabetización, etc. Renunciaciones y adaptaciones, que no hacen sino engrandecer las actuaciones y aportaciones de San Francisco Javier y compañeros en Asia hace casi quinientos años.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que sólo se avanza desde la libertad, no desde la imposición.

Por último, resalta la importancia y peso del vaticinio de los brujos. Se les cree a nivel de certeza.

César Herrero Hernansanz

4, Una vida mejor

Chris Weitz, 2011, Francia

Sugerencias antes de la proyección:

Magnífica interpretación del protagonista, Demián Bichir

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia

7-11-2013

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Muy acertado. La idea del título subyace en todo el film.

- Mensaje resumido inicio película

Relata con la cámara en movimiento un trozo de vida: jardines, lagos, cementerio, trabajo, etc. Resume perfectamente la película.

- Cámara

Excelentes primeros planos, sobre todo del protagonista.

Varios relatos de cámara muy buenos:

Al inicio del film, impersonal.

Filas de inmigrantes, recreándose con primeros planos en los rostros de los parados, desde la visión de Carlos Galindo y del dueño de la furgoneta.

Compra de la furgoneta, desde el corazón de Carlos Galindo;

Colegios, calles, provocadores con tatuajes, policía, etc, desde la percepción de su hijo.

- Relato

Dirección

Buena.

- Guion

Aceptable

- Planting

La dejada de llaves de la furgoneta antes de subir a la palmera. Es perfecto. Nos adelanta en clave lo que va a suceder.

Los pájaros libres en sus comederos. Por contraposición nos indican la reclusión de su padre (Carlos Galindo) en la cárcel.

- Banda sonora

Buenos temas musicales.

Quizás abuse de bandas musicales para llevar al espectador al clímax.

- Escenarios y caracterizaciones

Excelente la caracterización de Carlos Galindo

- Interpretaciones

Excelente la interpretación de Carlos Galindo.

- Final

Genial. Mantiene la esperanza de una vida mejor con una preciosa síntesis de blanco, sol y horizonte para terminar.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Esperanza. Es el hilo del film. Renace con más fuerza cuantas veces se trunca. El final es apoteósico. Carlos Galindo mantiene la esperanza contra toda esperanza, caminando en la frontera hacia un horizonte luminoso.

Visión de la inmigración desde la óptica de los desheredados. Es la verdadera humanidad con entrañas de misericordia. El personal del país anfitrión es insensible. Policías y funcionarios fríos, sin entrañas. Personal civil muy sonriente, pero también insensible al mundo de la inmigración.

Tremendas tensiones generacionales en el mundo de la inmigración por la fuerte influencia del consumo y vida fácil del primer mundo en sus hijos.

Vida laboral de la inmigración. Terrible documental, que nos muestra un submundo frecuentemente desconocido.

Solidaridad en la inmigración. La compra de la furgoneta es solidaria. El rescate del móvil es solidario. La comprensión por Carlos Galindo del robo de la furgoneta por Santiago para enviar el dinero a su familia para comer es solidaria.

El trabajo da dignidad. Cambia el aspecto, la cara y la vida de las personas.

Valores, que encarna el protagonista. Generosidad, perdón, respeto, predilección por los débiles. Son valores cristianos.

El mal anida en el corazón de cualquier hombre, unas veces fruto de maldad y otras de necesidad.

Magnífico relato del proceso psicológico, en el que los problemas vividos en común, acercan los mundos tan dispares de padre e hijo.

César Herrero Hernansanz

5, El exótico hotel Marigold, John Madden, 2011, Reino Unido

Sugerencias antes de la proyección:

Inadaptaciones y reacciones ante una cultura desconocida

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia
21-11-2013

Crítica personal.

- Género

Comedia dramática

- Mensaje resumido inicio película

Repetición insistente de mensaje telefónico grabado, que nadie escucha.
Resumen perfecto de la falta de entendimiento entre mundos desconocidos.

- Cámara

Escasos relatos de cámara, pero buenos:

Fotogramas seguidos de cierre de puertas, aumentando ritmo, para decir que no.

Fotogramas con Judi Dench caminando presurosa entre vehículos con intercalado de fotogramas en blanco. Expresa la duda de si conseguirá su objetivo.

La cámara se recrea en una garza, que levanta vuelo y planea plácidamente en una escena completa, imagen del amor sereno del gay.

Fotogramas en blanco para comunicarnos que ha muerto uno de los coprotagonistas del film, símbolo de la luz que encontraremos tras la muerte.

Ralentización del final del film.

Dirección

Buena

Tensión

Le falta tensión, clímax. A lo que contribuyen las excesivas tramas paralelas en consonancia con los esquemas de Budy Allen. La única tensión digna es la del amor protagonista y Judi Dench.

Ritmo

No es aburrida, pero le falta tensión.

- Guion

Estupendo guión en clave cómica.
Excesivas tramas paralelas.

- Banda sonora

Temas musicales y banda de ruidos agobian, saturan excesivamente la película y asfixian los relatos de cámara.

- Interpretaciones

Buenas las del protagonista, su novia y Judi Dench.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Canto de esperanza. Las únicas historias, que prosperan, son las de amor.

La del joven emprendedor y su novia.

La de Judi Dench.

La del gay.

El sueño indestructible del joven emprendedor.

Descubre el mundo de los mayores.

Son engañados en sus ilusiones. Les prometen un hotel, que no se parece en nada al que arriban. Picaresca con la externalización de servicios sanitarios.

Manías.

Inadaptaciones y sorpresas culturales.

Pretenden vivir a destiempo los ligues, que no han vivido.

Tratamiento del amor gay de manera digna: genético, permanentemente homosexual. Ocasional, después se hace heterosexual.

Abundantes toques psicológicos autoestima en la segunda parte del film. Cito dos.

El presente se va haciendo a medida que el pasado desaparece.

Lo que acaba sucediendo siempre es mejor que lo esperado.

César Herrero Hernansanz

6, El ladrón de palabras

Brian Klugman, Lee Sternthel, 2012, EEUU

Sugerencias antes de la proyección:

Suspense por la resolución conflicto manuscrito

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia

05-12-2013

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Muy adecuado, porque en la apropiación indebida del manuscrito las palabras son más que palabras, llevan su carga humana.

- Cámara

Relatos de cámara:

Fundidos en gris protagonista y ligue con la escritora, que relatan la debilidad e indefinición de la relación.

Muy buenos primeros planos en contraplano autor manuscrito e impostor para desentrañar el interior de ambos.

Libro del protagonista, que cae solo al suelo. Indica el fracaso en su publicación.

Hallazgo del manuscrito: primeras páginas y protagonista con ritmo acompasado y lento. Se van haciendo el uno al otro.

El viejo autor, que sigue al impostor. La humanidad sabia y cargada de razones frente al vacío del impostor.

Juegos del amor. Baile de cámara recreando sus movimientos.

Autor manuscrito bailando en la calle adoquinada de Francia. La felicidad necesita muy poco, se erige incluso en calles vacías, desiertas.

Escritor y máquina de escribir. Tecleado de indeciso a frenético. Descripción maravillosa de la inspiración, que engancha y no se puede dejar.

El tren que se aleja del escritor con su exmujer dentro. Desmembramiento de un trozo de su vida.

- Relato

Falta tensión, diluida por la excesiva duración del relato en off.

- Dirección

Aceptable

- Guion

Aceptable

Puntualmente, muy bueno: ridiculización de un escritor sin boli. Un silencio que vale un rotundo no en el intento de publicación de su anterior libro ... Si robas las palabras te quedas con su dolor.

Excesivo relato en off, que quita tensión y ritmo.

- Banda sonora

Buena, pero demasiado insistente

- Interpretaciones

Buena interpretación de viejo autor.

Dos actores para el mismo personaje en épocas próximas desluce el film, confunde.

- Final

Bueno.. Por una parte, el protagonista es incapaz de desalojar de su corazón el amor de exmujer y, por otra, la joven escritora no consigue entrar al corazón del protagonista.

Es decir, el amor llena la persona. Un amor de verdad, ocupa el corazón y no deja hueco para otro amor.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Sicología del escritor:

El hallazgo de algo importante relacionado con nuestra vida nos sitúa en la encrucijada de nuestra realidad y limitaciones.

Un escritor sin inspiración es capaz de valorar y vibrar con las creaciones ajenas, pero incapaz de crear.

Impaciente espera por el rumbo de un libro, concurso ...

La pérdida de una creación es la pérdida de parte de su yo, le bloquea. Le han robado un hijo, su yo.

Sinsabores del robo literario.

Al viejo autor, contar sus avatares le sirve de catarsis.

Dolor del autor. Más que el robo de las palabras siente la vida que encierran dentro: la creación.

El éxito trae amores fáciles.

Rasgos psicológicos de madurez:

Es adulto quien sabe aceptar sus limitaciones.

Todos elegimos. Lo importante es vivir con la elección.

Vida y ficción. Siempre van unidas, pero nunca llegan a tocarse.

Amor:

Un amor de verdad, ocupa el corazón y no deja hueco para otro amor.

César Herrero Hernansanz

7, Tadeo Jones

Enrique Gato, 2012, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia
19-12-2013

Crítica personal.

- Género

Animación, aventuras, drama

- Relatos de cámara

Manguera sobre inicio espiral, que lleva a Tadeo al fondo de sí mismo, precioso.

Ritmo del biscúter en zigzag, precioso, centra cautiva al espectador, llevándole al terreno del director.

Leyenda del indio de oro, muy bien montada.

Prometeica subida a Machu Picchu.

Rocambolesca huida con las llamas.

- Dirección

Muy buena

El recurso a la mano polifacética del antagonista al estilo de los recursos de James Bond, bueno pero demasiado manido.

- Ritmo

Excelente tensión y suspense.

- Guion

Excelente

Clave y conjuro para abrirlo muy buenos

Excelentes los recursos para implicar a la naturaleza animada e inanimada en la acción (palmeras, cocos, murciélagos, jaguar ...)

Puntos débiles: el malo es el soviético, demasiado manido y tópico. Podrían haberlo definido como personaje avaricioso, ambicioso ...

El recurso al capote español resulta gracioso en el mundo hispano e incomprensible en el resto del mundo.

Propaganda: Aparece un puesto de Burger en perspectiva y en general. El dirigible tiene forma de hamburguesa.

- Banda sonora

Banda musical preciosa, muy adecuada.

- Escenarios y caracterizaciones
Extraordinario escenario de la subida a Machu Pichu

- Final
Feliz previsto y emocionante.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Amor

Excelente descripción del enamoramiento de Tadeo.
Lo más importante es el amor.
El mayor tesoro es estar con la gente que quieres.

Paz

La paz tiene un precio. Es espectro del inca se queda con el mejor amuleto de Tadeo.

Sabiduría

El tiempo cambia la percepción de las cosas (Einstein)

César Herrero Hernansanz

8, Amor

Michael Haneke, 2012, Austria

Sugerencias antes de la proyección:

Director crudo y sombrío

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 13-02-2014

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Perfecto

- Mensaje resumido inicio película

Anticipa que el ruido es un obstáculo para acceder al mundo personal, a la muerte, se encuentra todo sellado, y la visión agnóstica del amor del superviviente.

- Cámara

- Planos: abundancia de planos generales y medios. Primeros planos escasos.
- Relatos de cámara buenos: álbum familiar para relatar las vidas del matrimonio, periódicos, radio ... En ocasiones se sirve de ruidos en off (grifo abierto, ducha, cerradura, ruidos en cocina ...) para hacernos llegar el relato.

- Relato

- Dirección: excelente. Este film muy bien podría haber sido dirigido por Ingmar Bergman. Los silencios hablan, son elocuentes. La palabra, sin ruido y bien dirigida, adquiere su verdadera dimensión y profundidad. Quedan un reducido círculo de elementos esenciales: cámara, palabra, silencio, simbolismo, actores y director, que devuelven el cine a su esencia. Sólo le falta al film haber sido rodado en blanco y negro.

- Relatos geniales: radionoticias con voz en off. Su palabra enlatada contrasta a la perfección la superficialidad del mundo exterior y sus mensajes respecto de la grandiosidad del interior de una persona, por muy marcada que esté por la enfermedad. El mundo a través de las noticias de prensa aparece superficial respecto de sus vidas. El mundo económico, a través de valores y la compraventa de inmuebles, están a años luz de sus intereses. La pesadilla en sueños es maravillosa, nos hace creer el sueño. Buen relato de amor en la memoria al final del film.

- Ritmo y suspense: vienen proporcionados por una hábil combinación de cámara, guión y dirección, donde la palabra, en algunas ocasiones los ruidos, llevan la pauta.

- Guion

Extraordinario

- Banda sonora

Carece de banda sonora. En contadas ocasiones fragmentos de piezas clásicas para dar profundidad interior al relato, como en un encuentro de padre e hija. La interpretación de La Bagatela ofrece tono espiritual. La pieza del CD del alumno se propone como símbolo.

- Luminosidad

El film mantiene en su mayor parte una luminosidad gris anodina, definiendo y aportando carga al drama de la película.

- Interpretaciones

Tanto Emmanuelle Riva como Jean-Louis Trintignant, están extraordinarios.

- Final

Desenlace y quiebra de sus amores tras la muerte.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

- Tesis sobre el amor:

Anne, amor humano y trascendente, aunque éste con poca convicción. Amor contrastado en las mismas ocasiones que el de Georges, su marido. Su amor quiere volar (trascender) a través de las palomas. Trasciende con poca intensidad, medio vivo y medio muerto, trance que está representado por las vistas de cuadros pictóricos, que están fuera de la realidad temporal, con colorido a medias, un paraíso a media luz, en consonancia con su fe. Para los creyentes el amor no muere, Dios es amor y la muerte es el paso a la felicidad y amor plenos, es nuestra esperanza.

Georges, agnóstico resignado, amor humano comprometido, honesto, cumple sus promesas hasta que muere Anne. Se describe muy bien su agnosticismo mediante los relatos de su supuesto entierro, el entierro de su amigo y los intentos de atrapar y ahuyentar a la paloma, en los que no acepta que el amor de Anne, su esposa, trascienda, se eleve y se le escape, porque no comprende la dimensión trascendente del amor de Anne. La Bagatela, pieza de música clásica, se interrumpe bruscamente, sin dar paso a otras escenas relacionadas, símbolo de que hay que aceptar que la belleza y la felicidad que proporcionan el mundo y la vida se acaban bruscamente (muerte), quedando el vacío y la nada para quienes no crean en la trascendencia del amor. Todo acabará cuando acabe su memoria, simbolismo de la escena final, cuando recuerda a Anne estando bien. Refuerza su amor humano, a ras de tierra, el relato de la enfermera despreocupada de Anne, deseándola en el marco de la ley del talión, mal por mal.

Los mayores necesitan el contacto con la naturaleza. Relatos de cámara con las ventanas abiertas. Por estos ventanales respira y trasciende el amor (paloma).

- Planteamiento de la eutanasia, en la misma dimensión del amor de Georges, sin trascendencia.

- Conflictos generacionales. Se manifiestan a través de asuntos económicos, cuidados, dignidad, autogestión, autonomía y reclusión de mayores en centros extrafamiliares. Las generaciones más jóvenes no suelen comprender, ni apreciar las necesidades y riqueza vital de experiencia y sabiduría de los mayores.

- Filosofía. Se manifiesta en las palabras de Anne. *Imaginación y realidad tienen poco en común. La ironía sobre la enfermedad es insoportable.*

César Herrero Hernansanz

9, Un amigo para Frank

Jake Schreier, 2012, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 27-02-2014

Crítica personal.

- Género

Comedia dramática ciencia ficción.

- Título

Tanto en inglés como en castellano son muy adecuados.

- Mensaje resumido inicio película

Muy bueno. Nos adelanta simbólicamente y en precisa síntesis el meollo de la película: visión (facultades) limitada, escasa luz, espejo roto, todo amontonado, en desorden ...

- Cámara

Es poco relevante. Predominan los planos medios y enteros. El único fundido en negro tras la desactivación del robot, casi al final del film, es muy bueno por su duración, paso de secuencia y simbolismo, el cual nos sugiere la muerte del robot.

- Relato

Dirección. Buena.

Ausencia de relatos de cámara exclusivos, sin otras ayudas cinematográficas.

Descripción aceptable de las diferencias en las relaciones: afectivas en las personas y frías en el robot por más que lo intente la máquina.

Buen relato de las diferencias entre los robots de Frank y biblioteca.

Al principio, el robot de Frank responde a su programación: no siente ira, aversión, ni opina; sólo parece sentir perder su memoria, morir y añoranza al ver a otro robot de la misma serie. Pero lo más sorprendente es su evolución al margen de su programación, que parece volverse casi humano e interactuar con Frank.

- Guion

En las dos primeras partes no llega al espectador, no consigue atraer su interés. La tercera parte muy buena, nos mete en el film, lo cual salva toda la película.

- Luminosidad

Predominan los grises en consonancia con el desarrollo de la película.

- Interpretaciones

Frank Langella interpreta a Frank magistralmente. Apenas insinúa un par de sonrisas a lo largo del film, lo cual, en ausencia de primeros planos y con la ayuda de los grises, manifiesta a la perfección su estado de ánimo.

- Banda sonora

Pasa desapercibida.

- Final

Recuperación inesperada de Frank de su alzhéimer y salvación del amor.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Es un canto a la esperanza porque el alzhéimer no apaga el amor. Ahí está en el inconsciente intentando reactivarse, tirando los tejos a la bibliotecaria, que en genial golpe al final del film descubrimos con Frank mediante la fotografía, que era su esposa.

En el desarrollo del film nos llega una urdimbre psicológica muy humana, que se pierde en los entramados de la libertad personal, incluso en un más allá indefinido. La intención de los hijos de Frank, ya que éste se niega a ingresar en un centro especializado, es proporcionarle un robot para que le atienda y le haga viable su existencia. Y la primera intención y decidida voluntad de Frank es rechazar por todos los medios el robot. Por tanto, el robot no sirve, en principio, a los propósitos de padre e hijos.

Y es aquí, precisamente aquí, en la paradoja de las contradicciones, *donde se produce el milagro*. Frank en la madurez no puede dejar de ser ladrón, lo lleva en la sangre, y descubre ante sí un reto de sobrehumanas proporciones, tendrá que trabajarlo, llevando al robot a ser su amigo y cómplice, yo diría más bien su esclavo o ayudante clon, haciendo un guiño a un Mundo feliz de Aldous Huxley, para dar los mejores golpes de su vida. En este reto Frank se recupera del alzhéimer. A esta cuestión me refería antes, apuntando a lo que en el mundo de la fe cristiana expresamos con *Dios escribe derecho con renglones torcidos*. Incluso Frank llega a humanizar al robot aficionándole al robo, haciéndole comprender la amenaza para defenderse y éste le facilita los medios para desactivarlo. El espectador piensa que al desactivarlo lo abraza emotivamente. Bella lección que hace hincapié en la necesidad de retos y actividad en los mayores para afrontar con dignidad la madurez. Es un error arrinconar a los mayores.

Virtudes y vicios de las personas continúan en la madurez. Afición al robo en Frank.

Alergia de los mayores a su reclusión en centros específicos.

César Herrero Hernansanz

10, Carmina o revienta

Paco León, 2012, España

Sugerencias antes de la proyección:

La película refleja el mundo de la mentira.

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 13-03-2014

Crítica personal.

- Género

Comedia autobiográfica, picaresca.

- Título

Muy adecuado. Parodiando la famosa frase aplicada al Lute *Camina o revienta*, Carmina o es ella o revienta, lo que define perfectamente su personalidad explosiva.

- Mensaje resumido inicio película

El ruido magnificado, incluso los jadeos, consiguen suplantar emociones y palabras, convirtiéndose en vehículo de expresión, sugiriendo que la vida es un ruido, que no permite a las personas escucharse ni interiorizarse, permaneciendo en la superficialidad. Excelente adelanto de lo que va a ser el film.

- Cámara

Buena combinación de primeros planos, medios y generales.

Excelentes primeros planos de Carmina.

Ningún relato exclusivo de cámara.

Destaco tres relatos de cámara en combinación con ruido, guión y banda musical: resumen inicial; la escena en que el reloj hace de notario, da fe, de monólogos y diálogos interminables de Carmina, hacia la mitad de la película; secuencia final del desenlace.

- Relato

Dirección

Buena dirección. Sabe incrementar el ritmo en el transcurso de la película.

- Guion

Adecuado a su finalidad, la picaresca, con algunos abusos plagados de referencias autobiográficas. El guión está pensado para la personalidad de Carmina. Abusa del chiste fácil y de escenas poco delicadas como la de cagarse. Su humor, en ocasiones sarcástico y esperpéntico como en la crítica a

la muerte, se basa en situaciones ridículas, en la chispa, gracejo y chiste andaluces, como el del marido de Carmina que en su madurez se dedica a la vida contemplativa: contemplo el futbol por TV, los toros por TV ... En esta dinámica de humor esperpéntico hay que interpretar la cabra como mascota.

- Banda sonora

Prácticamente inexistente hasta el final, en el que tema musical y cámara relatan el desenlace.

- Escenarios y caracterizaciones

Buena caracterización de Carmina, por natural.

- Interpretaciones

Para no ser profesional, buena interpretación de Carmina.

- Final

Desenlace inevitable en función de la personalidad explosiva de Carmina, tiene que salirse con la suya.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Partiendo de la necesidad forzada, hace un guiño a nuestra picaresca, en clara alusión al Buscavidas de Quevedo, pero encarnada en nuestro tiempo.

Crítica a nuestra sociedad, que está plagada de superficialidad, ruido, trapos sucios y mentira. Todo es criticable, no deja títere con cabeza. Por criticar crítica a la muerte, a la Casa Real ... La vida humana es una selva.

Parodia quizás para ridiculizar los programas televisivos rosa, políticos ... que no se escuchan, se interrumpen, no se respetan ...

Fino aporte psicológico. La mentira es por vanidad.

César Herrero Hernansanz

11, Escarlata y negro

Jerry London, 1983, EEUU

Proyección

Autobús Ruta ignaciana, 18-03-14, con cortes y problemas visión.

Título

Muy apropiado. Escarlata, color del cardenal, es el simbolismo de vida, de perfecta humanización. Negro, el color del coronel, son los abismos a los que llevan egoísmo, soberbia, violencia ...

Género

Drama

Relatos de cámara y banda musical.

Paso militar, botas y paso marcial en primer plano: opresión.

Plaza de San Pedro, suspense en varias secuencias.

Persecución en la plaza San Pedro.

Varias huídas saltando tapias.

Suplantaciones personalidad militar, carbonero, barrendero, vendedor ambulante ...

Rifles telescópicos.

Primerísimos planos en contraplano de coronel y cardenal.

Cámara

Primeros planos rifles telescópicos.

Planos y contraplanos en dúo de tensión.

Tema musical

Rítmico, creciente, extraordinario.

Interpretaciones

Gregory Peck y el coronel extraordinarios.

Ambientación

Genial en callejuelas Roma, sobre todo luces y sombras.

Simbolismo

Fusilamiento. Recorte de las balas o sombra en vacío de la ejecución en la pared. No quieren truncar la vida espiritual.

El cardenal representa la actuación de Dios: encarnación en personajes diferentes (barrendero ...) y acción del Espíritu Santo repartiendo su gracia por todas partes (la acción personal del cardenal).

Tesis, mensajes, deducciones, interpretaciones.

Triunfo del amor sobre cualquier otra fuerza humana.

Es difícil no enamorarse de una personalidad como el cardenal. Amores limpios, que dejan huella. Y es difícil no rechazar a personalidades como el coronel.

Los hombres de Dios se ven involucrados (encarnados) en los sufrimientos y esperanzas humanas, por más que quieran mantenerse al margen. La ayuda a los pobres lo lleva implícito.

En el mundo cristiano siempre está la esperanza en el horizonte humano y divino.

Cardenal. El perdón no se puede exigir. El amor al enemigo vence al orgullo, consiguiendo en lenta transformación la conversión del coronel.

Cura en la parodia fusilamiento: perdón del cura a fusilar. Eficacia del amor. El pelotón es incapaz de fusilarle, sólo lo hace el fanático.

Diplomacia vaticana. ¿Es esta la misión y manera de evangelizar de la Iglesia, se adecúa al Evangelio?

Misión y postura de la Iglesia en la guerra. No encuadrarse en bandos, auxiliar a los damnificados por la guerra. Pero a sus hombres de a pie les es inevitable no compaginar esa postura con la toma de partido. A fin de cuentas es la opción por los pobres y la justicia. Dialéctica y tensión entre ambas posturas, ejemplarizadas por el cardenal y los sacerdotes.

Pío XII aconseja, a falta de información del magisterio eclesial, la decisión crítica en conciencia.

Importancia y trascendencia social de la actuación personal, lo mismo el bien del cardenal que el mal del coronel.

En el mundo, que representa el coronel, la satisfacción del ego es la máxima aspiración, no se repara en medios, desemboca en criminalidad.

Cuando al poder militar se le cae el tinglado no hay nada, sólo desolación sin esperanza.

Coronel. Una bala es la solución para todo. Se niega a confesar la ayuda que presta el cardenal a su familia. El orgullo domina en él. Así es imposible el arrepentimiento.

En el mundo, que representa el coronel, la satisfacción del ego es la máxima aspiración, no se repara en medios, desemboca en criminalidad.

El nazismo (a través de sus mandos) no paran en obstáculos para conseguir sus objetivos.

Mundo militar. Su soberbia no admite fallos, ni derrotas, (honor militar). En su mundo no hay amor, todo es ambición y odio. Rigidez. Autoridad militar. Si pudieran manipularían a Dios.

Guerra: Excelente visión de daños materiales, culturales, humanos y espirituales. Genocidio.

Fiestas de sociedad: vacías de contenido y chirrían con el espíritu el Evangelio. Vida familiar coronel. Falsa concordia familiar, superficialidad.

Vida del cardenal, plenitud.

Lenguaje diplomacia en cardenal-coronel. Cuchillos por lo bajo y muchas intenciones ocultas.

Sicología, perfiles humanos.

Cardenal-coronel.

Cardenal. Humanización, amor cristiano, esperanza y solución a todos los conflictos.

Coronel. Complica cualquier solución, sanguinario. Curiosa manera de acabar con la violencia: imponiendo la suya a todos. Todos desisten del fusilamiento, excepto el coronel (empecinamiento). Su ambición no tiene límites.

La información de primera mano es crucial (fiestas ...) en cualquier conflicto.

Desgrana bien el mundo de los imperios.

César Herrero Hernansanz

12, La verdad de Soraya

Cyrus Nowrasteh, 2008, EEUU

Proyección

Autobús ruta ignaciana, 20-03-14.

Título

Hace honor a su parte de documental denuncia.

Resumen inicial

El mecánico sobornado adelanta la aptitud de los indecisos y cobardes, que llevan a la lapidación.

Género

Drama documental.

Relatos de cámara con aporte de banda musical u otros medios

Fotos y anillos.

Comunicación de la sentencia, arruga, rompe el papel.

Dolor mudo de la incomprensión de uno de los hijos en varias ocasiones.

Lapidación Soraya.

Fotografía

Aceptable sin profundizar en los perfiles psicológicos de los personajes.

Plancting

El vuelo palomas y campos flores anuncian la inocencia de Soraya.

Muslim con gafas. Se presiente la mentira y falsedad del juicio.

Larga escena del chasquido *in crescendo* de las piedras en las manos de los hombres, superpuesto a la banda musical, que anuncian la lapidación de Soraya.

Tema musical

Bueno

Interpretaciones

Aceptables

Ambientación

Natural y descarnada, tipo documental

Simbolismo

Fotos y anillos. Recuerdos no gratos.

El vuelo palomas y campos de flores. Amor justo y limpio de Soraya.

Comunicación de la sentencia, arruga, rompe el papel. No la acepta.

Insecto caminando libre de peligros. Cualquier criatura vale más que la mujer.

Muslim con gafas. Oculta su falsedad tras las gafas para que no se vea su mentira.

Aparición comediantes. El proceso es una farsa.

Picos y herramientas en el proceso de Soraya. Adelantan sentencia lapidación.

Soraya muere vestida de novia. La entereza de su amor.

Tras la muerte de Soraya vuelven a volar las palomas y a florecer los campos de flores. Triunfo de Soraya. Su espíritu ha volado, queda su cuerpo roto.

Vuelven los comediantes. Todo ha sido una farsa.

El cielo se tiñe de verde oscuro. Han herido al cielo.

Exposición cuerpo Soraya a alimañas, que comen parte de su cuerpo. Culpabilidad.

Corte cables telegráficos. No quieren que la noticia trascienda al extranjero.

Manto Zahra desplegado en aptitud valiente. Águila desplegando sus alas y mostrando su poderío. Escudo para la verdad y liberación de la mujer.

Final

Triunfo del amor de Soraya. Desolación y condena en las conciencias de los muñidores del juicio. Esperanza en el despertar de la liberación de la mujer árabe.

Tesis, mensajes, deducciones, interpretaciones.

Amor.

Reparto de pertenencias entre sus hijas. Muere con la entereza del amor de novia.

Triunfo del amor de Soraya tras la muerte. Inmortalidad.

Discriminación hombre-mujer.

Maltratos en el matrimonio.

Machismo hombres, privilegios, poligamia, siempre son santos.

Inferioridad mujer y maltrato.

La mujer no puede hablar con hombres, ni sonreír.

La mujer debe demostrar su inocencia, los acusadores no deben demostrar sus acusaciones.

Desprotección de la mujer, escasos derechos.

Un insecto tiene derecho a la vida, la mujer no.

Diferencia entre hijos e hijas. Educación machista.

Denuncia: *Más que palabras hace falta un salario* (oportunidades).

Islam:

Religiosidad, ritos, matrimonio, vida y muerte, involucrados en fanatismo religioso.

Ley del talión: *Te tragarás tu veneno.*

Fanatismo tras la lapidación para creerse su mentira. ¡Alá es granel! ¡Alá es todopoderoso!

Justicia: testigos falsos y amaños, inculpación Soraya con bulos.

Ley sharia, implicaciones políticas.

Miedo a que se conozca la verdad en el mundo exterior al Islam.

Pinceladas psicológicas.

Dolor muerte y muerte injusta,

Dolor mentira, odio, violencia y egoísmo del marido y los hombres.

Conciencia. Quienes no aprueban la sentencia no pueden tirar piedras.

Ensañamiento en la lapidación.

Postura y bandazos del cobarde. Lo mismo encubre y colabora en la lapidación de Soraya que no soporta su conciencia y colabora tímidamente con la verdad.

El precio del servilismo no es gratis.

Eternidad.

Tras la muerte de Soraya vuelven a volar las palomas y a florecer los campos de flores. Es el triunfo del amor, del alma de Soraya.

Su espíritu ha volado, queda su cuerpo roto.

El cielo se tiñe de verde.

Perdón.

El perdón de Zahra. Tiene dimensión profética, de alguna manera redime.

Verdad.

Les asusta, que salga a la luz.

Esperanza.

Efecto multiplicativo del valor. La actitud de Zahra desplegado su manto en aptitud valiente apoca a sus perseguidores y es una puerta abierta a la esperanza del despertar de la liberación de la mujer árabe.

César Herrero Hernansanz

13, El tormento y el éxtasis

Carol Reed, 1965, EEUU

Proyección

Autobús ruta ignaciana, 22-03-14.

Título

Perfecto, resume el drama de la película con dos palabras.

Resumen inicial

Previamente al film hay una magnífica introducción de la principal obra del artista con panorámicas, descripción de su obra y voz en off, larga y exhaustiva, que con el genio que nos ocupa es difícil reducir más, para ponernos al tanto de la importancia de su obra y ambientar la culminación que supone la Capilla Sixtina.

Contiene un buen relato de cámara. Algo informe se refleja confuso en las ondas del agua y va adquiriendo forma hasta llegar a la perfección. Se trata del símil perfecto del proceso de creación del artista.

Entiendo que no se puede considerar film, porque tiene escasa estructura de película. Habrían bastado unas pinceladas referenciales en el mismo film para poner al tanto al espectador. El film se inicia realmente en la cantera y con sus dudas de elección de arte: escultura, arquitectura o pintura, que es donde aparecen los créditos. Buen resumen.

Género

Drama.

Relatos de cámara.

Cito sólo algunos.

Algo informe se refleja confuso en las ondas del agua y va adquiriendo forma hasta llegar a la perfección.

Transporte de bloques mármol.

Dos gatitos en movimiento preceden a Miguel Ángel caminando.

Retorno de los derrotados.

Hambre de los derrotados en la guerra.

Búsqueda del artista fugitivo en la cantera y detenido.

Extraordinario relato de Julio II describiendo la intuición profética de la obra de Miguel Ángel. Tal vez sea lo mejor de la película.

Cámara

Buenos efectos distorsionantes en la ceguera de Miguel Ángel.

Planos

Excelentes primeros planos y planos generales de artista y papa.

Excelentes fundidos de Miguel Ángel para pasar el relato de la espontaneidad a la genialidad y grandiosidad del artista, como si fuera una transformación interior.

Guion

Extraordinario y sugerente. No resta protagonismo a la cámara.

Temas musicales

Temas a base de orquestaciones y corales de piezas clásicas y creaciones específicas, variadas, numerosas, intensas y adecuadas a cada momento.

Interpretaciones

Las tres principales: Miguel Ángel, Julio II y la Médici, extraordinarias.

Ambientación y vestuario

Excepto el transporte de bloques mármol al inicio film con bueyes, que más parecen por su cornamenta hindúes que italianos, muy buena ambientación y vestuario del papa, vestido con coraza militar y atuendos papales.

Simbolismo

Sólo relaciono algunos ejemplos.

Algo informe se refleja confuso en las ondas del agua y va adquiriendo forma hasta llegar a la perfección. Proceso de creación del artista.

Miguel ve a *su Moisés*, no a Moisés, en un bloque de mármol. Inspiración.

Dos gatitos en movimiento preceden a Miguel Ángel caminando.

Espontaneidad y libertad de Miguel Ángel. Nadie, ni nada le ata.

La gente del pueblo de la taberna, que preceden a Miguel Ángel. Espontaneidad y sencillez sin doblez del artista.

El papa vestido con coraza militar y atuendos papales. Papa guerrero.

El papa vigila por la rendija de unas cortinas a Miguel Ángel si está pintando. Celos por el artista.

Luz entre las nubes. Inspiración de Miguel Ángel.

Final

Se impone la cordura. Llevar a la plenitud la inspiración de Miguel Ángel, manifestación profética de su obra, amor a su creación, entente cordial entre artista y papa ...

Tesis, mensajes, deducciones, interpretaciones.

Amor.

Amor del artista por su obra. *El amor de esta obra es más grande que el amor entre un hombre y una mujer.* Trascendencia de su obra.

Temporalidad de la Iglesia.

Estado del Vaticano.

Guerras del Estado del Vaticano.

Derrota ejércitos papales.

Bendición Julio II a guerreros.

Visión de la Curia romana. La Iglesia pone paz entre príncipes cristianos voraces.

Crítica constante del film a esta temporalidad. En boca de Miguel Ángel pone estas palabras que espeta al papa: *Un soldado rige los destinos de la Iglesia.*

Genialidad del artista.

Inspiración. Miguel ve a su Moisés en un bloque de mármol.

Crítico con la temporalidad del Papa. Se adelanta a su tiempo.

Un artista no puede permitir que le manipulen la inspiración.

El papa percibe la genialidad del artista y la describe. La intuición del artista, cuanto más inspiración más profunda, es profética, cuya inspiración, se nutre y participa del poder creador de Dios, nos comunica y abre los misterios divinos y la fe.

Perfiles psicológicos.

Astucia femenina a través de la Médici. Evita con astucia, elegancia y sutileza que sangren a Miguel Ángel, apoderándose del bisturí.

Cuando a esta mujer le interesa Miguel Ángel, su matrimonio con otro hombre es un contrato sin importancia.

Relación vital, esencial y necesaria, amor-odio de papa y artista. No pueden vivir sin ella, es una droga. Julio II y Miguel Ángel se necesitan mutuamente. El papa necesita su genio y Miguel Ángel su mecenazgo para crear. Se describen en varias escenas, sobre todo cuando el papa está en el lecho de muerte.

Mecenazgo del Papa, que crea, va modelando al artista.

Celos del papa por el artista. Lo vigila secretamente a través de una rendija cortinas.

Papa y pintor se entienden cuando están privados de poder y arte respectivamente.

Batalla en el corazón del artista para decidirse por un tipo de arte.

La personalidad de Miguel Ángel no permite que nadie le controle, ni le diga qué debe hacer. Miguel Ángel no puede crear una obra mediocre, aunque se la pague el papa a precio de oro.

El artista sin la obra de arte entre sus manos o en perspectiva no es nadie, por eso las mendiga y acepta condiciones indignas.

El artista con la obra de arte en sus manos es un Dios, es el poder de la creación, poder participado en Dios.

Un artista, en este caso Rafael, no quiere interferir en la obra de otro artista.

Tragedia de la derrota bélica.

Fe.

Somos instrumentos en la mano de Dios, como Miguel Ángel en la del Papa.

César Herrero Hernansanz

14, Elefante blanco

Pablo Trapero, 2012, Argentina

Sugerencias antes de la proyección:

Buen guión
Mundo social que nos presenta

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 27-03-2014

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Posiblemente el título no haga justicia a los mensajes de la película.

- Mensaje resumido inicio película

Bueno. Muy cinematográfico mostrando el final, a partir del cual comienza el relato. Los progresos técnicos, por más aparatosos que sean no pueden entrar en la dimensión de la conciencia.

- Cámara

Relatos de cámara. Suelen ir combinados con la banda de ruido.
Muy buena introducción al gueto social, mediante cámara y banda musical.
Muchos y buenos relatos de cámara en el gueto, sobre todo los del encapuchado y del herido transportado en la carretilla.
Entierro, invitando al difunto a cerveza.
Declaración amorosa del cura y asistente social, sin una palabra, sólo miradas, gestos y cercanía. Buenísimo. Es la mejor secuencia del film.

Planos

Planos generales y panorámicas para la actividad del gueto.
Primeros planos de los protagonistas del film, que no acaban de arrancar su mundo emocional, tal vez en alusión a la dificultad de exteriorizar la conciencia.

Travelling

Buenos efectos travelling, bailando la cámara al ritmo de las fugas de los cabecillas de las bandas.

- Relato

Dirección
Muy buena dirección.

Ritmo
Trepidante

Simbolismo

Primera secuencia. Los progresos técnicos, por complejos, sofisticados y aparatosos que sean no pueden entrar en la dimensión de la conciencia. Buena alusión a la dificultad de exteriorizarla desde posiciones ajenas la conciencia personal.

Un perro aparece en numerosas ocasiones con diverso simbolismo. En un desguace: marginación social de quienes viven en el gueto; en una fiesta deseando un plato de comida, un plato abandonado, de nadie, al que no se le permite acceder: hambre, mal reparto de la riqueza, de la comida, se tira sin que los necesitados puedan acceder a ella; en solitario: soledad de los sacerdotes.

- Guion

Bueno, aunque en ocasiones con preguntas y respuestas simples, sin lugar a sugerencias.

- Banda sonora

Buenos temas musicales, adecuados a cada momento psicológico.
La banda de ruidos juega un importante papel en todo el film

- Efectos especiales

Banda de ruidos muy buena.

- Escenarios y caracterizaciones

Muy buena ambientación del gueto. Tan buena que puede hacer creer al espectador que la tesis de la película es mostrarnos la conflictividad del gueto. Pero el guión, trama y desenlace no están en el gueto sino en los curas y asistente social.

- Interpretaciones

Muy buena interpretación de Ricardo Darín. El resto discretas.

- Final

Apoteosis del amor: entrega sin reserva de curas y asistente social en su evangelización a los pobres, el protagonista entrega su vida en esta tarea, amor humano en el cura y asistente social y la conversión al amor total a Dios, que asume la pareja, reservándolo para el anuncio del Reino de Dios.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Fe.

Comunidad básica de fe con sus problemas reales y apoyo mutuo. Alusión a las comunidades de base.

En quienes entregan su vida a los pobres, es difícil no sentirse culpable por haber nacido en sociedades ricas y con formación.

Agobio de la culpa y liberación con el perdón y sacramento de la reconciliación.

En las personas que se identifican con los pobres no hay más apoyos y fuerza que la fe en el proyecto de Dios.

Milagro. Buena descripción de la fe, necesaria para el milagro. Muy evangélico.

Gueto.

Conflictividad social tremenda.

Contraste entre ciudad y guetos de marginación.

La violencia de las bandas es impresionante.

Entierros. Invitación al muerto a cerveza.

Los curas, con el constante peligro de sus vidas, apenas pueden acometer más tareas que poner paz entre bandas.

Ley del talión. La violencia genera más violencia. La única salida para romper ese círculo infernal es el perdón y el amor a todos, incluso a los enemigos.

Amor.

Problemas y tiempos cambian, pero el amor permanece.

El protagonista entrega su vida en esta tarea.

Entrega sin reservas de curas y asistente social en su evangelización a los pobres.

Amor humano en el cura y asistente social y conversión al amor total a Dios, que asume la pareja, reservándolo para el anuncio del Reino de Dios.

También los curas son humanos. Aman, padecen ira, desilusión y sufrimiento.

Especial atractivo de quienes se entregan a la evangelización. Es difícil no enamorarse de estas personas.

Reflejo de la conflictividad eclesial.

La jerarquía quiere salir en la foto, restando protagonismo a los curas que hacen el trabajo. Un pecado de la Iglesia.

La oración de los sacerdotes es pobre. Rezarán el Rosario, sí, pero para mantener su musculatura espiritual meditarán y buscarán la presencia contemplativa de Dios, que no apunta el film.

Leyendo entre renglones, el cura protagonista simboliza a Jesús, liberando al otro cura de sus pecados originales: haber nacido en una sociedad rica, le apoya continuamente y va en busca de la oveja perdida (su enamoramiento con la asistente social) simplemente con la esperanza y el perdón sin sugerirle una palabra inoportuna, esperando que le abra el corazón, pero jamás lo impone. Como le ocurrió a Jesús con los apóstoles sólo se les abrieron los ojos cuando muera y resucite mediante la acción del Espíritu Santo.

El film plantea la teología de la liberación. En su acción humanitaria, la jerarquía no quiere implicaciones ni complicaciones de los sacerdotes, que viven la evangelización desde su dedicación a los pobres, implicándose en la liberación de las personas. El film apunta sus límites: la violencia y la actuación política directa en los asuntos del mundo.

También plantea el celibato de los curas. Son personas y podrían casarse como en otras épocas, pero se evidencia con meridiana claridad que la entrega a la evangelización quedaría tocada del ala. A fin de cuentas es una exigencia de Jesús para quienes quieran seguirle sin reservas.

César Herrero Hernansanz

15, El lado bueno de las cosas

David O. Russell, 2012, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 10-04-2014

Crítica personal.

- Género

Tragicomedia

- Título

Adecuado. La persistencia en la búsqueda del lado bueno de las cosas, a la larga, da sus frutos.

- Cámara

Destacan panorámicas, planos medios y algunos travelling.

Escasos relatos de cámara. Destacan dos:

La danza final con la sutil transformación de la torpeza de movimientos por la melopea de la bailarina transformándola en semiencubierto orgasmo, que anuncia el triunfo del amor.

El final de la película con travelling pasando bajo los arcos, festejando el amor.

- Relato

Dirección

Muy buena dirección.

Ritmo

En la primera mitad se hace pesado por exceso de realismo callejero en el film.

Suspense

Al principio casi ausente.

Se intensifica en la tercera parte de la película por el desenlace amoroso.

- Guion

Al estilo de Woody Allen. El director parece empeñarse en trasladar, sin más, el realismo de la calle al film. Lo que deviene en un guión plagado de ruido y palabrería, poco sugestivo, banal, salvo en los momentos de intimidad. Tal vez se pueda justificar para aportar la variante cómica de la película.

- Banda sonora

Banda musical y ruidos como en Woody Allen. No destacan sus temas musicales.

- Escenarios y caracterizaciones

El realismo de la calle reflejado en el film copa los escenarios

- Interpretaciones

Interpretación magistral de la chica, Jennifer Lawrence.

- Final

Desenlace maravilloso con el triunfo del amor no previsto, sino el que los signos han marcado.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Amor.

Triunfo del amor, aunque no sea el previsto y deseado.

La vida y el amor están sujetos a signos, que es necesario descubrir e interpretar.

Terapias en personal con demencias.

Mensaje de esperanza para los enfermos dementes.

Con la autoimplicación integral y constancia en procesos humanos (escritura, música, baile ...) es posible la sanación de casi cualquier proceso.

Crítica de la postura oficial, representada por el psiquiatra, que es partidario de la medicación pura y dura y de ayudas en grupo: *si ayudas a otra persona te ayudarás a ti mismo*, que no sanan en profundidad, olvidando los beneficios de los caminos personales de autoestima, autorrealización, autogestión ...

Protagonista masculino: Abandona la medicación, se decanta por su necesidad imperiosa de recuperación del amor, terapia del lado bueno de las cosas, compromiso e implicación, aunque sea forzada, de autorrealización en el baile.

Protagonista femenino: Abandona la medicación, se decanta por su necesidad imperiosa de recuperación del amor, tesón, voluntad, autorrealización en el baile y se ve forzada al compromiso.

Psiquiatra, familias, amigos, vigilantes ... se ven arrastrados al final en la parodia cabalística deportiva por la fuerza arrolladora de autorrealización de los pacientes.

Triunfo del lado bueno de las cosas.

Perfiles psicológicos.

Todos los dementes tienen momentos y parcelas cuerdas y lunáticas:

El protagonista: búsqueda del amor y del lado bueno de las cosas, compromiso y miedos.

La protagonista: voluntad de recuperar el amor, desequilibrios, adiciones sexuales, para conseguir sus propósitos con las demás personas, patinazos, chantaje, compromiso y rehabilitarse mediante el baile.

Insistencia en la trama y desenlace de la afición deportiva mediante cábalas con una rara amalgama de todos los personajes – psiquiatra, familias, pacientes y amigos- fuera de contexto, que quizá den un toque de humor, pero rebajan mucho la terapia curativa de los protagonistas, que es fundamental.

Contestando a la siguiente pregunta, obtendremos la respuesta, que planteo.

¿Ser fan de un equipo deportivo, tanto personal como en grupo, es terapéutico para la rehabilitación de este tipo de demencias?

Lo que el entorno quiere hacernos llegar con el engaño y a nuestras espaldas, el amor del interesado, el protagonista lo descubre. Ni que decir tiene que no admiten comparación los beneficios de la pasividad de la primera propuesta y la autogestión de la segunda.

César Herrero Hernansanz

16, Argo

Ben Affleck, 2012, EEUU

Sugerencias antes de la proyección:

Versa sobre la liberación de seis estadounidenses refugiados en la embajada de Canadá en Teherán, tras el derrocamiento del Sha de Persia. Film muy premiado.

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 08-05-2014

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Muy adecuado, porque fue la clave de la operación rescate.

- Mensaje resumido inicio película

Muy bueno por dos razones. Breve introducción documental serena, equilibrada y sensata, que determina el terreno sobre el que se desenvolverá el desarrollo de la película. Quema en primer plano de la bandera americana, tan sagrada para sus ciudadanos, entre la agitación de la revuelta iraní.

- Cámara

Planos

Abundantes y extraordinarios primeros planos, que extraen la tensión de los personajes.

Varios planos contrapicados de aviones americanos y de Swiss-air, a fin de cuentas occidental y de fabricación americana, para relatar el poderío tecnológico y económico de EEUU.

El único plano en contrapicado iraní algo alejado, como diciendo que queda a cierta distancia, es el de la excavadora con el brazo en alto, del que cuelga un ahorcado.

Los planos en picado de vehículos y sistemas iraníes expresan la escasez y pobreza tecnológica.

Planos en picado y perspectiva nos relatan los trabajos proletarios sobre tiras de papel destruido para recomponer fotos de rehenes.

- Relato

Relatos de cámara:

El protagonista inicia en secreto viaje a Irán. Deja con parsimonia la alianza matrimonial ante una foto. Completa el relato al final, cuando con la misma

parsimonia pide permiso a su mujer para entrar, desvelando que no había comunicado, ni contado con la familia para su misión. Muy bello.

Escena típica espionaje en Santa Sofía sólo aparecen iconos cristianos, con los protagonistas en pie, sin mirarse y hablando en clave. Rechazo Islam, pues en la actualidad es mezquita.

Escena de llegada a Teherán, mostrando la cámara su edificio emblemático.

Secuencias varias documentales con cámara loca, banda de ruidos infernal y pueblo gesticulando. Es un acierto. Hablan por sí solas del odio, amenazas e imprevisión que pueden tomar los acontecimientos.

Recomposición con tiras papel destruido de fotos rehenes por medios primitivos.

El protagonista se debate entre la esperanza, la frustración y el alcohol.

Escena encuentro policía iraní y sirvienta embajada canadiense. Pocas palabras y mucha cámara. Excelente mirada de la mujer hablando el alma en sus ojos.

Escenas de telefax mecánicos. Su ritmo trepidante contagia al film y al espectador, elevando el suspense.

Relatos de audio, escasos en cine:

La banda de ruidos no deja oír un tema musical delicado, que simboliza la voz de una mujer atrapada.

Los toques de batería entre la banda de ruidos de la calle, simulando latidos del corazón de los rehenes.

Dirección

Insuperable, manejando las variables de la película.

Tensión

El mismo tema de la retención de rehenes y su inimaginable liberación la propician.

Ritmo

Las aportaciones de secuencias tipo documental, violentas en fondo y forma, lo fuerzan.

Suspense

El director ha sabido ocultar con maestría cualquier atisbo de solución en las diferentes tramas de la película hasta el final.

- Guion

Guion frenético, marcado por el ritmo de los acontecimientos.

Guion de lujo adaptado al referido ritmo con toques aleatorios de humor, cargado de filosofía, crítica encubierta, sugerencias y definiciones geniales.

Cito frases:

¿Quién va a ver el film? Todo el que tenga ojos. Realismo

Los iraníes se desayunarían con sangre de la CIA, expresión de odio, odio y odio.

Hollywood vive de la mentira, se mueve en el dinero. Crítica.

Me meé a su lado en los globos de oro. Crítica.

Mi historia es como el espacio de la gente entre un arma en su cabeza y ésta.

En el filo de la espada.

Polarización relatos CIA- ayatolás. No se escuchan.

¿Puedo entrar? Del protagonista. Sugerencia, que define y explica varias escenas.

- Planting

Escena del anillo, que sugiere la incertidumbre de la vuelta.

- Banda sonora

Excelentes temas musicales con ritmos filoárabes.

Banda de ruidos tan buena, que participa y guía los relatos. Dos ejemplos:

La banda de ruidos no deja oír un tema musical delicado, que simboliza la voz de una mujer atrapada. Su persona, su libertad, es silenciada, ahogada, por la turba.

Los toques de batería entre la banda de ruidos de la calle, simulando latidos del corazón de los rehenes, camino de su liberación, guían al espectador en el suspense *in crescendo* del momento.

- Escenarios y caracterizaciones

Lo suplen la calle y abundantes aportaciones tipo documental, que infunden en el espectador aire fresco y sensación, ojo, sólo sensación de veracidad del film.

- Interpretaciones

Buena interpretación del protagonista, los demás pasan desapercibidos.

- Final

El protagonista recupera su vida, el amor de su familia y los rehenes la normalidad de sus vidas. La honra nacional, festejada por autoridades y el entorno de la mentira de Hollywood, paralelo al otro final, es una crítica inteligente a su superficialidad, falta de sacrificio, zancadillas en el proceso de liberación ...

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Crítica al intervencionismo y modo de vida americano.

Recordar que es una constante en la historia americana:

Falsas acusaciones a España del hundimiento del Maine para provocar su intervención, y quedarse con Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Intervención de la Cía en El Salvador, Nicaragua, Chile, Argentina: Escuadrones de la muerte, Contra, Asesinatos Monseñor Óscar Romero, Ignacio Ellacuría y varios más para frenar el avance socialista en América.

Guerra Irak. Fabricación de falsas pruebas para intervenir.

Vietnam. Recuperación de su moral al estilo Rambo, que son salidas en falso.

Recordad que habla a las claras de la mentira de Hollywood..

Manipulaciones e intervenciones descaradas por intereses geoestratégicos, que refleja de maravilla el documental previo al film. Tienen otras fuentes de energía, pero quieren agotar el petróleo, rentabilizar con egoísmo su inversión, aun a sabiendas de tensiones y contaminación. Imposición del Sha y mantenimiento de éste, lujo insultante para la miseria del pueblo. Y de estas circunstancias: terreno abonado por el Islam, intereses geoestratégicos injustos

falta de humanismo y de tacto surge el monstruo incontrolable, que vemos en el film y amenaza toda dignidad humana.

Escena en el avión de retorno con las bebidas alcohólicas. Después de casi perecer no hay nada más importante que celebrarlo con alcohol. Ácida crítica. Distorsión de la realidad. Con la liberación de rehenes han ganado una batallita, no la guerra. Pero lo presentan como un éxito nacional. Ácida crítica.

Crítica al mundo islámico.

Ausencia de razonamiento y de espacios de libertad personal y comunitaria. Involucionismo, odio ciego y frenético al mundo ajeno al Islam. Quedan reflejados de maravilla con las aportaciones de secuencias tipo documental.

César Herrero Hernansanz

17, Alacrán enamorado

Santiago A. Zannou, 2013, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 23-05-2014

- Género

Drama

- Título

Poco adecuado, sin gancho, no pega ni con cola.

- Mensaje resumido inicio película

Aceptable. Sangre, violencia, decisión de levantarse. Buen discurso fascista *in crescendo sostenido*, señalando sutilmente el campo fascista, más amplio por el silencio de la sociedad, que por sus propios medios.

- Cámara

Primeros planos técnicamente buenos, pero inexpresivos, no consiguen extraer el alma de los personajes.

- Relato

Relatos de cámara

Cuando la trama es pasiva, logra ofrecer al espectador algunos relatos aceptables como las razzias nasis, cazas de brujas, quema de emblemas ... boxeador negro.

Recurso facilón a escenas de cama sin asomo de proyecto e idealización del amor.

El mejor relato, es muy bueno, se produce hacia el final del film, cuando la pareja de enamorados pasea y se entrecorta para el espectador, no para ellos, con destrucciones nasis. Es un sublime símbolo de que el amor construye y la violencia destruye.

Dirección

Anodina. Salvo en escenas contadas no se aprecia el sello del director.

Tensión

Violencia más que tensión.

Suspense

Débil porque la trama es mediocre. El film se hace aburrido.

Paso secuencias y escenas

Cortantes, rígidas, sin tránsito.

- Guion

Muy lineal.

Exceso de lenguaje popular barriobajero con blasfemias y exabruptos, recurso popular facilón, que rebaja el nivel de la película.

- Banda sonora

Excesivo recurso facilón a la música para llevar al espectador a situaciones emotivas, que no consigue mediante guión, interpretación y cámara.

Diálogos

Pésima grabación de audio. No se entienden bien los diálogos.

- Escenarios y caracterizaciones

Excesivos tatuajes negros del protagonista en el último combate de boxeo.

- Interpretaciones

Mediocres

- Final

El amor une, construye, la violencia separa y destruye.

De la violencia no se sale con más violencia propia o ajena.

Excepto contadas secuencias de entrenador, boxeador negro, y limpiadora, abrumadora inmersión en el mundo de la pasión a ras de tierra: violencia y erótica sexual, sin respiros, ni atisbos de idealización, delicadeza, humanismo ... que elaboran un film pesimista, sin salidas humanas.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Amor

El amor une, ayuda, facilita la vida.

El odio la enreda y aniquila.

Nacismo

Buena relación nacismo-boxeo. Une ambos mundos, lo que refuerza la violencia del primero.

Perfiles psicológicos

El odio resta energía y posibilidades de éxito en cualquier actividad humana, más en las intensas y estresantes.

Humanismo, perdón, amor y actividad física sana son excelentes ayudas para salir de baches, ambientes y encerronas humanas.

El silencio de las mayorías aumenta el campo real de los violentos.

César Herrero Hernansanz

18, El profesor

Tony Caye, 2011, EEUU

Sugerencias antes de la proyección:

Buena dirección
Buena actuación del protagonista
Excelentes planos de todo tipo
Juego de colores
Poesía

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 05-06-2014

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

El título en español *El profesor* no hace honor a la película. El inglés *Detachment*, desapego, incomunicación, es excelente porque en una palabra resume el film.

- Mensaje resumido inicio película

Excelente por original y fidedigno. Durante la secuencia de créditos van apareciendo relatos de *voz en off e in vivo*, que sin ser guión convencional por monólogos largos, lo son por interpretación, y reflejan estados de ánimo variopintos sin conexión entre sí o con voz de personajes sin relación. Nos adelantan de manera magistral la película.

- Cámara

Muy buen trabajo de cámara en su diversa variedad de planos.

- Relato

Los dibujitos son excelentes y poéticas escenas de relatos de cámara. Quizás el mejor el que relata la muerte de su abuelo con unas nubes pasando y un edificio que se derrumba.

Cuando el protagonista hace referencia en el guión a que *los problemas viajan con nosotros* la cámara se recrea haciéndolos realidad, exteriorizando su interioridad descarnada, vacía, incluso con escenas de vidas ajenas. Tipo de relatos muy frecuentes en el film y que plasman a la perfección el mundo interior vacío y desconexo.

Cuando una colega del instituto habla con el protagonista de una posible relación entre ellos, la cámara, ajena a la conversación, relata el deseo e imaginación del profesor, que es el amor a la prostituta.

Exteriorización plástica del relato hablado, como el del profesor que se creía invisible.

Excelente relato de cámara el de la directora del instituto dando instrucciones por micrófono y tumbada en el suelo, que refleja sin una palabra su estado de ánimo.

Hay un excelente relato de audio. Se trata de los insistentes golpes en la puerta en la escena culmen del amor, cuando la prostituta está aupada y abrazada al profesor, cuyo simbolismo es que el mundo exterior quiere interrumpir ese amor.

Tal vez el mejor relato de cámara sea el del final con una panorámica de hojas secas en un camino, que resume la filosofía del film y es su epílogo.

Así sucede en todo el film. Jamás había visto una exteriorización tan evidente de la conciencia a través de la cámara.

Dirección

Inmejorable, muy poética y con magníficos recursos nuevos.

Ritmo

No se hace pesada, lo que dice mucho a favor de su buen ritmo.

Suspense

Se mantiene hasta el final el desenlace del amor entre profesor y prostituta.

Enlaces escenas y secuencias

En alguna ocasión se vale de breves dibujos para pasar de secuencia o iniciarla. Bello.

- Guion

Excelente guión.

Paso de una conciencia a otra con el mismo diálogo, por ejemplo entre varias parejas, sin que resulte violentado el guión. Estos trucos son malabarismos de director.

- Planting

También se sirve de los referidos dibujos para avisarnos de futuras escenas o secuencias.

- Banda sonora

Tema musical permanente y discreto. En muy pocos momentos se eleva, se limita a acompañar. Sabia medida de la banda musical, que respeta los momentos de cámara y guión, que en el buen film tienen preeminencia.

- Escenarios y caracterizaciones

Exterior prostíbulo rojo.

Blancos de fondo en el intento del profesor de liberar a la prostituta, que no soporta su amor desinteresado.

- Luminosidad

Rojos, grises y escasos blancos, referentes a diversos ambientes y estados de ánimo: prostitución, mediocridad, vacío ... ancianidad y ausencia de maldad.

- Interpretaciones

El profesor, extraordinaria.

- Final

Muestra con agobio el aislamiento y vacío personal de nuestra sociedad, pero sin trascendencia, ni esperanza. La única salida posible es el amor, un amor que no es suficientemente fuerte como para despejar el horizonte de dudas.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Vacuidad

Consecuencia de la poda de valores en personas y horizonte, que lleva a no percibir la realidad

Protagonista en el guión: *Soy dinero. Me han comprado y vendido muchas veces. Soy joven y viejo. Los problemas viajan con nosotros.*

Somos mercancía y muñecos.

Contradicción fundamental de nuestro tiempo: en el mundo de las comunicaciones hay más aislamiento que nunca, porque se ha cortado la comunicación esencial, que nos une a todos. Se ha desterrado de nuestro mundo, a Dios, al amor. El hombre es ante todo un ser social. De aquí, el vacío que se respira y transpira.

En el discurso de las verdades contradictorias, nos ofrece la única herramienta a nuestro alcance para luchar por la verdad: hay que controlar y dominar, la ignorancia cultural que nos llega, para salir de esa situación. Y esta herramienta es nuestra.

Grandeza de la condición humana, que encarna el protagonista

Lo importante es ser fiel a sí mismo, (guión).

No le importa sufrir y soportar impertinencias y vejaciones en su persona, pero no soporta que maltraten al débil, le saca de sus casillas (prostituta, abuelo, alumnos ...)

Intento de liberar a la prostituta, la cual no soporta su amor desinteresado.

En el mundo vacío y desconexo, en que se mueve el profesor, tal vez podríamos considerarle algo Quijote, aunque su utopía es limitada, claro.

La gran ventaja del profesor en su mundo es que siempre lleva presente y activo al niño, que fue. Es quien le da fuerzas para vivir ese vacío sin sentido, para el amor a la prostituta, abuelo, alumnos ... El niño le da una clarividencia y sensibilidad especial. Incluso en alguna ocasión ante su abuelo, toma la voz de niño, que hace más creíble esta figura.

Amor

En todo el film no hay más amor de pareja que el de la prostituta por el profesor. Éste en cambio la profesa un amor desinteresado, trascendido, para rescatarla de la prostitución. En buena lógica no se entienden, porque a la

prostituta le falta el amor trascendido, más allá del sexual y de pareja y al profesor le falta el amor de pareja.

César Herrero Hernansanz

19, La vida de Pi

Ang Lee, 2012, EEUU

Sugerencias antes de la proyección:

Muy premiada.

Guion muy sugerente, entre fantasía y realidad.

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 19-06-2014

Crítica personal.

- Género

Aventuras

- Título

Muy bueno. Pi es casi un genio en su niñez con la explicación matemática de su nombre y en la aventura, casi fuera de la realidad.

- Cámara

Muy buena fotografía

Planos

Excelentes planos contrapicados de Pi y tigre en la barca para expresar que están en los huesos.

- Relato

Excelentes y abundantes relatos de cámara.

En la introducción a la escena de la piscina de París combina cámara y audio con un vals parisino.

Genial relato explotando el nombre de Pi, Π.

Buenos relatos combinando *voz en off* y *reality*.

Excelente relato del amor incipiente, insinuante, entre bambalinas.

Genial relato del paso de niñez a adolescencia en la escena del tigre y la cabra. Desaparecen ilusión, fantasía, magia y aparece la fiera, el mundo de las pasiones del subconsciente, y la imposición del adoctrinamiento de padres y sociedad.

Relatos fantásticos de peces voladores y mangostas.

Las alucinaciones por sol, soledad y falta alimentación borran la frontera entre fantasía y realidad.

Relato malvado de la muela.

Simbolismos

En los relatos de aventura, la naturaleza simboliza los estados de ánimo de Pi, unas veces muy convulsos, otras, deliciosamente apacibles.

La armonía llega a Pi cuando no ve al tigre, el mundo indómito y pasional de su subconsciente, como adversario con el que no puede convivir, sino que lo integra en su persona como necesario y parte de su vida con el predominio, claro está, de su mundo espiritual, su persona, que doma y amaestra a la fiera.

Las mangostas simbolizan pasiones del subconsciente de Pi integradas, el tigre sigue un proceso más largo y costoso, pero lo conseguirá.

El tigre se amansa, vuelve a la naturaleza, se pierde en la isla de nuestro subconsciente.

La clave para entender que el mundo de Pi es fantástico, no es real, se da al final del film en el relato de la isla fantástica, que sólo veía Pi y no el resto de humanos.

Las historias que podamos crearnos simbolizan las diversas formas y caminos de vivir nuestra vida.

Dirección

Excelente, muy trabajada. Tal vez haya un reconocimiento, aunque lejano, al Viejo y el mar de Ernest Hemingway.

Ritmo

Mantenido en todo el film en simbiosis con el suspense.

Suspense

A pesar de carecer de guión y trama convencionales mantiene el suspense hasta el final, incluso con poderosos golpes de efecto como desvelar al final que Pi era el tigre.

Enlaces de escenas y secuencias

Mediante sencillos y bellos fundidos en gris, casi imperceptibles.

- **Guión**

Muy bueno. La constante simbiosis de personajes con voz en off y relatos *in vivo* propios o ajenos, escenas y secuencias en diferentes planos temporales y la presencia de animales personificados en el guión, puede descolocar, dislocar, a espectadores poco imaginativos, pero aporta una belleza plástica increíble. Se aprecia en esto la mano del director.

- **Banda sonora**

Excelentes temas musicales. Variados y adaptados a cada momento psicológico. Vals parisino que en la escena de la piscina guía a París, antes que lo indique la cámara.

- **Escenarios y efectos especiales**

La creación digital de escenarios marítimos con la mar apaciguada son extraordinariamente bellos y las tormentas marítimas, titánicas, confieren a la aventura en el mar carácter grandioso, de odisea.

- **Grises**

Los grises de las largas tormentas marinas reflejan el interior de Pi.

- Final

Magnífico film. Titánica lucha de Pi con su mundo salvaje, el mundo de la subconsciencia, que sólo logra apaciguar cuando lo asume e integra en su vida desde su superioridad espiritual, representado por la persona de Pi, que domina a la fiera, con la ayuda de Dios.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Fantasía

Relato de voz: Cuento de su tío, que era buen nadador porque de pequeño tenía agua en los pulmones y para eliminársela le cogían de las piernas y le sacudían cabeza abajo.

Relato de voz: Cuento de la isla.

Relato de voz: Cuento de la muela humana, que controlaba el mundo de la isla.

Aportes psicológicos

Guión: *Recuerdo todo menos el adiós.* Las personas tendemos a olvidar, ocultar los malos tragos.

Guión: *Toda seguridad es inseguridad ante las terribles fuerzas de la naturaleza,* incluyendo aquí el subconsciente. Debilidad personal.

Guión: *El hambre puede cambiar todo lo que uno no sabe de sí mismo.* La necesidad despierta la inteligencia y espolea la voluntad.

Relato de cámara: Alucinaciones por sol, soledad y falta alimentación borran la frontera entre fantasía y realidad.

Relato de cámara: En el subconsciente de Pi hay pasiones integradas, las mangostas, y pasiones en proceso de integración, el tigre.

Guión: *No somos conscientes de las ayudas que recibimos de padres, amigos, animales, naturaleza y no sabemos agradecerlo.*

Relato de cámara: El tigre se amansa, vuelve a la naturaleza, se pierde en la isla de nuestro subconsciente.

Guión: La mejor historia que podemos crearnos para vivir nuestra vida es la que armoniza y empatiza con nuestro mundo como la historia de Pi con su mundo, o la de Dios con los hombres.

Dios

Continuo interrogar y platicar de Pi con Dios sobre su existencia.

Su fe le da fuerzas a Pi para superar la aventura en el mar.

César Herrero Hernansanz

20, Pequeño

Edu González, 2014, España

Cortometraje
Dibujos animados
Tropofilm

Título que le daría yo: Yo de mayor quiero ser pequeño

Pequeño, en sus tres minutos de duración, nos hace llegar un mensaje tan nítido, poético y expresivo con plenitud de cámara, guión, voz y efectos musicales, que es difícil no percibir su resplandor y emocionarse.

Como veréis, no hacen falta tantos medios extraordinarios, actores a precio de oro, publicistas metiendo el producto por los ojos ... Simplemente, unos dibujos animados, ideas claras y bucear hasta desenmascarar los problemas.

El film desenmascara las contradicciones del mundo adulto, que creemos perfecto y sublime, cuando en realidad son tapaderas de autoengaños, querer aparecer lo que no se es, avaricias, dinero y consumismo. ¿Merece la pena esa felicidad?

Sólo el niño entiende la vida mediante reflexión, no la reflexión de los adultos, sino la reflexión desinteresada y fantasía.

El mensaje es claro. *Yo, de mayor, quiero ser pequeño*, es decir quiero seguir siendo niño.

Sabia lección, porque ningún adulto, que no haya sido feliz de niño, haya recuperado y asuma a su niño, será feliz. Se le cerrarán las puertas de la felicidad y de Dios, porque hay que ser como niños, vivir con esa inocencia confiada, aun en la plenitud de la vida.

<https://www.youtube.com/watch?v=brYtzu8aH0c>

Murcia, 28 de junio de 2014.
César Herrero Hernansanz

21, El oso

Jean-Jacques Annaud, 1988, Francia

Así es, Miguel Ángel. Se trata de una secuencia de la película El Oso, cuya ficha os adjunto. Es la mejor secuencia de la película, junto con la de la osa comiendo el panal de miel, que cae y muere, por lo que el oseño queda huérfano.

En esto consiste el saber ver cine, en captar los mensajes del director, y aceptarlo o rechazarlo. Hay quien no ve más allá de sus narices, de escenas salvajes y violentas, que lo son. Pero son simbólicas de los peligros de la tentación humana, que describe genialmente. Observaréis que el oseño, en sus jadeos y suspiros, parece humanizarse y musitar pequeños monosílabos. Es un guiño, un mensaje al espectador para hacerle saber que detrás del oso está la persona, que representa a la persona. Y el puma, naturalmente, la perversidad, las fuerzas brutas y del mal, el diablo.

La secuencia tiene mensajes en varios niveles:

1 - Evolución. Conservación de las especies, lucha descarnada por la vida en oseño y puma.

2 - Evolución. Se descubren en el oseño rasgos de antropofismo psicológico.

3 - Peligros. Los peligros del oseño describen magistralmente los caminos de las tentaciones y cómo es muy difícil o imposible salir solos de los acechos del mal. Cuando de alguna manera el mal nos alcanza, nos produce daños, cuyas secuelas son impredecibles. Pero siempre tenemos a mano, si la invocamos, la protección de Dios, que no nos abandona.

4 - Aparición de una criatura oculta. En los momentos de máxima angustia aparece una nueva criatura, que se valora mucho. En el caso del oseño su hominización y humanización, que es simbolismo de la criatura sobrenatural en el hombre cuando se encuentra en situaciones límite.

https://www.youtube.com/watch?v=h-5UFjvJZic&feature=player_detailpage

Un abrazo, César.

22, La vida secreta de Walter Mitty

Ben Stiller, 2013, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 09-10-2014

Crítica personal.

- Género

Aventuras en clave de comedia.

No se mantiene la aventura porque falta espíritu, caldo de aventura, ni la comedia porque no lo propician guión, cámara, música u otros medios. Es un híbrido raro.

Hubiera llegado mejor, con más éxito, por el camino del drama psicológico, que lleva todas las papeletas para haber triunfado.

- Título

Muy adecuado porque expresa el mundo interior de Walter Mitty.

- Mensaje resumido inicio película

Muy bueno. La primera secuencia, anterior a los créditos, con intentos del protagonista por buscar novia por Internet, planos lentos y prolongados de su inmersión en un pasillo estrecho e interminable, agobio de edificios en contrapicado y el tráfico endiablado de vías y trenes, que no le dejan espacio para su intimidad, resume perfectamente la personalidad del protagonista, una persona inadaptada al medio. Por lo que debe soñar fuera de sí.

- Cámara

El trabajo mejor y más destacado del film está en la cámara. Es un acierto, porque en un campo tan etéreo como imaginación, sueños y delirios las escenas de cámara absorben con enorme ventaja a guión y otros medios. Escenas destacables de cámara son:

La intuición de la explosión y sus peripecias a lo superman en edificios y persecución.

Escenas de declaraciones de amor. Las hojas volando, una metáfora preciosa.

Escenas de peleas.

Escenas de ancianos.

Personaje que le llama.

Despegue de avión con planos cenitales. Es una metáfora. Quiere decir que así se sitúa el protagonista sobre su mundo y que va como una moto. Muy bello.

Delirio de bandada de pájaros, transformándose en rostro de mujer, de su amada.

Dependencia del niño, siempre a cuestas con su muñeco, que estira (niñez) a placer.

Escenas de helicóptero, barco y volcán.

- Dirección

Aceptable

- Ritmo

Las tres primeras partes muy plomizo, ha ocupado demasiado espacio para describir la problemática del protagonista.

La última cuarta parte trepidante.

- Guión

Salvo algunos momentos, pasa desapercibido.

- Banda sonora

Aceptable

- Interpretaciones

La del protagonista buena, el resto desapercibidas.

- Final

Final feliz del amor y rehabilitación profesional grandilocuente. Escasamente trabajadas en el film, llegan casi de sopetón. Lo cual resulta poco creíble.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Aparecen dos tesis, que, aunque independientes, están ligadas entre sí.

El drama de la persona ausente, fuera de sí, que se rehabilita por terapia de choque con los imprevistos de helicóptero, barco y volcán, a cuyo proceso se aficiona el protagonista con el viaje al Himalaya.

El tratamiento de que utopía, sueños y delirios, muy bien descritos como fuera de la realidad en los tres primeros cuartos de la película y la realidad descrita en el último cuarto del film, se entrecruzan de tal manera –la realidad de los sueños y la irrealidad el viaje al Himalaya con sus imposibles- que nos participa de la realidad de los sueños y de los sueños del viaje al Himalaya.

Es decir, no se puede delimitar de manera nítida la frontera de sueños y realidad, porque todo participa de sueños y realidad,

Bello mensaje.

César Herrero Hernansanz

23, Una historia verdadera

David Lynch, 1999, EEUU

Sugerencias antes de la proyección:

El cine de David Lynch es social

Este film pretende la dinamización de mayores

La película resalta el lenguaje de imagen

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 24-10-2013

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Muy sugestivo. Tiene dimensión trascendente, porque hace alusión no a su vida rutinaria, sino a lo que el amor es capaz de conseguir.

- Mensaje resumido inicio película

El mundo de Alvin, el protagonista, queda limitado al mundo rural, relación con vecinos y recuerdos de guerras y tragedias familiares. Lo resume en unos silenciosos planos de maizales. Bueno.

- Cámara

El trabajo de cámara es extraordinario, sobresaliente. Por citar algunos:

Perspectivas infinitas de maizales, proyectando su vida.

Perspectivas de carreteras infinitas, que facilitan la ralentización del ritmo del film.

Media docena larga de puestas de sol, cada vez más en el ocaso, que relatan su edad, estado de ánimo y proximidad del final del viaje.

Varias tomas largas y pausadas de la bóveda celeste, que simbolizan la esperanza de encontrar con vida a su hermano.

El guión verbal pausado permite a la cámara tomar excelentes primeros planos de gestos, muecas, dudas, silencios ... aportando al film el mundo interior de los actores. Genial.

Grises de los pasos de secuencias, que nos relatan y recuerdan al inicio de cada secuencia que se trata de una vida gris, que despierta a la vida.

- Relato

Dirección

Excelente trabajo de dirección, sobre todo por rentabilizar una historia normalita, sin contrastes, ni contrapuntos, incluso monótona, en apasionante aventura personal. A lo que contribuyen el ritmo pausado de guión, silencios,

temas musicales, adaptándolo con sabiduría a las posibilidades del protagonista.

Ritmo

Aumenta progresiva y ligeramente a través de los temas musicales.

Enlaces de secuencias

Casi todas en grises prolongados varios segundos. Lo cual es un acierto. Nos recuerda que el protagonista parte de una vida gris en edad, entorno y vida social.

- Guión

Extraordinario. Más bien escaso, muy pausado y con muchos silencios, lo cual deja espacio a la cámara. Los silencios hablan.

- Planting

Una pelota rodando sola y después el niño. Este planting tiene dos funciones. Relatarnos los delirios de Rose, la hija de Alvin, que los descubre al final del film, y el momento de la decisión de Alvin, que le renueva de vitalidad.

- Banda sonora

Tiene media docena de temas musicales, utilizados sabiamente en el film según conveniencia psicológica: esperanza, dudas, problemas, recreación de la naturaleza ... Lo cual es mérito del director.

- Interpretaciones

Genial la interpretación del protagonista.

- Final

Feliz porque Alvin se reconcilia con su hermano.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La tesis va más allá del mero planteamiento del anciano que saca fuerzas, no se sabe de dónde, para reconciliarse con su hermano Lyle, que había padecido un infarto.

Alvin se mira en su interior y asume que no estuvo acertado con su hermano, no le importa la actitud de éste, y decide pedirle perdón personalmente antes de que muera.

Precisamente en su decisión está la fuente de energía. El perdón le libera de miedos, trabas, ataduras ... Este desbroce hace que el manantial del amor brote con toda su intensidad, dotándole de amor, felicidad, vitalidad, sabiduría

...

Destaco algunas secuencias de la sabiduría del protagonista: serenidad y seguridad que trasmite en su relación con la joven embarazada, con la mujer que atropelló al ciervo, con ciclistas y campistas, en la reparación del cortacésped, con el anciano relatando las batallas de la guerra, con el cura católico del cementerio ... Aunque Lyle perdona, lo hace sin andar el camino del perdón, ir al encuentro del otro, en cuyo camino se encuentra el amor y la felicidad, se encuentra a Dios. Sus rostros expresan este contraste maravillosamente.

Trasladándolo al plano de la fe, el relato de Alvin es la plasmación de la parábola del Hijo Pródigo de Jesús, que vuelve al padre a pedirle perdón. Personalmente me atrevo a expresarlo en términos de bienaventuranza: Dichosos los que andan los caminos del perdón porque encontrarán a Dios.

César Herrero Hernansanz

24, El último concierto

Yaron Zilberman, 2012, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 23-10-2013

Sugerencias antes de la proyección:

Puede parecer un film lento

Buenas interpretaciones

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Bien definido

- Sinopsis

Sinopsis perfecta, en tanto en cuanto nos presenta un concierto con su estructura: trípodes, instrumentos, salón, que parece vacío de público (sólo se perciben cabezas desde atrás). Un símil de cámara perfecto para mantener el clímax y decirnos que empieza la función, empieza la vida, cuando se va desvelando la escena. Sensacional. Escena que se repite casi al final para relatarnos que el párkinson les fuerza a empezar de nuevo.

- Cámara

Por necesidad del film proliferan primeros planos y planos medios. Los primeros para extraer el interior de los personajes y los segundos para expresar la necesaria sintonía, implicación e imbricación del artista con autor a través de su expresión interior, exterior e instrumento musical.

Buenos relatos de cámara los descritos en la sinopsis.

En la escena de habitación del músico y la joven, hija de compañeros, la banda musical intensa se corta bruscamente para dar lugar al encuentro de amantes y dejar paso a la cámara que relata sus rostros. Muy bueno.

Desenlace final de amores y cuarteto sólo cámara y música de interpretación, precioso.

- Relato

Dirección extraordinaria.

Ritmo

Adecuado al lento desarrollo de piezas musicales clásicas y a la evolución de personajes mayores con su mundo hecho, excepto las tres jóvenes, que no aportan nada a la película, parece un postizo, tal vez para dinamizar, revitalizar

a los personajes, del cual podría prescindir perfectamente el film, sin que se note.

Suspense

El desenlace de los amores heridos y párkinson, normales. La única trama con suspense es la decisión del protagonista de su sustitución, que, además, sirve de clave para el desenlace de los amores heridos. Este tipo de film no necesita de suspense.

Simbolismo

Lo más bello de esta cinta es la metáfora de principio a fin de película, de que la música es un retazo de vida y la vida es un retazo de música.

La música es un retazo de vida porque el creador de una pieza musical, por ejemplo Beethoven, plasma un trozo de vida con sus variaciones en el libreto. El artista o intérprete, para ser auténtico, percibir y transmitir su riqueza, debe interiorizar y sintonizar con el creador, aportando su riqueza personal, son las notaciones a mano en los libretos. Y cada intérprete debe adaptarse y sintonizar con el resto, en este caso un cuarteto, cuyo conjunto nos hace llegar la pieza musical. Es evidente que se trata de secuencias de convivencia humana.

El cuarteto requiere sacrificios, trabajo, armonía, adaptación, ritmo, guardar distancias y tiempos ... o sea, convivencia humana y toda convivencia humana por su riqueza de variaciones y matices es una rica pieza musical.

Es lo que nos hace llegar con los problemas humanos, que interfieren en la música, los problemas de interpretación musical: ritmos, interiorizaciones, primeros y segundos violines, anotaciones personales en libretos ... interfiriendo a su vez los problemas y exigencias musicales en la convivencia humana.

Además, hay lenguaje común. Los primeros y segundos violines se pueden aplicar al tema musical o a personalidades humanas. Sin contrapunto nada destacaría. Las anotaciones en libretos son metáfora de experiencias o diarios personales. El desenlace del film, reconciliación de amores heridos, convivencia y armonía personal del cuarto, lo expresa la cámara con música, sin una palabra.

- **Guión**

Extraordinario, parco en palabras y rico en gestos. El párkinson es anecdótico, apenas tiene incidencia en el film. La carga del film se desplaza casi de inmediato del párkinson a la convivencia del cuarteto.

- **Banda sonora**

Buena y abundante, casi como de trasfondo, sin agobios. Sólo resalta los instrumentos en concierto, como si tuvieran voz propia.

- **Escenarios y caracterizaciones**

Excelentes exteriores

- **Interpretaciones**

Extraordinarias las del cuarteto, sobre todo del protagonista.

- Final

Final feliz de los amores heridos y viabilidad del cuarteto.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Las infidelidades en el amor lo hieren de muerte. A nivel humano es casi un milagro recuperarlo sin la intervención de otros factores. En este caso ha sido la genialidad de la música y la manita de ...

El film nos relata casi de puntillas la sabiduría del protagonista, que asume con plenitud, valentía y sinceridad las cargas de la vida, en su caso el párkinson, y las resuelve con serenidad, en silencio, sin alharacas, ni tensiones internas o externas, a años luz de la conflictividad ... dando lugar a una balsámica sabiduría ... la manita que necesitaba el amor.

César Herrero Hernansanz

25, Vivir es fácil con los ojos cerrados

David Trueba, 2013, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 06-11-2014

Sugerencias antes de la proyección:

Fotografía, buena

Banda sonora, buena

Historia, buena

Mensaje, abundante

Crítica personal.

- Género

Comedia

- Título

Copiado de *Living is easy with eyes closed*, una estrofa de la canción de los Beatles: **Stranberry Fields Forever, (Campos de Fresa por Siempre)**. El título es perfecto, porque todo el film transcurre con una venda en los ojos, de espaldas a la realidad.

- Cámara

Hay unas cuantas escenas de cámara muy buenas:

Abundantes fotogramas llenos de *Help*.

En el viaje a Almería Juanjo, el adolescente escapado de casa, habla por teléfono con su madre, que le alaba su dibujo de ella, que enmarcará. Previamente la cámara muestra sobre las piernas de Juanjo un dibujo a lápiz o bolígrafo de una trompeta, que relata en breve y bello fotograma las habilidades y autoestima de Juanjo, el reconocimiento de su madre y la sintonía de ambos.

Al final del film, en la vuelta a casa de Juanjo, la cámara muestra sobre sus piernas varios fotogramas de un dibujo a bolígrafo del protagonista para relatarnos el afecto y amistad, que ha dejado el profesor en su alma y lo lleva con él.

Parece que nadie quiere abrir los ojos y ver la realidad, se recurre al recurso psicológico de relacionarlo con el miedo y la cámara describe magistralmente el cambio, la superación del miedo con el coche, arrasando las tomateras de un violento energúmeno.

- Relato

Dirección

Me ha dado la impresión de que es algo monótona, sin cansar, aunque ha sabido adaptarse al ritmo vital de los años sesenta.

Ritmo

La primera secuencia es muy aburrida, sin ritmo.

A partir del encuentro del profesor y Belén en la gasolinera, cambia sin transición a un ritmo muy pegadizo.

Suspense

Los únicos suspenses bien mantenidos para revelarlos al final del film son:

El apodo de Antonio, el profesor, el *Quinto Beatle*, que consigue su efecto de fan.

Abrir los ojos, superación del miedo arrasando las tomateras con el coche.

- Guión

Aceptable. En ocasiones recurre a silencios y gestos, que le enriquecen.

- Banda sonora

Aceptable con fondo de guitarra y ruido la mayor parte del film.

Muy buena al final con la canción de los Beatles.

- Escenarios y caracterizaciones

La perfecta escenificación de los años sesenta con la aportación de filmaciones de la época y la falta de expresividad cultural de personajes propios del sur y niños tal vez constituya el mayor éxito de la película.

- Interpretaciones

Javier Cámara encarna el personaje a la perfección.

- Final

El desenlace es parcial. Sólo se abren los ojos a medias y en contados personajes, que lo simbolizan el coche de Antonio, ¿sin coche hubiera sido capaz de algo?, y Juanjo y Belén, cuyo futuro parece tambalearse por falta de experiencia, la indecisión de Belén y el padre de Juanjo. El único personaje que conoce su realidad y la vive conscientemente es el tabernero, el catalán, que asume la deficiencia de su hijo, ama a su mujer italiana a pesar de sus infidelidades, eso es amor, y sitúa a los otros personajes en la realidad, aunque la escamoteen.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El primer mensaje es de alienación.

Se describe muy bien la alienación del fan, que vive fuera de sí, en el mundo del ídolo, apenas se percibe su personalidad. Por el contrario, se percibe su debilidad psicológica, pues tiene que valerse del coche, un objeto extrapersonal e insensible, para superar el miedo.

Asimismo, describe el entorno del fan, ajeno al fanatismo, pero que también vive fuera de la realidad, tal vez por una mezcla de causas sociales, políticas y culturales. No se quiere ver la situación social y política (dictadura), se mira a otra parte ante problemas de familia (adolescencia), educación (collejas), trabajo e incluso no se tiene la sensibilidad necesaria para ver el hambre, que simbolizan dos niños, vendiendo higos chumbos. Incluso a uno se le quiere contentar con un balón de fútbol.

Todos, absolutamente todos, necesitamos ayuda, *¡Help!* Pero el film, salvo las escasas ayudas del profesor a Juanjo, Belén y el destrozo de las tomateras, no abre perspectivas de cómo conseguir las.

¿Hay un guiño a ciertos sectores queriendo explotar que nuestra ceguera era fruto de la presión social de la dictadura?

César Herrero Hernansanz

26, El mayordomo

Lee Daniels, 2013, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 20-11-2014

Sugerencias antes de la proyección:

El director se centra en el protagonista

Pinceladas de los presidentes americanos del período

Fotografía excelente

Toca el problema racial sin entrar a fondo

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Muy bueno, porque a través de su personalidad y actividad monta film y tesis.

- Sinopsis inicial

Centra el nudo gordiano en la esclavitud de los negros en Estados Unidos, precisando que se trata del punto de partida de evolución de acontecimientos, lo cual remarca separándolo de la película por unos créditos en pantalla.

- Cámara

Buena fotografía

Bello travelling convergente y relato de cámara a mitad del film de dos jóvenes en un callejón con trasluz de fondo, afanados en el amor (un beso) y ajenos a la violencia que les persigue.

Planting del reloj de bolsillo al inicio del film en el asesinato a sangre fría del padre del protagonista para reaparecer el reloj al final del film, también en manos del protagonista, y celebrar que ha sido llamado por el presidente de Estados Unidos. El simbolismo es evidente. Relata que en los aproximadamente sesenta años transcurridos la vida de los negros ha pasado de la esclavitud y asesinato a la libertad y consideración, señalando al mayordomo como principal artífice de tal liberación. Magnífica descripción.

- Relato

Excelente dirección

Para relatar la problemática de apartheid y segregación racial el director no recurre a la progresión normal de espacio y tiempo en el relato, sino a escenas cortas y contrapuestas a ritmo vertiginoso, como una acción-reacción explosiva sin continuidad, ni aparente relación. Por tanto, mete en el mismo saco tensión, ritmo y suspense y sacude al espectador con efecto de sorpresa y violencia. Muy bueno.

Pasos de secuencia a base de fundidos de cámara en clave de simbolismo. Sólo cito tres:

Fundido en gris, para expresar que la secuencia que va a empezar es gris, más bien negra. En ella suceden las terribles escenas del Kukus Clan.

Fundido en blanco, para expresar que la secuencia que da comienzo es de esperanza, en la que se producirán los felices acontecimientos de la eliminación de las barreras sociales entre blancos y negros.

Pacífico fotograma en color, pausado y más largo de lo habitual, con la esposa del protagonista bordando, para expresar la continuidad feliz de la vida familiar asentada.

- Banda sonora

Muchas bandas sonoras, cada cual adaptada al momento concreto, y silenciadas cuando el momento dramático lo requiere. Lo cual confiere a la banda sonora, tras cámara y guión, el papel de colaboradora de primer orden en el relato. Excelente novedad.

- Escenarios y caracterizaciones

Impresionante la escena del Kukus Clan

- Interpretaciones

Genial la interpretación del protagonista

- Final

Triunfo del buen hacer y no violencia

La paciencia y el amor del protagonista recuperan el amor de su esposa

Cualquier cosa es poco por recuperar a un hijo

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La tesis principal describe la epopeya de los negros de Estados Unidos en su camino de la esclavitud a la libertad y sus principales factores, que por orden de peso en el film y evolución son:

Violencia de blancos

Sufrimiento de negros

Amor de negros

Servicio de negros

Valía de negros

No violencia de negros con Martin Luther King a la cabeza

Labor de guante blanco y topo del protagonista negro

El amor está por encima de la violencia, no le intimida. Beso de los jóvenes

El film despide un tufillo de propaganda americana. Da la impresión como si todo girase progresivamente hasta la ocupación de la Casa Blanca por Obama, con lo cual se desvirtúa su aureola e intensidad de no violencia.

27, Aprendiz de gigoló

John Turturro, 2013, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 26-02-2015

Crítica personal.

- Género

Comedia

- Título

Bien definido, porque el gigoló de la película efectúa el papel de sicoterapeuta, no habitual en el mundo de la prostitución.

- Cámara

En la primera escena de sexo, plano cenital con los protagonistas sobre divanes, que define perfectamente el vacío, falta de perspectiva y estado emocional de los protagonistas. La banda musical lo descafeína un tanto.

Al término de la primera escena de sexo, para completar el relato del orgasmo, símil de una manguera de agua. La imagen podría haber sido buena si hubiera sido sugerida, pero en *reality* es esperpéntica.

El relato de cámara sólo se percibe en la lenta escena de amor del encuentro de la viuda y el gigoló enamorados

- Relato

En el desarrollo del film no hay espacio para los relatos de cámara, que lo ocupan guión agobiante, verborrea y banda musical con muchísimos temas, que asfixian a la cámara. Incluso hay una escena de sexo en que la banda musical relata y lleva al espectador a la escena, que se adivina.

- Dirección

Con bastantes lagunas.

- Guión

No destaca, agobiante, con mucha verborrea y pocas sugerencias. El histerismo no conduce a ninguna parte. Parece que estuviera creado exclusivamente para Woody Allen. En contadas ocasiones, cuando quiere resaltar una escena, elimina la banda musical. Aun así destaco tres frases o momentos:

Las mujeres piensan que *la sangre de los hombres es demasiado ácida*, al no seleccionarla los piojos. Ácida crítica a los hombres.

Donde hay amor hay dolor (no hay rosas sin espinas), dura realidad.

Esta podría ser una bonita historia de amor ... remedando al film Casablanca, especie de planting para decirnos de antemano que las vivencias han sido bonitas, pero cada uno de los enamorados tomará derroteros diferentes.

- Banda sonora

Multitud de temas de piezas populares conocidas, que el director utiliza según el momento emocional del film. Posiblemente no haya ninguna original de la película. Es agobiante, porque copan el 99% del tiempo del film, incluso algunas veces salen del film sin *minuendo*, con un corte brusco. Lo cual evidencia lagunas de dirección.

- Interpretaciones

No destaca ninguna. Las dos mejores son la de Woody Allen, a su manera (ceremonioso y seborreico) y la Vanessa Paradis, la viuda, que se enamora, que presta su candidez a la cámara.

- Final

En la inmundicia de un mundo desorientado y hundido surge el amor limpio, que salva el film.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

En un mundo vacío de valores, desorientado, sin perspectiva, ni esperanza, las personas buscan la solución de sus problemas y la felicidad en sus mismos charcos, lejos de Dios, es decir, en la dirección y lugar equivocados. En esta dinámica, el gigoló desempeña múltiples tareas de dama de compañía y sicoterapeuta. Y en uno de estos encuentros surge un amor limpio y fuerte, tan fuerte que le merma fuerzas para seguir actuando de gigoló. Maravillosa definición de que el amor, cuando es amor de verdad, copa íntegra a la persona y exige entrega completa.

Crítica del integrismo religioso, en este caso judío. Lo cual suena a que Woody Allen, judío, esté sacándose la espina de las críticas, que le hicieron.

César Herrero Hernansanz

28, Todas las mujeres

Mariano Barroso, 2013, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 12-03-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Guión escrito y pensado para una serie de TV, pero acabó en cine.

Crítica personal.

- Género

Comedia con algunos tintes de drama.

- Título

Más acertados, a mi entender, hubieran sido los títulos: *Las mujeres y Nacho* o *Nacho y las mujeres*, según se hubiera querido incidir en Nacho o en las mujeres.

- Sinopsis

Buena, porque refleja el concepto, que expresa de manada, mundo animal y bajas pasiones.

- Cámara

Cabe resaltar en el trabajo de cámara con primeros planos, los gestos y titubeos de Nacho, que definen los mecanismos de sus indecisiones y manipulaciones. Extraordinario.

Por lo demás la cámara pasa desapercibida.

- Relato

El único relato de cámara digno de mención, sin banda de ruidos ni guión, es el de Nacho poniéndose la chaqueta al final del film, indicando que la sicóloga le ha cambiado, tomando nueva personalidad y rumbo.

Dirección

Buena en los primeros planos de Nacho y en el ritmo creciente de las mujeres, que van cercándole.

Enlaces de secuencias

Muy natural con el cambio de mujer interlocutora, más parece teatro que cine.

- Guión

Bueno en cuanto está pensado para desvelar el mundo sórdido de Nacho. Demasiado protagonismo de Nacho, falta contrapeso de otros personajes.

Originalidad en cuanto el guión no es lineal con ritmo *in crescendo*, sino helicoidal estrechando cada vez más a Nacho con intensidad y carencia de salidas.

Exceso de verborrea, deja poco espacio a la cámara.

- Banda sonora

Aceptable.

- Interpretaciones

Nacho, fabuloso. El resto de actores carece de tiempo y papel para lucirse, están para realzar el de Nacho.

- Final

Final feliz en cuanto Nacho se aleja de su mundo sórdido y asume sus responsabilidades.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Las mujeres consiguen situar a Nacho frente al espejo, en el que se va desmarañando su mundo sórdido: egoísmos, actuaciones sin escrúpulos, sexualidad desbocada, falsedad, avasallador, manipulador, involucionista, chantajista, falta total de autonomía,

- Resumen

Filme con claroscuros. Técnicamente mediocre con muy buena y original descripción del mundo sórdido e interpretación de Nacho.

César Herrero Hernansanz

29, La bicicleta verde

Haifaa Al-Mansour, 2011, Arabia Saudí

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 26-03-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Guión

Fotografía

Crítica personal.

- Género

Drama

- Título

Bueno, refleja el hilo conductor de todo el film

- Sinopsis

Muy buena. En breves planos de pies y excelente relato de cámara, los toscos deportivos de Wadjda frente a las florituras de sus compañeras nos informan del mundo social árabe y desarrollo del film. Deportivos, que por cierto, llevará en toda la película.

- Cámara

Planos

Sólo son destacables los primeros planos de pies, los de Wadjda cantando versículos del Corán y los de su madre.

- Relato

Cabe destacar algunos relatos de cámara muy buenos:

Los planos de pies de la sinopsis relatando la ubicación vital de cada personaje.

El relato interrumpido y retomado con frecuencia de los deportivos de Wadjda, que nos informan de su firme decisión de adquirir la bici.

Los relatos finales de Wadjda, su madre y bicicleta.

La escena final de Wadjda marchando en bicicleta hacia el mundo del tráfico, imagen de su inserción en la vida con su decisión de ser ella misma.

Dirección

Aceptable.

Ritmo

Algunos momentos demasiado planos, falta tensión

- Guión

Bueno, aunque con escasas sugerencias y silencios.

- Banda sonora

Temas musicales muy buenos, poéticos y apropiados.

- Interpretaciones

Destacar la actuación de Wadjda, que se gana a casi todas las personas con quien se tropieza, excepto de quienes tienen prejuicios, como su maestra. Aunque la cámara no logra penetrar en su mundo interior, sólo en su contagiosa voluntad.

- Final

Final muy bueno, feliz, porque Wadjda logra ser ella misma, vivir su vida.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El gran mérito del film, más que su valor artístico que ya he comentado, es la valentía de mostrar al mundo árabe y occidental el panorama religioso, social y político de Arabia Saudí, es decir, ser un alegato.

Es un duro alegato de la religión, familia, política y mundo social árabes, pero sobre todo de las relaciones de la mujer: subordinadas, casi esclavizadas y excluidas de la vida social, política y económica. En dicho mundo no se permite el acceso de la crítica, del contraste, que podría llevar al deshielo de sus glaciares, de donde fluyeran las aguas de la verdad, que facilitarían su avance y evolución.

Aunque no todo vale en el atractivo mundo occidental. A veces se copia lo peor, como videojuegos y consumismo.

El gran mensaje del film es que la directora se sirve de la figura de Wadjda para decir que la verdad y la vida se abrirán solas en la vida quienes se lo propongan, intenta liberar de sus ataduras a la mujer árabe. Empieza de niños con hacer su vida y elegir pareja en libertad.

César Herrero Hernansanz

30, Win win, ganamos todos

Thomas McCarthy, 2011, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 07-05-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Plantea una 2ª oportunidad para las personas

Divertida

Guión original

Crítica personal.

- Género

Comedia dramática

- Título

Muy bueno, porque dando oportunidades a las personas ganamos todos.

- Sinopsis

Buen resumen del film con la cámara en las espaldas de unos deportistas, que define como mediocres y anónimos.

- Relato

Algunos excelentes relatos de cámara, como el del inicio.

Relatos, también de ruido y música, que guían a la cámara.

Dirección

Excelente dirección, que se deja notar principalmente en guión, buena definición de momentos de intensidad, revelación progresiva de personajes, que todos, excepto la esposa del protagonista, aparentan lo que no son y eficacia de contaminación del dinero.

Ritmo

El film pasa sin tránsitos de *crescendo* o *minuendo* a todo-nada en intensidad de cámara, banda de ruidos, ritmo, suspense ... Los tránsitos más o menos graduales podrían haber añadido valor al film.

- Guión

Extraordinario guión. Muy bien interpretado por los actores, frases sin terminar en su sentido, incluso en tramos más amplios de grupos de frases, que dejan lugar a la sugerencia de interlocutor y espectador, permite silencios cuando el momento dramático lo necesita, deja relatar a la cámara ...

- Banda sonora

Hay un ruido de fondo, definido al inicio film como ruido de caldera que va a explotar, que acompaña a todo el film en situaciones de peligro, enigmáticas ... Muy buen recurso.

- Interpretaciones

Buena interpretación del protagonista.

- Final

Optimista, porque todas las personas han tenido una segunda oportunidad.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

En este film nadie es lo que parece, salvo la esposa del protagonista, definida honesta sin altibajos emocionales, ni de conducta. No pierde las oportunidades. El protagonista, muy bien definido con altibajos humanos: es generoso, se deja enredar por el dinero y cuando toma conciencia de su tropiezo, lo analiza y endereza con elegancia la situación, dejando al dinero en su lugar y retomando vuelo su conciencia y persona. Aprovechó su oportunidad. Genial lección.

El joven, que parecía culo de mal asiento, se centra en estudios y deporte y es acogido en familia. Aprovecha no sin sobresaltos su segunda oportunidad.

El anciano a quien una juez incapacita, está más cuerdo que algunos personajes. Aprovecha su segunda oportunidad ofreciendo amor y bondad.

Las maniobras de avaricia de la hija del anciano en seguida dejan al descubierto su ambición. Pierde su segunda oportunidad.

Quienes se lo propongan pueden vencer el poder contaminante del dinero, como el protagonista.

César Herrero Hernansanz

31, La gran belleza

Paolo Sorrentino, 2013, Italia

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 21-05-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Se la considera la *Dolce vita* actual

Fijarse en: cámara. luz, guión, banda sonora, interpretaciones

Crítica personal.

- Género

Comedia

- Título

Aunque en el film no faltan belleza ni magnificencia, pienso que *La gran belleza* no le hace demasiado honor, porque su mensaje muestra la banalidad y vacío de ciertos modos de vida. Tal vez le hubieran ido mejor "*La gran mentira*", "*camino a ninguna parte*", ...

- Sinopsis

Muy buena. Es larga, pues copa la primera secuencia. Describe la fantasía a veces encantadora y a veces calenturienta del protagonista. Ritmos trepidantes.

- Cámara

Muy buenos planos de todo tipo: primeros, $\frac{3}{4}$, generales, panorámicos, travelling ...

Muy buen plano invertido para describir que vivimos al revés la vida.

Los primeros planos con fundidos del final son apoteósicos.

- Relato

Abundan excelentes relatos de cámara, sobre todo cuando describe las fantasías del protagonista, que copan media película. Relatos en los que se luce la cámara porque el guión es inexistente o muy escaso, acompañándole la banda musical.

Voyerismo, mirar a través del ojo de la cerradura, para decirnos que para descubrir la belleza hay que buscarla y esforzarse a través de unas largas escaleras.

Dirección

Excelente dirección, tal vez lo más destacado del film. Se nota su mano experta y oportuna. El reparto de escenas y secuencias entre fantasía y realidad y sus

tiempos está milimétricamente calculado para facilitar mensaje y no cansar al espectador.

Descripción superficial e irrespetuosa, muy intencionadas, de los personajes relacionados con el mundo religioso, sobre todo de la monja centenaria, que, aunque su lapidaria frase de la pobreza es la espoleta que sacude a Jep Gambardella, despertándole de su apatía de escritor, la muestra ridículamente macabra, desdentada, arrugada y arrastrándose por las escaleras camino de la cruz.

Ritmo

Trepidante, que no lo dan trama, ni personajes, sino cámara y banda musical.

Enlaces escenas y secuencias

Destaca un fundido en gris para dar paso a la secuencia de asuntos religiosos con la monja centenaria. De entrada, este fundido destaca el posicionamiento del director de deslucir el mundo de la fe.

- Guión

Es junto a dirección otro gran acierto del film. Deja relatar a la cámara, no es largo, ni pesado, deja paso a que el silencio hable. Es sugerente dejando espacio y tiempo a que personaje y espectador maduren, como en el caso en que el protagonista relata su amor de juventud, interrumpiendo el relato para retomarlo al final del film.

Es un guión profundo, por ej.:

un amigo que no llegue al niño del amigo no es un buen amigo.

Hace muchos años me casé con la pobreza y la pobreza no se cuenta, se vive.

La réplica a una compañera escritora, que pretendía ocultar sus vergüenzas, es demoledora.

La estructura del guión es circular. Todo pivota sobre los personajes del film, que van desfilando y confrontándose con él, lo que facilita la escenificación teatral.

- Banda sonora

Muy buena y variada, estando en función unas veces del relato y otras del ritmo.

- Escenarios y caracterizaciones

Excelentes escenografía y caracterizaciones para describir las fantasías desquiciantes de Jep Gambardella, incidiendo en acentos sicodélicos y macabros.

- Luminosidad

Excelente manejo de luz en todos los planos sobre todo en los primeros planos. Recordemos los fundidos del final.

Por otra parte utiliza la saturación de luz casi cegadora para describir con cámara, que los personajes están cegados, siendo incapaces de ver otra cosa. Escenas del inicio.

- Interpretaciones

El tercer gran acierto del film es la interpretación del protagonista. Claro que, debido a la estructura circular del guión, tiene todo a su favor, siendo el centro constante del film. Además lo hace valer.

- Final

El protagonista marca con equilibrado guante blanco el estándar de que en la vida no hay que tener prisa para nada. Vida, amor, belleza, relaciones, creación artística ... se consiguen mejor sin prisas y hay que disfrutar de todo. Pero casi al final de su vida recibe un serio aviso: La vida se escapa y no ha vivido la auténtica vida.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Destaca la personalidad de Jep Gambardella: en apariencia flemático, protocolariamente comedido y equilibrado, pero esconde en su fantasía una doble personalidad: la serenidad de ver el mar fuera del mar, la belleza y una imaginación desquiciante, sicodélica y macabra.

El director ha optado por ofrecernos la visión del mundo desde Jep Gambardella, un mundo vacío y superficial. A los 65 años se da cuenta de que se le escapa la vida, que no es la frivolidad que le rodea, sino que está oculta en nosotros. Pero no puede ofrecernos referencias porque se ha ocupado de destrozarnos, poniendo en ridículo con sus imágenes al mundo de la fe. Se aprovecha de la fe para despertar a Jep Gambardella, pero no puede ofrecernos el mundo de la fe, ni llegar ella. Es el drama de la sociedad moderna.

En resumidas cuentas, nos encontramos con un bólido de lujo y mecánica perfecta pero sin combustible, un pelicolón, que podemos disfrutar contemplándolo, pero que no puede llevarnos a ninguna parte. Es también el drama del film.

César Herrero Hernansanz

32, 15 años y un día

Gracia Querejeta, 2013, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 04-06-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Conflictividad adolescente
Conflictividad generacional
Muchas nominaciones

Crítica personal

- Género

Drama social

- Título

Al comienzo el título juega al despiste, se supone la entrada de la adolescencia en plena efervescencia. Tras ver el film, me decanto por la referencia a la condena de todos, jóvenes y mayores, de sufrir el castigo de dicho conflicto. De ahí el añadido de un día, que hace referencia a las condenas judiciales.

- Sinopsis

Muy buena. La escena del adolescente, motivado por sus correligionarios, lanzándose en bicicleta a toda velocidad, en una especie de ruleta rusa, a la que se suman 15 minutos de desencuentros e irresponsabilidades de todos, anticipa que los jóvenes viven al borde abismo vital y los mayores del abismo psicológico.

- Cámara

Planos

Destacan los primeros planos y planos medios de los diálogos sin banda de ruidos.

Fundidos

Destacan alrededor de una decena de fundidos en blanco, amplios en tiempo para que el espectador los perciba bien, sobre todo el primero, que es el más importante, porque es otro anticipo de la ruta que va a tomar el film, la de la esperanza: hay que desintoxicarse, primeras escenas con el abuelo sin Tv ...; hay que ser uno mismo, haciendo referencia poéticamente a la *tabula rasa*, al ser genuino, sin polvos del camino; hay que reconocer errores y cambiar, *convertirse* ... El film acaba en un fundido en blanco, la esperanza.

Destaca, igualmente, uno de los últimos fundidos, en rojo, para indicar que vienen escenas de violencia, sangre y muerte: las escenas de la playa.

- Relato

Hay unos cuantos relatos de cámara muy buenos. El de la bicicleta suicida del principio, los de conversaciones álgidas sin banda ruidos, ayudando con el ritmo de cámara al guión, algunos del local de servicios informáticos y peluquería, el de la playa, alguno de cama ...

Dirección

Es lo más destacable del film. Tiene muy claro título, sinopsis, planteamiento general, desnudando a todas las partes: a los mayores, egoístas, mezquinos, que no ven la necesidad, ni saben educar; a los adolescentes, díscolos, violentos, sin esfuerzo, queriendo imponer su mundo, se nota el vacío de educación; a la sociedad y sus intereses, que aprovechan las circunstancias de ambos para colonizar y subyugar a quien se le ponga por delante. Sabe cómo guiar al espectador con guión, seleccionando sus momentos, con cámara, fundidos ... y no perdiendo de vista el horizonte final: la esperanza de que podemos *convertirnos*: cambiar el sentido del camino.

Consigue tensión, ritmo y suspense más que con la trama con su sabia dirección y medios técnicos, eligiendo los momentos oportunos de: cámara. guión, banda de ruidos ...

- Guión

Junto a dirección es el gran acierto del film. Los diálogos *a capela*, sin banda de ruidos, y el juego de cámara con primeros planos, planos medios y ritmo, son de libro.

- Banda sonora

Buena y oportuna, aunque al no abusar de ella parece escasa.

- Interpretaciones

Destacan las de Maribel Verdú y Jon, el protagonista.

- Final

Esperanzador por los abundantes fundidos en blanco, segundas oportunidades, búsqueda de *tabula rasa* y *conversión*.

- Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Aborda con realidad educación, relaciones sociales y familiares de nuestra generación y la anterior mediante el conflicto de la adolescencia. En dicho proceso destacan certeras pinceladas psicológicas:

- Es abrumadora la cojera de irresponsabilidad en las personas.
- La muchacha de la tienda y peluquería es la piedra donde todos tropiezan. Reconoce que no vale para estudiar porque tiene no memoria. Es una manera de decirnos que las cosas no le afectan como a los demás, tiene su norte y focalización en la felicidad, que los demás no ven, porque no ven en ella más que culo y tetas.
- Valor esencial de la familia. Todos añoran la familia, no cuando se tiene, sino cuando se ha destrozado.

Los próximos no pueden ver la transparencia de sus seres queridos, sólo la ven los de fuera. Comisaria y Max, madre e hijo. Es el eterno símil de mirar el bosque desde dentro y desde fuera.

- Egoísmo con terceras personas. Habitualmente las denigramos y sólo sacamos su parte buena forzados por la necesidad extrema.

- Desmitificación del sentido del honor, tan ligado a ser veraces, y emparentándolo también con la dignidad.

En lectura fácil, es un film valioso y valiente, que no rehúye temas espinosos, inoculándonos la esperanza de que buscando en nuestras raíces, *tabula rasa*, tomando conciencia y *convirtiendo* el rumbo es posible la felicidad y la vida.

César Herrero Hernansanz

33, BoyHood (Infancia)

Richard Linklater, 2014, EEUU

Sugerencias antes de la proyección

Rompe modelos del cine tradicional

Se rodó en 36 días durante 12 años

Los mismos actores con sus cambios personales

Visionado

En Espacio Caixa de Murcia

01-09-2015

Crítica personal

Abriendo nuevos caminos

Efectivamente, el film rompe ciertos formatos tradicionales de cine.

Del cine tradicional toma guión, escenas y secuencias, muy *sui generis* porque el excelente criterio del director los adapta a las necesidades de las etapas naturales humanas, que pretende describir. Elimina prácticamente las bandas musicales como clímax, los pocos momentos de intensidad musical que aparecen son para reforzar guión y relatos. La cámara tampoco se prodiga en variedad de planos, está en función de la frescura vital, aunque veremos que describe relatos extraordinarios. Renuncia a escenografía artificial, efectos especiales y estrellas de interpretación para sus papeles, prefiere dar paso a espontaneidad y frescura.

El film se parece más a un documental, es más, da la impresión de un documental, porque se sirve de su estructura y frescura vital, pero no es en absoluto un documental. Eso sí, se sirve de la estructura y frescura del documental para desarrollar sus relatos y tesis.

Este tipo de película tiene ventajas e inconvenientes:

Ventajas: frescura del relato, que parece más real; transmite mejor problemática, tesis, mensajes ...

Inconvenientes: muy lineal y, por tanto, falto de ritmo, tensión, clímax, suspense ... por lo que se hace muy pesada.

Resumen inicial

Al estilo del cine tradicional, es muy bueno. Breves instantes de figuras de jóvenes de diversas alturas desfilando de perfil ante la cámara, uno a uno. Enmarca perfectamente el film: describir vidas jóvenes a distintas edades.

Cámara

Ofrece interesantes relatos de cámara. Cito sólo los más notables:

Inicio, con desfile de jóvenes desfilando ante la cámara sin palabra.

La pareja de divorciados discutiendo, gesticulando en el jardín y la cámara en posición de sus hijos, sin banda de ruidos, que se empapan de todo.

Los padres discutiendo en casa y el hijo observando desde la puerta con media cara en vertical en cámara en primer plano, la otra media cara oculta en puerta.

Este relato vale por toda la película. En unos segundos nos describe que los mayores no somos conscientes en general de la aguda observación de los hijos y que éstos, aun al 50 % de su percepción, es la imagen de la media cara, perciben el 100 % de nuestros momentos, los niños son una esponja. Sublime descripción.

El regalo en cumpleaños: fusil y biblia, describe que estamos en Norteamérica. Escena final de Mason y la chica a la que quiere. Describe sin banda de ruidos la rica vida interior de Mason y su incomunicación, que no le permite expresarlo. La escena resulta embarazosa hasta para el espectador. Genial.

Guión

El guión es bueno, adaptado a las necesidades vitales de los protagonistas del momento, pero apenas deja lugar a la sugerencia, privando al espectador de la reconfortante autogestión de completar ideológica o emotivamente el film.

Dirección

Lo mejor del film. Sabe poner los cauces para hacer llegar al espectador sus tesis.

Interpretación

Destaca la interpretación de la madre y muy de lejos la del padre de Mason. El resto parecen aficionados.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Sicología

Los niños son esponjas.

La niña es mentirosilla, rasgo femenino.

Los niños necesitan vivir, viajar con su mundo a cuestas: juguetes ... porque forman parte de su persona.

Los niños perciben hasta los detalles ocultos más insospechados, son capaces de remedar con su sello personal cualquier cosa, es la puerta de su creatividad. El padre proclama un mundo sin barreras, una manera de ocultar superficialidad y ausencia de voluntad para afrontar sus problemas. En este contexto se ampara en la edad o pasado para no ser buen padre.

Los niños perciben más de lo que suponen los mayores. Proposición del catedrático a la madre de Mason pendiente de canguro.

La autoridad de los padres contestada por Mason marca el inicio de la adolescencia, su autoafirmación.

Buena descripción de la adolescencia: altibajos de responsabilidad, aislamiento injustificado, faroles sexuales, efectos del incumplimiento de promesas de los padres, valor y necesidad de la utopía en la adolescencia ...

Nuestras acciones, a veces, provocan efectos no deseados, incluso contradictorios: las agresiones del marido catedrático pone a la madre de Mason ante la dura realidad.

Análisis, deducciones ...

Desvela el drama de las separaciones familiares, que afecta a la familia al completo, pero en especial a los hijos. La única faceta positiva es que los divorciados se llevan bien.

A los hijos se les quedan grabados a fuego los conflictos de sus padres. Angustias y carencias de niños con padres divorciados. Reclaman con insistencia la presencia en este caso de padre, pero igual podría ser de madre. La posición personal del padre de Mason sin barreras confunde al hijo. Por otra parte, no sabe encauzar la necesaria utopía de su hijo, quiere imponerle la suya. ¡Tamaño error!

Desde el inicio de la adolescencia, yo diría en cualquier etapa, la autoridad es puesta en entredicho porque viene con el sello de *autoritas per se*. Los jóvenes cuestionan a los mayores, les fuerzan a desnudarse en conciencia, a mirarse en el espejo, a someterse al mismo examen y compartir la finalidad y racionalidad del mandato. Es decir una autoridad no ciega, sino razonada y compartida en sus consecuencias. ¡Sic!

Los hijos se rebelan por la problemática, derivada de la conflictividad de sus padres.

La madre de Mason es una mujer extraordinaria. Se estrella en sucesivos matrimonios. No pudo o no supo encontrar el hombre adecuado. Tal vez le faltó proyecto de matrimonio, que se gesta en noviazgo y primeros años de casados, y trascendencia. Trascendencia y hombre adecuado le hubieran aupado a una familia extraordinaria, sublime. En un matrimonio trascendente, un padre, aun no siendo biológico, podría haber sido padre extraordinario.

Personalidad de la madre de Mason: Responsabilidad, humanidad, los problemas le hacen concienciar la vida.

Personalidad de Mason: Falta de decisión, introvertido, enorme riqueza interior, falta de comunicación, necesidad de padre para haberle encaminado en momentos decisivos de su vida, causándole ausencia de voluntad ...

Personalidad de la hermana de Mason; indolente, pasiva, nunca se enfrentará a la realidad por falta de padre ...

Resumiendo, un film, que se hace muy pesado, pero que, en su sorprendente frescura vital, ofrece extraordinaria riqueza psicológica e infinidad de daños en niños más o menos permanentes, deducidos de la dura realidad, que genera la inconsciencia e irresponsabilidad de padres y sociedad.

César Herrero Hernansanz

34, La Isla Mínima

Alberto Rodríguez, 2014, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 15-10-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Fotografía

Escenografía

Delicadeza en tratamientos materias

Crítica personal

Género

Drama de cine negro

Título

A mi entender no es el más adecuado, porque no refleja lo que se desarrolla después. Para entenderlo hay que recurrir a la aclaración del título: ***Nadie habla ... Todos ocultan algo***. Hubiera sido más adecuado: ***Mundo invisible de Isla Mínima***, o mejor aún: ***Las invisibles cloacas de Isla Mínima***.

Sinopsis

Buen comienzo con un policía que, con calle de por medio, camina en paralelo al mundo superficialmente alegre de feria, que esconde en su corazón la realidad que le oculta. Calle, que marca claramente una invisible e impenetrable línea.

Cámara

Lo mejor de la película.

Muy buenos primeros planos.

Excelentes relatos de cámara. Relaciono algunos:

Escena del inicio, describe la inaccesibilidad del mundo al policía, que llega.

Primeros y últimos planos cenitales: perdidos en la diminuta e infinita marisma.

Flamenco en primer plano: inquietante impermeabilidad del mundo, que pretenden desentrañar.

Flamencos volando: cuando llegan al lugar la información vuela, se evapora.

Abundantes planos de luz nebulosa: dificultad de llegar a la realidad.

Cortina de agua en cristales del coche en casa isla: no saben qué se encontrarán.

Furtivos de corzo, patos y escena botas: describen las necesidades vitales del mundo que describe y primitivismo en cambio en especie de información por botas.

Dirección

Dirección con claroscuros.

Cuando interesa el momento paraliza guión, detiene y enmudece todo. Bueno.

Los primeros planos rápidos entre policías y las variadas líneas de investigación mantienen ritmo, tensión y suspense. Bueno.

El tratamiento, en cuanto a tiempo en pantalla, del señorito del sombrero es esporádico y escaso con arreglo a la importancia y tiempo que copa en el guión.

El film se deprecia al acercar su formato al de series de TV.

Guión

Aportación de información complementaria y fuera de contexto al guión, que habitualmente suele resolverse a través de relatos de cámara o voz en off. Lo que resuelve, repartiendo la información entre los dos policías con intervenciones muy rápidas y concisas, que dinamizan la película. Buen recurso.

Poco espacio a sugerencias y silencios.

Aproximación al formato de series de TV, rebajando belleza y cadencia del film.

Banda sonora

Junto a cámara, lo mejor del film. Adecuadas a cada momento, aumentan el clímax.

Escenografía

Muy buena.

Mundo furtivo: corzo, patos, cangrejos y botas.

Cine negro. Primeros planos de policías de escasa duración para dar ritmo. Ni una sonrisa en toda la película, todo tétrico, nebuloso, lejano, impenetrable. Rostros, ambiente, planos cenitales iniciales y finales, caminos a ninguna parte, pistas de investigación falsas, flamenco, bandadas de flamencos vegetación, noche

Tratos en especie. Trueque de información por botas: primitivismo de personajes.

Luminosidad

Otro de los aciertos. La luz, una constante, en los momentos de investigación no es nítida, limpia, sino nebulosa, indicando la dificultad de nitidez en la investigación. La mejor escena, casi al final del film, la cortina de lluvia a través de los cristales el coche con la casa de la isla al fondo: no saben qué se van a encontrar.

Interpretaciones

Se salva la interpretación del policía más experimentado. El resto no está a la altura.

Final

De acuerdo al título, parece que el final previsto y deseado es resolver el asesinato de una joven en un mundo opaco y hostil. Sin embargo, se me antoja un final pobre para tanto airear las cloacas del inframundo, por lo que el espectador queda desilusionado y decepcionado.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Excelente descripción del inframundo, que se origina alrededor de la necesidad básica de sobrevivir, comer, de la que se aprovecha la mayoría de personas. Descripción que se queda sin perspectiva porque la película no ofrece salidas, ni un solo rayo de esperanza.

En mi criterio y tal vez sin pretenderlo el film, su mayor aportación al espectador que es de agradecer, sea la excelente descripción del mundo del mal, cuyo insuperable caldo de cultivo lo proporcionan encubrimiento y mentira y que no aguanta la nítida luz de la verdad. Un axioma moral por el que psicología y hombres pasan de largo, olvidando con frecuencia que el mal no soporta la luz de la verdad.

Resumiendo, un film con aciertos en cámara, bandas musicales, escenografía y tratamiento de luminosidad; y lagunas en dirección, título, guión, interpretaciones y mensaje deprimente por falta de salidas y esperanza.

César Herrero Hernansanz

35, Salvaje

Silvia Conesa y José Ramón de Moya, 2015, España

Corto

<https://muestraumunicacion.wordpress.com/portfolio/salvaje/>

Visionado

En Murcia, 21 de octubre de 2015.

Género

Drama

Título

Muy bueno, revela a una mujer manipuladora, que no tiene escrúpulos para conseguir sus objetivos. Prototipo de hombre animal, sin evolución al amor.

Sinopsis

Muy buena. Los primeros fotogramas de lavarse las manos sugieren el crimen. La lentitud de la escena inicial describiendo pañuelo, manos, labios, medias ... alerta de su premeditación y sangre fría en el crimen.

Cámara

Lo mejor sus primeros y primerísimos planos.

Tiene relatos de cámara muy buenos. Resalto algunos. Los iniciales: lavado de manos y preparativos de la mujer sugieren el asesinato, premeditación y obsesión; búho: la verdad no queda oculta, alguien la ve; maquillaje y rasgos característicos de la mujer permanecen intactos: decisión de carácter, inmutabilidad, no se despeina, ni descompone por nada, manipuladora; escena de sangre final, sugerida por un planting de sus labios en primerísimo plano: confirmación del crimen de ambos, aunque a distinto nivel.

Dirección

Buena dirección. Mantiene tensión, ritmo y suspense.

Guión

Muy bueno. Hay espacio para silencios sugestivos. Uso de repeticiones. ¿Me quieres?, confirmación de las 6-1/4 ... asegurarse la coartada de José. Intensifica extraordinariamente el clímax la compra del último 1/4 de hora. Profundiza con acierto en la autoría del asesinato. Sea quien sea el autor material, el asesino verdadero es el inductor: la mujer.

Banda sonora

Excelente, ahonda en el drama. El arranque real del drama, poniéndose en movimiento con las campanadas, es extraordinario. Es un recurso muy utilizado en los films del Farwest.

Escenarios y caracterizaciones

Excelentes ambientaciones.

Luminosidad

Buena

Interpretaciones

Buena interpretación de los dos personajes.

Final

El corto termina, llevando a efecto la obsesión de la chica, que consigue envolver en el crimen a José, que la amaba con amor ciego.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Describe de forma magistral tipologías muy interesantes:

Manifiesta el hombre animal, que llevamos dentro, sin evolución al amor.

Sangre fría del criminal antes de cometer el asesinato, la obcecación de sus razonamientos. Es la antítesis del amor, comprensión y perdón. Nadie le para en su obsesión, en este caso su ego, se ciega de sí mismo.

Juego de la mujer. En este corto, mujer manipuladora y sin escrúpulos, que no cesa de maniobrar hasta conseguir sus objetivos, aun valiéndose de amor y buena voluntad de los demás.

Hombre bonachón, que por amor, es capaz de renunciar a celebrar el amor con su amada, soportar que otros hombres lo disfruten y colaborar en el crimen de su amada: riesgos del amor ciego, sin razones.

Si la presión hubiera continuado, las siguientes estaciones de su relación habrían sido: anulación de la libertad de José, dominación-esclavitud y maltrato psicológicos. La mujer es muy hábil en crispación y manipulación psicológicas.

Muy buena profundización del sentido de justicia en la autoría del asesinato. En ocasiones y al margen de conciencia, culpabilidad, responsabilidad ... el verdadero autor del crimen no es el ejecutor, que puede actuar sin motivación, accidentalmente o ser manipulado, sino quien moviendo con destreza hilos e intereses lo provoca, es decir, el inductor, apriete o no el gatillo. Lo cual describe a la perfección la escena final de sangre de ambos.

Resumiendo, buen corto, vibrante, excelente en todas sus facetas. En mi opinión, quizás con un poquito más de luminosidad, manteniendo el tono de cine negro, hubiera ganado algo.

César Herrero Hernansanz

36, Big Eyes

Tim Burton, 2014, EE UU

Visionado

En Espacio Caixa de Murcia. 29-10-2015

Sugerencias antes de la proyección

La mujer pasa a segundo plano, al anonimato.

Interpretación de Amy Adams

Guión

Bandas musicales

Crítica personal

Género

Drama

Título

Muy bueno, porque es la gran aportación de la película y la vena creadora del artista, sin la que no puede vivir.

Sinopsis

Muy buena. Un relato de cámara muy original, con el símil de una rotativa de periódico, tirando en serie cuadros con ojos grandes, describe de manera magistral la rica vena de Margaret y el hilo del film.

Cámara

Excelentes relatos de cámara. Menciono algunos:

Relato inicial de la rotativa tirando en serie cuadros de ojos grandes para indicar la gran inspiración y abundancia creadora de Margaret.

Presión a Margaret para que ignore sus creaciones, que sacan el dolor de su alma. Cuadros de ojos grandes.

Margaret en primer plano con una casita detrás con dos ojos de buey luminosos, por los que llega a las personas y refleja su visión integral. Precioso símbolo.

Margaret rascando la pintura de la firma en las falsificaciones de Walter: buscando la verdad.

Walter mirando a través del ojo de la cerradura, *voyerismo*, en que se ve su ojo con lupa, tal cual es; es decir, no tiene la mirada del artista.

Impacto de la verdad en los rostros de los implicados en el asunto del conflicto de los cuadros de Margaret.

Juicio. Walter se encuentra más sólo que la una, haciendo de testigo y defensor.

Elipsis de tiempo en el juicio con las escenas del reloj.

Dirección

Buena. Se nota su mano en:

Relato inicial de rotativa de cuadros de ojos grandes.

Planteamiento y desarrollo del dilema clásico y shakesperiano: *To be, or non to be* en Margaret en contraposición a *tener o ser* en Walter. Inteligente variante.

Elipsis finales de tiempo con fotogramas de reloj y aportaciones de voz en off y fotografías para completar el relato sin más metraje. Excelentes recursos.

Guión

Muy bueno. Sugerente en frecuentes expresiones ambiguas, inacabadas, incluso dejando dentro del guión espacios para la sugerencia.

Banda sonora

Excelentes, participan en el clímax del momento, intensificándolo.

Interpretaciones

La de Amy Adams en el papel de Margaret, extraordinaria.

Final

Esperanzador, porque resplandece con luz propia el viejo axioma moral: cuando la verdad brilla con luz intensa, la maldad se deshace como azucarillo en agua.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film plantea y desarrolla la tesis de inspiración y creación del artista; necesidad de promoción y mundillo económico en torno a sus creaciones: mecenazgos, marchantes ... que habitualmente se aprovechan de artistas y les impiden ser ellos mismos; el arte es la excusa para vivir.

Por una parte, en el desarrollo de dicha tesis revela la vocación de pintora de Margaret: tiene tal obsesión por los ojos que a su través llega al alma de sus personajes. El verdadero artista participa del poder creador de Dios, por eso es amante de la verdad profunda, que la película desarrolla en los siguientes aspectos: hasta tal punto su vida es el arte, que sin arte le asfixia la vida; su firma es su personalidad, sin un ápice de falsedad; su conciencia no puede ocultar la verdad, ni soportar la mentira; ama la verdad; la verdad es su vida.

Por otra, en la tesis relata sin nombrarlo, el dilema del film, *ser o no ser* al estilo clásico y shakesperiano: *To be, or non to be*, con la variante de *tener o ser*, propia de hoy día. Margaret tiene que ocultarse para pintar, para ser ella misma; prototipo de persona que vive el ser, la verdad: simboliza *ser o no ser*. Walter, hombre de abundantes recursos banales; enorme facultad de fabular; mentiroso empedernido; sin conciencia; buscavidas a cualquier precio; sanguijuela; prototipo de persona que vive del tener, apariencia, superficialidad; anula a Margaret por interés económico; explota a cualquier persona; sin escrúpulos; egoísta y mentiroso: simboliza *tener o ser*, que describe con genialidad el vacío de Walter.

De la misma manera, desarrolla la necesidad de promocionar el arte, porque la promoción no es el mundo del artista, pero no ofrece alternativas válidas.

Asimismo, desarrolla en el clímax del film, lo que se agradece, el axioma moral de que maldad: mentira, egoísmos y enredos no soportan la luz de la verdad.

Finalmente, en el desarrollo de la tesis, describe magistralmente que el miedo paraliza y la verdad libera.

Resumiendo un film positivo, aunque sin salidas en promoción del arte, con tesis preciosas, que cojea en interpretaciones secundarias y, tratándose del dilema de *ser o no ser*, *tener o ser*, escasez de primeros planos.

37, El juez

David Dobkin, 2014, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 12-11-2015

Sugerencias antes de la proyección

Dirección

Guión

Interpretaciones

Crítica personal

Género

Drama

Título

Muy bueno. Describe el papel del juez, que como todo hombre, que se eleva sobre el resto de mortales, se vuelve un dios con pies de barro.

Sinopsis

Primera secuencia: primer plano de espaldas y nuca, orinando al acompañante. Describe en perfecto simbolismo los imprevistos, que sobrevendrán en el film.

Cámara

Excelente fotografía con variedad de planos. Sobresalen primeros planos y contrapicados del Congreso de EEUU.

Estupendos relatos de cámara, casi todos muy simbólicos. Menciono algunos:

Fundido en blanco: inicio del recuerdo.

Rotura de huevos, detonante de secuencia de la memoria en mayores con problemas de amnesia.

Mediante planting y en dos secuencias, el abogado Palmer encostando un papel en la papelera al inicio y fallando al final: estado de ánimo; optimismo, pesimismo; éxito, fracaso.

Mediante planting y en dos secuencias, el abogado acusador despliega y repliega un vaso metálico con energía e ira: intenciones de éxito o fracaso profesional respecto del abogado Palmer.

Calificación de cada miembro del jurado por el abogado Palmer. Es de libro.

Huracanes en dos secuencias: juez e hijo tienen todo en contra y muy crudo.

Cámara de cine del hijo deficiente relata escenas familiares antiguas: elipsis, que habitualmente se hace con voz en off.

Abogado Palmer recostado en la tumba de su madre: necesidad de llenar los vacíos que le dejó su muerte.

Las puertas de una sala de juicio vacío se le abren al abogado Palmer: domina el mundo de la judicatura, se mueve como pez en el agua.

Caída chicle o papel en la barca: muerte del padre, la vida vuela, sale del cuerpo.

Dirección

Excelente dirección que sabe ponderar en cada momento guión, cámara, tensión, ritmo y suspense, haciendo que una película de 141 minutos se haga corta.

Impresionante equilibrio de: guión, cámara e interpretación de Palmer Jr y juez.

Asimismo, impresionante lenguaje, de frecuente empleo en el film, que relata a través de simbolismo. Lo describo en relatos de cámara.

Guión

Excelente guión. Original, sugerente y con espacios para la sugerencia.

Genial recurso de la esposa del abogado Palmer para recriminarle su incapacidad para cuidar de su hija con una batería de diez o quince preguntas sin interrupción, ni respuesta.

Tensión y suspense del film vienen dados por la palabra del guión.

Banda sonora

Original empleo de banda sonora y musical: no participan de manera directa en el clímax del film, su función es colaborar con guión y cámara en el relato.

Interpretaciones

Muy buena interpretación de Robert Downey Jr.

Final

Feliz aterrizaje del juez mediante el paracaídas de su conciencia, que asume con humildad sus debilidades y reconfortante reconciliación familiar de padre e hijo, descongelando los rechazos de la adolescencia. La verdad libera.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film nos ofrece importantes rasgos psicológicos:

El juez se encuentra ante el dilema de vivir de la mentira o asumir la verdad en conciencia y liberarse. Su soberbia, situándose por encima de los hombres, poco menos que un dios, no le permite reconocer su debilidad, enfermedad, bloqueos ... Pero la palabra-látigo y el espejo de su hijo el abogado Palmer y el afloramiento de la verdad en público, le hacen tomar conciencia de su realidad humana, asumirla en conciencia y liberarse.

Sutileza del carácter del abogado Palmer a la vez generoso y egoísta. No se contraponen, porque su "*generosidad*" no se la arranca nadie, sino que parte de sí mismo y es otro *alter ego* de su egoísmo.

Maravillosa descripción de rechazos de adolescencia, que soberbia, recriminaciones y egoísmos les impiden desvanecerse. El juez rechaza a su hijo por un sutil mecanismo, contrapuesto sólo en apariencia. Por una parte, se siente identificado, se miraba en su hijo, en el inconsciente; por otra, le rechaza formalmente hasta identificarle con lo que más odia, porque les enfrentan los rechazos de adolescencia, pues ambos son dos gotas de agua idénticas, que participan del mismo carácter: decididos, emprendedores, no admiten obstáculos en sus proyectos; pero cada uno anda su propio camino y toma sus propias decisiones sin admitir de ninguna manera la intervención del otro.

Los desastres familiares no son buenos para nadie. La niña expresa su necesidad vital de la unidad familiar, de la que sus padres no son conscientes.

En el trío de planos contrapicados del Congreso de EEUU, se advierte cierto tufillo propagandístico americano.

Resumiendo

Excelente film, que sobresale en guión, dirección, cámara, ritmo e interpretaciones, aunque en mi opinión le sobra una media hora de secuencias de relaciones familiares entre hermanos y antiguas andanzas del abogado Palmer, que no aportan nada al film.

38, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?

Philippe de Chauveron, 2014, Francia

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 19-11-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Guión: rápido, veloz.

Racismo, problemática social

Crítica personal.

Género

Comedia con más parentesco teatral que cinematográfico.

Título

Muy bueno. Sorpresa ante el noviazgo de la cuarta hija y su cambio.

Sinopsis

Muy buena por las tres bodas iniciales interreligiosas. Pero se guarda en la manga el as del último matrimonio, excelente recurso para dominar el film con la sorpresa del racismo.

Cámara

Excelente trabajo de cámara. El noventa % de planos medios y un porcentaje menor de planos tres cuartos facilitan mímica y gestos, esenciales en la comedia.

Fundidos. Sobresale un extraordinario recurso de tres fundidos, para indicar una especie de secuencias largas con su desenlace específico:

Fundido gris aproximadamente a los treinta minutos de film: inicio de la trama del noviazgo de la hija menor con un joven negro en evidente claroscuro.

Fundido en blanco: aproximadamente a la hora de film: cambio radical del claroscuro anterior a luz, incluso con salidas disparatadas como el posible divorcio de los padres, que finalmente se reconduce por los cauces del amor y entendimiento.

Fundido azul, evolucionando a firmamento estrellado: aproximadamente a la hora y media de film: apoteosis de la trama, superando el racismo.

Muy buenos relatos de cámara. Relaciono algunos:

El cura en el confesionario, jugando con el móvil: hartura y evasión de escuchar protocolos vacíos y superficialidades.

Presentación del novio negro en una especie de paseillo con planos y contraplanos: impresiones y pareceres contrapuestos de unos y otros.

Espionaje de los yernos en cuclillas al negro: seguimiento atento sin ser vistos.

Videoconferencia: distancia, frialdad y relaciones inhumanas mundo moderno.

Cambio de ropa de los padres: cambio de pareceres, asumiendo cada uno las ideas del otro. Genial.

Dirección

Muy buen trabajo de dirección.

Es impresionante el ritmo que imprime al relato, para lo cual se sirve de:

Relatos muy cortos y en contrarréplica, humor por contrapunto, escenas muy cortas y entrelazadas de las tres o cuatro situaciones de sus hijas, secuencias cortísimas, cambios constantes de escenario ... unido a una óptima dirección de cámara con predominio constante de planos medios.

Enlaces de secuencias mediante fundidos, que además cumplen la función de orientar y sugerir al espectador el desarrollo de las tramas.

Guión

Muy bueno. Excelentes toques de humor, casi siempre por contrapunto. Por ejemplo, si alaban al abuelo haber circuncidado al nieto, éste replica que a él no le han circuncidado y su aparato está de miedo.

Genial discurso final de Claude.

Banda sonora

Banda musical. No interviene en el clímax, ambienta y ayuda a relatar al guión. Sirva como ejemplo el espionaje en cuclillas que los tres yernos hacen al negro: una musiquilla, sin guión, parodiando al tema musical de la *Pantera Rosa* relata genialmente la escena de la cámara.

Interpretaciones

Merece destacarse la interpretación de Christian Clavier como Claude. Es tal, que se sale del papel.

Final

Apoteósica superación de las tesis racistas.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Por una parte, en el film subyace el planteamiento de que preocupa más racismo que religión, que por cierto no son contrapuestos en el cristianismo, mostrando una vivencia superficial de la fe, que no implica a la persona.

Por otra, muestra la faceta imperante en la generación de nuestros hijos, en quienes prevalece el negocio sobre otras consideraciones éticas o religiosas.

Finalmente, nos hace llegar con meridiana claridad el hecho de que en general los hijos mueven a sus posiciones a los padres y no al revés.

Resumiendo: Buen film, en el que sobresalen dirección, guión, cámara, bandas musicales e interpretación de Christian Clavier, que hacen pasar un buen rato con buen planteamiento de superación de racismo y superficialidad en su planteamiento religioso.

César Herrero Hernansanz

39, Gran Hotel Budapest

Alexandre Desplat, 2014, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 17-12-2015

Sugerencias antes de la proyección:

Muy premiada, gran elenco de actores, dos tramas.
Ritmo, banda sonora, interpretaciones, dirección.

Crítica personal

Género

Comedia

Título

Simplemente es el título del libro que recrea. Es lo que es.

Sinopsis

Estatua e inscripciones en el cementerio y una visitante, que rinde homenaje o quiere indagar en la vida del autor del libro es un excelente comienzo que resume a la perfección la obra del autor como un natural fluir del hilo, que sale del ovillo.

Cámara

Gran variedad de planos, entre los que destacan primeros planos de personajes para ofrecer su alma y preocupaciones, primeros planos de botas persiguiendo, dedos seccionados ... ; planos cenitales panorámicos en la cárcel ...

Relato

Muy buenos relatos de cámara, en los que es imprescindible para complementarlos la banda sonora. Destaco:

Inicio del film en el cementerio.

Primera escena del taxi en la nieve.

Corte de dedos en puerta durante la persecución.

Botas persiguiendo.

Recorrido en el interior de casa hasta llegar a la difunta.

Sin embargo, los más originales, media docena de relatos en los que la cámara lleva al espectador a cuadros de pintura en paredes, que toman vida y relatan al estilo de *La marcha*, que pone en movimiento a sus personajes.

Dirección

Coordina en perfecto equilibrio el planteamiento de la película hasta en detalles mínimos, su mano se aprecia en todo el film. No sigue ningún patrón cinematográfico, sino que recrea su propio planteamiento de la obra: Estructura teatral, las secuencias son Parte I, II ... no adaptación del libro al film, sino toma directa del libro, complementando con una voz en *off*, a la que da vida como tercer personaje invisible casi permanente en el guión, reflejando al mismo escritor ... ritmo frenético de una comedia ... Maestría en el manejo del simbolismo mediante la imperceptible distorsión e imprecisión de la realidad, de los que sólo menciono un detalle: al final del film, la novia del botones en respuesta a la pregunta de dónde vinieron dos ángeles, que le visitaron, responde *uno del este y otro del oeste*, que es como decir del nacimiento y

de la muerte, el día nace en el este y muere en el oeste, del mundo desconocido del más allá ... Más imprecisión y simbolismo, imposible.

Suspense y ritmo

Sublime. Viene dado por guión, pero sobre todo por la perfecta adaptación al relato de la banda sonora en cada momento del film. Tal vez se sirva, aunque a distancia, de las escenas del inflexible e indestructible hombre de acero de *Terminator*.

Enlaces escenas y secuencias

Se aparta de patrones clásicos, definiendo la estructura del libro Parte I, Parte II ...

Planting

Basta un único planting, el del sobre adosado al cuadro, que mantiene el suspense hasta el final, para resolver genialmente ambas tramas: la de cuadro y hotel.

Guión

Es una obra de arte de comedia muy en la línea de la estructura teatral. La voz en *off* como personaje es una novedad maravillosa.

Banda sonora

Acompaña a relatos de cámara como en las escenas de botas, dedos seccionados en puerta, interrogatorio de botones, recorrido en interior de casa hasta llegar a la difunta.

Efectos especiales

Los escasos tiroteos evolucionan a fogueo de fuegos artificiales.

Escenarios y caracterizaciones

El Gran Hotel Budapest simboliza un gran teatro, el teatro del mundo y el teatro de la vida, en la que cada persona se ve reflejada. He aquí su simbolismo.

Interpretaciones

Todas a un gran nivel, destacando la del botones, que en sus juegos de ojos refleja a la perfección, dudas, celos ...

Final

Final feliz, que facilita el sobre del planting.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

En el film se perciben dos mensajes:

El primero y más importante es el deleite en el arte por el arte, sin importar el mensaje.

En este sentido el film es una obra maestra, casi perfecta.

El segundo descubre que nuestra biografía, la vida pasada vista desde la distancia temporal, sin implicación efectiva, nos descubre en la imprecisión cuasi impresionista, sicodélica como luz que reverbera en el agua, otra perspectiva de la que la cercanía e implicación en la realidad nos privaba.

Resumiendo, el film es una obra de arte con una sabia lección de sabiduría: saber evaluar nuestra vida desde la distancia, o tal nos vez insinúe desde la atalaya de los otros.

César Herrero Hernansanz

40, Mi familia italiana

Cristina Comencini, 2015, Italia

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 04-02-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Ciclo de cine femenino
Comedia coral
Divertida
Cine dentro del cine

Crítica personal

Género

Comedia

Título

Oportuno. En su conjunto responde a las expectativas de las rocambolescas andanzas de Saverio, que en clave de comedia italiana, pretende ofrecernos.

Sinopsis

Excelente. Recompone la vida de Saverio a través de sus fotografías rotas.

Cámara

Buen trabajo de cámara.

Proliferan los planos medios, propios de la comedia.

La recarga de guión no deja espacio a cámara, por lo que los relatos de cámara son más bien escasos, aunque buenos:

Sinopsis, inicio y final del film con fotos rotas, abriendo y cerrando ventanas.

Escena *Western* muy conseguida, que se prepara con la persecución en carrera.

Escena periodista escribiendo solo.

Relato

Variedad de medios en el relato para dar a conocer a Saverio: Fotos y secuencias de Saverio; guión a través de sus mujeres, nietos y un amigo; relato directo y en *off* a través de la persona de más edad, de cuantas aparecen en el film, que con sus aclaraciones y centralidad simboliza a su biógrafo y a la directora de la película ...

Dirección

Lo mejor del film. Consigue aunar en equilibrio: multitud de relatos, multitud de actores, clímax cómico, desenredar la rocambolesca vida de Saverio, buena presentación dejando al espectador su valoración moral ... en un film de casi dos horas, que no se hace pesado. Lo mejor, la última media hora de la película.

Ritmo

Hay dos ritmos para ofrecer al espectador dos visiones de Saverio y dos amores:

El ritmo de comedia, que en general proporcionan los personajes femeninos para relatar la frivolidad y promiscuidad de la vida familiar de Saverio, la cual no tiene reclamo, ni despierta interés.

El ritmo cuando entra en acción la amistad del amigo, la visión del amigo, en la última media del film, donde el ritmo cambia bruscamente interesando al espectador en ese amor de amistad.

Guión

Por una parte, muy recargado de palabra, no dejando espacio a cámara y sugerencia, en la línea de Woody Allen, aunque no tan alocado.

Por otra, se manejan muy bien algunos recursos para explicar y potenciar la desenfundada sexualidad de Saverio: simil de perras en la cama, de cata de vinos, de harén ...

Simbolismos

Excelentes figuras de:

Recomponer la vida de Saverio fallecido a partir de fotografías rotas y cuadros.

Inicio y final del relato de la vida de Saverio abriendo y cerrando ventanas y puertas de su mansión.

Cata de vinos, simbolizando la relación erótica-sexual de hombre y mujer.

Banda sonora

Las diversas bandas sonoras están muy conseguidas y adaptadas al momento del film. Están diseñadas de tal manera que no llegan al clímax; unas veces colaboran con sugerencias al relato; otras, parecen expresar criterios de directora o espectador sobre el relato, que está sucediendo.

Interpretaciones

Aceptables. La del amigo de Saverio extraordinaria.

Final

Consigue desentrañar y exponer en clave de comedia la rocambolesca e incorregible vida de Saverio, dejando su valoración moral al libre criterio del espectador, momento que definirá el nivel de desmitificación de su *latin lover*.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Como he expresado anteriormente, aparecen dos exposiciones claramente contrapuestas en ritmo, que la directora, además de ofrecer el relato, desentrañando la vida de Saverio, deja con exquisita sugerencia al criterio del espectador:

La desenfundada vida de Saverio, donde su exposición, que sólo ofrece su vertiente negativa y es la visión femenina, sugiere por omisión, que el amor de pareja, de matrimonio, requiere más que frivolidad y promiscuidad, es decir, esfuerzos, fidelidad, entrega. ... Aunque la reacción al amor de Saverio crea ciertos lazos de amistad entre esas mismas mujeres. ¡Contradicciones del amor! El ritmo es cansino, sólo mantiene interés la comedia.

El amor del amigo, que es la visión masculina, donde el ritmo cambia radicalmente, nos eleva, es el amor verdadero.

Resumiendo, un film con excelente dirección, buenos trabajos en cámara, bandas musicales, alguna interpretación y el sutil mensaje de que en el amor no todo vale.

César Herrero Hernansanz

41, Hannah Arendt

Margarethe von Trotta, 2012, Alemania

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 18-02-2016

Sugerencias antes de la proyección:

La adaptación respeta la biografía de Hannah

Muy filosófica

Crítica personal

Género

Drama

Título

Impecable, sin concesiones, ni derivaciones.

Sinopsis

La breve escena inicial del camión, recogiendo con nocturnidad, alevosía y a la fuerza a Adolf Eichmann y abandonando la luminaria que llevaban, describe a las mil maravillas los atropellos y ausencia de razón a los que Hannah dará luz. Magnífico símil.

Cámara

Planos perfectos; predominan planos medios; muy intencionado en la directora, porque los primeros planos, escasos en el film, hubieran sido una herramienta extraordinaria para llegar al alma de Hannah. En los apartados siguientes aclaré cómo suple esta herramienta. Hay abundantes relatos de cámara, algunos como ralentización de Hannah sentada, echada en cama o con cigarro en boca o mano, pensativa, fumando y recreándose en humo, que facilitan la apertura de su conciencia. No me equivoco, no; quiero decir conciencia y no pensamiento, porque es clave en el film.

Relato

Dirección es lo mejor del film. No se le escapa nada. Sabe cómo llegar a la conciencia de Hannah, el planteamiento filosófico es de libro. Sabe cómo suplir los primeros planos con las bandas musicales: unas veces coadyuvando con la cámara a penetrar en el hondón de su conciencia; otras coadyuvando con cámara a sugerir al espectador que hay mucha negrura y embrollo y es difícil acceder a esos mundos; sabe cómo desahogar tensión en el espectador: escenas de exteriores.

Es una maestra en el manejo de silencios, unas veces mostrándonos el mundo de Hannah y otras el de sus adversarios.

Tensión, ritmo, suspense.

Excelentes. Lo mantienen la tensión filosófico-ética de Hannah y adversarios. La prueba del algodón es que sus casi dos horas se hacen muy cortas.

Subrayo las escasas escenas de exteriores, estratégicamente intercaladas como autobuses y campos en Israel y alguna otra, que rompen el film durante breves momentos, para facilitar al espectador desahogo y relax de la tensión del film.

Guión

Bueno e inteligente, dejando espacios a silencios y sugerencias.

Impresionante. Define el mundo judío en tres palabras: Dios, Ley, mundo.

Banda sonora

Excelentes bandas sonoras. Ayudan al relato, unas veces intensificándolo y otras relatando por delante las dificultades del mundo adversario de Hannah.

Escenarios y caracterizaciones

Adecuadas, sin exageración, por lo que no resaltan a personas, sino a sus mundos éticos.

Luminosidad

Dominio perfecto de la luz. En asuntos turbios clarososcuros y mucha falta de luz. Luz adecuada y relajante cuando se abre la conciencia de Hannah: excelente símil de paz.

Interpretaciones

Muy buenas interpretaciones, sobre todo la de Bárbara Skowa en el papel de Hannah.

Simbolismos

Escena del camión en escena inicial.

Gestos de Adolf Eichmann en el juicio; lenguaje corporal, que habla por sí sólo.

Numerosas escenas de Hannah con cigarro en mano y boca ralentizadas: acceso a su conciencia.

Manejos de luz: estados de conciencia.

...

Final

Triunfa la visión honesta y crítica de Hannah; triunfa la conciencia y el amor y no la demonización interesada y revanchismo, aunque tenga la bandera de las víctimas.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film, el discurso de Hannah, es un caminar ininterrumpido a través del proceso al nazi Adolf Eichmann:

1 - Por una parte, al mundo de la conciencia, en cuyo camino arrancan importantes profundizaciones en justicia, bien y mal.

La justicia positiva, que proporcionan las leyes humanas, muestra sus vergüenzas, porque es incapaz de valorar el mal de las estructuras, de las que somos responsables, las cuales condicionan nuestra conciencia y actuaciones; la estigmatización y demonización de las víctimas sobre los culpables, que se toma la justicia por su mano; los sórdidos y egoístas intereses humanos de una y otra parte.

En cualquier caso, se puede deducir que los pilares de la conciencia son: análisis serios; horizonte y norte ético por encima de nuestra perspectiva; búsqueda incansable de la verdad sin condicionamientos, cueste lo que cueste; honestidad sin concesiones; crítica incuestionable con todo y todos, sobre todo con uno mismo; por cuanto nadie, incluso uno mismo, puede ser juez de su conciencia. Lo que sitúa el discurso de Hannah en el nivel de Jesús: No juzguéis a nadie, porque sólo desde una perspectiva superior se puede juzgar.

2 - Por otra parte, al mundo de la libertad, sin el cual no puede haber futuro, mundo que describen los sistemas totalitarios y en concreto los campos de concentración, pretendiendo anular en personas de cualquier bando lo más sagrado, de que disponen: la conciencia, haciéndoles autómatas.

Resumen

En estos tiempos de cordones sanitarios, silenciamiento, mutilación e invención de verdades en los ámbitos públicos y norte ético, que cambia más que de chaqueta, es de agradecer este excelente film, que nos transporta a través de Hannah al reconfortante mundo de la conciencia honesta, no del conocimiento, no: ¡de la conciencia!

César Herrero Hernansanz

42, La noche más oscura

Kathiryn Bigelow, 2012, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 03-03-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Documental ficción.

Caza de Bin Laden.

Única directora cine con óscar en la historia del cine.

Crítica personal.

Género

Cine negro en clave documental, que viene indicado por: planos medios; rostros serios, en tensión, sin sonrisa; guión vertiginoso, directo y sin espacios para sugerencia; falta de espacios para vida personal y social; permanente acción; muchos interiores ... Incluso hacen que este film se asemeje a series policíacas de TV.

Título

Muy bueno, porque hace mención a las angustias vividas, que a fin de cuentas fueron búsquedas infructuosas, fracasos, terribles dudas ... y un largo impasse final con su captura e identidad.

Sinopsis

La sencillez del montaje en clave documental con voz en *off* y escuetos pantallazos resume muy bien la tragedia del 11 de setiembre negro.

Cámara

Abundancia de excelentes planos medios, que definen la acción del cine negro. Extraordinarias panorámicas de bases, ciudades ... en contraste con las realidades carcelarias.

Abundantes y extraordinarios planos y contraplanos de visión nocturna en la última secuencia.

Relato

Excelentes relatos de cámara:

El coche del atentado en la base, describe a la vez los mundos contradictorios de violencia y paz: la monotonía simple, sin salirse de la normalidad de coche y ocupantes, ocultando en sus entrañas la bomba y la esperanza en la sonrisa cargada de ilusión de la agente. La violencia destroza a todos.

El edificio saturado de redes telefónicas, informáticas ... que desemboca señalando el mapa de Pakistán en la zona, perfecto símil de espionaje invisible.

Varias tomas de Maya con rostro pálido e inexpresivo frente a la fortaleza, donde supone que se esconde Bin Laden, frente a los ajetreados despachos de la Cía ... con las interrogantes del tiempo en rojo o verde sobre un cristal, evolucionando en constante ritmo, presión y suspense.

La larga secuencia de helicópteros antiradares y equipos especiales de asalto, evolucionando de noche por las gargantas de las montañas; relato y banda sonora que, sin perder su originalidad, tal vez pretenda imitar el inicio de *Apocalipsis Now*.

Maya afirma la identidad de Bin Laden muerto, pero la cámara sólo muestra planos parciales de su barba. Genial relato para decir al espectador que oficialmente nos dicen que ha muerto, pero la cámara, la sociedad, tiene sus dudas al respecto.

Dirección

Extraordinaria, es lo mejor del film.

Tal vez su mejor trabajo consista en haber ambientado el film con pinceladas de cine negro, ya descritas en género; poner su acento en las contradicciones entre Maya y la dirección de la Cía; descubrir sin tapujos coherencia e incoherencia en el proceso de investigación; perfecta adaptación de las bandas sonoras a necesidades y expectativas del relato; finalmente, coordinar en todo momento tensión, ritmo y suspense, que en ningún momento decaen en el film.

Cambio de secuencias

Original, mediante panorámicas, pantallazos, textos ... que nos sitúan en el nuevo relato.

Guión

Rápido, directo, sin espacios para sugerencia. Pocas concesiones a la vida personal. Aparece de refilón la ausencia de vida amorosa de Maya y la lapidaria frase de su compañero, que siente más aprecio por sus monos que por las personas.

Bandas sonoras

Muy buenas, personalizadas para cada situación, sobresaliendo dos: una para relatos de esperanza y otra con un bom-bom grave y tétrico para desenlaces fatales.

Final

Ruidoso éxito de la Cía y gratificación personal de Maya con sabor agridulce que la directora a través de su rostro dirige con ritmo pausado al espectador: ¿merece la pena quemar diez años de intensa dedicación para asesinar a un hombre y la consecución del objetivo? Su vida sigue vacía. Y ¿ahora qué?

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Amplios repertorios de torturas; terrorismo islámico y de la Cía; sofisticados sistemas de investigación, técnicas de control ... Ante los que hombre y humanidad, son como niños indefensos en sus manos.

La protagonista Maya, tras haber conseguido sus objetivos, se encuentra sola, solitaria y sin vida social. Su éxito no le llena. No sabe a dónde ir.

Entiendo que la directora, mostrando la indefensión del hombre frente a terrorismo y sistemas de control y el desencanto y vacío de Maya, plantea la necesidad de abrir vías para arreglar las divergencias entre civilizaciones humanas por otros medios más pacíficos que terrorismo y policía.

Resumen

Excelente dirección y film, que podría haber reducido unos cuarenta minutos sin perder su esencia.

César Herrero Hernansanz

43, Mapa de los sonidos de Tokio

Isabel Coixet, 2009, España

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 17-03-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Homenaje al cine oriental. Ritmo pausado, sutil.

Film personal y polémico

Buena fotografía

Uso particular de la música

Crítica personal.

Género

Drama

Título

Por la dificultad de percibir el mundo personal oriental, tal vez el sonido sea el único camino en acceder a su ser invisible. Por su medio percibimos, traducido a sonidos de su mundo exterior, su hermetismo, vértigo, innovación y contraste con nuestra civilización. Trenes que parecen fantasmas suspendidos en el aire, susurros diferentes en el amor, ruido al comer, pasos y ruidos que hablan ... Sería una metáfora extraordinaria.

Sinopsis

Hermetismo, sorpresa y capacidad de innovación del espíritu japonés, a los ojos occidentales: comen sobre el cuerpo de una mujer desnuda, con tal de conseguir sus objetivos.

Cámara

Excelente fotografía. Buenas panorámicas de Tokio de noche, luminosos trenes fantasma, primeros planos, que muestran el hermetismo del alma japonesa ...

El film de cabo a rabo está lleno de relatos de cámara, en general símiles, que muchas veces anteceden a la acción, indicándola o sugiriéndola. Cito algunos: Flor que supura líquido y se va ajando, símil de que se va a truncar una vida.

Perspectiva de trenes luminosos en la noche en sentido contrario y suspendidos en el aire, símil de vidas encontradas al límite del choque.

Día del beso, símil de la idiosincrasia japonesa: patriotismo y deber excesivos; en el plano laboral consistiría en llevar la huelga laboral a huelga de celo, es decir, producción excesiva, que es una realidad japonesa.

Cementerios de flores multicolores, símil de que la vida no ha acabado.

Suicidio por amor, *kamikazes* por amor, escribiendo con su sangre en el espejo *me mato porque no me quieres*, símil de la radicalidad del carácter japonés,

poco flexible, que recuerda a los pilotos *kamikazes* japoneses de la Segunda Guerra Mundial.

Mano amenazadora previa a *yo me ocuparé de todo*, símil de determinación de asesinar.

Cortar figuras de Sergi y su chica en la foto, símil de cortar cualquier lazo, aun de memoria, en sus vidas y perseguir sólo a Sergui.

El recuerdo abruma al padre de quien se suicidó, símil de la persistencia de la memoria y su influencia en la vida real.

Preparación de revólver, evolución de coches en enlaces curvos autopista, ruido metalizado de cascabeles, símil que describe a la sicaria como serpiente cascabel, que espera su momento.

Rotura foto de Sergui, símil de decisión de acabar con su vida.

Vino tinto con cuerpo, símil del amor que están preparando.

Contraste de interpretaciones en Sergui y japoneses, símil de mundos muy diferentes.

Ritmo de trenes, símil de trajín y vida vertiginosa del mundo de Tokio.

Las personas no cambian, símil de carácter japonés y fatalidad.

Foto de Sergui reconstruida, símil de que la sicaria ha decidido que viva.

Barco en la noche, símil de *silenciosa compañía*, que se dirá después.

La sicaria limpia de sangre el tajo, donde trabaja, símil de limpiar de sangre, rehabilitar la vida de Sergui.

Sergui siempre llega tarde al amor, símil de ligereza, *hay que poner por delante el amor*.

El padre de la que se suicidó y Sergui viven del recuerdo, que interfiere demasiado en su vida real, símil de persistencia de la memoria.

Dirección

Excelente dirección, presente en cualquier momento del film.

Guión

Guión extraordinario.

Espacios a sugerencias; silencios elocuentes; *No romper el silencio del cementerio*, símil de no romper el silencio de personas.

Banda sonora

El ruido sustituye en ocasiones a guión y cámara. Al inicio dos japoneses se hablan al oído. Sólo se oye un pum pum acelerado y grave, especie de taquicardia, que no presagia nada bueno. Unos pasos sonoros y rítmicos hablan de las personas, que vienen después.

Uso particular y extraordinario de piezas musicales populares para clímax de pasión, ilusión, recuerdo: tango ...

Escenarios y caracterizaciones

Buenos

Interpretaciones

La de la sicaria extraordinaria; la de algunos japoneses buena; la de Sergui regular, aunque hay que valorarla desde su papel de contraste con el mundo japonés.

Final

Esperanzador y optimista. El amor es más fuerte que venganza y fatalidad.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El mensaje más importante es que el amor de Sergui y la sicaria es más fuerte que venganza y fatalidad. Es reconfortante, porque con amor todo es posible.

Otro mensaje, también importante, es que la persistencia de la memoria puede acabar con presente y futuro en sus vidas. De nuevo el amor está por encima de la persistencia de la memoria.

Sergui siempre llega tarde al amor. Para que el amor nazca con fuerza es decisivo priorizar en las relaciones amor a ligereza u otras alternativas.

Finalmente, el film nos describe diferencias importantes de ser entre Japón y Occidente: fatalidad, memoria, sexualidad, que recuerda a *Imperio de los sentidos de Nagisa Oshima, 1976*, hermetismo, inflexibilidad, patriotismo, sentido del deber ...

Resumiendo, excelente film por este orden: extraordinaria dirección, lenguaje cinematográfico rico y abundante, muy buena fotografía, genial interpretación de la sicaria, bandas sonoras bien adaptadas y oportuna descripción de dos mundos contrapuestos.

César Herrero Hernansanz

44, Mortdecai

David Koepp, 2015, EEUU

Visionado

En Espacio Caixa de Murcia. 14-04-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Comedia excéntrica y extraña.

Crítica personal

Género

Comedia

Título

Hace referencia al marchante sobre el que pivota el film.

Sinopsis

Débil. No representa la globalidad de la película. Las intensas luchas con matones orientales no reflejan el desarrollo general del film, pues sólo aparecen casi al final. En cambio es constante el engaño constante de los marchantes.

Cámara

Trabajo normal. No destaca nada, salvo los primeros planos del bigote del protagonista, del que no saca provecho.

Los mejor es el relato de cámara de principio para situarnos en Hong Kong. Los planos cenitales panorámicos acelerados convierten a los protagonistas en hormiguitas en medio de la maraña de edificios. Muy buen símil de opresión humana en medio de la inmensidad de los rascacielos. Parece como si la vida humana pasara a último plano.

Planos de panorámicas aceleradas, que se repiten en cambio de secuencia para situarnos en el nuevo relato.

Dirección

Se descubren en la película intentos de imitación sin éxito de Grand Hotel Budapest, Pantera Rosa y Agente especial 007. Da la impresión de que todo está demasiado teledirigido. No se aprecia la dirección, parece ausente.

Enlaces de secuencias

Como ya he descrito en cámara se vale de panorámicas aceleradas, de ruido exagerado y temas musicales para relatarnos el nuevo escenario y su acción. Lo que rebaja la intensidad del film, pues al adelantar el relato de acontecimientos pierde intensidad; en todo caso debería sugerirlos.

Guión

Es la parte más débil del film. En los diálogos abusa de monólogos excesivamente largos, sin espacio para sugerencia y silencios; excesivos y largos relatos de voz en off para complementar el relato; multitud de tramas sin conexión, cambiando constantemente, sin profundizar, no en el alma de los personajes que no sería propio de comedia, sino en su esencia, que descuida ...

Planting

A mitad de película hay un planting muy bueno detrás del protagonista, como indicando qué pasaba por su mente: el cuadro del perro con cabeza humana, que es la clave para desvelar el éxito del protagonista en sus engaños.

Banda sonora

Como ya he descrito, la emplea para relatar acontecimientos futuros.

Escenarios y caracterizaciones

Deficientes.

Interpretaciones

Pésima interpretación del protagonista. Su interpretación despide cierto aire de persona robotizada carente de alma. Aun con los defectos y carencias de guión y dirección, José Luis López Vázquez hubiera bordado este papel con su mímica y cambios de voz.

Final

Decepcionante. No prospera el amor; sólo prosperan los engaños del protagonista-marchante y las pasiones esporádicas irracionales en los principales personajes.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

No ha hecho valer la tesis del amor, que tenía su filón en el film.

En cambio, ha evidenciado los intereses, trapicheos, falsedades, manipulaciones ... que los marchantes ciernen sobre el mundo del arte, que los propios creadores, inmersos en la creación, descuidan.

La normalidad no se asoma al film. No hay personajes honestos y de conciencia limpia. Unos viven envueltos en oscuros intereses de marchantes y otros en ciegas pasiones extranormales.

Resumen

Film, en el que hay poco que destacar. Sí llegan, en cambio, sus carencias en: guión, dirección, bandas sonoras, interpretación ... Es un error de cálculo pretender que un bigote dé como para hacer pivotar sobre sí el film y oscurecer el amor. ¡Un bigote, por muy bigote que sea, no da para tanto!

César Herrero Hernansanz

45, El Nuevo exótico hotel Marigold

John Madden, 2015, Reino Unido

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 28-04-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Es la segunda parte del Exótico hotel Marigold, del mismo director en 2011.

Comedia inglesa.

Crítica personal.

Género

Comedia en clave dramática.

Título

Bueno, porque sucede lo inesperado.

Sinopsis

Excelente. Refleja sensaciones y conflicto generacional entre jóvenes y mayores, que después transcurre tal cual en el amor. El símil del té aconsejando que sea intenso, refleja a la perfección el proceso del amor anterior.

Cámara

Buena fotografía con abundancia de planos tres cuartos y generales, propios de comedia.

Menciono algunos excelentes relatos de cámara:

Té intenso, símil que refleja a la perfección el proceso del verdadero amor.

Pérdida de memoria, que necesitaba apuntador por radio. Símil cómico en varias escenas para describir la apariencia de que se carece, en este caso en un mayor.

Danza de la novia del protagonista, símil para presentar el exótico hotel Marigold.

Relatos de motocarro, que la cámara siempre coge de espaldas con el anagrama de un escorpión. Mantiene el suspense de mal agüero, como si fuera a provocar la muerte del amor. Finalmente resuelve en clave de humor, porque se trata de una compañía de transporte con múltiples motocarros. Símil de que la amenaza puede ser engañosa y no siempre se cumple.

Pasajera mayor y conductor de motocarro dialogan en varios relatos sobre tomar en la encrucijada que se presenta a izquierda o derecha, decantándose por silencio y escuchar al corazón, símil de cómo actuar en los caminos del amor.

Protagonista corriendo y en moto, herido en el amor de madre. Símil de celos.

Los jóvenes crean los caminos del amor, los mayores sólo quieren disfrutarlo.

Dirección

Extraordinaria. Junto a guión es lo mejor del film.

Ritmo y suspense

Trepidantes. Los proporcionan el cambio constante de escenarios y tramas, las evoluciones de las tramas de amor y el clímax de la banda musical, casi constante en toda la película.

Guión

Es con diferencia lo mejor del film.

Tiene dos facetas muy interesantes, que aunque pudieran parecer contradictorias, no lo son. Por una parte, los diálogos son rápidos, trepidantes. Por otra, hay en el guión tal vez una decena de discursos de monólogos largos, como el del pistón y motor o escribir un libro. Su combinación proporciona profundidad y agilidad.

Tiene relatos propios:

Discurso del pistón y demás piezas de un coche. Símil del cuerpo humano en su faceta sexual.

Escribir un libro, símil de andar el camino del amor.

Le había visto hasta las hemorroides. Símil para conocer el fondo de una persona.

La muerte es un punto y seguido en la historia. Apertura al más allá.

El papel del protagonista es polifacético: protagonista, coreógrafo, corifeo, director de escena en clara referencia al director del film ...

Banda sonora

Muy buena. La banda musical está presente prácticamente en todo el film, cooperando en clímax, ritmo y suspense.

Interpretaciones

Sobresale la del protagonista y algunos personajes mayores.

Final

Muy esperanzador. El amor de los jóvenes renueva el amor de los mayores.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Reflexiones sobre la vejez: Querer aparentar lo que no se tiene. Pérdida de memoria en un mayor, que necesitaba apuntador por radio. Reflexión en monólogo y en alto sobre las oportunidades sexuales. De joven tenías capacidad para dar mayores oportunidades a las mujeres, pero nadie se acercaba. De viejo careces de capacidad y tienes mil oportunidades. Parece hacer realidad el refrán español: Dios te da pan cuando no tienes dientes. Las oportunidades llegan en la vejez.

El amor en los jóvenes es limpio y prometedor. El amor en los mayores es pasajero, viciado por falsas actitudes de amor durante la vida, pero al contacto con los jóvenes evoluciona hacia amor verdadero. Al amor hay que reservarle y dedicarle su importante parte en el pastel de la vida. El protagonista, águila en negocios y torpe en amor, evoluciona finalmente al amor. En el amor hay que escuchar al corazón. La comparación de escribir un libro con andar el camino del amor, da a éste una profundidad humana enorme.

Esperanza: Film optimista, abierto al más allá.

Recorrido folklórico por la vida y costumbres indias: Danzas, motocarros ...

Resumen

Excelente film, sobre todo en guión, dirección y banda musical, que mejora notablemente la primera parte del *Exótico hotel Marigolg*. Film esperanzador: a toda persona en la vida le llegan oportunidades de vida y amor.

César Herrero Hernansanz

46, Vivir sin parar

Kilian Riedhof, 2013, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa de Murcia. 12-05-2016

Sugerencias antes de la proyección:

Plantea retos.

Vivir todas las etapas de la vida.

Despierta emotividad.

Crítica personal.

Género

Drama.

Título

Bueno.

Sinopsis

Breve y perfecto, mediante un inmejorable relato de cámara con continuos fundidos de protagonista y personajes prominentes del film.

Cámara

Excelente fotografía con predominio de planos de perspectivas, planos generales, medios y escasos primeros planos.

Muy buenos relatos de cámara. Sólo relaciono algunos en clave simbólica:

Fundido intenso y permanente de la sinopsis, resumiendo el film.

El protagonista baja de un árbol por una escalera, eludiendo un escalón roto, y a continuación ruedan por el suelo manzanas y su mujer cae al suelo. Describe que a la vejez le acechan riesgos, unos perceptibles y otros, no; unos eludibles y otros, no.

El protagonista en la residencia y su hija en el avión. Relata ritmos de vida muy diferentes.

La residencia, de fachada normal, incluso atractiva, con grandes salones y cristaleras en su interior, desde donde los mayores perciben pasivos el mundo exterior. Relata la ausencia de vida, cuando no se participa activamente en ella.

Una residente, durante una cita bíblica, corre a la cristalera envuelta en un intenso cambio de luz blanca gritando es él, es él. Relata el inicio de la fuerza de seducción y empatía del protagonista con su entorno.

Primera carrera del protagonista en el jardín de la residencia, a la que acompañan constantemente multitud de hojas secas, que el viento imparable arrastra. Relata la fuerza vital, aunque senil, del protagonista en una secuencia muy larga.

En la entrevista al protagonista en TV, el periodista habla de la importancia que va tomando el colectivo de mayores en residencias. A continuación la cámara muestra la fachada de la residencia con encendido de luces *in crescendo*.

La hija del protagonista toma unas pastillas. La cámara relata con movimientos de danza discotequera y tomas de planos picados, su éxtasis por drogas.

Dirección

Muy buena, aunando con maestría en el relato principal del protagonista otros relatos: directivos residencia, mayores, familiares ... Se nota su mano en guión, relatos de cámara, sobre todo el larguísimo de la primera carrera con viento y hojas secas, bandas musicales y caracterizaciones.

Guión

Lo mejor del film. Presenta algunos paralelos con *Diarios de la calle*: directora instituto, profesores, profesora, alumnos ... y su salida es la misma: participar activamente con esperanza en cuantos procesos vitales nos afecten.

Planting

A la hija del protagonista le seduce la presencia de un niño en el avión ante el malestar de su compañero. Cuando se resuelva el nudo del film aparecerán felices con el niño y abuelo.

Banda sonora

Variadas y muy buenas bandas musicales. Muy adaptadas al momento emotivo.

Escenarios y caracterizaciones

Excelentes.

Interpretaciones

Muy buenas, sobre todo la del protagonista.

Final

Esperanzador. El protagonista contagia vitalidad, felicidad y ganas de vivir a cuantos le rodean.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film plantea varios conflictos sociales.

1. Conflicto generacional. Por una parte los hijos pretenden aparcar a sus padres en residencias o asilos, que vienen a ser una especie de *apartheid* para vivir sin condicionamientos. Es un descarte de guante blanco. Es inhumano.

Por otra, los padres no acaban de entender la vida privada de sus hijos. Es intromisión y falta de respeto a su privacidad familiar.

2. Tratamiento de vejez y mayores.

Los estamentos oficiales de la sociedad: gobernantes, sistemas de salud, organismos sociales ... pretenden aparcar a los mayores en colonias sin vida. Toman sus carencias vitales o de salud como pretexto para gobernar sus vidas, atiborrándoles de pastillas, enterando sus ilusiones, privándoles de participación activa en sus procesos vitales y aportaciones a la sociedad; lo que desemboca en otro descarte con guante blanco. Mucha residencia, mucha guitarra y coro, pero los ancianos no viven su vida, viven sin esperanza.

3. Tesis existenciales.

Por una parte, no hay esperanza tras la muerte. Cuando desaparece uno de la pareja la única salida es el suicidio. A lo más *llegamos a ser como viento en el mar que va y viene*.

Por otra, el impulso vital del protagonista, cuya esperanza de gestionar su vida es irresistible, es la fuerza que empatiza y arrastra a quienes se relacionan con él: compañeros, responsables, familiares, amigos espectadores ... Cualquier ser humano debe participar en su carrera, donde siempre esperan meta y victoria. La felicidad no está tanto en la meta como en el camino que se anda.

4. Resolución de tesis. El conflicto lo resuelve el film a través del protagonista, que contagia la participación activa y respetuosa en la vida, dando lo mejor de sí: el amor.

Resumiendo: Un film con guión, dirección, cámara, bandas musicales e interpretación del protagonista extraordinarios, que se hace ligero y contagia la esperanza a tomar las riendas de nuestra vida.

César Herrero Hernansanz

47, Mandarinas

Zaza Urushadze, 2013, Estonia

Visionado.

Pastoral universitaria. Universidad de Murcia, campus de La Merced, aula Antonio Soler. 17-05-2016

Crítica personal.

Género

Drama

Sinopsis

Muy buena. El símil de la sierra, que corta y divide en dos a los hombres, a quienes Ivo con sus manos amorosas trata de dar vida, deja una interrogante: ¿Se impondrá la guerra o el amor?

Cámara

Excelente fotografía.

Muy buenos relatos de cámara. Menciono algunos:

Sierra de madera e Ivo al inicio del film. Símil de la guerra. La sierra parte y secciona en dos a la humanidad, a la que Ivo con sus amorosas manos trata de curar sus heridas. Plantea la duda de si la guerra acabará con el amor de Ivo o el amor de éste acabará con la guerra. Una última secuencia de sierra e Ivo muestra unos cuantos ataúdes. Indica que la guerra se ha cobrado su peaje de destrucción y muerte, pero el amor de Ivo ha conquistado el corazón de los sobrevivientes, que muestra con la lucecita del coche en la oscuridad al final del film.

Soldado reconstruyendo una cinta de casete en varias secuencias. Símil de reconstrucción de su vida.

Dirección

De lujo. He advertido ciertos paralelos con *Ordet*, La Palabra, de Carl Theodor Dreyer, en cuanto a tipo de escenarios, caracterizaciones, grises, guión con diálogos escuetos y silencios, sugerencia, lenguaje de cámara, ritmo ...

Le honran unos cuantos datos interesantes: no aparecen mujeres, pues la guerra es cosa de hombres; sobran las tramas secundarias con amoríos, que distraerían del objetivo principal de la película; el film se ha elaborado con escasos medios humanos y técnicos: escenificaciones, vestuarios, efectos especiales ... Lo que facilita sacar a la luz la esencia profunda de personajes.

La siguiente circunstancia dice de la maestría del director. Ivo, siempre sereno, pacífico e íntegro en su labor de Padre, que trata de respetar la dignidad de cuantos llegan a su entorno y encauzarles por el camino del amor misericordioso, no ríe, ni exterioriza su felicidad en todo el film. Sin embargo, nadie podrá alegar que le faltan alegría y felicidad. Es un éxito del relato de cámara que describe y hace llegar al espectador su alegría y felicidad más allá de su apariencia. Lo que en el fondo nos plantea qué raíces y dimensión tienen la alegría y felicidad superficiales.

Guión

Posiblemente lo mejor del film. Diálogos cortos, pausados y espaciados, sin banda de ruidos, silencios que hablan y espacio para la sugerencia.

Trama principal: Un soldado mercenario se empecina en matar a sangre fría a un soldado del bando contrario. *Mutatis mutandis*, alude al relato bíblico, Gn 18, 20-32, en que las reiteradas peticiones de Abrahán a Yahveh tocan su corazón, rebajan su ira y

evitan la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ivo primero le pide no matarlo mientras esté postrado en la habitación; luego le arranca su palabra de no matarlo cuando salga de la habitación; después le arranca su palabra de no matarlo cuando salga de su casa; le pide encubrirlo ante unos soldados; ... finalmente, el mercenario asume la vida de su enemigo como amigo, relatada en la cinta que éste había recompuesto. Trama, que muestra el amor misericordioso de Evo.

Banda sonora

Extraordinaria por corta y sugerente, también relata.

Escenarios y caracterizaciones

Espectaculares, sobre todo la de Evo, grave, sereno y con barba patriarcal, simbolizando el amor, Jesús, el Padre ... Evo es visto al margen de la realidad cotidiana, a la que acusa de *gran estafa*. Frase que, aunque referida al cine, engloba el mundo de falsedad, apariencia, manipulación, consumo ... cuanto no supone el valor del amor.

Grises

Predominan los grises casi oscuros. Entiendo que es una herramienta para resaltar la luminosidad de Ivo, que aparece radiante en todo el film

Interpretaciones

Genial la de Ivo.

Final

Esperanzador. El amor es la sal, que sala cuanto toca e ilumina a los hombres.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La guerra se cobra su peaje de alterar por la fuerza planes, destrucción y muerte, pero el amor la limita y trasciende en los supervivientes.

Preciosa tesis del amor. Ivo simboliza al Padre, para quien todos los hombres son hermanos. Su amor alcanza a los seres humanos de su entorno. El amor, aunque es gradual, no tiene límites, no hay dimensión que le pueda hacer sombra y nunca se agota, porque siempre hay alguien a quien amar. Sin embargo, el amor crece, evoluciona de maneras diferentes en cada ser humano, pues necesita de tierra buena, acogida e implicación personal; es el caso de cada soldado. Aquí se vislumbra la parábola del sembrador.

Las mujeres no participan en la guerra, ni en el film. Tal vez insinúe que son más humanas y menos belicistas que los hombres.

El nombre de las personas tiene la fuerza de la persona, que lo lleva, le da dignidad.

Trascendencia de la memoria de los difuntos, como si el amor viviera más allá de la muerte, simbolizando de alguna manera la otra dimensión del Reino de Dios. Ivo proporciona el nombre de su nieta a quien entiende que la ama, incluso le entierra junto a su hija.

Para hacer un buen film, lo importante es disponer de una buena y bella historia y trabajarla, al margen de los medios técnicos, que son secundarios.

Resumiendo, un excelente film, que se hace muy corto y logra comunicar con la fuerza de la sencillez en Ivo la figura del Padre y su amor, lleno de misericordia. No en vano fue nominada en prestigiosos certámenes internacionales.

César Herrero Hernansanz

48, Perdiendo el norte

Nacho G. Velilla, 2015, España

Visionado

En Espacio Caixa de Murcia. 02-06-2016

Sugerencias antes de la proyección

Comedia amable

Salto del director de series de TV a cine

Crítica personal

Género

Comedia

Título

Muy bueno. Nadie se libra en el film de perder el norte, salvo el personaje encarnado por José Sacristán, que sirve de contrapunto para remarcar el disparate y pisar tierra.

Sinopsis

Excelente por sus relatos de cámara. Sobresale el de las repeticiones de una grabación en el intento de buscar trabajo, símil perfecto de falta de experiencia; relato de rotura de platos, símil de palabras, formación y planes rotos.

Cámara

Excepto algunos relatos de cámara como los mencionados en la sinopsis y alguno más como el de la maratón, el trabajo de cámara es gris.

Dirección

La dirección tiene el único mérito, que no es poco, de hacer reír cien minutos. Pero se notan sus deficiencias en guión, que no está trabajado; en las tramas, que son excesivas y rebajan la intensidad de los desenlaces; en no haber abandonado con decisión la estructura de series de TV ...

Se observa cierto paralelo lejano en la estructura de las peripecias con *Ocho apellidos vascos*.

Guión

Lo peor del film. Muy alocado, sin modulación, sin pausas ... recurriendo con frecuencia a largos monólogos con *voz en off* para aclarar y cerrar escenas, que se puede y suele hacer con diálogo o cámara.

Banda sonora

Es un acierto el recurso a *Esta España mía* de Cecilia, canción emblemática, que relata al inicio y final de film la España de la que parten y a la que vuelven, tan distinta de Alemania.

El resto de la banda sonora pasa desapercibida.

Interpretaciones

La única interpretación, digna de mención, es la de José Sacristán.

Final

En la maraña humana en que las esperanzas se tornan engaños es difícil el nacimiento del amor. Pero llegan a colmo dos: la imprevista apertura a la vida de la maternidad de una mujer y el amor de una pareja.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Entre bastidores de humor sano, insulso, irónico y mordaz, el film provoca también un sabor agridulce.

Por una parte, el sabor amargo de la maraña y engaño del mundo laboral y social en contraposición al mundo de academia y familia; que en Alemania no atan los perros con longaniza; que la juventud tendrá muchos conocimientos, carreras y master, pero carece de idiomas, experiencia laboral y social; que quienes pisan tierra son los mayores, porque tienen experiencia y sabiduría, que proporciona la edad.

Por otra, emerge con fuerza propia, oculta y rompiendo moldes, el sabor dulce de la esperanza y fuerza de la maternidad, en su apertura a la vida, que seduce a quienes tocan el milagro; y el tortuoso amor de una pareja.

Resumiendo, un film que hace reír, de bajo tono en casi todas sus facetas, salvando las breves excepciones de algunos relatos de cámara, la apertura a la maternidad en la mujer y el amor de la pareja, a la que le cuesta mucho llegar a un final feliz.

César Herrero Hernansanz

49, Un monstruo viene a verme

J. A. Bayona, 2016, España

Visionado

Cine Rex de Murcia, 25-10-2016

Crítica personal

Género

Drama psicológico.

Título

Consecuente con la evidencia del film.

Sinopsis

Muy buena, con respiración jadeante y convulsión del cementerio.

Cámara

Excelente fotografía y muy cuidada.

Planos cenitales extraordinarios para describir la soledad de Connor entre sus compañeros de colegio; panorámicas extraordinarias de cementerio, tejo y escenas de caída al abismo, abriéndose la tierra; primeros planos de Connor; contrapicados de la abuela que la magnifican y empequeñecen a Connor ...

Abundan magníficos relatos de cámara: sinopsis; comienzo de la historia; elipsis del reloj y sus mecanismos; Connor dibujando en láminas; escenas de cementerio; encuentro con su padre en la feria; reloj de la abuela; recapitulación de su proceso pasando láminas al final del film, que sin ruido ni banda sonora la hacen muy intensa, pero sin drama ...

Dirección

Es la obra maestra del film: tiempos muy medidos; cadencia de cuentos; clímax oportunos; ritmo y suspense de la trama; recursos de animación para los cuentos; bandas sonoras oportunas; manejo perfecto del drama psicológico ...

Guion

Muy bueno, sin concesiones a la palabrería. Lo que permite a la cámara sacar lo mejor del alma de los personajes, que intensifica el drama.

Bandas sonoras

Extraordinarias. Están a la altura del guión, son de libro. Sólo cito dos: encuentro con su padre en la feria; escenas del abismo, abriéndose la tierra.

Efectos especiales

Variado repertorio en fotografía y banda de ruidos, casi siempre relacionado con el monstruo: fuego, envolvimiento, crack, despedazamiento de la tierra y apertura de abismos, voz imperativa del monstruo al estilo de *El silencio de los corderos* ...

Escenarios y caracterizaciones

Extraordinarias caracterizaciones por este orden: monstruo, Connor, su madre y abuela.

Luminosidad

Escasa luminosidad, propia de drama psicológico, para ambientarlo.

Interpretaciones

Sobresale, se sale, la de Connor; después la de su madre, abuela y compañero de clase, que le maltrata.

Final

Excelente. Connor y su madre se liberan del sufrimiento mediante el amor.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Connor se ve presionado y abrumado por cuatro frentes: el divorcio de sus padres, que le deja descolocado y privado del caudal paterno; la grave enfermedad de su madre, que le agobia y priva en parte del caudal materno; la rigidez de la tradición o imposible adaptación a las costumbres familiares, que simboliza la abuela con su reloj que es el único que marca bien horas y ritmos familiares, así lo ha hecho ininterrumpidamente durante cien años y así será; el acoso escolar.

Connor se interioriza tanto que entra en barrena. En este proceso, el amor de la madre y la fantasía de Connor van modelando una nueva criatura, que se desenvuelve entre sueño y realidad afectiva. Criatura, que, oculta en la esencia de un tejo, símbolo de curación, participa de comportamientos humanos: se despierta ante la injusticia y necesidad de Connor, cuenta cuentos, razona, filosofa ... y es el guía en el proceso sanador de Connor, una especie de psicoanálisis, que le hace ir tomando conciencia uno a uno de sus nudos, deshaciéndolos.

Los mensajes son interesantes:

El divorcio de los padres u otras causas, que estrangulen los caudales paternos, crean problemas en los hijos.

Cuando no asumimos nuestra realidad, en este caso sufrimiento o muerte, es decir no aceptamos nuestra verdad, necesitamos recurrir a mentiras para autoengañarnos.

No nos libera el deseo de liberarnos del sufrimiento; nos liberamos del sufrimiento cuando lo asumimos. Es importante lo que piensas, pero más importante es lo que haces.

El amor libera del dolor.

No hay salida a la muerte, hay que aceptarla como irremediable fin del proceso vital.

Se nota la ausencia de trascendencia. En la fe cristiana, amor y dolor inevitable y asumido, purifican, nos conducen a nuestra esencia, liberan y redimen; la muerte no es final, sino puerta para pasar de felicidad velada a plena felicidad.

Resumen

Extraordinario film, en el que destaca casi todo: dirección, cámara, guión, bandas sonoras, caracterizaciones, interpretaciones ... muy equilibrado, proceso de sanación de libro, tratamiento de sufrimiento y muerte con dignidad humana, mensajes positivos, excelente comunicación que llega con facilidad al espectador ... aunque opino que le hubiera sobredimensionado algún atisbo de trascendencia.

César Herrero Hernansanz

Adenda de la crítica de

Visionado

EspacioCaixa de Murcia, 02-11-17

Simbolismos

Manchas de colores, que aparecen profusamente al inicio del film y ocasionalmente después: test de *Rorschach*, que se utilizan en sicología para evaluar la personalidad. Primer paso para la curación de Connor y su madre.

Destrozos casa abuela: Connor rompiendo su interior que le ata.

Reloj moderno en casa abuela, al final film: su cambio interior se ha consolidado.

Final

Ni es tan joven para no resolver sus problemas ni tan grande para resolver todos ... El mundo tiene muchas contradicciones. Aunque se trate de la visión de un niño o adolescente, el film tiene proyección atemporal y universal, sirve para todas las personas.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El proceso de curación mediante psicoanálisis es de libro:

1º Cuento: Las cosas con harta frecuencia no son lo que parecen. Las mismas cosas, en un mundo pueden ser verdad y en otro relativas. Cada persona tiene su propio mundo y no le sirven las recetas de otros mundos.

2º Cuento. La fe es imprescindible en la vida. Es la mitad de la sanación.

3º Cuento. Cada persona debe hacerse ver, un lugar en la historia: ser uno mismo.

4º Cuento. Aceptar los retos: aquí dolor y muerte.

Al final hay que llegar a la verdad.

El bucle dolor-amor está en la órbita trascendente: aceptar el dolor enriquece el amor y el amor facilita asumir el dolor.

César Herrero Hernansanz

50, Conducta

Ernesto Daranas, 2014, Cuba

Visionado.

Espacio Caixa de Murcia. 27-10-2016.

Sugerencias antes de la proyección

Trata el problema educacional.

Drama social, pobreza.

Crítica personal

Género

Drama social

Relatos de cámara

Sólo cito algunos:

Chala corriendo a zancadas por la calle: no hay obstáculos, que se le opongan; contactos amorosos.

Dirección

Aceptable, no sobresale. Es un film realizado con escasos medios.

Simbolismos

El film nos hace llegar constantemente excelentes simbolismos. Cito algunos:

Palomas: profunda libertad de *Chala*, una de sus aficiones y modo de vida.

Perros para lucha: uno de sus medios de vida. Pero, al igual que con las palomas, profundamente respetuoso con ellos. Precisamente el detonante del conflicto con su padrastro viene por matarle el perro por avaricia de dinero.

El tren, casi imposible en sus curvas, como intercambiador de tiempos, personas y juegos, una especie de cambio de secuencia en el film.

Peonza, chapas, abanico, sencillas pulseras ... como desmitificadoras del consumismo y símbolos que transmiten en todo su valor cuanto representan en el amor.

Guion

Original. La mayor parte del film es documental puro y duro, es decir, realismo de la calle y conflictividad social, invaden el guión y nos llegan directos. Lo que causa un impacto tremendo. La parte del guión sujeta a cánones clásicos no sobresale, es anodina.

El guión dispone de varias tramas paralelas:

La principal: *Chala*, su mundo, novia ... ; la familia de *Chala*; el mundo de la enseñanza y conflictividad con el Estado; conflictividad social ... Lo que rebaja la atención, tensión y clímax de la principal.

Banda sonora

Aceptable. Destaco dos temas musicales asociados a momentos determinados: El coro del colegio con *La Guayabera*, que refleja el mundo teledirigido del estado comunista: muy sosegado, sumiso, armónico, sin estridencias, sin vida ... ; y una excelente y poética melodía, tal vez interpretada con clave, asociada a: liberación, libertad, amor, corazón, vida ...

Interpretaciones

Las mejores son tres, por este orden: *Chala*, *Carmela* y la novia de *Chala*. El resto son grises.

Final

Es lo mejor del film: el amor de *Chala* y *Carmela* liberan a cuantos, abiertos y sin prejuicios, se acercan a ellos.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El desastre familiar es una de las más negativas consecuencias de la revolución cubana. Al mostrar la cara negativa de la familia, está reafirmando como indispensable en educación y sociedad.

La intervención estatal crea conflictos de todo tipo: Los cambios de Estado y sociedad descolocan a los maestros: *Antes sabía para qué educaba; ahora no se sabe para qué educarlos; los maestros deben pensar más en los chicos que en ellos mismos, Carmela.*

Autoestima, autogestión y maduración personal no son privativas de las aulas, también están familia y calle y tal vez más profundas.

El amor cambia todo: a *Chala*, relaciones entre muchachos, relaciones entre alumnos y maestros, relaciones entre maestros ... El amor y entrega de *Carmela* se gana la confianza de sus alumnos y evidencia a compañeros y régimen.

Desmitificación de consumismo; desmitificación del valor absoluto de las joyas en el amor; lo simboliza mejor un elemento, que no opaque el amor: peonza, abanico, esclavas de hilo ...

Resumiendo, un film aceptable con innovaciones de realismo documental en guión, bandas sonoras buenas, notable simbolismo, dirección y cámara discreta, escasos medios y muy buenos mensajes en educación, familia, libertad, desmitificaciones y amor.

César Herrero Hernansanz

51, El becario

Nancy Meyers, 2015, EEUU

Visionado

En Espacio Caixa Murcia, 10-11-2016.

Sugerencias antes de la proyección

Qué hacemos con los mayores.

Actores importantes.

Crítica personal

Género

Comedia dramática.

Título

Define al cien por cien el desarrollo del film.

Sinopsis

Unos diez minutos casi exclusivamente de voz en *off* del protagonista, Robert de Niro, haciéndose la presentación. Por una parte, original; por otra, muy larga, más que sinopsis parece secuencia.

Cámara

Profusión de planos medios, propios de comedia. No destaca la fotografía. La cámara, en general sigue al guión, sin personalidad propia, excepto en escasos relatos de cámara, como: escena de Robert de Niro dialogando consigo mismo ante el espejo: genial, vale por media película; escena de borrado de datos en el ordenador forzando un domicilio particular: la más cómica, en la que interviene Robert de Niro; aptitudes en la cama de Anne Hathaway y su marido: describen sus ritmos matrimoniales desacompañados; cuerda de Anne Hathaway a rana mecánica en la bañera: describe la cuerda, la fortaleza de su amor; ejercicios de yoga finales: relata que Robert de Niro arrastra a los demás a su mundo.

Dirección

Muy buena, aunque evidencia falta de medios. Salta a la vista que cuando interviene Robert de Niro aporta con sus gestos excelente comicidad; en el resto de la película se vale de contraposición de escenas y diálogos para una comicidad sin pena ni gloria. Delicado y buen suspense *in crescendo* en la relación de Robert y Anne.

Simbolismos

Escasos, pero buenos: *Todavía tengo música, de eso estoy completamente seguro*, que simboliza un potencial personal enorme y atrayente; cuerda a rana mecánica en la bañera, que simboliza fuerza, aguante y expectativas de su amor dolido; ejercicios de yoga iniciales, que simbolizan su vida personal sin incidencia; ejercicios de yoga finales, el mundo, que gira en torno a él.

Guion

Tal vez sea lo más flojo del film. Es plano, con diálogos largos y mucha palabrería sin cadencia, dejando sin espacio a sugerencia, excepto cuando lo sublima Robert de Niro.

Planting

Ejercicios de yoga al inicio del film; *Todavía tengo música, de eso estoy completamente seguro*, que nos lleva a la médula del film.

Banda sonora

Varias bandas sonoras discretas, que relatan el ambiente humano correspondiente.

Escenarios y caracterizaciones

La vejez está muy bien caracterizada en Robert de Niro. Cito unos cuantos detalles: Le acompañan en sus viajes: calculadora antigua, de toda la vida; tres relojes: el de pulsera y dos despertadores de mesilla, necesidad de seguridad y controlar tiempo; móvil antediluviano; funda de gafas antiguas. Tiene muy asumidas las rutinas: conduce y se sabe tráfico y tiempos mejor que los taxistas ...

El film se sirve de tópicos muy americanos: celebrar aciertos y éxitos con campanillas, aplausos.

Interpretaciones

La interpretación de Robert de Niro es impresionante, supera las posibles expectativas del film, dando vida con su gesticulación integral a un guión plano; En segundo plano, Anne Hathaway; y a mucha distancia los demás.

Final

El humilde becario echa mano de sabiduría, amor y pedagogía, reconduciendo el entorno humano que toca a su mundo. A esto se le llama en términos cristianos ser luz y levadura.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film es muy rico en mensajes.

Madurez y vejez disponen: Por una parte, de tópicos propios, ciertas manías: varios relojes para asegurarse de que no pasará la hora, afecciones a máquinas antiguas; rutinas, que aseguran memoria y funcionamiento ...

Por otra, suponen el rico mar, que acumula importantes caudales: experiencia; sabiduría; amor generoso y desinteresado, que mana de matrimonios de largo recorrido; afloramiento de verdad y amor sin formalismos convencionales; humildad de saberse quién es y asumir su identidad; saber escuchar y adelantarse a los demás en decisiones y actuaciones; desinterés por el mundo material; servicio, autoestima, autogestión ... pero sobre todo pedagogía para saber medir distancias y manejar los hilos de la trama humana.

Sin embargo, en mi opinión, la mayor perfección y plenitud de la película es esa imperceptible línea, que existe, entre amor y sexualidad; amor y fidelidad; amor y amistad, que define en continuo *crescendo* la relación de Robert de Niro y Anne Hathaway. Al final del film, en cualquier momento podemos esperar y pasar de amistad y fidelidad a amor; parece que sí ... pero no; el amor es muy fuerte y es capaz de todo, de lo inimaginable.

Resumiendo, buen film; sublime interpretación de Robert de Niro; excelente dirección; buena trama y final; bandas sonoras inteligentes pero discretas; fotografía gris; guión plano; buena empatía con el espectador; excelentes e inteligentes equilibrios psicológicos y extraordinaria tesis del mundo de madurez y vejez, que la humanidad no se puede perder.

César Herrero Hernansanz

52, Elsa & Fred

Michael Radford, 2014, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia. 24-11-2016

Sugerencias antes de la proyección

Michael Radford dirigió entre otras películas *El cartero* (y *Pablo Neruda*).

Crítica personal

Género

Comedia

Título

Muy bueno. No lo habría más definido.

Sinopsis

Excelente. Define exactamente lo que va a relatar el film. La mejor secuencia del film en cuanto a fotografía, relato de cámara y simbolismo.

Cámara

Buena fotografía, cuidada. Abundan planos medios, propio e comedia. El mejor relato de cámara es la sinopsis, muy bello.

Dirección

Muy buena dirección. Los tiempos están medidos, son ágiles, no cansan. Aun con formato de comedia ha sido capaz de dotar al film de tensión, ritmo y suspense hasta la apoteosis del amor del final.

Simbolismos

El mejor es de la escena de la sinopsis, con las cortinas de agua que velan las escenas de la Fontana de Trevi de Marcello Mastroiani y Anita, simbolizando el deseo de la fantasía de Elsa.

Guion

Muy bueno; junto con dirección lo mejor del film. El humor brota de la inteligencia de concepto y palabra del guión, creando situaciones absurdas, como la autodefinición de Fred de *muerto viviente* o la fina ironía de Elsa con una empleada al buscar clases de baile: *boquita de pichón y pechitos ...*

Banda sonora

Varios temas musicales aceptables, pero discretos.

Escenarios y caracterizaciones

Buenas caracterizaciones de Elsa y Fred.

Interpretaciones

Buenas interpretaciones por este orden: Shirley McLaine en *Elsa* y, a cierta distancia, Christopher Plummer en *Fred*.

Final

Apoteosis del triunfo del amor superando enormes dificultades de acoplamiento y confianza en la pareja

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film nos aporta interesantes mensajes.

Conflictos intergeneracionales en parcelas muy concretas como autonomía, autogestión, imposición de ritmos, normas y rutinas, previsiones ...

El amor no conoce fronteras, ni barreras y es universal. Puede crecer y manifestarse en personas de cualquier edad, con cualquier problema, y condicionamiento. En este caso personas mayores; Fred lúcido y sin ilusión y Elsa con achaques de enfermedad y un torbellino de vitalidad y fantasías, que para mantenerse en pie necesita de una irrealidad constante, sostenida a base de mentira.

El amor cambia a las personas. Fred controla la situación, aunque sin perspectiva. La perspectiva se la aportará después el amor. La alocada y rocambolesca Elsa, cuando es tocada por el amor, pone su rico torbellino al servicio de éste.

En el amor hay que aceptar a las personas con su bagaje, personalidad y mundo. Fred es reflexivo, honesto, equilibrado ... Elsa es caprichosa y fantasiosa, dependiente de la mentira para ser ella misma ...

Magistral descripción de un rasgo muy femenino. La vida de Elsa es todo humo, mentira, fantasía, menos una verdad, que la convierte en comodín y llave de seguridad de todo lo anterior: el cuadro de Picasso, que sabe explotar a la perfección.

Resumiendo, sinopsis, cuyo relato de cámara es de lo mejor que he visto en cine; guión y dirección extraordinarios; bandas sonoras discretas; excelente interpretación de Shirley MacLaine; buen final y excelentes mensajes.

César Herrero Hernansanz

53, Del revés

Pete Docter, Ronnie del Carmen, 2015, EEUU

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia. 15-12-2016

Sugerencias antes de la proyección

Producción Pixar-Disney

Procesos del mundo de las emociones

Crítica personal

Género

Animación del mundo de las emociones

Título

El título es acertado, aunque tal vez no se entienda bien en nuestro idioma. Quizás se entendería mejor: *El laberinto de mis emociones*, *El mundo de mis emociones*, o más sencillo y en plan dinámico de animación *¡Emociones fuera!*

Sinopsis

Muy buena. Describe perfectamente el desarrollo del film.

Dirección

Lo mejor del film, por su capacidad de trasladar al mundo de la realidad el mundo de las emociones con sus procesos reales, islas, neuronas, actividad, parones en sueño, caracterizaciones, prioridades de las emociones, rivalidades ... Genial descripción del conflicto de Riley a través de sus emociones. Ritmos milimetrados.

Guión

Muy bueno.

Banda sonora

Muy buenas, a la altura de guión.

Efectos especiales

Buenos con reminiscencias de otras animaciones. El vuelo en la nave me recuerda a las fantasías de *Peter Pan*.

Caracterizaciones

Junto con la dirección es lo mejor del film. Principales emociones: Alegría y Tristeza. Alegría es protagonista del film. Tristeza pasa de antagonista a fiel colaboradora de Alegría. La niña, Riley, sólo es el centro neurálgico de las emociones.

Preciosas animaciones. La energía de las emociones se mueve a través de unas bolitas que cambian de posición, color y luminosidad y transmiten la información: son las neuronas.

Final

El toque e influencia luminoso y positivo de Alegría sobre Tristeza, contagia de optimismo al conjunto de emociones, es decir, a la persona.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Procesos de las emociones en la persona. Por una parte, las emociones se paralizan con el sueño. Por otra, las decisiones de Riley les afectan. Por otra, las emociones tratan de influir en la vida de Riley.

A pesar de su complejidad, las emociones son necesarias.

Alegría y Tristeza son las principales emociones, antítesis una de otra, pero se necesitan mutuamente: es la plasticidad en imagen de la dualidad humana, en la que no conoceríamos en su verdadera dimensión a Alegría, si no conociéramos a Tristeza y viceversa. Son como cara y cruz de una misma moneda. Alegría no puede vivir sin Tristeza y viceversa.

Definición de pubertad: las mismas emociones inician la relación chico-chica, simbolismo para indicar el despertar del amor e inicio de relaciones amorosas.

Rivalidad entre emociones: es quizás el dato psicológico más novedoso.

En las animaciones de los créditos, al final del film, muestra unos perros deseando un plátano y unos gatitos manipulando la consola de las emociones. Es un guiño y sugerencia a la presencia de emociones en los animales.

Resumiendo, Extraordinario film, que en su aparente simplicidad refleja excelente dirección, muy buen guión, bandas musicales, caracterizaciones y animaciones y final optimista con predominio de Alegría sobre Tristeza.

César Herrero Hernansanz

54, Palmeras en la nieve

Fernando González Molina, 2015, España

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia. 09-02-2017

Sugerencias antes de la proyección

Superproducción al estilo de *Memorias de África*

Tuvo éxito en certámenes y cines

Crítica personal

Género

Drama

Título

Muy bueno. Refleja la exuberancia sobre la vida casi apagada de la patria de origen.

Sinopsis

Muy buena. Sintetiza el film, parte del él y al final vuelve a él, con sexualidad y amor eterno.

Cámara

Excelente fotografía con amplio repertorio de planos, aunque destacan las panorámicas, con las que consigue dar grandiosidad al film.

Algunos bellos relatos de cámara:

Escena inicial y final: sexualidad y amor eterno, que va más allá de distancias, tiempo y muerte.

Perfecta descripción del tarambana: en la misma secuencia y sin interrupción enlaza las contradicciones de funeral de ancestro y arrebató de pasión por Julia.

Busca de sus raíces: Clarence busca y encuentra la tumba de su padre.

Investigando en unos papeles: sífilis en primer plano.

Cartel de Macías. Peso de éste en la revolución guineana.

Dirección

Muy buena descripción de los mundos de patria de origen y colonia.

Muy buena descripción de personajes con sus perfiles psicológicos y emocionales.

Buenísimas descripciones de sexualidad y amor.

Excelente dirección. Mantiene tensión, ritmo y suspense hasta el final. A pesar de dos horas y media largas de proyección, no se hace largo, ni cansa.

Sólo señalo dos cuestiones, que hubieran mejorado la comunicación con el espectador: una, más dicotomía, separación o claridad entre los mundos de las tramas antiguas, que recrea y las actuales, que investiga y vive, que a mi modo de entender quedan algo confusas, demasiado unidas. Hubiera podido aclararlas con secuencias o capítulos específicos más nítidos, cambiando los tiempos para distanciarlas; dos, hay

en ciertas partes del film demasiada orquestación rimbombante, lejos de ruido y bandas musicales, que lo hacen algo artificial y vacío.

Simbolismos

Tic tac, tic tac repetido y en *crescendo* para recrear emocionalmente vida y cercanía de quienes busca.

Se sirve de bailes para expresar diversos intereses de las personas.

Unos cuantos personajes hacen de puente: Julia entre blancos y entre blancos y negros; la enfermera negra; su amante...

Similes de las tortugas en dos tiempos para señalar las fuerzas vitales que van con nosotros: origen y destino: *Nunca se olvida la tierra que te vio nacer, no se escoge dónde nacer, ni dónde morir. Sólo se elige dónde vivir.*

Julia sumándose a la danza: la danza frenética emborracha, engancha.

El volcán Clarence descubre la profundidad del nombre de Clarence: como el volcán estaba dormida y despierta al amor, a la realidad.

Cuando dos elefantes luchan pierde la hierba.

Cartel de Macías Nguema, que indica su ascendiente en la independencia Guineana.

Guion

Guion extraordinario. Junto con fotografía y dirección es lo mejor del film.

He aquí algunos textos, que certifican la calidad del guión:

La enfermera hace una preciosa descripción de la vida.

Nunca se olvida la tierra que te vio nacer.

No se escoge dónde nacer, ni dónde morir. Sólo se elige dónde vivir.

Cuando dos elefantes luchan pierde la hierba.

Mi cuerpo no es virgen, pero mi corazón sí y es tuyo.

Aunque te vayas, siempre estaré a tu lado.

Planting

Trozo papel en libro al inicio film: *leitmotiv*.

Tropiezo con la negra y aviso amenazador, especie de maleficio.

Sífilis en primer plano. Sexualidad sin control.

Tumba de su padre.

Banda sonora

Bandas de ruidos y musicales muy buenas. Amplio repertorio de canciones y bailes de mediados del siglo XX.

En algunos momentos abusa de orquestación ambientadora.

Escenarios y caracterizaciones

Recreación en panorámicas, bailes e idioma nativo.

Interpretaciones

En general buenas.

Final

Desenlace previsto en colonialismos, que triunfa la libertad a costa de vidas humanas.

Desenlace de sexualidad y amor verdadero y eterno.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film es rico en descripciones importantes.

Política, colonialismo, e independencia:

Política: *Cuando dos elefantes luchan pierde la hierba.*

Colonialismos: régimen de los nativos subyugados totalmente, en semiesclavitud; figura del capataz, salvaje, más parece animal que persona en su trato, violencia, sexualidad, fiereza de carácter ... Ley de la selva. Sobrevive el más fuerte.

Descripción del proceso de independencia de Guinea Ecuatorial: colonialismos y revoluciones siempre rompen vínculos justos de convivencia. Intento de entierro del protagonista vivo. Colonos que huyen y colonos que quieren hacerse nativos. Problema de hijos y familia.

Descripción del amor:

Perfecta descripción del amor herido.

El amor herido no genera esperanza.

El amor verdadero, si ha pisado tierra y se ha encarnado, tiene coordenadas concretas de persona, espacio y tiempo. Si no prospera, puede entorpecer futuras intenciones.

Perfecta descripción de la virginidad: *mi cuerpo no es virgen, pero mi corazón sí y es tuyo*; reside más en el corazón, ya lo decía San Agustín.

Julia demuestra que el amor debe ser realista en el entorno humano.

El amor todo lo disculpa, todo lo perdona.

Eternidad del amor: *aunque te vayas, siempre estaré a tu lado.*

La enfermera hace una preciosa descripción de la vida.

El amor sin raíces, sin encarnar, siempre es problemático.

Sexualidad y erotismo generalizados y desbocados engullen a quienes los ejercen, crean violencia desorbitada y avasallan a los demás.

Descripción de personalidad:

Bestialidad voraz del capataz.

Ley de la selva. Sobrevive el más fuerte.

Tarambana: perfecta descripción: funeral de ancestro y arrebató con Julia casi a la vez.

Vida disoluta, falsedad.

Descripción de sufrimiento y muerte. Los trata con evasión: dependen de espíritus de antepasados.

Resumiendo, excelente film, en el que sobresalen guión, fotografía, dirección, bandas sonoras, mensaje y descripciones de arquetipos de colonialismo, amor y degeneraciones personales. Hubiera mejorado con separación de tramas antigua y nueva mediante secuencias más nítidas y sin orquestación rimbombante en algunos tramos del film.

César Herrero Hernansanz

55, La chica danesa

Tom Hooper, 2015, Reino Unido

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia. 23-02-2017

Sugerencias antes de la proyección

Varias nominaciones Óscar

Óscar a la mejor actriz secundaria

Polémica transexual

Crítica personal

Género

Drama

Título

Simplemente bueno, expresa el contenido del film

Sinopsis

Parcial. Resume perfectamente la ilusión de Einar de convertirse en Lilí, pero deja en vacío el drama con Gerda.

Cámara

Excelente fotografía.

Abundancia de primeros y primerísimos planos personales, propios del drama, que logran captar el interior de los personajes.

Excelentes relatos de cámara. He aquí una muestra:

Einar se enamora de su propia pose.

Ciudad al amanecer.

Einar metiéndose en el papel de modelo.

Después del primer cambio sexual de Einar, Gerda acaricia la mano de Lilí en una habitación a través de un velo ocre.

Al final, vuelo del velo de Lilí.

Dirección

Muy buena dirección con excelente dosificación de tiempos; transformación gradual de Einar en Lilí; intensidad del guión a palo seco; trama del amor de Gerda hasta el sacrificio de sí misma por el bien de Einar; mantenimiento de tensión, ritmo y suspense hasta el final; pausa de ritmo, ralentización de cámara, para intensificar el contenido como en las poses de Einar queriendo ser Lilí ...

Simbolismos

Abundancia de escenas a lo largo del film con visión opacada entre algodones, lencería femenina, modelos femeninas, humo de locomotora de tren, ambiente brumoso: describen y matizan el mundo de ilusión y vaga realidad de Einar-Lilí.

Einar se enamora de su propia pose: simboliza su narcisismo.

Ciudad al amanecer: nuevos horizontes para Lilí.

Einar metiéndose en el papel de modelo: quiere ser como ella.

Hombres intransigentes agreden a Lilí: la sociedad no acepta su transexualidad. Después del primer cambio sexual de Einar, Gerda le atiende en una habitación partida por un velo ocre, a través del cual le acaricia la mano: no sabiendo si toca a Einar o a Lilí.

Al final, vuelo del velo de Lilí, simbolismo amplio: alma de Lilí, sobreviviendo libre de ataduras; su ilusión, que no se acaba y siguen otros Lilí ...

Guion

Excelente guión. En mi criterio es lo mejor del film. Diálogos pausados con espacios para sugerencia, y en general sin temas musicales ni banda de ruidos, que lo hacen humanamente intenso.

Maestría en la descripción de inicio y desarrollo del juego transexual.

Planting

Frase de Gerda en el guión: *lo sé todo de ti, soy tu pareja*: grave error, que condicionará negativamente trama y relaciones de pareja con Einar, porque se queda sin conocer su ser más íntimo, su conciencia, que escapa a cualquiera que no sea uno mismo.

Banda sonora

Escasos, pero suficientes, oportunos y excelentes temas musicales, que guían al espectador en momentos clave.

Escenarios y caracterizaciones

Muy buenos, sobre todo la caracterización Einar, después Lilí y los vestuarios.

Luminosidad

Abundan vaporosidades, oscuros y grises, propios de duda y enigma.

Interpretaciones

Muy buenas interpretaciones de Gerda y Einar-Lilí, sobre todo éste.

Final

El desenlace del film es doble: Por una parte, la ilusión de Einar de convertirse en Lilí se ve cumplida utópicamente, no en la realidad. Por otra, el sublime amor de Gerda a Einar-Lilí, el verdadero desenlace y drama, que supera todos los imposibles.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El juego de aprendiz de mujer, como muchos otros: amor, drogas, sexo, fuerzas ocultas, mal ... son peligrosos. Además, cuando se ejercitan sin control, referencias y ética, pueden resultar extremadamente peligrosos. Einar y Gerda parten de la ingenuidad: *Por qué no? Puede ser una experiencia fantástica* y de un grave error de Gerda: *lo sé todo de ti, soy tu pareja*, porque obvia la conciencia de Einar, donde realmente se toman sus decisiones, que condicionarán negativamente sus relaciones de pareja con él.

En esta tesitura, Einar se ve arrastrado por juego y nueva experiencia. Cuando Gerda quiere cortar el juego, porque necesita a Einar como marido, es demasiado tarde, ya que está atrapado en el juego, que se ha convertido en proceso. ¡Este es el drama del juego en cuestiones vitales, que no siempre hay fuerzas o se puede volver atrás!

Transexualidad y homosexualidad están tratadas de una manera un tanto sesgada, aunque tal vez dicho sesgo provenga de la novela original.

Quiero destacar, en primer lugar, que toda persona tiene el derecho, y si me apretáis, el deber ético, de asumir y gestionar su identidad personal, que incluye biología, siquismo, desequilibrios genéticos, valores y discapacidades, valores culturales, religiosos, éticos ... que, compartamos o no, los demás debemos respetar como su identidad e integridad personal.

En segundo lugar, es igualmente respetable, lo compartamos o no, que una persona, en el ámbito de su libertad y decisión personal, obvie integrar en su identidad aspectos importantes de su biología, con que la naturaleza le ha dotado. Este es el caso del film. Einar pretende obviar su biología genital transformándola. El camino emprendido le hará nadar a contracorriente toda la vida. Su frase: *Dios me creó mujer y la naturaleza erró*, define su falacia, su error y ausencia de suelo firme en su identidad.

En tercer lugar, aunque los hechos se refieran a hace un siglo, no he observado referencias humanas, culturales, evolutivas, plan creador, éticas ... habituales en cualquier sociedad, que se precie de ello. Las escasas referencias sociales: agresión de dos intransigentes a Lilí; y de la ciencia: dos o tres tratamientos médicos muy rígidos, dejan a transexualidad y homosexualidad sin referencias para contrastar, por lo que el problema se encierra en sí mismo y le lleva a contradicciones.

Finalmente, recuerdo que en la homosexualidad no es posible vivir la complementariedad del amor y que, como ha demostrado la historia, a toda persona le es posible vivir con su carga genética histórica y real.

Lo más claro del film es que hombre y mujer se necesitan mutuamente para llevar a plenitud su amor. La mujer necesita al hombre y el hombre a la mujer.

Precisamente el drama está en mantener el amor de pareja y perder esta complementariedad. Un amor imposible, porque a pesar de ser don, darse completa y continuamente al otro, no consigue su plenitud.

El film trasluce en la transformación de Einar en Lilí su narcisismo, su autocomplacencia. Tal vez sea esta la razón de peso del director para reforzar la ilusión de Lilí y no contrastarlo con referencias habituales culturales, sociales, éticas ...

Resumiendo, un film con muy buen guión, dirección, fotografía, cámara, bandas sonoras e interpretaciones; excelente estética en ambientación, escenarios y vestuarios; excelentes tesis de amor e incertidumbre de los caminos de la transexualidad.

César Herrero Hernansanz

56, El olivo

Icía Bollaín, 2016, España

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia. 09-03-2017

Crítica personal

Género

Drama

Título

Resume perfectamente el argumento de la película.

Sinopsis

Tal vez una de las mejores sinopsis, que haya visto en cine. Trinos de pájaros en *off*, un montón de piedras desconexas y sin vida, a las que sólo une el esfuerzo humano de haberlas colocado allí, alrededor del cual fluye la frescura de la vida y donde se plantará un injerto del viejo olivo.

Cámara

Buen trabajo de cámara. Excelentes planos largos y panorámicos, olivares, viaje a Alemania y risa con tiempos largos; buenos planos muy cortos, ajustados al ritmo requerido, resaltando los de discoteca.

El mejor relato de cámara es el muy repetido del montón de piedras, que además ofrece múltiples simbolismos: esfuerzo humano, toda una vida, estado inconexo de las neuronas del abuelo, planting constante del film ... Otros buenos relatos: vida que fluye alrededor del montón de piedras del abuelo con panorámicas de olivos con raíces y troncos milenarios; viejos olivos anclados firmemente a tierra, la vida se encarna en el mundo; abuelo perdido en el olivar, buscando su vida perdida; escena del contagio de risa; asalto al olivo milenario; comunicación de muerte del abuelo; plantación del injerto de olivo ...

Dirección

Ha sabido relatar varias tramas importantes: estado de desconexión del abuelo; choque generacional entre tradición viva, evolución e intereses espurios, más que personales; empatía abuelo-nieta, mayor que con sus padres; difícil convivencia sin mundo interior, a golpe de ocurrencia y pasión; rescate del olivo

...

Abundantes guiños al mundo digital e Internet en cámara: móviles, Skype, Facebook. email, emotikonos ...

Guion

La historia engancha, seduce y empatiza. Es una historia humana, que en sí supone excelente elección del tema. Además tiene caídas geniales: contraposición de voluntad en Alma a cerebro de su amiga: *tú tienes cerebro*,

yo morro ... tú hablas poco y escuchas mucho, yo hablo mucho y escucho poco.

Planting

El montón de piedras, que se repite, es una constante.

Banda sonora

Tema musical principal: soñador e ilusionante, entra en el film en los momentos oportunos, guiando perfectamente al espectador. Un logro.

Escenarios y caracterizaciones

Fenomenal caracterización de Alma: no se achica ante nada ni nadie; en momentos de nervios se arranca mechones de pelo: mucho morro, escasa reflexión ...

Interpretaciones

Extraordinaria la de Alma.

Final

Esperanzador: vuelven los trinos de los pájaros, se planta un injerto del viejo olivo, surge la esperanza, la vida arraigada sigue.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La película es un himno a la familia y sus raíces. Resalta las relaciones abuelos-nietos, que pueden ser tan fuertes o más que las de padre-hijos. La vida de la personas se encarna en el medio humano. Los viejos olivos, sin la presencia del abuelo están tan vacíos como el abuelo sin el viejo olivo.

Sólo Alma afronta su realidad personal, el resto le da la espalda; lo cual se resalta en la feliz actividad de Alma y en el vacío de los demás. Conforme se acercan a esta realidad personal y emocional participan de esta felicidad. Tal vez la mejor descripción humana del film es que el proceso de haber intentado un objetivo ilusionante, se consiga o no, tiene altos beneficios emocionales.

Excepto Alma, la película refleja en sus personajes el actual estado de gran parte de nuestro mundo: escasa o nula vida interior, intrascendente, lejos de la conciencia, donde sólo conviven intereses, pasiones y cierto apego familiar biológico.

Resumiendo, extraordinaria sinopsis, buen trabajo de cámara, dirección, bandas sonoras e interpretación de Alma; tesis humanas positivas y ausencia de trascendencia.

César Herrero Hernansanz

57, Trumbo

Jay Roach, 2015, EE. UU.

Visionado.

En Espacio Caixa Murcia, 23-03-2017

Sugerencias

Comedia dramática, que desarrolla la biografía del guionista Dalton Trumbo en los días de la caza de brujas en EE. UU.

Crítica personal

Género

Drama con algunas pinceladas de comedia.

Sinopsis

Perfecta con escenas en bañera, máquina de escribir, humo de cigarrillos, fotogramas, fundidos ... al ritmo de la vida de Trumbo.

Cámara

Planos: muy buenos y abundantísimos primeros planos de Trumbo, su familia y amigos. Excelentes relatos de cámara con fuerte simbolismo: a la salida de un evento, Trumbo entrega propaganda a un adversario, que éste recibe y rompe despectivamente en su presencia: no existe más sonoro y contundente *no*. Escena de la citación a declarar en que unos policías, entregan a Trumbo la comunicación: parecen matones. Contacto inicial en la cárcel, odio racial: habilidad de Trumbo para dar la vuelta a las situaciones, convirtiéndolas en aliadas. Trumbo sale de la cárcel y casi en oscuridad echa a andar tímidamente hacia su mujer: sale de la cárcel con las alas cortadas. Máquina escribir, tecleo, whisky, humo, bañera: inspiración, ideas, que no se pueden dejar pasar. Estanque con aguas putrefactas, con deshechos: vida que espera a Trumbo. Cuatro o cinco teléfonos en batería y primer plano: definen la frenética actividad de Trumbo en su escondite. La esposa de Trumbo saca con ilusión de su lugar secreto, *pera loca, soporte de techo y guantes de boxeo*, que coloca y golpea frenéticamente: describe magistralmente la escondida y aparente fragilidad de esta mujer, que en realidad es una fortaleza. Relato de Espartaco: la vida de Trumbo. Casi al final del Film, entrega de premios en el salón de actos; cuando el relato llega a Trumbo el nombre de la pantalla se refleja en las gafas de Trumbo, sentado entre los asistentes: El Trumbo imaginario, que todos tenían en sus retinas, en su cabeza, ha sido asumido y encarnado en el Trumbo real, que está sentado, magistral relato.

Dirección

Sólo por guión, cámara y bandas musicales merece mi reconocimiento. A lo que deberíamos sumar tiempos muy medidos y equilibrados entre cámara, guión, banda musical, tramas y subtramas, que proporcionan al film agilidad, intensidad, tensión y hábil suspense. Asimismo, deberíamos añadir el extraordinario manejo del recurso de introducción de escenas documentales en blanco y negro, que hacen la función de *voz en off*. Casi al final del film en la misma escena del documental, sin interrupción, Trumbo pasa del relato histórico *en off* en blanco y negro a la realidad en color. Es una descripción maestra, al unir los dos relatos en Trumbo, le da total credibilidad. También deberíamos sumar el recurso de comprobación de guiones mediante cámara, proyección.

Simbolismos

Ya los he descrito en relatos de cámara, aunque también hay algunos en guión.

Guion

Junto con dirección lo mejor del film. Es de lujo: inteligente, sugerente, aunque alguna intervención de Trumbo por su larga duración pueda parecer más *voz en off*. He aquí algunos

detalles: Un *sí* o *no* pueden no definir la verdad y conciencia de una persona. Muerte del juez favorable en tribunal, golpe a Trumbo y compañeros. Comunistas detenidos por nada. Apelación a las fuerzas siniestras para explicar la fuerza comunista. La escritura saca a la luz la verdad de ideas y situaciones. Genial toma y daca por no recibir la estatuilla del óscar. Cada persona tiene su conciencia y visión personal. En situaciones comprometidas es difícil tener amigos, se tienen aliados. Genial descripción de aislamiento y miedo.

Planting

Tiene excelentes planting. El más significativo e intenso tal vez sea el del estanque putrefacto y con deshechos, descrito en relatos de cámara.

Banda sonora

La mejor, es de lujo, contiene golpes de bajo de bombo, que nos introduce y acompaña al drama.

Caracterizaciones

Excelentes caracterizaciones de Trumbo, Kirk Douglas y Otto Preminger.

Tal vez el único cuestionamiento sea el tratamiento de la figura de John Wayne, no tengo elementos para valorarlo a fondo, aunque puede parecer excesivo.

Interpretaciones

Excelente interpretación de Bryan Cranston en Trumbo.

Final

Emerge la descomunal figura de Trumbo, que es el artífice de que vuelven las aguas a su cauce en los ámbitos personales, familiares, profesionales y del cine.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Por una parte, el film plantea respetar la conciencia y verdad de cada persona. Cada persona tiene su conciencia y visión personal con sus luces y sombras y el derecho a mantener su conciencia, su ética y su verdad. El film desmonta la simpleza de que un *sí* o *no* den respuesta aceptable en todas las situaciones y más en las de conciencia. La justicia, que por sistema pretende encontrar la verdad en un *sí* o *no*, está lejos de encontrar la verdad y hacer justicia, porque verdad y conciencia son más complejas.

Por otra parte, el conjunto del film ofrece la tesis de un desfase entre los criterios de valoración que se aplican a los comunistas en los países capitalistas y los que se aplican a los no comunistas. Se atropellan derechos personales, no se respeta la conciencia, se deforma la verdad ... Es evidente que no son los mismos. Rasero que, igualmente podría aplicarse en los países comunistas.

Lo cual nos traslada inevitablemente al incontrovertible asunto de idénticos derechos y deberes para cualquier país y persona de la humanidad, viva donde viva, y asunción de una ética personal estable, desligada de intereses espurios: económicos, políticos, personales, científicos, del momento ... que sólo se puede afirmar en una referencia sobrehumana, Dios, reafirmando nuestra identidad, igualdad y fraternidad.

Otros mensajes:

En situaciones comprometidas es difícil tener amigos, se tienen aliados.

Conflictividad entre guionistas y directores.

El discurso de reconciliación, discurso genial, que ensalza la figura de Trumbo, me parece poco creíble. Sólo hubo víctimas. Primaron intereses económicos y políticos para salir de la situación de crisis, que habían creado dirigentes intransigentes en el sector cinematográfico.

Resumiendo, excelente película, en la que sobresalen guión, dirección, cámara, bandas musicales, interpretación de Trumbo y desenlace. Importantes tesis de derechos y respeto a la conciencia personal, injusticia en la aplicación de la ley a los ciudadanos y ética en función de intereses.

César Herrero Hernansanz

58, La gran apuesta

Adam McKay, 2015, EE. UU.

Visionado

En Espacio Caixa Murcia. 04-05-2017

Sugerencias antes de la proyección

Muy premiada

Crítica personal

Género

Drama

Sinopsis

Muy buena. Un padre jugando con su hija a hombros en un entorno idílico de naturaleza, ajeno a las tramas y peligros de la especulación a sus espaldas.

Cámara

Buena fotografía.

Excelentes relatos de cámara. He aquí algunos, con sus simbolismos:

Descripción del dinero fácil y sus orgías.

Intento de suicidio en la terraza de un rascacielos con el móvil abierto en suelo y la silueta del suicida en panorámica; muy simbólico: la fuerza está en el primer plano del móvil hablando, en el problema financiero, no en la persona. ¡Es la esencia del capital! Cuchicheos entre dos personas en una reunión: secretismo y oscurantismo del sistema financiero.

Matemático chino: autoengaños del capital financiero:

Torres de fichas; cocinado de varios productos en un plato ... Simbolismos gráficos.

Bróker con mascarilla en reunión: los fraudes financieros son basura, huelen mal.

Un especulador desfilando ante varias máquinas de juego: adicción al juego, juego arriesgado en el que siempre gana quien pone máquinas y reglas de juego.

Congelación en el mismo cuadro de uno o varios rostros mientras el relato de cámara, bandas de ruidos y efectos especiales continúan: sorpresa, estupefacción, no dar crédito a lo que ven sus ojos ...

Varios planos en gris casi seguidos: la especulación coge sin recursos a los afectados.

Varios planos en blanco casi seguidos: la especulación coge sin ideas y desprevenidos a los afectados.

Un especulador no oye a su esposa, que habla en su misma cara: la pasión de la especulación financiera y el egoísmo del dinero no escuchan razones.

Especulador buscando el secreto de sus movimientos en los aseos: siempre hay quien escucha.

Varios fundidos rápidos de diversas situaciones humanas ajenas al sector financiero: afectados, que pagan fraudes y crisis financieras.

Excelente puzle de imágenes mundiales muy representativas: Torre Eiffel ... : el efecto ha sido mundial.

Dirección

El gran acierto de dirección está en poner imagen, sonido, ruidos ... al mundo financiero, sus egoísmos y fraudes, que carece de belleza, estética, humanismo y conseguir un buen relato. Es excelente el descubrimiento de especulación y fraude

financiero, su ritmo pausado *in crescendo*, su suspense: no se descubre que es médico hasta los momentos finales del film: lo que equivale a una visión profética.

Guion

Muy bueno con varios *tempos*. *Tempo* financiero: guión trepidante, con la sensación de que la cámara, o sea nosotros, no somos capaces de seguirlo; se complementa con frecuentes *voz en off* largos y casi al final con cuadros de texto documental que aportan la realidad financiera de ese momento a las tesis de los personajes intervinientes en el guión; lo cual aporta ritmo, credibilidad y disminuye suspense; *tempo*, que no deja lugar para sugerencia, concienciar y pensar. *Tempo* más pausado para escenas más humanas con guión más corto, pausado y espacio para sugerencia.

Banda sonora

Varias bandas sonoras, sabiamente adaptadas a cada momento. Banda musical ensordecedora e impenetrable, no hay por donde entrar a su ruido: irracionalidad y especulación del sistema financiero. Banda musical atractiva, utópica: esperanzas de los especuladores. Banda musical compleja: complejidad y ocultamiento del mundo financiero al hombre de a pie. Banda musical de batería, ejecutada por el especulador visionario: dirige los hilos de su mundo financiero y parte del de los otros.

Final

El film parece contentarse con describir los conflictos de especulación y fraude financieros; no ofrece la esperanza de una salida más humana y digna; es más, vuelve a reiniciarse el proceso. Su mayor logro es la visión profética del especulador visionario.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Siempre hay husmeadores, que saben leer entre líneas: especulador que sabe buscar las bolsas de fraude.

La especulación no es la solución, es un fraude.

Excelente descripción del oscurantismo del sector financiero.

Doble juego de los especuladores.

Excelente pedagogía para explicar la multiplicación en vacío el fraude de los bonos basura a partir de la unidad.

Al final quien paga los platos rotos de las crisis financieras es el ciudadano de a pie.

El monstruo financiero se devora a sí mismo.

El gran acierto de análisis, supongo que proviene de la versión original del libro adaptado, es que es casi imposible detectar y desenmascarar las especulaciones y fraudes financieros desde las ambiciones, privilegios y egoísmos de los propios especuladores. Tampoco es fácil detectarlos y desenmascararlos desde fuera del sistema sin conocer sus vericuetos y sin intereses en el proceso. Ha tenido que ser una persona con los pies, es decir con intereses en el sistema, y el corazón, ojos y mente fuera del bosque de intereses, quien fuera capaz de apreciarlo. ¡Buena lección!

Resumiendo, muy buena dirección por sus *tempos*, *voz en off* y elementos documentales en guión; excelentes relatos de cámara muy ricos en simbolismos, incluso novedosos como congelación de parte del cuadro; visión profética y credibilidad del film; buena adaptación de bandas musicales; excelente exposición de las *interioridades* del sector financiero y fraudes. Aunque, personalmente y sin ánimo de crítica, echo de menos una puerta a la esperanza digna, que permita seguir soñando que otro mundo es posible.

59, The Lady in the Van **Nicholas Hytner, 2015, Reino Unido**

Visionado

En Espacio Caixa Murcia. 18-05-2017

Crítica personal

Género

Comedia con tintes de drama

Cámara

Excelente fotografía con profusión de planos medios y completos, propios de comedia.

Dirección

Un film tan complejo en niveles espacio-temporales y creativos exige una dirección muy experta para mantener el relato en coordenadas de ritmo y suspense. Por otra parte, es una constante en toda la película la escenificación teatral con centralidad, dualidades, voz y aplausos en *off* ...

Simbolismos

Los simbolismos no se ajustan a relatos de cámara perfilados, sino que son pinceladas sueltas aquí y allá. He aquí algunos:

La furgoneta de la mendiga desempeña funciones de vivienda, sepulcro, santuario ... hemos complicado la vida con multitud de necesidades superficiales, lo esencial es la vida.

La mendiga vive la necesidad imperiosa de pintar de amarillo cuantos vehículos le proporcionan ... tiene que culturizarlos a través de su identidad, es decir, ser ella misma, no las imposiciones que le vienen dadas.

Simbolismo atípico, esta vez en el guión: *En la vida la cuesta abajo es una cuesta arriba* ... en clara alusión a la vida aparente del mundo que rodea a la mendiga, a su vez síntesis del film.

Guion

Muy complejo. Es una las claves de éxito del film. Complejidad, que supone desarrollar: adaptación de una obra teatral; escritor con dos personalidades; creación de la mendiga, su entorno e interrelaciones; además, la mendiga influye y rectifica la creación del propio escritor ...

Banda sonora

Muy buenos temas musicales. Colaboran en el relato de la mendicidad y ritmo cómico.

Escenarios y caracterizaciones

Excelentes escenarios muy realistas del mundo de la mendicidad.

Interpretaciones

Buenísima interpretación de Maggie Smith. Se hace tanto al personaje, que parece que estuviera creado para ella; y a cierta distancia Alex Jennings

Final

Tres mensajes esperanzadores: libertad luminosa del mundo de los mendigos; oportunidad de recuperar la vida, rescatando al niño o joven, que llevamos dentro; y juicio a las apariencias, al desfase o ausencia de verdad entre mundo personal y mundo aparente que muestra el mundo civilizado en contraste con la verdad descarnada del mundo de las personas con falta de medios.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Excelente definición de escritor con dos vidas autónomas en interacción y conflicto: la del yo y escritor.

Perfecta descripción del mundo de la marginación y mendicidad; mundo de libertad en contraposición al mundo acomodado de abundancia, apariencia, formalismos; mundo menos condicionado y más libre, en tanto en cuanto no le ata nada ni nadie, vive sin tantos condicionamientos; viene a ser una droga, que engancha a la felicidad. Es un imán, que atrae al vecindario, les provoca y suministra sueños.

El relato de la vida de la mendiga no nos permite juzgar a los mendigos por las apariencias, porque su mundo personal carece de tal posibilidad de distorsión.

Todos las personas, en este caso una mendiga rescatando la música, tenemos la oportunidad de rescatar al niño o joven, que llevamos dentro, con fuerte carga simbólica de rescatar la vida. Imagen que lleva fuerte dosis de esperanza.

Dios, a través de la fe, salva a pesar de las interminables trabas humanas.

La mendiga no supera el trauma del accidente, en el que mató a un joven, hasta que no se aparta de los miedos, lo afronta con honestidad y asume su verdad.

Resumiendo, buen film con guión de lujo, muy buena dirección, excelentes bandas musicales, escenificación, interpretación de Maggie y algunos mensajes esperanzadores.

César Herrero Hernansanz

60, Zootrópolis

Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush, 2016, EE. UU.

Visionado

En espacio Caixa Murcia. 01-06-2017

Sugerencias antes de la proyección

Fábula

Crítica personal

Género

Fábula en formato animación

Animación

Muy buena. La fábula en sus diversos personajes, por su caracterización tan empática con la humanidad, instintivamente nos traslada al mundo humano, olvidando que son animales.

Cada personaje encarna la visión humana del animal: coneja, zorro, perezoso, buey ...

Personificación de virtudes y defectos:

La coneja: utopía, honestidad, rectitud, lealtad, bondad, amor.

El zorro: realidad, astucia, desconfianza, engaño.

Dirección

Muy buena. Sobresalen ritmo, suspense y clímax. Es impresionante el ritmo de la entrada en Zootrópolis. Originalidad de los créditos al final del film mediante pantallazos en un festival musical.

Simbolismos

El simbolismo lo da continuamente la fábula.

Guion

Otro extraordinario logro del film, muy fluido y hecho a medida de los personajes.

En una secuencia hay referencias literales en escenografía, caracterizaciones, lenguaje del guión: *mamma mia*, tono de voz ... a los capos del *Padrino* de Marlon Brando.

Banda sonora

Se aplica en escasas escenas, pero resulta excepcional y especialmente intensa, sobre en la entrada en Zootrópolis y festival musical final.

Efectos especiales

De libro. Acompañan a guión e interpretación de los personajes de animación.

Escenarios y caracterizaciones

Muy humanizados.

Final

Mensaje esperanzador. La coneja consigue inclinar al zorro al mundo del amor para hacer un mundo mejor, que lo celebran los animales de Zootrópolis con un gran festival de canciones y baile al ritmo de Shakira y pantallazos de créditos.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

En Zootrópolis cada animal podía evolucionar y ser lo que quisiera o retroceder a la vida salvaje, que se correlaciona con confianza y desconfianza en nuestro mundo.

La evolución humana como posibilidad para ser lo que se quiera, sólo es posible hacia adelante en el amor: *ser lo que uno quiera, utopía de la coneja*. La involución, posibilidad de retroceder, sólo es posible siendo malvado: *invertir el proceso de civilizado a salvaje, posibilidad según el zorro*.

Resumiendo, Un film extraordinario y bello, muy bien elaborado y dirigido, que nos invita a la alegría de transformar el mundo en un mundo mejor. El mensaje es claro: *¡Un mundo mejor es posible y depende de nosotros!*

César Herrero Hernansanz

61, Rumbos

Manuela Burló Moreno, 2016, España

Visionado

En Espacio Caixa Murcia. 15-06-2017

Crítica personal

Género

Tragicomedia

Sinopsis

Muy buena. Describe la soledad e incomunicación humana escenificadas y encuadradas en la noche y necesidad de la radio.

Cámara

Uno de los aciertos del film es su excelente fotografía.

Dispone, además, de buenos relatos de cámara muy simbólicos. Destaco los referidos a la noche, simbolizando la soledad; los referidos a la incomunicación, sobre todo del camionero; los referidos a la falta de mundo interior y humanismo, simbolizados en la pareja de jóvenes alocados.

Dirección

Se nota y es loable el intento de la dirección por hacer buen trabajo, pero con esos mimbres es imposible hacer otros cestos. La estructura del guión, diríamos la osamenta del film, dispone de excelentes tramas. Sin embargo, su estructura discurre lineal, sin apenas imbricaciones e implicaciones de unas con otras. Por lo que apenas hay ritmo, tensión, suspense, clímax ... sobreviniendo el desenlace sin preparar intelectual y emotivamente al espectador.

Guion

Para entenderlo hay que distinguir tres facetas:

La aportación filosófica y cómica al film mediante la chispa, que es aceptable: *hay un vacío en la humanidad: un esposo puede ser viudo, un hijo huérfano ... pero un padre al que se le muere un hijo, ¡vaya tragedia!, no dispone de calificativos; alimentar a animales antes que a hombres ... Qué contradicción, pretendemos curar a los demás y no podemos curarnos a nosotros mismos; cuatro flores y un capullo; llamarte peatón es una vulgaridad, un insulto, porque lo somos todos en nuestro ínfimo nivel ...*

Las tramas en sí disponen de diálogos largos y anodinos.

La ausencia de imbricación e implicación de las tramas *in crescendo*, ya mencionadas, cortocircuitan el film.

Banda sonora

Bandas musicales discretas. En los inicios de la película acompaña una banda onomatopéyica, simbolizando los latidos del corazón. Imprime ritmo.

Escenarios y caracterizaciones

Lo mejor del film es la escenografía de la noche, muy bien conseguida.

Interpretaciones

Algunas buenas; en general discretas.

Final

En el accidente final, una de las pocas implicaciones de las tramas, cada personaje se refleja respecto de su mundo y del amor, destacando con luz propia la prostituta, que perdió a su hijo y cuyo amor trasciende el mundo de la maternidad biológica y el camionero, cuyo amor trasciende la prostitución.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Tal vez el mayor logro del film sea hacer llegar al espectador algunas características agobiantes de nuestro tiempo:

Ausencia de mundo interior y de su correspondiente riqueza intelectual, emocional y espiritual, que no consigue llenar por ningún medio, porque los elementos que podían llenarlo: asunción y gestión de la propia realidad, amor y fe están ausentes y rotos. Se recurre a paliativos, como la radio en la noche y ruido.

Incomunicación de las personas y necesidad de comunicación. Ausencia de herramientas para superarlas. Se sabe gestionar propaganda, tecnología, pero no comunicación personal y amor. Lo cual lleva a los hombres a soledad amarga e impuesta.

Resumiendo, un film discreto, donde destacan el intento de la dirección, fotografía, escenografía, algunas actuaciones, la descripción de ausencia de mundo interior, soledad e incomunicación y el destello del amor desde la humildad de sufrimiento y esperanza, que trasciende prostitución y maternidad biológica.

César Herrero Hernansanz

62, Ignacio de Loyola

Paolo Dy, Cathy Azanza, 2016, Filipinas

Visionado

Cines Thader, Murcia. 24-06-2017

Género

Drama

Sinopsis

Buena. Lucha contra sí mismo.

Cámara

Muy buena fotografía. Excelentes primeros planos y panorámicas más importantes.

Buenos relatos y muy simbólicos:

Batalla de Pamplona. Sinrazón de la guerra.

Descripción del orgullo en la recuperación de pierna maltrecha en batalla.

Investidura de caballero del cielo, aunque parece algo forzado.

La mejor secuencia del film es el tribunal de la Santa Inquisición, que tiene el clásico formato de cine. La fuerza de los testigos es impresionante.

Inicio mendicidad, muy bueno sobre todo por la escasa luz, que refleja su ánimo.

Recurrencia del escudo de Loyola con calderos y lobos muy bueno como símbolo.

Uno mismo y el diablo, nuestros mayores enemigos. Lucha impresionante.

Tentaciones en lo alto del monte, tal vez en alusión a la segunda tentación de Jesús en el desierto.

Inmersión en río, bautismo de Dios.

Conversión del escudo familiar, nuestra identidad integral, un sueño precioso al servicio de Dios.

Sueños con la luna pasante, que le atormentan, muy conseguidos y bellos.

La vida bucólica define el estado de ánimo de Ignacio. Genial.

Cielos estrellados *in crescendo* conforme avanza Ignacio en su cercanía a Dios.

Escenas basílica de Loyola.

Dirección

Muy buena. Se nota en fotografía, relatos, escenografías, luminosidad, interpretación de Ignacio, relatos de cámara, simbolismos ... Sin embargo, la rebajan guión y escenas de la basílica de Loyola. Aun así, hace llegar al espectador el mensaje clave de Ignacio de Loyola: convertir íntegramente su identidad en potencia al servicio de Dios.

Guión

Su estructura es compleja con claroscuros:

Por una parte, el guión literario es mezcla de: batalla de Pamplona, tentaciones, tribunal Inquisición ... que son un acierto; ausencia de desarrollo de escenas de la cueva de Manresa, preparándole para la misión, que resulta casi imperceptible, siendo de capital importancia, porque la base del film son los Ejercicios Espirituales, que se gestaron en esta cueva; excesivo dirigismo desde fuera de escena con proliferación de voces en *off*; algunos defectillos como trato personal de *usted* por *vos*, propio del siglo XVI; sugerencias e instigaciones de las tentaciones al final en inglés, que deberían ser en español ...

Por otra parte, el guión técnico flojea en: ausencia de tramas, haciendo un relato autobiográfico casi épico de Ignacio de Loyola; ubicación del film en el plano espacio-temporal de Ignacio; inclusión de las escenas de la basílica de Loyola varios siglos posteriores a la vida de Ignacio en el relato de éste, que, a pesar de ser proyección de su figura, resultan un postizo temporal.

Por otra, dispone de otros aciertos puntuales:

Diálogo con Francisco: *no importa el cómo, sino el por qué, la conversión, hacia dónde caminamos.*

Trío que definía la vida de un caballero: *Dios en quien creer; rey a quien servir; dama a la que defender.*

Los barcos, que navegan sin rumbo nunca llegan a ningún puerto.

Susurros de las tentaciones.

Dios es el mejor cirujano.

Camino para llegar a Dios: espíritu de Dios, Jesús y Dios.

Iglesia *militante*, en alusión a su vida militar.

Banda sonora

Demasiados recursos a la orquestación para crear el clímax, en consonancia con la pretensión autobiográfica épica de Ignacio.

Escenarios y caracterizaciones

En general muy buenos:

Muy cuidada la escenificación de Doña Inés de Pascual.

Sueños con la luna pasante.

Tentaciones en lo alto del monte

Sin embargo, los trajes de la familia Loyola, por su hechura y estampados, más bien parecen de samuráis.

Luminosidad

Excelente manejo de la luminosidad. Uno de los aciertos del film.

Interpretaciones

Muy buena la de Ignacio.

Final

Apoteosis final: Todo fue creado para mí: tentaciones, caídas, la mano de Dios ... Devolver a Dios con la máxima gratitud posible cuanto nos ha dado: *Tomad, Señor, y recibid ...* [234].

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Ignacio fue un hombre entregado a su mundo: militar, caballeros, mujeres y damas, honor personal y familiar, hazañas, soñador, seductor, estrategia, valiente, mundano, orgulloso, cabal, honesto ... Siempre fue realista y soñador, asumiendo su realidad personal y gestionándola en sueños. Cuando se le vino abajo su ideal, objetivo por que luchar y sueños ... reflexiona, asume su nueva realidad y endereza su vida a la consecución de su ideal y sueños. No podía vivir de espaldas a su realidad y sin sueños. Cuando se le truncan unos, busca otros. De servir a rey temporal pasa a servir al Rey eterno. Sigue siendo el mismo en su realidad personal pero con nuevos horizontes. Conversión a los caballeros del cielo. Servir al mayor Rey.

La tesis de que el amor de Dios exige superar el entorno familiar y abrirse al amor universal, en ocasiones a precio de sufrimiento y contradicciones, es muy profunda y aporta intensa luz en el film.

Uno mismo y el diablo son nuestros mayores enemigos.

Su conversión es profunda. Ya con la prostituta se manifiesta como testigo de Jesús. La mejor prueba de la autenticidad de la conversión es cotejarla, verificarla con la dirección, hacia la que caminamos. Así se manifiesta la verdad, no hay lugar a autoengaños.

En Ignacio destacan los frutos de su enorme amor y generosidad: ausencia de miedos, temores, alegría, paz, felicidad que desbordan sin posible comparación a estabilidad emocional, alegría, paz y felicidad humanas. Y esto sólo es anticipo de la felicidad, que nos ofrece la fe cristiana. ¡Su trayectoria es excelente baremo para medir la felicidad!

Finalmente, Ignacio nos aportó la vía espiritual de sus Ejercicios Espirituales, magnífico camino a Dios, y la extraordinaria herramienta emocional del discernimiento de espíritus: consolación, gozo; desolación, turbación. ¡Bien y mal distan tanto, que son antítesis, como día y noche, y sus frutos tan diferentes!

Resumiendo, un film con excelencias en fotografía, relatos de cámara, escenografías, luminosidad, interpretación de Ignacio, mensajes, final e intento agradecido de dirección; y claroscuros en guión y bandas musicales.

César Herrero Hernansanz

63, Silencio

Martin Scorsese, 2016, EE UU

Adaptación al libro

Fiel y enriquecedora

Género

Drama

Título y Sinopsis

Primer fotograma: pantalla en negro; segundo fotograma: pantalla en negro con la palabra SILENCIO; desarrollo del film; último fotograma: pantalla en negro. Simples y extraordinarios.

Cámara

Fotografía de lujo.

La combinación de diálogo, *voz en off* de los protagonistas, sin ruido ajeno, ni apenas bandas musicales, confiere grandiosidad al relato.

Relatos de cámara con fuerte simbolismo:

Escenas nebulosas de Ferreira al inicio film: dudas sobre la veracidad de su carta, apostasía y secularización; mundo japonés impenetrable ...

Junco en mar en brumas: épica de la evangelización.

Rodríguez, Garupe y su superior descienden por un escalinata bajo un lejano plano cenital: dificultad, pequeñez humana ante la ingente misión, que será obra de Dios.

Santiguarse con el signo de la cruz: fe cristiana, vida, alegría y felicidad.

Rotura de palo: quiebra de la fe de Ferreira.

Brumas en mar: épica, dificultades imprevistas, problemas ...

Manos abiertas en aceptación y súplica: busca de fe.

Kichijiro anda a rastras: su fe está rota, por los suelos, no levanta vuelo.

Mokichi entrega a Rodrigues una cruz: su fe; Rodrigues custodia la cruz: custodia fe de comunidad; en incineración de Rodrigues, cruz en sus manos, iluminándose: su alma, redención, salvación y resurrección.

Numerosos gatos en poblado vacío: abandono, desolación.

Cristo de Rodrigues: pleno y partido en dos: evolución de su fe.

La luna desaparece en la noche: la escasa esperanza se disipa.

Cambio de nombre a Rodrigues: intento de cambiarle, vaciarle por dentro.

Fumie, imagen religiosa, representa la fe de cada uno.

Levantar lenta y solemnemente mano: perdonar la vida.

Guion

Diálogos profundos, incisivos, con ritmo, sin ruido añadido, combinan diálogo con *voz en off* de los protagonistas, sobre todo de las cartas finales. Estructura del guion exquisita, adecuada a cada momento dramático con ralentización, aceleración, silencios, Destacan las intervenciones de Inoue con sus numerosos cambios de ritmo.

Planting

Cruz, que Mokichi entrega a Rodrigues: preanuncia su resurrección.

Primera aparición de Inoue: araña insaciable con la succión de la fe de sus presas.

Bandas de ruido

Las escasas bandas musicales que hay, como himnos o ruido, son muy apropiadas al mundo oriental de la época. Golpes metálicos hirientes en la traición de Kichijiro: conciencia del mal. Violencia bronca del mar: constante amenazadora. Los cantos de chicharra describen optimismo, esperanza, vida normal. Su ausencia: sufrimiento, dificultades, silencio de Dios ...

Escenografía y caracterizaciones

Muy cuidadas, exquisitas.

Luminosidad

Genial. Se nota la mano de Scorsese en manejo de luminosidad: tinieblas, brumas, grises, luz ...

Interpretaciones

Muy buenas. Destacan las de Rodrigues y Kichijiro. Sin embargo, resalta la de Inoue, que por su simbolismo, dificultad de ritmos, estados de ánimo, expresión y registros de voz ... resulta magistral.

Dirección

Extraordinaria. Ha adaptado y recreado con éxito el relato de *Silencio*. Ha perfilado un relato exquisito y de calidad sin concesiones de sensacionalismos ni sentimentalismos a galería o espectadores. La parábola de la araña y mosca, sutilmente relatada, lleva a feliz término en tensión, ritmo y suspense el proceso de evangelización y redención. Nos hace llegar la profundidad de fe, posiciones humanas, sufrimiento y felicidad.

Final

Film esperanzador y positivo. Destaca el poder de la fe y la acción invisible de Dios en los objetivos de Rodrigues y Garupe. En Rodrigues se perfila la figura de Jesús, su muerte, resurrección y salvación de cuantos creen. Finalmente, fe y sufrimiento nos llevan a participar de la cruz y redención de Cristo.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Personajes clave, cuestiones y tesis interesantes

Rodrigues

El film está plagado de referencias a reflejar y comparar el proceso de Rodrigues en el de Jesús.

El camino de Rodrigues, como el de Jesús, lo perfilan Dios y acontecimientos.

Última cena con la comunidad: última cena de Jesús.

Dificultades y dudas de fe en su conciencia; Jesús en huerto de Getsemaní.

Rodrigues detenido camino de la prisión, insultos, pedradas, cartel condena: Jesús camino del Gólgota.

Rodrigues carga con la cruz de Kichijiro: infidelidades, traiciones y le redime: como Jesús con Judas.

Cruz luminosa de Rodríguez en su incineración: su conciencia, su alma, su fe, la redención que ha llevado a cabo, su resurrección después de tantos días muerto ... vuelve la presencia luminosa de Dios.

Kichijiro

Kichijiro es débil; no confía en la misericordia de Dios; rechaza cruz y sufrimiento; reniega de haber nacido; rechaza el don de Dios de la vida; quiere ponerle condiciones a Dios; se abandona a su fatalidad; sirve al mal ...

Papel de Judas: Inoue le tira trescientas monedas.

Sentimiento de culpabilidad permanente

No tiene el corazón en Dios y sin Dios no puede salir de su mal.

Finalmente, es redimido por Rodrigues.

Ferreira

Falta de fe y relatividad. Ha renunciado a sufrimiento. Su felicidad es titubeante. Cree que encontrar a Dios quizás consista en encontrar nuestra propia naturaleza. En definitiva, se nos presenta como persona noble, digna, honesta y generosa que ha pasado por el síndrome de Estocolmo; colaborador, incluso sería voluntario de nuestras ONG humanitarias, pero carente de trascendencia y fe.

Síntesis

Nos plantea e interroga sobre tensiones de evangelización, valores de sufrimiento, participación en cruz y redención de Cristo, esperanza, dónde encontrar la mayor felicidad, cenit de gestión y vida humana ...

Resumiendo, en *Silencio*, elaborado con exquisitez, sobresalen las facetas de un film clásico y atemporal, que no pretende divertir o recrear, sino elaborar y ofrecer al espectador con la belleza propia del cine profundas tesis.

64, Yo, Daniel Blake

Ken Loach, 2016, Reino Unido

Visionado

En Espacio Caixa Murcia. 05-10-2017

Sugerencias antes de la proyección

Muy premiada

Cine social

Actores desconocidos, de a pie.

Crítica personal

Género

Drama

Título y sinopsis

Pantalla en negro: anulación de la persona, el único simbolismo, y voz en off: la telaraña de contradicciones burocráticas ahogan a la persona. Sencilla, transparente y buena.

Cámara

Realismo, casi documental. El lenguaje del relato de cámara es directo, sin simbolismos. Fotografía sin buscar exquisiteces, florituras o planos especiales con la finalidad de potenciar la denuncia del film.

Dirección

La dirección, el plato fuerte de la película, coordina la desnudez de los relatos de fotografía, guion, banda de ruidos, interpretaciones ... al único fin de potenciar la denuncia opresora de la burocracia de poderes públicos, la tiranía de la tecnología y la opresión de la persona, a quien consideran un número, sin personalidad.

Simbolismos

El lenguaje cinematográfico del film es directo, sin simbolismos.

Guion

Bueno. Le potencian los silencios y escaso ruido.

Banda sonora

Escaso ruido y música. La finalidad es realzar la denuncia del film.

Interpretaciones

Actores de a pie, pasan desapercibidos. Como en banda de ruido el fin es realzar la denuncia del film.

Final

Alegato contra la asfixia opresora de la burocracia del poder, la tiranía de la tecnología y el ninguneo de la sociedad, que encasilla a la persona como un número, vacío de personalidad.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film nos hace llegar:

La asfixia opresora y paralizante de procesos y burocracia de los poderes públicos. La tiranía de la tecnología, en cuyas faldas se oculta el poder de la economía. El ninguneo de la persona por parte de poderes, economía e importante parte del mundo cultural, considerándola un número sin más. Procesos contra los que tienen que luchar sobre todo marginados, desfavorecidos y grupos sociales como jubilados.

Denuncia de problemas culturales de nuestros días. No asumir la responsabilidad de nuestros compromisos, como tener animales ... y llevar al perro a defecar al jardín del vecino, dejándole el problema. Aprovecharse de necesidades y debilidad de las personas para explotarlas ... como inducirles a prostitución.

La ayuda mutua y el amor pueden surgir en cualquier edad, como entre Daniel y Katie.

Resumiendo, un film con muy buena dirección y excelentes planteamientos de denuncia, ubicado en el neorrealismo y sin concesiones a espectador u otras áreas de la cinta, que no sean realzar su denuncia. ¡Y consigue una denuncia nítida!

César Herrero Hernansanz

65, Tarde para la ira

Raúl Arévalo, 2016, España

Visionado

En Espacio Caixa Murcia. 19-10-2017

Sugerencias antes de la proyección

Ópera prima de su autor

Trata de la venganza

Crítica personal

Género

Drama

Sinopsis

Se identifican sinopsis e inicio del film

Cámara

El mérito de la cámara es sacar a la luz, mediante primeros y medios planos, la esencia de los tres principales personajes. Curro: violento; Ana: desquiciada; José: tímido, indeciso, amargado y rencoroso.

Dirección

Relato de cine realista, rayando en documental. El director encamina su aportación al exclusivo objetivo de destacar la venganza fuera de lugar. Y consigue su objetivo. Parece querer introducir capítulos en vez de secuencias. El ritmo no está repartido, ya que el relato transcurre más de medio film sin ritmo, tensión o suspense. Aparece poco antes de su desenlace.

Simbolismos

Muy pocos. Sólo he percibido dos importantes:

Banda sonora de *tan, tan* in crescendo: aturdimiento, embotamiento de la razón de José en la escena del Triana.

Una escena en TV es la espoleta, que despierta la intuición de mujer de Ana, percibiendo una situación comprometida de su entorno familiar hasta entonces oculta.

Guion

Escasos silencios. Primer silencio significativo en guion, cuando van a la finca del crimen, en el último cuarto: problemas.

Relatos personales, con presencia de personajes, demasiado largos, que relatan con *voz en off*.

EL guion hablado de personajes, no se entiende bien.

Banda sonora

Escasas y pobres. Alguna canción y ruidos simbólicos, onomatopéyicos: tan, tan in crescendo ... en varias ocasiones.

Escenarios y caracterizaciones

Excelentes caracterizaciones de los tres principales personajes: Curro, Ana y José.

Interpretaciones

Excelentes interpretaciones de Curro, Ana y José.

Final

Curro y Ana evolucionan hacia el encuentro consigo mismos y el amor. José evoluciona hacia el rencor iracundo y vengativo, destrozando las vidas de quienes se cruzan en su camino, aunque al final reconsidera su actitud. Finalmente, triunfan paz y amor.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El amor es incompatible con infidelidad, violencia, rencor, ira, venganza ...

Tal vez sin pretenderlo describe con maestría entre Curro, Ana y José situaciones inmejorables, donde puede saltar la chispa de la violencia de género.

Resumiendo, film con valores en fotografía, dirección, caracterizaciones e interpretaciones y sabor agridulce, porque las tesis positivas: amor, paz y vida nos llegan como alivio del encumbramiento e insensatez de relatos negativos: robo, violencia, desquiciamientos, infidelidad, rencor, ira, venganza ...

César Herrero Hernansanz

66, Julieta

Pedro Almodóvar, 2016, España

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 16-11-2017

Sugerencias antes de la proyección

Almodóvar es uno de nuestros mejores cineastas y más reconocidos internacionalmente.

Sus films suelen estar muy milimetrados.

Crítica personal

Género

Drama

Sinopsis

Extraordinaria. La primera imagen del film, incluso antes que créditos, es un fotograma fijo de un lienzo, los pliegues de un vestido, a partir del cual aparece Julieta, que desarrolla el film. Genial.

Cámara

Buena fotografía, resaltando algunos relatos de cámara:

Recomposición de foto rota en dos tiempos, al inicio y final: recuperación de su vida rota.

Sexo en las escenas de tren: cuerpo en un lugar, emociones en otro y fantasías en otro, contradicciones que indican desquiciamiento y rotura de la persona.

Fuerte marejada: estados de ánimo de protagonistas y anuncio de la muerte de Xoan.

Escena de montaña empinada, verde, carretera muy estrecha, sinuosa y peligrosa, coche a velocidad: el camino personal que ha decidido Julieta tiene salida, pero está lleno de riesgos.

Cartas sin remite: escasear el amor.

Dirección

Buena dirección. Se nota la meticulosa dirección de Almodóvar en detalles de fotogramas, interpretaciones de Emma Suárez y Rossy de Palma, relatos de cámara, enredos emocionales, dificultades para salir de la culpa ... Sin embargo, entiendo que las dificultades del guion no le han permitido otro ritmo, ni tensión en el film; por lo que resulta plano, pesado, plomizo.

Guion

Es la parte débil del film. Locura de cambios de escenarios, personajes, tiempos de relato, variedad de relatos como escritura, conversaciones unas veces relatándose y otras relatando a terceros, hipersuperabundancia de voces *en off* ... Lo cual diluye tramas y objetivos, cansa y aburre al espectador.

Tal vez la debilidad del guion radique en la adaptación del libro. El relato, que en literatura tiene éxito, puede no tenerlo en cine, que requiere otros tipos de guion y dinámicas. Por lo mismo, la debilidad del guion en cámara y palabra permite que las bandas sonoras relaten con intensidad.

Planting

Tatuaje de Xoan: su identidad.

Banda sonora

Bastante buenas. Tienen la función de relatar los mundos personales de los principales personajes, relato a veces indefinido e impresionista. Relatan con cierta intensidad, porque cámara y guion se quedan cortos. El ejemplo más patente es la canción final.

Escenarios, caracterizaciones e interpretaciones

Buenas, sobre todo las de Emma Suárez y Rossy de Palma.

Final

La escasa gestión de identidad personal, falta de discernimiento en decisiones y sentido de culpa personal agobian demasiado. La esperanza, que nos ofrece al final se nos antoja corta y parca, parece como si no fuera suficiente para tanta tristeza y amargura.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film transcurre describiendo deficiencias en la aceptación de la propia identidad y la de los demás. Y como consecuencia, discernimiento equivocado en la gestión de síes y noes y el correspondiente sentimiento de culpa, que pesa como una losa. Ante este panorama, las secuencias finales, aunque esperanzadoras, resultan breves e insuficientes para mantener una esperanza aceptable.

Por otra parte, el film expone, aunque no denuncia, un grave problema cultural de nuestra sociedad: escasa confianza en las personas y no aprender de amor y cultura: somos lo que nos ha dado el pasado. Para asumir sus tesis tendrán que pasar necesariamente por la experiencia. Sólo se comprende el dolor pasando por la experiencia del dolor.

Resumiendo, un film con claroscuros. Buena dirección, bandas musicales y algunas interpretaciones. Aceptable en cámara. Discreto en ritmo, tensión y final. Y popurrí de guion, que le hacen la parte más floja de la película.

César Herrero Hernansanz

67, Vaiana

John Musker, Ron Clements, Don Hall, Chris Williams, 2016, EEUU

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 30-11-2017

Sugerencias antes de la proyección

Princesa muy dinámica

Crítica personal

Género

Musical de aventura épica

Sinopsis

Genial. Vaiana salva en la playa a una tortuga de inmisericordes pájaros, símil de salvar a su pueblo de terribles monstruos.

Animación

Naturalmente, hace el papel de cámara. Es extraordinaria y muy simbólica. Cito sólo algunos relatos:

Liberación de tortuga en escena de sinopsis: liberación del pueblo de princesa.

Fantasia de formas, sobre todo en mar: épicas increíbles

Animaciones de tatuajes en el cuerpo de monstruo: actividad de su mundo interior: inteligencia, corazón, amor, egoísmo, mal, decisiones ...

Épica en mar salvando increíbles peligros: capacidad sobrehumana de la heroína.

Pequeña isla con persona en posición fetal en medio del inmenso mar: pueblo de la princesa aniquilado, esperando ser rescatado.

Espigón vertical de piedras superpuestas en promontorio mar: procesos de la historia, aportaciones personales, de generaciones, culturas, pueblos ...

La esmeralda, que guía a la princesa: amor, bien.

Dirección

El éxito de la dirección se debe a muchos factores: clásico esquema de itinerario épico para liberar o liberarse, con sabor a Odisea y Éxodo; plus de liberación de pueblos y monstruos, convirtiendo mal en bien; sublimación de la mujer al papel de heroína al mismo nivel de héroes masculinos; encaje de formato en film musical con pies en el suelo del guion; facilidad épica de efectos especiales en animación ... Lo que confiere al film un ritmo vertiginoso.

Guion

Muy bueno, perfecto, profundo.

Sólo destaco un diálogo entre la princesa y su abuela al inicio del film: *¿Hay algo que quieras decirme, abuela? ¿Hay algo que quieras escuchar, princesa?*

que define la importancia fundamental de saber escuchar, comprender, aceptar, asumir.

Planting

Espigón vertical de piedras superpuestas. La princesa quiere aportar su esfuerzo al espigón, pero decide hacer el viaje épico, su *Odisea*, y colocarla al final del proceso. Genial planting para decir al espectador dos cosas: que la historia, los procesos humanos, están hechos de esfuerzos de muchas generaciones y señalar la trayectoria épica de la princesa Vaiana.

Banda sonora

Banda sonora extraordinaria, tanto en música como en efectos.

El musical es activo con tareas del momento, lo que le hace encarnarse en la acción del film.

Efectos especiales, escenarios y caracterizaciones

Geniales los de mar, monstruos y sus transformaciones.

Final

El viaje épico resulta reconfortante y liberador, porque logra comunicar la grandeza del corazón de la princesa, y el de todo ser humano, en el que permanece el fuego del bien, amor y felicidad.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La princesa Vaiana nos aleja de conformismo y nos contagia rebeldía, ilusión, amor, decisión.

Importancia de los abuelos en la transmisión de ilusión.

El film desborda el clásico esquema de la *Odisea* de Homero: itinerario épico para rescatar a Penélope, su esposa, su familia; y desborda el *Ulises* de James Joyce: itinerario épico clásico con reminiscencias bíblicas, como apertura aguas en mar, para rescatar a su pueblo. Las nuevas aportaciones son: itinerario épico en nuevos mares y culturas; sublimación de la mujer a categoría de heroína; rescate de pueblos; liberación de monstruos malvados, convirtiéndolos en bondadosos.

Resumiendo, un film casi perfecto, en el que su dirección y la factoría Walt Disney, bebiendo en las clásicas fuentes de itinerarios épicos y liberación, han sabido adaptarlas al lenguaje de la animación musical, aportando, además, la trascendencia del amor, bien y felicidad, que aún calienta el corazón humano. Lo cual, frente a tanta violencia, es de agradecer.

César Herrero Hernansanz

68, Hasta el último hombre

Mel Gibson, 2016, EEUU

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 14-12-2017

Sugerencias antes de la proyección

Ambientada y referenciada a la Segunda Guerra Mundial.
El eje del film es la objeción a través de un médico militar.
Mel Gibson no deja indiferente a nadie.

Crítica personal

Género

Drama

Sinopsis

Impresionante. Perfecta dialéctica entre escenas sin nexo iniciales, que describen con explosiones, fuego, curas, bruma ... la violencia y sinrazón de la guerra y el salmo en *off*, que describe la humildad de una conciencia, de la que surge la poderosa fuerza de objeción, amor y paz.

Cámara

Muy buena fotografía. Profusión de excelentes planos de todo tipo, sobre todo primeros planos y panorámicas bélicas.

Excelentes relatos de cámara. Cito algunos y su simbolismo:

Niños jugando y peleándose: violencia y peligros siempre nos acompañan, son consustanciales a nuestra esencia.

Cuadro de Caín y Abel: la violencia, la tendencia al mal, nos acompaña desde los más remotos tiempos.

Inicios del enamoramiento: describe el ensimismamiento.

Enamorados en cine viendo film bélico: antítesis entre violencia, guerra y amor, paz.

Escalada de enamorados con cascada de agua en primer plano: el amor es vida y fuerza imparable.

Escenas en cuarteles de preparación de soldados: irracionalidad e inmunidad de mandos militares.

Asalto a posiciones niponas en montaña con escalada, avances entre fuego y destrozos humanos, escudos de cadáveres, simulaciones de muerte, ratas cebándose en cuerpos humanos ... dantesco espectáculo, donde la violencia llega a tales extremos, que acaba en paroxismo humano y es justo en este momento cuando va tomando cuerpo la conciencia humana del protagonista y transformando la violencia en amor, reconciliación, paz ...

Lucha entre soldados a través de expresiones de sus rostros: violencia y odio visceral.

Sueño de Desmond en la guerra: violencia y guerra son insufribles pesadillas para quienes no participan en ellas.

Ducha de Desmond tras finalizar combate, le saltan chorros de sangre: sangre de cuantos ha curado, que trasciende a la dimensión de redención. El sufrimiento por amor redime.

Escenas finales en blanco y negro y voz en *off*: relatos al margen de la trama del film.

Dirección

Es con diferencia lo mejor del film. Basándose en buen guion, fotografía, relatos de cámara y efectos especiales logra transmitir al espectador tensión, ritmo y suspense hasta el final y lo que es más importante cimentar en excelentes bases la sinrazón de violencia y guerra y el poder oculto de conciencia, amor y paz.

Guión

Magnífico. Incluso se adapta al ritmo del film, como en los vertiginosos diálogos de la preparación de soldados en cuarteles. Esta frase demuestra su calidad, tanto como un extraordinario relato de cámara: *En la guerra los padres entierran a hijos; en la paz los hijos entierran a los padres*: sinrazón de la guerra.

Banda sonora

Buena, quizás demasiados momentos de insistencia musical.

Escenarios, caracterizaciones y efectos especiales

Es un gran acierto del film relatar la violencia en fuego, combates, otros medios y sus efectos en miembros descuartizados, heridas, cadáveres, escudos humanos ... Relatar la sinrazón de la guerra con las escenas anteriores y brumas, que ciegan la razón ... Mostrar que la violencia, en su círculo violento, no se detiene, siempre aumenta ... hasta llegar al paroxismo. Resquicio, por el que entran con humildad conciencia, amor, reconciliación y paz.

Luminosidad muy cuidada.

Final

Muy esperanzador. Conciencia, amor, reconciliación y paz, son pequeña levadura, capaz de cambiar violencia de ejércitos, personas y pueblos.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Violencia y paz, amor: mal y bien no surgen espontáneamente. Son como el aire que nos envuelve e invade. Pero somos seres evolutivos, que a base de repetición de actos: disciplina y voluntad podemos cambiarlos. Es el caso del protagonista, que además se apoya en Dios.

El film plantea *los rotos* de la responsabilidad de la guerra: personas, ejército, pueblo ... donde es evidente que existen personas, grupos y pueblos más o menos amplios, que se ven implicados contra su voluntad. La objeción de conciencia no cabe en la guerra, porque el soldado necesita una cuota de sangre.

Conciencia, amor y paz surgen cuando la violencia llega al paroxismo, antes parece que tuviera ciega preferencia, excepto en personas lúcidas.

La conciencia de Desmond, del objetor: no le permite violencia, luchas, desistir de obligaciones, escapar, abandonar sufrimiento ...

Redención del sufrimiento de Desmond. El sufrimiento por amor redime.

Rigidez japonesa. Harakiri antes de la derrota final. Mezcla de cierta verdad y mucho de tópico sensacionalista con el enemigo.

Resumiendo, un film extraordinario, que, a pesar de dos horas largas, se hace corto; con excelencias en casi todo y el gran acierto de desvelar los entresijos de violencia, guerra, conciencia, amor ... y sobre todo convencernos del gran poder de conciencia y amor juntos. Gracias Mel.

César Herrero Hernansanz

69, Wonder

Stephen Chbosky, 2016, EEUU

Visionado

Cines Thader Murcia, 26-01-2018

Género

Drama

Sinopsis

Original. Los principales personajes jóvenes, empezando por el protagonista Jacob Tremblay, se autopresentan en persona con voz en *off*.

Cámara

Fotografía extraordinaria, sobresaliendo primeros y medios planos. Geniales planos panorámicos cenitales largos, que pincelan el film de aureola épica.

Muy buenos y simbólicos relatos de cámara. Relaciono algunos significativos.

Traje de astronauta de Jacob, en cuya fantasía oculta su dura realidad.

Casco, donde esconde su cara de 27 operaciones.

Disfraz de Halloween, donde se atrinchera feliz.

Las panorámicas cenitales antes referidas describen estados emocionales de dominio de la situación.

Dirección

Sustituye las habituales secuencias por capítulos con autopresentación de los principales personajes jóvenes con voz en *off*. Excelente recurso.

Dirección exquisita, muy medida, sobre todo en cuanto a trama en colegio y obra de teatro para potenciar tensión, ritmo y suspense.

Guion

Excelente. Muy conseguida la combinación de diálogos y aurelatos en *off*.

Banda sonora

Oportunas bandas musicales, que potencian el clímax.

Escenarios y caracterizaciones

Muy buenas. Junto con dirección y fotografía lo mejor del film.

Interpretaciones

Excelentes, destacando las de Julia Roberts y Jacob Tremblay.

Final

Muy esperanzador. Desde el inicio del film, la familia es una pequeña e invisible levadura, de la que se van viendo progresivamente sus efectos, transformando al final la masa de vida, que toca.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Gestión de recursos humanos. El film, más allá de clásicas superaciones personales americanas, describe gestionar con sabiduría las propias identidades personales, familia, centros educativos ... ampliables a cualquier otra actividad. Gestión, a la que debe acompañarle la verdad en sus procesos. Y si se han seguido otros caminos, para volver a verdad, amistad y confianza plenas, será necesario perdón, asumir situaciones y rectificar. Las mascotas son amigos de verdad.

Asimismo, describe el mundo social de las personas discapacitadas, que suele moverse en relaciones tormentosas. Es el caso del Bullying en colegio.

Apariencias. Personas como Jacob Tremblay pueden llevarnos a juicios y decisiones erróneas, pues aunque no lo denoten su apariencia y lenguaje corporal, tienen cualidades físicas, intelectuales y espirituales extraordinarias. Jacob es capaz de conocer a las personas por los zapatos. Gran observador y crítico. Inteligente, bueno, generoso ... Por tanto es un mensaje para que no juzguemos por las apariencias, sino tratando de descifrar su lenguaje corporal.

Familia. Toda la familia de Jacob se implica en su vida. Le aceptan tal cual es. Confían y creen en él. La familia entera se vuelca en él. Le empujan a integrarse en colegio. Le hacen pisar la realidad. Le recortan sus fugas idealizadas en casco, traje astronauta y disfraz de Halloween. Se vuelcan en él ... Lo que hace de esta familia una levadura inagotable, que transforma cuanto toca. Describe la gestión sabia y honesta de recursos humanos y su fuerza en el poder oculto de amor, amabilidad, gratitud, verdad, confianza, servicio, ... El film saca a la luz la fuerte e impactante influencia de familia en colegio y sociedad;

Colegio. El director quita armas a los estudiantes al adelantarles sus motes y asumirlos con normalidad. Hay padres, que no cuestionan a sus hijos, incluso los encubren. La postura del director es clara: *Nosotros no podemos cambiar la apariencia del rostro de Jacob, pero sí podemos cambiar nuestra interpretación de su apariencia.*

Resumiendo, un film extraordinario, sin concesiones al espectador, donde cámara, guion, bandas musicales, interpretaciones y caracterizaciones están a la altura requerida, destacando dirección, que ha conseguido describir y hacernos llegar un producto, que revela el sublime valor de la familia gestionada con sabiduría, que, como levadura, transmite su fuerza transformadora a colegios, personas ... a sociedad. Lo cual es de agradecer. Os sugiero no perderos este film en familia.

César Herrero Hernansanz

70, Toni Erdmann

Maren Ade, 2016, Alemania

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 01-02-2018

Sugerencias antes de la proyección

Muy premiada en importantes festivales europeos y americanos

Crítica personal

Género

Comedia

Título y Sinopsis

Buenos. Toni Erdmann, persona de especial rareza con humor propio y exclusivo.

Cámara

El film no destaca por su fotografía, aunque tiene excelentes relatos de cámara como las apariciones por sorpresa de Toni Erdmann, la improvisada fiesta nudista ... pero sobre todo el excelente largo plano final, que relata y saca a la luz el mundo interior de Sandra Hüller.

Dirección

Muy presente.

Intentos positivos: estructura medular del guion, que vertebra todo; búsqueda de nuevos caminos en cine; rotura senderos de cine realista de comedia; originalidad en humor atípico, novedoso y creativo, que colabora en la consecución de ritmo y suspense; escasos simbolismos. El más significativo es la canción de Sandra Müller.

Parte floja del film: excesiva duración, 160 minutos, que quizás podrían haberse reducido al estándar de 90 sin perder intensidad cómica; la primera hora de proyección, hasta la aparición de Toni Erdmann, es algo insulsa.

Guion

Exquisito guion. Es lo mejor del film con diferencia.

Silencios, que hablan y sacan el mundo interior de sus personajes. De lo que es ejemplo extraordinario el largo plano final sin banda de ruidos.

El guion es la espina dorsal del film, del que derivan su humor sorprendente y creativo, a favor de corriente o a contracorriente.

Banda sonora

Bandas de ruidos abundantes.

En cambio, las bandas musicales sólo aparecen en dos momentos: como introducción, acompañamiento y potenciación del mundo dislocado de drogas y ruidos discotequeros y en la simbólica canción de Sandra.

Luminosidad

Buen manejo de claroscuros.

Final

Satisface ver cumplida la obsesión de Toni Erdmann de hacer feliz a su hija, aunque en el intento le vaya la vida.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Intentos de explorar nuevas vías de expresión cinematográfica. Humor sorprendente y creativo, no importa las circunstancias, sino la actitud humana; vertebrar el film desde la espina dorsal del guion a costa de tramas; explotar los recursos de realismo del documental; explotación de la fuerza de silencios en relatos de cámara; disminuir el abuso de clímax musicales sensibleros ...

Complejidad de la vida. Imposibles agobios y responsabilidades; sucios tejemanajes en los procesos de gestión económica; trabajo agobiante, absorbente, que deforma y desquicia identidades personales; el sexo, objeto de moneda de cambio en tráfico de influencias ... La vida es una selva.

Leitmotiv del film. Grandes preguntas sobre la vida. Las respuestas, necesariamente trascendentes, escapan a su mundo. Sólo son conscientes de que la vida pasa *sin consciencia y conciencia* de vivir sus momentos. La descubriremos después desde la atalaya de la vida y la concienciaremos a través de la memoria. Este es el *leitmotiv* del padre: quiere despertar a su hija a la vida para que no se pierda la *consciencia y conciencia* de cada momento de vida.

Pero he aquí la sorpresa. Lo mejor del film, tal vez sin proponérselo ni conocer la semilla de amor que lleva dentro como persona y padre, es que Toni Erdmann emplea la pedagogía del amor, la que Dios ha manifestado en la historia de la humanidad: hacer lo posible por despertar a su hija a la vida, hacerla feliz a través del amor de don, es decir, dándose y entregándose sin desfallecer ni buscar nada a cambio, salvo la felicidad de su hija. ***¡Esto, más allá del sentimiento, es amor!***

Resumiendo, una dirección, que pretende abrir nuevos caminos de expresión cinematográfica con aciertos y lagunas, que se ha implicado y expuesto; un guion de lujo; una lección de amor verdadero; y una magnífica certificación de que todas las personas llevamos dentro la semilla del amor trascendente. ¡Gracias!

César Herrero Hernansanz

71, 100 metros

Marcel Barrena, 2016, España, Portugal

Visionado

EspacioCaixa Murcia, 15-02-2018

Sugerencias antes de la proyección

Drama con toques de comedia, que ayuda a enfocar el drama.

Crítica personal

Género

Drama en clave cómica.

Título

Muy oportuno. El film gira en torno a *100 metros*, sinónimo de objetivo para superar la esclerosis múltiple.

Sinopsis

Perfecta, porque en su brevedad recrea los tres principales aspectos del film: enfermedad presente y oculta que se va manifestando paulatinamente, no de golpe, que relata la voz en *off*; superación progresiva de la enfermedad desde la iniciativa personal, que relata el protagonista, primero en *off* y después en relato presencial; trato tú a tú con la enfermedad, que se manifiesta en escenas sin artificio, realistas, casi de cine documental.

Cámara

Su principal virtud consiste en ofrecer escenas de cine realista y casi documental, que relatan la enfermedad, procesos de superación personal y conflicto familiar.

Destaco algunos excelentes relatos de cámara y sus simbolismos:

Escena cenital de Ramón y su esposa en la cama con posturas encontradas, cabezas y corazones juntos. En el amor, no importan nuestros itinerarios anteriores. Importa la confluencia del amor en ese momento.

Muchos relatos, describiendo la paralización y descontrol de movimientos de la esclerosis múltiple.

Pantalla en gris, mareo de Ramón,

Plano cenital de Ramón en la cama en posición fetal y manos en la cabeza, miedo y agobio.

Frenético baile de vueltas en la cima de un precipicio, la esclerosis múltiple es continuo riesgo.

Ejercicios físicos para superar la enfermedad.

Dirección

Buena dirección, sobre todo en: descripción de la esclerosis múltiple y tratamiento del humor, que rebaja el drama de la enfermedad; evolución de la

relación de Ramón y su suegro; ritmo; manejo de bandas musicales; adecuación del relato de cámara a la desnudez de la esclerosis.

Guion

Colabora en el hilo del film, pero no sobresale, salvo en la evolución del humor.

Banda sonora

Buenas bandas musicales, muy en sintonía con el momento que realzan.

Interpretaciones

Excelentes interpretaciones de Dani Rovira y Karra Elejalde.

Final

Esperanzador: la esclerosis queda minimizada, une a la familia, deshace entuertos, ayuda a otras personas con el mismo problema, potencia a las personas, que se implican en el sufrimiento ...

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El sufrimiento, piedra de toque en amor y relaciones humanas:

En entorno familiar, de amistades y social: puede restar o potenciar.

Cuando se asume, une y potencia. Cuando no se asume, desquicia.

Importancia de la implicación activa y decisión personal en la evolución de la enfermedad.

En los procesos de auténtica sanación son indispensables ejercicio físico, entrenamiento, gestión emocional, intelectual, autonomía ... fe y confianza.

Asimismo, en la superación de la enfermedad es importante la actitud positiva del entorno familiar y de amistades.

Cuando la actitud es positiva, todo ayuda: convierte la oposición protestona de su suegro en franca ayuda; el conflicto generacional se evapora.

Actitudes e implicaciones positivas, que contagian su fe y confianza a familia, amigos y personas en similares situaciones de enfermedad.

La única nota triste en estos procesos es la actitud del mundo sanitario, que parece no darles importancia o valor suficientes.

Deporte inhumano

Crítica al mundo de la competición deportiva, que saben de ganadores, records, honores ... pero no saben de enfermedad, de personas.

Resumiendo, buena dirección, bandas musicales, algunas interpretaciones, excelente mensaje de implicación en salud y actitudes positivas.

César Herrero Hernansanz

72, Figuras ocultas

Theodore Melfi, 2016, EE. UU.

Visionado

EspacioCaixa Murcia, 01-03-2018

Sugerencias antes de la proyección

El film es homenaje y reivindicación del papel de la mujer en la ciencia y fina crítica del *apartheid* racial en EE. UU.

Crítica personal

Género

Drama

Cámara

Excelente fotografía, que resalta a través de lenguaje cuasi documental, la épica de los primeros pasos espaciales americanos y sus vicisitudes humanas.

Destaco algunos relatos de cámara y sus simbolismos:

Figuras geométricas en movimiento en la niñez de Katherine: estructura espacial de su privilegiada inteligencia.

Policia salvapatrias: machismo y parafernalia de agente del orden, que está a años luz de la dignidad de quien pretende servir.

Repiqueteo de zapatos de aguja de Katherine: nerviosismo y agobio, que le provoca tanto aguantarse de ir a los lavabos, que están a cuarenta minutos; indignidad e inhumanidad de la segregación racial.

El jefe del proyecto espacial de la Nasa, por iniciativa propia, destruye a golpes ante la mirada pasiva del resto del personal un letrero de lavabos exclusivo para blancos: indignidad e inhumanidad del *apartheid* americano, con la clarividencia de que no lo hace un ciudadano nativo americano, sino un emigrante judío polaco.

Dedicación de Katherine a sus tres hijas sin límites: excelente madre.

Grandeza de pizarra y pequeñez de Katherine, que debe subirse a una escalera para escribir en ella: inteligencia matemática y espacial, que le trasciende a su persona.

Katherine no acepta a su pretendiente hasta conseguir que éste acepte y respete su dignidad e integridad personal: El amor no debe suponer *tabula rasa*, sino aceptar y respetar al otro.

Relatos épicos espaciales: orgullo americano.

Dinámicas con compañeros de la Nasa, jefe de proyecto espacial, juez, pretendiente ... : Katherine, no acepta actitudes opresoras, denigrantes ...

Frente a sus actitudes opone *noviolencia activa*, consiguiendo que pretendiente, juez, compañeros, jefe ... autorectifiquen y se incardinan en su dinámica.

Dirección

Abundantes y largos relatos de voz en *off*, próximos al documental. Excelente coordinación de las diversas tramas del film, ritmo, suspense y desenlace.

Guion

Bueno y apropiado a los diversos ritmos del film: proceso de *noviolencia activa*, científico, épico, propagandístico ...

Banda sonora

Las distintas orquestaciones potencian ritmo y esperanza.

Escenarios y caracterizaciones

Muy en la línea de sublimación de relato documental, épico y propagandístico.

Interpretaciones

Magistrales interpretaciones de Katherine y jefe del proyecto espacial, Kevin Costner.

Final

Esperanzador, cuya base la proporcionan la fe y diversos procesos de dignidad, amor y *noviolencia activa* de Katherine.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Aportación de las mujeres

Importancia de las ¡mujeres negras! en el éxito del proyecto espacial americano y en reducir la segregación racial.

Apartheid racial estadounidense

Clamorosos relatos: lavabos para negros muy lejos, bloqueos a científicos excelentes y personas muy válidas, desconfianza, infravaloración ... Es sintomático, que las acciones para revertir esta situación en el mundo ciudadano americano tengan que venir de un judío polaco, americano de adopción, que había padecido similares situaciones con Hitler, que apuntan al valor de redención del sufrimiento

Noviolencia activa

Del trío de geniales mujeres negras, sólo describiré a Katherine, la protagonista del film.

Cabe destacar en su persona y actuaciones que gestiona y explota *ad summum* su identidad y dotes en la dinámica de la *noviolencia activa*, que paso a explicar.

Cualquier respuesta humana que implique responder con violencia a la violencia, que padecemos por parte de otros: no reconocimiento de nuestra persona, dignidad, derechos, imposiciones ... se encamina al callejón sin salida de la violencia y enconamiento.

Katherine responde con *noviolencia activa*. Recordemos los relatos de su pretendiente, compañeros de Nasa, jefe de proyecto espacial, juez ... , mediante la cual consigue forzar sus bloqueos, injusticias, maldades, llevándolas mediante sorpresa y desconcierto más allá de sus previsiones. Con

lo que les sorprende haciendo de espejo ante su conciencia, donde se pueden mirar sus bloqueos, maldades ... forzándoles a reconocer su dignidad, autocorregirse y recuperar su persona para la concordia humana, sin violencia. Es el camino señalado por Martin Luther King, que viene de Jesús: *Si te fuerzan a andar una milla, haz dos.*

Lo cual, aunque pudiera parecer paradójico, exige esfuerzo, inteligencia y dinámicas activas. Recordemos su discurso ante el juez, que no puede decir no. En estos procesos es indispensable ser amantes exquisitos de la verdad, sin ficciones.

Ciencia

Lagunas en ciencia, fallos e imprevistos. La ciencia es humana, no es Dios, y está sujeta a las variables humanas.

Fe en las personas

Son muy muy esperanzadoras las aptitudes del jefe de proyecto espacial de la Nasa, Katherine, astronauta ... que nos invitan a trabajar y soñar por este mundo.

Resumiendo, excelente film, en el que, al margen del tufillo propagandístico americano, destacan muy buenos relatos de cámara, dirección, guion, bandas musicales, interpretaciones, fe en proyectos y vida, y sobre todo genial descripción de la *novolencia activa*. Merece la pena disfrutarla.

César Herrero Hernansanz

73, Cien años de perdón

Daniel Calparsoro, 2016, España, Argentina, Francia

Visionado

EspacioCaixa Murcia, 15-03-2018

Sugerencias antes de la proyección

Fuerte componente social

Crítica personal

Género

Suspense, cine negro

Título

Muy en consonancia con el film, puesto que los actores de su trama inicial, un increíble robo, se convierten en *superhombres*, que descubren una increíble y oculta trama de corrupción.

Cámara

Fotografía de lujo. Destacan primeros planos y panorámicas.

Selección algunos relatos de cámara con la particularidad de simbolismo dual:

Ciudad al amanecer dormida, gris, sin actividad, sólo la voz del locutor de una emisora de radio: ciudad desierta; piel del film, bajo el cual se mueven y esconden las avaricias, pasiones ... de los ciudadanos.

La primera media hora del film alterna la trama del atraco con cuñas de panorámicas de la ciudad y una larga tormenta con aparato eléctrico y lluvia torrencial: tormenta atmosférica y complicaciones atraco.

Un atracador accede en un ordenador a la clave del corruptor, un tablero de ajedrez con una pieza, quiero suponer que es el rey, en el centro; al pretender abrirla: se esfuma la pieza, se abre un agujero y queda gris el tablero, se pierde la información; justamente lo que les sucede a los atracadores con el agujero en el suelo para escapar, que resulta fallido.

A las que refuerza la dualidad robo-corrupción de guion.

Dirección

Magnífica dirección, que aprovecha las excelencias de guion, cámara, fotografía, bandas musicales, caracterizaciones, interpretaciones, luminosidad ... para dar forma a un film, que cambia de la trama de robo a corrupción, como quien cambia de tren en marcha sin despeinarse, manteniendo tensión, ritmo y suspense impecables.

Guion

El guion es de vértigo, aportando ritmo y dualidad de sus tramas al film.

Banda sonora

Buenas bandas musicales, casi todas onomatopéyicas, como la batería que marca paso y ritmo acelerados: ritmos cardíacos; o la que describe las burbujas del aire respirado bajo el agua en el túnel.

Escenarios y caracterizaciones

Excelentes. La principal caracterización, que es un acierto, viene dada por el lenguaje específico de cada personaje.

Luminosidad

Muy buen tratamiento de luminosidad que sitúa el film en suspense, con escenas de cine negro o casi negro.

Interpretaciones

Muy buenas interpretaciones.

Final

A primera vista y en sintonía con su título, los atracadores quedan liberados y justificados por haber descubierto la intrincada corrupción. ¡La clásica justificación de los ladrones buenos! Sin embargo, entiendo que el verdadero fin del film es comunicarnos que bajo la piel humana, donde apenas hay conciencia, se esconden avaricia, poder, corrupción ...

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Baja la piel humana desbordamiento de pasiones y ausencia de conciencia.

Espectacular tratamiento del chantaje.

Excelente tratamiento de maldad y verdad. La maldad siempre busca las tinieblas y no resiste la luz de la verdad, porque se esfuma como humo.

Resumiendo, excelente film, en el que sobresalen casi todos sus elementos y sublimación del mensaje mostrando la fealdad de la maldad y su rechazo a la luz de la verdad.

César Herrero Hernansanz

74, La forma del agua

Guillermo del Toro, 2017, EE. UU.

Crítica personal

Visionado

Neocine El Tiro, Murcia, 18-03-2018

Género

Drama en clave de cine negro.

Título

Perfecto porque la criatura protagonista no tiene nombre, proviene del agua y vive en el agua.

Sinopsis

Ubicación del film en el entorno de sacralidad profana.

Cámara

Fotografía de lujo con extraordinarios primeros y medios planos.

Destaco algunos relatos y sus simbolismos:

Silla flotando en el agua: el agua es vida, incluso para los objetos inanimados.

Taconeo de la mujer muda: la vida es empatía y movimiento acompasado con entorno, ritmo.

Inmersiones de la mujer muda en bañera: el agua es vida y felicidad.

Fluidez del agua: carece de rigidez, como la vida se acomoda a nosotros.

Una limpiadora muda es la única persona que empatiza con *La forma del agua*: humildes, quienes se ven privados de facultades habituales y aceptan la vida como don, obtienen el privilegio de empatizar con el mundo del sufrimiento personal.

El guardián pretende dominar a *La forma del agua* desde violencia e imposición: la violencia genera violencia.

Agua limpia, sin violentar: crea vida, discurre con amor, cura heridas.

Agua reprimida, violentada: discurre con violencia y mata (gangrena dedos seccionados).

Gotas de agua gigantes: el microcosmos del agua tiene vida como el nuestro.

Luz. Ausencia: muerte; presencia: ilusión vida.

Gestos de mujer muda para describir que *La Forma del agua* tenía genitales femeninos y masculinos: directo y extraordinario.

Mujer muda y *La forma del agua* danzando entre las estrellas: el amor sublima, eleva, da vida.

Escena final en el agua, la mujer muda vuelve a respirar: el amor es vida y eternidad.

Dirección

Es lo mejor del film. Se nota en diseño, guion, bandas musicales, escenografía, luminosidad, doble trama del amor y persecución en clave de cine negro ... todo servido en tensión, ritmo, suspense y clave hollywoodense. Evidentemente su mano resalta sobre todo en la creación de dos criaturas casi gemelas: *El Fauno* y *La forma del agua*.

Guion

Guion adaptado con maestría a ritmo, personajes, circunstancias ... manejando bien silencios de mujer muda y guardián.

Relata momentos estelares: *El tiempo es un río que fluye desde el pasado; es tiempo de felicidad. Ser humanos implica dedicar nuestros esfuerzos a procurar el bien de los demás y creación.* Poema: *no tienes forma, porque estás en todas partes ... La indecencia es fracaso, que se convierte en nada al morir.*

Banda sonora

Excelentes bandas musicales, que modulan el relato en ritmo e intensidad.

Escenarios, caracterizaciones y efectos especiales

Uno de los aciertos del film son sus geniales escenografías, caracterizaciones y efectos especiales. Sobresale el lenguaje de la mujer muda; me limito a citar su descripción sexual de *La forma del agua* a su amiga negra, para decirle que tenía genitales femeninos y masculinos.

Luminosidad

Muy buen tratamiento de luminosidad, con frecuencia en interiores y semioscuridad, propios de cine negro.

Interpretaciones

Geniales interpretaciones, sobre todo de guardián y mujer muda.

Final

Vital, muy esperanzador. El amor no muere, es eterno.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El agua es vida

Clara alusión al agua como fuente y medio de vida en la historia de la humanidad.

El agua se acomoda a todo: como la vida se acomoda a nosotros.

El agua, tratada con respeto y bien administrada, es fuente de vida y salud; manipulada y privada de su natural ser y fluir o libertad es muy peligrosa, fuente de contaminación, violencia ...

Imposiciones

El guardián pretendía dominar a *La forma del agua* desde apetencias personales, violencia e imposición: imposible misión.

En cambio, la mujer muda se acercaba desde humildad, servicio, respeto, dignidad ... con pedagogía y amor, siendo la única que empatizaba con *La forma del agua*: sólo humildes, quienes se ven privados de facultades

habituales y aceptan la vida como don, son capaces de entrar por la puerta grande en el mundo de sufrimiento y dificultades personales y apreciar la creación en su justa medida, sin egoísmos.

Educación

Educación exige comprender y respetar la integridad y dignidad de las personas, proponer y servir de guía, mientras nos acepten y nunca imponer desde violencia, soberbia, dominación, egoísmo ... respetando la vida y creación, en lo cual consistían las atenciones de la mujer muda con *La forma del agua*.

La vida es sagrada

La vida, desde su inicio, sea cual sea su procedimiento natural o artificial, sólo puede estar en manos de la propia criatura. El film anatematiza las intrusiones en la vida de otros seres por monstruosos, imperfectos ... que pudieran ser, en clara alusión a prácticas abortistas, racistas ...

Trascendencia

La sacralidad profana inicial evoluciona a cierta trascendencia, en conexión con valores cristianos: respeto, no violencia, amor con cualidad de don y eterno ... Todas las criaturas necesitan mantener sus ritmos sin imposiciones, ni violencias en ámbitos de respetuosa pedagogía.

Resumiendo, extraordinario film, en el que sobresale casi todo: dirección, diseño, fotografía, guion, bandas sonoras, escenografía, caracterizaciones e interpretaciones, luminosidad, extraordinarios mensajes sobre vida, amor, pedagogía ... destacando el encumbramiento de la persona con discapacidad, en este caso mudéz, y la ternura del que a violentos aparecía como fiero monstruo.

César Herrero Hernansanz

75, Loving

Jeff Nichols, 2016, EE. UU.

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 26-04-2018

Sugerencias antes de la proyección

Cine independiente y con escasos medios de EE. UU.

Crítica personal

Género

Drama

Título

Muy bueno. *Loving* contiene por doble partida la esencia del film: el amor y apellido, esencia de Mildred, que encarna el amor.

Sinopsis

Excelente. Breve escena del embarazo de Mildred envuelta en respetuoso silencio, casi reverencial: genial síntesis del amor de los protagonistas y de la base del relato: silencios, pausas y ritmos. Sabemos qué vamos a encontrarnos.

Cámara

Es uno de los filones más ricos de la película.

Por una parte, planos de todo tipo: Primeros y primerísimos planos; medios y planos completos; angulares; panorámicas ...

Por otra, abundancia de extraordinarios relatos de cámara y simbolismos, de los que recojo algunos:

Richard levantando su casa con bloques y cemento en media docena de escenas, en alguna le ayudan sus hijos: construcción de su vida familiar.

Mildred elaborando ropas en la máquina de coser: formando y uniendo con puntadas su vida familiar.

Múltiples escenas del embarazo de Mildred: construcción de la otra faceta de su vida familiar.

Planos panorámicos inclinados de Mildred acurrucada y arrugada en un rincón de la cárcel o en cama: infravaloración ajena, despojada de dignidad, vulnerabilidad, descripción de sus vivencias.

Panorámicas de campos, maizales verdes y horizontes luminosos: esperanza de los personajes.

Primer plano de un personaje con diálogo vivo y banda musical, donde diálogo y banda musical se van ausentando y manteniendo primer plano: ensoñación.

Relatos de juzgados, obras, tráfico ... peligrosos: La vida está llena de trampas.

Alegato del abogado Cohen en la Corte Suprema: la cámara lo describe simultáneamente.

Dirección

Otro filón es la mano del director, en lo que lleva la gran ventaja de haber elaborado el guion, adecuándolo a las necesidades del relato. A partir de la situación histórica de la segregación racial de EE. UU. en la década de 1950, ha sabido vertebrar un relato de

amor muy atacado y reprimido, que lo vuelve tierno y delicado en la pareja y eleva a su máximo exponente la esperanza de su existencia. Además, ha dotado al relato de una expresión característica, que le hace tierno y diferente, conjugando bajo su batuta los relatos de cámara, guion y banda musical, que explicito con algún ejemplo:

Siluetas de caras de perfil de Richard y Mildred casi tocándose, sin definición, sin luz: definen la intimidad de sus almas. Lo relatan guion y bandas musicales.

En escenas de panorámicas de campos, el relato de bandas musicales lo describe la cámara.

En varias ocasiones el diálogo lo relatan las bandas musicales.

Comunicación del fallo de la Corte Suprema: lo relata la banda musical.

Guion

Es bueno y escaso. Un acierto, porque deja su fuerza a los silencios.

Banda sonora

Aceptable.

Caracterizaciones

Excelente caracterización de los protagonistas.

Luminosidad

Buen manejo de la luz.

Interpretaciones

Buenísima interpretación de los protagonistas, sobre todo de Mildred, cuyos ojos, gestos y silencios marcan el ritmo del film y muestran al espectador su alma.

Final

Excelente tesis sobre el amor matrimonial de hombre y mujer, amor familiar, caminos difíciles, esfuerzos y felicidad conyugal.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El film es una parábola, que trasciende el hecho histórico, para denunciar trabas, impedimentos, represiones y acosos de cualquier tipo del amor de las personas y familia.

Buena descripción de las intransigencias de racismos, fascismos y sistemas policíacos, en las que se inserta la vergüenza racista histórica de EE. UU.

Descripciones de tipos psicológicos familiares, de hombre y mujer:

Richard: desconfiado, cierra caminos.

Mildred: superioridad moral y emocional; tantea nuevas expectativas y vías; es fiel y respetuosa. Lo que causa problemas en el ambiente machista de Richard.

Se aprecia cierto tufillo propagandístico de los Kennedy y la asociación que defendía los derechos civiles de los negros.

Resumiendo, extraordinario film y muy completo, en el que sobresalen fotografía, dirección, interpretación de Mildred y la genial tesis de que el amor es más fuerte que todo, supera cualquier obstáculo. Lo cual en estos tiempos de marcado materialismo y egoísmo es de agradecer.

César Herrero Hernansanz

76, Esperando al rey

Tom Tykwer, 2016, Alemania

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 10-05-2018

Crítica personal

Género

Comedia con base en drama

Sinopsis

A través de sueños revela que su vida pasada había sido un popurrí de fuegos artificiales y desea un futuro de riqueza. Muy bien descrito por las monedas de oro en movimiento, que encubren a la urbe moderna.

Cámara

Destaca la fotografía por sus panorámicas de desierto, ciudades, mansiones, playas, fondos marinos y La Meca.

Ofrece algunos relatos de cámara interesantes;

En la sinopsis ciudad y monedas de oros en movimiento, que la cubren: riqueza desmesurada en movimiento, al alcance de la mano.

Avión sobre desierto: se dirigen a Arabia.

Taxi y mansiones desmesuradas y barrenderos de arena en vías: sobreabundancia de riqueza y lujos insospechados para dirigentes y escasez de medios para la gente de a pie.

Árabes en círculo y Tom Hanks fuera expectante: sociedad cerrada al mundo occidental.

Comunicación por videoconferencia: carece de la fuerza de presencia y cercanía personal.

Grandiosidad exterior e interior de edificaciones: lujo y apariencia de poder.

Plano cenital de Tom Hanks en ducha: ese mundo le oprime, no le relaja.

Plano en negro tras abrirse Tom Hanks el quiste en espalda; mareo.

Primer plano de pasos enérgicos de Tom Hanks: decisión firme.

Preguntan a Tom Hanks por la dificultad de un posible asunto. La cámara relata un edificio alto con un trabajador indefinido en peligro: mucho riesgo.

Con Tom Hanks semiinconsciente, se aproxima una figura de vampiro, que al acercarse resulta una amiga: delirio.

Fundidos lentos de Tom Hanks y Dra enamorados: permanencia del amor.

Dirección

Excepto la parte final de acercamiento amoroso, carece de ritmo, interés y suspense.

Guión

Muy plano, excepto en la parte final de acercamiento amoroso.

Banda sonora

Aun sin sobresalir, quizás sea lo mejor de la película por su variedad y el tema musical del acercamiento amoroso final, muy en sintonía.

Luminosidad

Muy cuidada

Interpretaciones

No destacan

Final

Lo mejor del film: el enamoramiento de Tom Hanks y la Dra y la frase del guion que la define: *Para el amor siempre hay tiempo.*

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Diferencia cultural

Informalidad, excusas: una manera de decir no.

Broma de Tom Hanks sobre su pertenencia a la CIA: imprudencia verbal.

Continua sospecha en las relaciones oriente-Occidente.

Separación hombres, mujeres y sexo.

El desenfreno en fiesta occidental resalta el abismo con la diversión árabe.

Lujos desmesurados y carencias

Magnificencia exterior e interior y carencia de fiabilidad y prestaciones esenciales hoy.

Ausencia de wifi ... carencias indispensables en Occidente.

Mundo de los negocios

No admite cortapisas.

Los negocios están al margen de culturas y relaciones humanas, *son directos.*

Guiño al Islam

Panorámicas y culto en La Meca.

Soslaya el problema religioso, rígido en el Islam.

Resumiendo, un film, al que salvan fotografía y relatos de cámara, bandas musicales y la breve tesis del amor final.

César Herrero Hernansanz

77, El libro de la selva

Jon Favreau, 2016, EE. UU.

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 24-05-2018

Sugerencias antes de la proyección

Adaptación del *Libro de la selva*, de Rudyard Kipling

Evidentes referencias a anteriores versiones y films de animación.

Salvo el rodaje del niño, el resto de la película es virtual.

Crítica personal

Género

Drama de animación con atisbos de musical.

Sinopsis

Carrera del niño entre animales de la selva. Sacude los miedos ficticios del espectador a *las fieras*, integrándole en su universo. Sutil y clave en el film.

Animación

Extraordinarios relatos de animación

Elipsis del sol por el valle; luces y sombras en movimiento, vegetación y árboles que se desnudan: cambio de estaciones y de panorámicas.

El niño corre por la selva con una antorcha, que ilumina por donde va pasando: feliz elipsis de que su aprendizaje, inteligencia y aptitud ilumina el mundo de la selva.

Larga secuencia de la plaga de monos y su centro neurálgico en un edificio abandonado: hombrecillos, diablillos en un medio cuasi humano, al margen de la selva, no integrándose y creando problemas, fiel reflejo de los hombres.

El agua, que apaga el fuego: fuente de vida.

Nuevos olores: presencia de nuevas criaturas en la selva.

La selva tiene leyes, que se repite en varias ocasiones en coral musical: ética

La selva tiene sus lazos de familia, incluso adoptan: pantera, lobos.

No está permitido cazar en la debilidad, bebiendo agua: ética de la selva para proteger la vida y a débiles.

Reflejos del mundo humano:

Voz humana de los animales.

Los árboles se desnudan y, cuando se secan, mueren: los humaniza.

Pantera: acogida.

Lobos: familia.

Oso: perezoso, pero bueno.

Elefantes: dioses de la creación de la selva y amigos.

Otros animales, como ardillas, jabalíes ... colaboran en la convivencia de la selva.

Tigre: Dictador, prepotente, sólo vive para él, no respeta a nadie.
Serpiente: seducción del mal y engaño; reminiscencias bíblicas.
Hienas: aprovechados y ladrones.
Monos, pequeños hombrecillos: demonios, que ponen en peligro la selva.

Normas de convivencia

Ley de la selva: es comunitaria, respetando a débiles y desvalidos.
Laboriosidad de no depredadores.
Vagancia de depredadores, embaucadores y ladrones.

Dirección

Oportuna adaptación. Desarrolla con eficacia la tesis de que el hombre es un peligro para la selva. Para apreciarlo basta con revisar el apartado de animación, a la que guion, banda de ruidos y temas musicales elevan a la excelencia con tensión, ritmo y suspense; algo inusual en films de animación.

Guion

Muy bueno, poco habitual en animación. La razón es que con la voz humana, sin deformaciones, el director ha humanizado a los personajes de la selva.

Banda sonora

Excelentes bandas de ruido y musicales.

Final

El dilema de devolver al niño al mundo humano, *deshumanizándole* de su aprendizaje de la selva, evoluciona a fundir en el niño la *humanización* de la selva con la inteligencia y humanización auténtica de los hombres, es decir, a la *integración*. Genialidad, que desarrollo en tesis.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Fábula polifacética

La selva es cuasi fiel reflejo de la sociedad humana; sus personajes encarnan sus virtudes y vicios.

Igualmente es cuasi fiel reflejo de su ética, leyes, convivencia y problemática.

La tesis fundamental, encarnada por niño, lobos, pantera y oso es que los mundos de nuestro universo, sus criaturas, leyes, convivencia ... se deben gestionar con autonomía y respeto, integrándolos, incluso a nivel personal consigo mismo. Lo cual camina en la dirección del verdadero ecologismo, y no de palabra, como hizo Francisco de Asís o proclama el Papa Francisco en *Laudato si*.

Resumiendo, extraordinario film, que pone de manifiesto: fiel adaptación del libro; oportuna animación; excelente sinopsis, dirección, guion, banda sonora, final y tesis de su fábula. ¡Gracias por tan maravilloso film!

César Herrero Hernansanz

78, Verano 1993

Carla Simón, 2017, España

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 07-06-2018

Sugerencias antes de la proyección

Ópera prima autobiográfica

Éxito en certámenes nacionales e internacionales.

Crítica personal

Género

Drama

Cámara

El relato realista, cuasi documental, apenas deja espacio a la cámara para relatar y simbolismos. Los únicos simbolismos quizás sean:

Intentos de los abuelos de hacer vivir la religión a Frida a base de oraciones, sin vivir la fe: simboliza la dinámica de los padres de acogida.

Relatos de fiestas específicamente catalanas: gigantes y cabezudos, juegos de servilletas en mesa, juegos en tubos en jardín ... que son los únicos momentos de clímax en que Frida es feliz: tal vez simbolice el sutil rechazo de las otras culturas en Cataluña, representada por los padres de acogida.

Dirección

Ha experimentado caminos nuevos, logrando un relato accidentado con tintes personales, que le hacen verídico. Ritmo pesado, lineal, ausencia de desenlace.

Guion

Muy alocado, sin tramas, sin silencios, sin profundidad, sin sugerencias ni trascendencia.

Final

La ausencia de desenlace deja al film sin final. Acaba la película, no porque cierre la historia, sino porque acaba el tiempo del film, dejando todos los frentes abiertos: ausencia de madre, ausencia de integración en la familia de acogida, rechazos ... Mensaje pesimista, porque la protagonista sólo percibe, vive y entiende el amor biológico, el amor de madre.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Barreras y fronteras culturales, que aíslan

Parece como si la niña naciera a un mundo nuevo, en el que no se integra, porque hay grandes contrastes y abismos entre mundo urbano y rural.

Toques psicológicos y pedagógicos:

La niña llamaba la atención por falta de amor e integración, no era feliz. La integración precisa el cultivo de la cálida acogida y participación activa. Necesita conocimiento del medio: campo; juegos; cuentos; baile ... Necesita criterios unificados en la familia de acogida; llenar el vacío de amor; propiciar su crecimiento, abrirse a sus preguntas que pueden ser embarazosas; desarrollo personal ...

Portazo al amor extrabiológico y familiar

El film cierra el horizonte al amor extrafamiliar. Lo que, naturalmente, va contra la evolución y dinámica de la humanidad, cada vez más abierta al amor.

Resumiendo, un film, cuya directora transita nuevos caminos, basados en su experiencia personal, con tintes verídicos, pero complejos y poco esperanzadores por ausencia de tramas, desenlace ... y cierre al amor extrabiológico.

Lo más positivo del film son las necesidades sicopedagógicas del amor de acogida, que deja al descubierto. Es decir, proporciona un interesante negativo a revelar.

César Herrero Hernansanz

79, La reina Victoria y Abdul

Stephen Frears, 2017, Reino Unido

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 04-10-2018

Sugerencias antes de la proyección

Basado en hechos reales

Toque personal en la dirección

Crítica personal

Género

Drama

Cámara

Parece tan real como la vida misma, no desentona por nada, es perfecta.

Dirección

Técnicamente la película es perfecta en todos sus aspectos: guion, bandas de ruidos y musicales, equilibrio en las cuotas de cada elemento en los relatos, ritmo, interpretaciones ... Se nota la mano de la dirección, a la que no se le escapa detalle.

Simbolismos

Escasos, porque el film tiene carácter realista. Cito algunos:

Regalo de una valiosa joya con su retrato, que hace la reina a Abdul tras conocerse: su amor.

Entre la reina y Abdul empieza a nevar, intensificándose la nevada hasta el punto de que en la escena sólo caen copos de nieve: entre ellos hay impedimentos, que imposibilitan la esperada calidez en su relación personal.

Tras morir la reina aparece el libro del Corán y se cierra de golpe con carpetazo: acaba precipitadamente la influencia de Abdul en la corte inglesa.

Tras morir la reina su hijo es proclamado rey. Éste abre el balcón de palacio y entra una luminosidad limitada, más bien parca: Su reinado es poco brillante, carece del esplendor del de la reina Victoria.

Guion

Excelente, de lo mejor del film. Maneja bien palabra y silencios, muy oportunos, descubriendo el alma de los personajes.

Como muestra cito al pie de la letra una excelente frase de Abdul en el entorno de explicar a la reina la *sabiduría* de tejer alfombras: *La vida de las personas es como una alfombra.*

Planting

El regalo de una valiosa joya con su retrato, que hace la reina a Abdul tras conocerse, es planting del valor de su amor, y a la vez simbolismo de su amor.

Banda sonora

Al nivel de guion y cámara. Forman una terna indisoluble en el relato.

Escenarios y caracterizaciones

Muy cuidados.

Interpretaciones

Buenas en general. Destacan la de Abdul y la reina Victoria.

Final

La persona, por humilde que sea, si vive su identidad con verdad, es decir, la asume y dinamiza, es una punta de lanza constante. No hay protocolo y estructura humana, que se le resista y fuerza sin violencia a todo el mundo a su alrededor a tomar partido y situarse frente a la vida.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Amor. Evolución del amor a hijo. La única salida posible por edad, posiciones vitales, presiones de la corte ...

Protocolo. El protocolo es una barrera para quienes no son auténticos, para los que no viven su identidad, sometiéndose a caprichos y estructuras incomprensibles.

La reina es prisionera hasta que Abdul le abre los ojos y decide situarse por encima de servidumbres y protocolos.

El protocolo, al margen del respeto necesario, ¡y puede darse sin protocolo!, es vacío. Vuelve inútiles a las personas. El film lo relata excelentemente: preocupación enfermiza de los servidores de palacio por las defecaciones y colon real ... y gestos vacíos hasta el aburrimiento ...

La reina vuelve a ser ella cuando decide obviar dicho protocolo.

Dignificación de la reina Victoria y corona inglesa. Podría percibirse la intención de dignificar la labor de la reina Victoria y de la Corona inglesa, alejándola de oxidados protocolos.

Resumiendo, film muy metrado con excelentes dirección, cámara, guion, bandas sonoras, interpretaciones ... Final sublime: la persona que vive su identidad en la verdad, rompe protocolos, estructuras y fuerza a su entorno humano a posicionarse; finalmente, genial crítica del protocolo vacío.

César Herrero Hernansanz

80, Un golpe con estilo

Zach Braff, 2017, EEUU

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 018-10-2018

Sugerencias antes de la proyección

Comedia

Crítica personal

Género

Melodrama

Título y Sinopsis

Muy buenos mediante relato ficción, que define el film.

Cámara

Excelentes y variados planos, travelinng, panorámicas ...

Son de destacar los cambios de ritmo de cuadros al compás de la acción.

Buen recurso de ventanas dinámicas en cuadro y sobreimpresión de tiempos de atraco.

Buenos relatos de cámara como:

La sinopsis, símbolo de la ficción y utopía que define el film.

Panorámica de la ciudad en luminosidad dorada: sueños de los protagonistas.

Encuentro con la niña en atraco y reconocimiento del FBI: ternura y empatía mayores-niños.

Varios relatos, en que los protagonistas dejan abundante dinero bajo tapaderas: generosidad, al margen de reconocimiento.

Dirección

Es lo mejor del film. Ha tejido una urdimbre de calidad. Destacan ritmo; suspense, sabiendo apuntar las coartadas y descubrirlas en el punto álgido de la investigación del FBI; cámara; guion, bandas musicales ...

Guion

Bueno y medido. Destacan algunos silencios. Unas cuantas frases lo definen.

Entre disparos de ametralladoras: *Hemos venido a sacar dinero.*

Uno de los protagonistas: *Este es mi banco;* le contesta el empleado: *no, Señor, sólo es de su número de cuenta.*

Un empleado del banco en el atraco se defeca y el atracador le dice: *No hay medicación para eso.*

A los atracadores: *¿Sois maderos o maduros?*

Banda sonora

Excelentes bandas musicales, adaptadas a cada momento al ritmo de la película.

Interpretaciones

Buenas, destacando las de Michael Caine y Morgan Freeman.

Final

Abrir la vejez a ilusión y gozo:

Ser como niños; empatizar con los niños; disfrutar como niños traviesos.

Y abrirla a la locura: atracar un banco es un deseo humano, cuando las intenciones son honestas y limpias, como atracar un banco sin ambiciones, para recuperar el dinero ...

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Avasallamiento inhumano de la economía.

La economía, en su ambición, invade espacios personales, que no son de intercambios económicos.

El film pretende con su crítica *sacar* a la economía del dominio humano y confinarla en exclusiva, ¡difícil labor!, al lugar de las necesarias relaciones humanas de intercambios económicos.

Resumiendo, un excelente melodrama, que en clave de humor, nos presenta el drama del avasallamiento inclemente de la economía con excelentes dirección, cámara, guion, bandas musicales, interpretaciones, la felicidad que proporciona la ilusión en la vejez y la especial empatía mayores-niños. Lo que es de agradecer.

César Herrero Hernansanz

81, No sé decir adiós

Lino Escalera, 2017, España

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 08-10-2018

Sugerencias antes de la proyección

Realista

Film intenso, sin respiro.

Crítica personal

Género

Drama

Título y Sinopsis

Sencillo, fiel reflejo de lo que vamos a encontrarnos y estructurado en una secuencia.

Cámara

La fotografía no destaca por nada. Ausencia de buenos primeros planos, sin los cuales un guion, por excelente que sea, difícilmente puede llegar a drama.

La fotografía parece propia, no de documental, sino de reportaje. Quizás pretenda ocultar el mundo interior y acercar la realidad exterior al espectador.

Sólo destaco un relato de cámara que merece la pena: Carla caminando por la carretera con la cámara casi encima a la espalda; a continuación contraplano de la misma escena con la cámara de frente en perspectiva: Carla, no asume la realidad, vive de espaldas a la vida.

Film estructurado en clásicas secuencias bien definidas.

Dirección

No se aprecia su trabajo. Ausencia de modulación, tensión, clímax ... y respiros en drama. Por tanto, muy monótono.

Guion

Muy llano, sin silencios, sin opción a sugerencias y mundo interior de los personajes. Sólo relato exterior, materialista y vacío. Parece hecho a medida de Juan Diego. Personajes sin mundo interior, como si no tuvieran mundo propio.

Banda sonora

Pobre

Interpretaciones

Lo mejor del film. Buena la de Juan Diego y aceptables las de Nathalie Poza y Lola Dueñas.

Final

La vida se nos presenta como pesada losa, que no sabemos gestionar. Aparece con crudeza el drama con los eslabones secuenciales de una cadena: no saber amar; carecer de esperanza; no saber vivir; no saber morir.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

El drama del film, más que la muerte, es la pésima gestión de la vida y la muerte.

La vida se va vacía, porque no han sabido amar, ni encontrar la puerta de la esperanza, que la creación entera la tiene en sus genes: la vida en sí es esperanza, siempre mirando al futuro.

Juan Diego en el lecho de muerte pretende descargar su conciencia de un antiguo adulterio con su cuñada, *por si acaso* ... Imposible descargar la conciencia sin arrepentimiento.

El verdadero drama del film es pasar la vida sin amor y esperanza, con lo que no se encuentra puerta de salida.

En cliché negativo, el film dice más de lo que pretende decirnos: que sus posicionamientos no sirven para gestionar vida y muerte; que son necesarios amor y esperanza.

Resumiendo, película, que al margen de las interpretaciones de los protagonistas, ofrece una vida gris, sin amor, sin esperanza. Quizás sea éste el valor de su mensaje, pero hay que revelarlo, porque lo ofrece en negativo.

César Herrero Hernansanz

82, Coco

Lee Unkrich, Adrián Molina, 2017, EE.UU.

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 22-11-2018

Crítica personal

Género

Animación musical en clave cómica.

Sinopsis

Genial y breve. Serie de tapices colgados con fotogramas y un niño decidido con bandera y ranchera conquistando las esencias musicales de México.

Cámara

Excelente.

Resumo unos cuantos relatos de cámara:

Secuencia de la sinopsis: a la conquista de la esencia musical mejicana; Coco tiene dimensión social, simboliza a Méjico.

Fotograma en gris: muerte corporal.

Bendición y muerte definitiva de los seres queridos del más allá mediante fuego en movimiento: Visualización dinámica del espíritu y poder del deseo.

Mundo de los muertos vivientes: tan magnífico como el de los vivos.

Todos tenemos un destino preparado: la vida nos ha dotado de excelencias específicas, que están esperando les demos su oportunidad.

Foto familiar a la que falta la cabeza, en tres secuencias: recomposición de familia, recuperación de pasado, fuerza para presente y futuro ...

Animales fantásticos: descripciones poéticas de la fantasía.

Planting

Foto familiar a la que falta la cabeza, su identificación. Es el puzle de la trama, que se resuelve cuando aparece el trozo roto.

Dirección

Excelente. Ritmo trepidante mediante cámara y banda sonora sin descanso.

Guion

Excelente, muy dinámico. Resalto algunas frases, que definen la filosofía del film:

*Vive tu momento.
La música es mi lengua y el mundo mi familia.
La música no muere.
La verdad siempre se impone sobre el engaño.*

Banda sonora

Excelente y moduladora del clímax en todo el film.

Escenografía y caracterizaciones

Excelente y con toques de color magníficos.

Final

Coco, con la gestión decidida y dinámica de su identidad, de sus excelencias, es el revulsivo familiar y social imparable.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

La vida tiene infinitas facetas para vivir y ser feliz. Para vivirlas en plenitud hay que recuperar las esencias del pasado, sin las que no son posibles presente y futuro. Al pasado se llega mediante sueños, identificación, empatía, amor, decisión, utopía, trabajo ...

La persona que gestiona con decisión sus excelencias es un revulsivo familiar y social.

El amor no muere

La bendición es espíritu, fuerza y luz.

Resumiendo, delicioso film de animación con ritmo trepidante, sin respiro, pero no agobiante, final feliz por su contagioso dinamismo y lección magistral de que todos tenemos excelencias, que esperan les demos su oportunidad. Además, excelencias en cámara, guion, banda sonora, escenografías y dirección. ¡Gracias!

César Herrero Hernansanz

83, Perfectos desconocidos

Álex de la Iglesia, 2017, España

Visionado

Espacio Caixa Murcia, 13-12-2018

Sugerencias antes de la proyección

Describe el mundo de las apariencias

Remake del homónimo italiano

Ritmo frenético

Crítica personal

Género

Comedia en clave dramática

Sinopsis

Introducción muy larga para describir la incomunicación del grupo humano que relata, hasta que deciden el juego de poner los teléfonos en abierto encima de la mesa. Sin embargo, debido a su ritmo, no se hace pesada.

Cámara

Es una de las claves del film. Buena fotografía de comedia: planos medios, completos y grupales; excelente manejo de cámara para relatar la permanente incomunicación de la introducción mediante el ritmo de cámara y la falta de nexos o relación entre escenas.

Destaco los simbolismos más importantes:

Jarrón, que se rompe con la ventolera: la acción de los móviles romperá sus vidas.

Perros agresivos: se comerán unos a otros.

Luna roja: sangre, sufrimiento.

Fotos, que no reflejan a las personas: personas que viven en la falsedad, en la apariencia, están fuera de enfoque, fuera de la vida, de su identidad.

Luna blanca: vuelve la sensatez, se retoma la identidad, la verdad, el cauce normal de la vida.

Jarrón roto que se recompone y nueva puesta de móviles en la mesa: es posible empezar de nuevo, porque la vida es una fuente constante de oportunidades.

El mundo de la comunicación tecnológica, diseñado por los humanos: sutil simbolismo, que podría ser *alias* de la sociedad, es decir, lo que desvelan los móviles, podrían y pueden desvelarlo las personas.

Planting

Mujer que se quita la braga: indica que la sexualidad va a ser el principal problema del grupo.

Rotura de jarrón, ventolera, perros agresivos y luna roja presagian cuál va a ser el resultado de poner los móviles en abierto: violencia, sufrimiento y rotura de la vida personal y social.

Dirección

Sin duda, es lo mejor del film. Los relatos de aislamiento personal de la introducción mediante cámara, sus simbolismos, el ritmo, el sincronismo de guion con cámara ... Por otra parte, el ritmo en cámara, guion y bandas de ruido se adaptan como anillo al dedo en los escasos momentos dramáticos. Lo que indica la mano del director.

Guion

Muy bueno. No se escuchan. Adaptado al ritmo en su vértigo de dicción, sin silencios ...

Banda sonora

Aceptable

Interpretaciones

Muy buenas

Final

La vida siempre ofrece una nueva oportunidad para restaurar nuestro mundo personal y social.

Tesis, mensajes, análisis, deducciones

Descubre:

Que en nuestra sociedad se vive de imagen, falsedad y mentira.

Que la tecnología, o en su caso las personas, pueden desvelarlas y dejarnos con el culo al aire.

Que mentira, apariencia y falsedad inoculan la duda y rompen la confianza, tan difícil de recomponer.

Resumiendo, Muy buena película, con ritmo y enredos sin fin, que la hacen corta; excelencias en dirección, cámara, guion y buenas interpretaciones; que descubre la incomunicación y falsedad del mundo de hoy; y mensaje en positivo de que siempre tenemos en nuestra mano una nueva oportunidad para vivir nuestra identidad, nuestra verdad, sin ocultarnos en imagen y apariencias.

César Herrero Hernansanz