

UPSTREAM COLOR (2013)

Shane Carruth

Filma – La película

Shane Carruth-ek matematika ikasketak egin zituen eta denboraldi batean ingeniari lanetan aritu zen hiru urtetan zehar 16 super-ean egindako "Primer" (2004) bere lehen luzemetraia ekoiztu ahal izateko. Bederatzi urte barru Carruth-ek bukatu zuen bere bigarren filmea: "Upstream Color" (2013).

Fitxa - Ficha

Upstream Color (USA, 2013) · 96 min
Zuzendaritza - Dirección: **Shane Carruth**
Gidoia - Guión: **Shane Carruth**
Argazkia - Fotografía: **Shane Carruth**
Musika - Música: **Shane Carruth**
Muntaia - Montaje: **Shane Carruth, David Lowery**
Produkzioa - Producción: **Shane Carruth, Casey Gooden, Ben LeClair**
Aktoreak - Intérpretes: **Amy Seimetz (Kris), Shane Carruth (Jeff), Andrew Sensenig (El sampleador), Thiago Martins (Ladrón), Kathy Carruth (Madre orquídeas), Meredith Burke (Hija orquídeas), Andreon Watson (Peter), Ashton Miramontes (Lucas)**

Sinopsia - Sinopsis

Kris es atacada una noche por un ladrón que le anula la personalidad mediante un gusano con extrañas propiedades. La joven sigue todas las instrucciones que el ladrón le da. Tras la extracción de las hipnóticas larvas, Kris se despierta y se encuentra con su vida totalmente destruida. Ha perdido su trabajo y está arruinada. Un tiempo después conoce a Jeff, un hombre con quien conecta hasta un nivel metafísico. Ambos se ayudarán mutuamente para dejar atrás sus peores experiencias.

Zuzendaria - Director

Shane Carruth (Myrtle Beach, Carolina del Sur, USA, 1972) es el guionista, director y coprotagonista de la película de ciencia ficción ganadora de diversos premios *Primer* (2004). Su segunda película,

Upstream Color, llega nueve años más tarde. Estudió en la Universidad de Stephen F. Austin donde se graduó como matemático. Antes de involucrarse en el mundo del cine, fue desarrollador de un software de simulación de vuelo. Carruth escribió, dirigió, produjo, interpretó a uno de los dos personajes principales y compuso la música para su película independiente *Primer*, la cual ganó en el Festival Sundance 2004 el Premio del Jurado y el premio Alfred P. Sloan. En este proyecto, Carruth utilizó su conocimiento en ingeniería informática.

Iritzia - Opinión

Declaraciones del director:

Sobre el título de la película, Shane Carruth afirma que *"gran parte de la historia trata de ser eficaz a distancia. La idea principal es romper o construir una identidad personal y saber de dónde viene ésta. Pero a medida que nos acercamos al texto, aparecen personajes centrales a quienes les afectan cosas de las que no son conscientes, cosas de las que no pueden hablar o ni siquiera nombrar. Luego tenemos tres vértices de un triángulo: el sampleador, el ladrón y el cosechador de orquídeas. Ninguno de ellos sabe nada de los otros, solo están cumpliendo con su papel, y lo que hacen es continuar... viajando. Los cerdos decaen, la espora sale disparada del material azul que entra en la orquídea en el criadero... el ladrón lo cosecha y consigue el gusano."*

Todo es un gran enjambre y la idea de que todos desconocen que los otros están allí, que todo parece venir a contracorriente. Esta era la idea; que aunque todo fuera un círculo, desde el punto de vista de cualquier otra persona todo parece que se viene abajo y por eso pensé que el título era apropiado y sonaba suficientemente interesante".

Sobre la constancia de la resonancia en la película, *"está el sampleador, la relación entre la imagen y el sonido y la resonancia entre los dos personajes mientras se conocen. Resonancia es una palabra que yo usaría para la película. Estamos constantemente hablando sobre cosas que son intangibles y hacen eco. Es decir, que hay un duplicado de todo lo que pasa en la historia. Cada vez que un personaje experimenta algo, otro también lo hará eventualmente"*. Un ejemplo es la primera imagen que tenemos de Jeff, y unas prematuras visiones de Kris, donde ambos están corriendo.

Acerca de considerar una resolución no violenta para el conflicto entre Kris y el Sampleador, Carruth dice: *"No, nunca lo pensé. Él siempre se tiene que ir. Siempre tiene que hacer algo... Había una versión donde no era Kris quien lo hacía, lo hacía otra persona. La idea es que tiene que ser un error. Lo tiene que ser debido al sampleador. Ya sabes, tenemos al ladrón, quien sólo es malvado y usa ese truco para robar dinero. Tenemos al cosechador de orquídeas con esas dos mujeres que no hacen nada salvo llevar una existencia relativamente sobria, pasiva y tranquila cosechando flores. Son totalmente benignas y en medio de ellas está el sampleador, que cultiva un jardín de emociones para probar. Lo que pensé que era realmente interesante era la cuestión de si él es culpable del todo, por su grado de involucración en esto. Porque él*

no está haciendo daño necesariamente, pero sí que se está beneficiándose de él. Se está aprovechando de la observación de los que sufren y han sido afectados. Kris va a contracorriente para atrapar al culpable, para coger al tipo que está intentando apoderarse de todo. Pero su muerte tenía que ser un error, porque yo lo sentía así...".

El error es que "él [el Sampleador] es el tipo [el culpable]". Para Kris significaba haber encontrado a la persona responsable de "toda mi incapacidad de saber qué pasó. Este es el hombre y no sé qué es lo que hizo, pero fue él y lo vamos a atrapar". Tenía que ser en algunos niveles una comedia de errores, ya que desafortunadamente no puedo hacer una película o una historia donde los personajes de repente lo saben todo y así es como se resuelve el conflicto. Porque esto deshace el subtexto de no ser capaz de saber qué te está afectando. Recapitulando un momento... Tenemos una historia donde la gente no puede casi nombrar lo que les está afectando, pero en realidad creo que todo el mundo lo hace, hasta un cierto nivel. Creo que es por esto que tenemos muchos sistemas de fe o creencia distintos para explicar las cosas que son difíciles de explicar, y motivaciones que no tienen demasiado sentido. De todas formas, volviendo a la cuestión del error de Kris al matar al Sampleador: ellos tienen que seguir sin conocerse.

Sobre la culpabilidad que puede sentir Kris al matar a alguien que no era culpable de su dolor, Carruth añade: "Creo que la culpabilidad es la cuestión principal. Para ser sincero, esto encaja en lo que he dicho antes, ya que es como que no hay ningún personaje que realmente sepa algo sobre los otros. Así que para seguir con esto, ella tenía que atrapar al malo y equivocarse... Estoy intentando pensar cómo hubiera sido una resolución sin violencia. Creo que la violencia empaña lo bajo que Kris ha sido empujada y cuán severa ha sido su historia. Y en su mente este castigo es propio de lo que se le ha hecho a ella y a sus cerdos, cerditos, aunque ella no lo pueda entender, al menos no en ese momento."

Acerca de la idea del emparejamiento de los cerdos y la separación de la camada y la resonancia que puede tener con la reunión de una pareja humana afectada, el director dice que "esto es algo que definitivamente aparece en la película. Esta historia sólo pasa porque Kris y Jeff se encuentran. Ellos se acercan. Cada una de las otras personas que está conectada a un cerdo en el corral sigue con sus vidas y parece estar en trance la mayor parte del tiempo, no sabiendo por qué le afectan estas cosas". Carruth añade: "Así que tenemos a estos dos [Kris y Jeff] y se conocen y me pregunto: ¿son responsables de sus cerdos apareándose y de una relación familiar o es al revés? Parece ser algo de ida y vuelta donde hay una atracción, pero también hay una tensión real entre Kris y Jeff. Todo parece estar lleno de tensión, así que pienso que cuando el tema se debate sobre la mesa, es una cuestión especial, como el círculo que termina básicamente porque Kris y Jeff se ponen en contacto, tienen una familia. Eso nos deja a los cerditos ahogándose, que nos lleva a la rotura de la psique de Kris, y que nos conduce a una revelación a través de las citas de Walden y el ejercicio en la piscina".

Kris es una chica que parece muy centrada y capaz de hacer que las cosas vuelvan a su curso. Carruth, sobre si Kris tiene algo que la hace especial o que la hace estar sintonizada con su entorno, responde: "No lo pensé de esa forma. Quería que ella pareciera ser un diente en el engranaje. No lo pensé como algo especial sobre ella. Lo que tenía que ser especial era la relación que tienen. Esto es la extraña ocurrencia que cierra el círculo. Tienes a esta pareja en una relación y los padres de los cerditos y el horror de sentir que tus

niños han sido separados de ti cuando ni siquiera tienes niños". A esto, Carruth agrega: "Y sea lo que fuere esto, tener ese pánico sin tener nada, hasta el punto de intentar explicarlo y llegar a romperte psicológicamente, básicamente es lo que lleva a Kris a ese estado en la piscina".

Acerca de la estructura de la película, Carruth dice: "Pensé en crear un argumento o una estructura que hiciera que podamos pasar el tercer acto de la película viendo las repercusiones de la relación de una forma más subjetiva. El segundo acto afortunadamente nos lleva a una experiencia más emocional, y el tercero no llega a ser el paraíso, pero puede ser como una experiencia elevada donde empezamos a perder diálogo exceptuando las líneas de Walden. Perdemos todo tipo de exposición y sólo nos dejamos llevar por la motivación, por el subtexto de la pantalla y poco más. Así que quizá el tercer tercio es como un thriller". Sobre el concepto del Sampleador como un falso dios que manipula su poder de forma incorrecta, pero no necesariamente maliciosa, Carruth comenta: "Alguien me preguntó si se trataba de algo sobre la industria farmacéutica, y tuve que admitir que no lo es. No estaba destinado a serlo. Es más sobre cómo nos sentimos cuando estamos siendo afectados por cosas fuera de la pantalla o cosas lejanas que no podemos entender, y me decían, y yo le respondía: Yo quería referirme a algo más universal que tratase de abarcar todas esas cosas que utilizamos para explicar otras, ya sea algo religioso o político o cualquier otra cosa".

Carruth, sobre los elementos que utiliza para transmitir y explicar la historia, declara que "la película trata de comunicar muchas cosas y comunicar de forma distinta a la verbal. La película no solamente transmite o explica la historia a través del diálogo; quizá tiene mucho más importancia el sonido, la música, la fotografía e incluso el tacto de la fotografía. Y mucho de este lenguaje está plasmado en la prosa de Walden. Cómo suenan las palabras y también cómo pueden sonar en el agua".

cinclub FAS zinekluba

Sven Nykvist & Ingmar Bergman

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIO

Kide berri txartela / Carné nuevo socio	80 €
Langabeziak eta ikasleak / Estudiantes y parados	60 €
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas	45 €

Como socio del Cinclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador.

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º. T: 944 425 344