

Vitalina Varela (2019)

Pedro Costa

Filma – La película

Vitalina bere jaioterriko Cabo Verdetik iritsi da Lisboaara, senarra bertan hil delako, 25 urteko banaketaren ondoren. Denbora luzez itxaroten egon den eta berandu iritsi den bidaia bat egin ondoren, baita senarraren hiletara joateko ere, bere bizitza kontatzen digu bakarriketa lasaietan. Vitalinak berak lagundu du gidoian eta bere istorioaren interpretea da. Kolorearen erabilera ona duten irudi preziosistak eta isiluneak baliabide espresibo gisa erabiltzen dituen narrazio pausatua.

Erabilitako erritmoak indarra ematen dio mezuari, xehetasunak ikustea eta protagonistak transmititzen duen magnetismoa alde batera uztea ahalbidetzen baitu. Zinemaldietan behin eta berriz saritutako filma: Locarno, film onena eta emakumezko aktore onena; Mar del Plata, zuzendari eta gizonezko aktore onena; Gijón, film onena eta argazki onena.

Fitxa - Ficha

Vitalina Varela (Portugal, 2019) : 124 min
Zuzendaritza - Dirección: **Pedro Costa**
Gidoia - Guion: **Pedro Costa, Vitalina Varela**
Argazkia - Fotografía: **Leonardo Simões**
Muntaia - Montaje: **Vítor Carvalho, João Dias**
Produkzioa - Producción: **Eleonore Adlon, Percy Adlon**
Aktoreak - Intérpretes: **Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida, Francisco Brito, Marina Alves Domingues**

Sinopsia - Sinopsis

Vitalina aterrizatzen da Lisboa hiru egun ondoren bere senararen hileratik. Bere bizitza osoa Cabo Verdean igarotzen du eta bere senararen hileratik iritsi da Lisboaara, senarra bertan hil delako, 25 urteko banaketaren ondoren. Denbora luzez itxaroten egon den eta berandu iritsi den bidaia bat egin ondoren, baita senarraren hiletara joateko ere, bere bizitza kontatzen digu bakarriketa lasaietan. Vitalinak berak lagundu du gidoian eta bere istorioaren interpretea da. Kolorearen erabilera ona duten irudi preziosistak eta isiluneak baliabide espresibo gisa erabiltzen dituen narrazio pausatua.

Zuzendaria – Director

Pedro Costa (Lisboa, 1959) estudia en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa donde recibe clases de António Reis, un histórico del cine portugués e influencia confesa del cineasta. En su primer largometraje, *O Sangue* (1989), anuncia ya algunas de sus características esenciales, con un lenguaje austero y abierto a la experimentación y un marcado laconismo narrativo. Su segunda obra, *Casa de Lava* (1994), se estrena en el Festival de Cannes y en

ella tiene lugar una primera aproximación a la comunidad de inmigrantes procedente de las antiguas colonias portuguesas. Ya en 1997, inaugura una inolvidable trilogía sobre el barrio de Fontainhas, en Lisboa, habitado mayoritariamente por inmigrantes caboverdianos. La obra de Costa experimenta aquí una profunda transformación que lo lleva a abandonar el dispositivo clásico de *Ossos* (1997) y optar por una pequeña cámara de vídeo para grabar *En el cuarto de Vanda* (2000), su primera obra maestra, multipremiada en festivales como Cannes, Locarno, Yamagata o Cinéma du Réel, de la que se cumple ahora el 20º aniversario. *Juventud en marcha* (2006) compite en la Sección Oficial de Cannes y en ella emerge la figura de Ventura, obrero caboverdiano jubilado que será también protagonista de *Caballo dinero* (2014), Leopardo de Oro a mejor Dirección en Locarno.

En el rodaje de *Caballo Dinero*, Pedro Costa conoce a una mujer, viuda de un emigrante caboverdiano, cuya sobrecogedora historia y monumental presencia dan lugar a *Vitalina Varela* (2019), que ganó el Leopardo de Oro a mejor película y mejor actriz en Locarno, así como mejor película y fotografía en Gijón.

Elkarrizketa – Entrevista

Vitalina Varela. Los hechos

Pedro Costa. Traducción de Manuel Asín y Ramiro Ledo

Vitalina ha sido campesina toda su vida en la sierra de la isla de Santiago, en Cabo Verde. Era la más joven de ocho hermanos y esposa de su primer amor, Joaquim, un muchacho de su pueblo, Figueira das Naus. Como la mayor parte de los hombres caboverdianos, Joaquim se marcha a Lisboa, en 1977, con la promesa de un puesto de trabajo como albañil. Como todas las mujeres caboverdianas, Vitalina se queda esperándolo, sueña con una vida más feliz. Con sus primeros ahorros, Joaquim compra una chabola de ladrillo y chapa en Cova da Moura, barrio de la periferia de Lisboa.

C/ Alameda de San Mamés, 45 - Bilbao
Tel: 944 02 93 76

Escribe dos o tres cartas a Vitalina, la llama por teléfono y le promete un billete de avión para reunirse con él en Portugal. En treinta y cinco años, Joaquim hará solo dos viajes a Cabo Verde. En el primero, Joaquim y Vitalina empiezan a construir una casa para ellos junto a la iglesia de su pueblo natal. La segunda vez, nada más llegar, Joaquim dice que va a visitar a un primo suyo y escapa en el primer avión de vuelta a Lisboa. Es la última vez que lo ve. No le escribirá ni le telefoneará nunca más. En esta última visita, Vitalina queda embarazada de Bruno, un niño que Joaquim no conocerá nunca. Vitalina y Joaquim tenían ya una hija, Jessica, nacida en 1996. Casi todas las noches los vecinos ven a Joaquim tambalearse en las callejuelas del barrio. Se dice que acuchilló a un amigo en una riña, a causa de un asunto turbio. Se ausenta del trabajo, los amigos le pierden de vista, no responde cuando se presentan en la puerta de su chabola. Muere el 23 de junio de 2013 y es enterrado el 27. Vitalina llega a Portugal el 30. En el barrio nadie la conoce, nadie la consuela, los vecinos desconfían. Vitalina pasa largos días y noches de angustia y pesadillas, encerrada en casa de Joaquim.

Transcurren muchos meses, consigue encontrar algún pequeño trabajo como limpiadora. En una casa burguesa, en Belém, la despiden sin pagarle el trabajo. La contratan para limpiar las tiendas de Zara de un gran centro comercial. Le pagan a 5 euros la hora. Una mañana, alguien llama a su puerta: Vitalina piensa que es la policía o el servicio de inmigración. Pedro Costa buscaba una casa en el barrio para rodar una escena de la película Caballo Dinero.

Extracto de entrevista con Pedro Costa. Por Michael Guarneri (*Débordements*)

Al principio era solo Vitalina...

En un inicio Vitalina Varela era solo Vitalina y su dramática llegada a la casa de su difunto marido en el barrio lisboeta de Cova da Moura. La película empezó a tomar forma cuando empecé a visitar a Vitalina y a hablar con ella cada día. Me habló de su vida como campesina en Cabo Verde, la marcha de su marido Joaquim, sus dos hijos, su vida como inmigrante en Lisboa. Oí atentamente sus memorias y le sugerí algunas direcciones que podría tomar la película. Vitalina aceptó algunas y, naturalmente, rechazó otras. Yo seguí haciendo mi trabajo, sugiriendo, añadiendo, condensando. Ella es la actriz principal, guionista, instigadora y fuente de la película. ¿Qué más quieres saber de ella?.

Cuéntanos algo más de su soledad.

¡Incluso en las fotografías de su boda Vitalina aparece sola! A inicios de los 80 ella y Joaquim se casaron a distancia, ella en Cabo Verde con su vestido blanco y él en algún lugar de Lisboa, a donde había emigrado en 1977. Después de eso Joaquim volvió a Cabo Verde un par de veces, dejó a Vitalina embarazada y se marchó hasta su muerte en 2013. Lo que es interesante bajo mi punto de vista es que, tras muchos años de matrimonio a larga distancia, Vitalina había conseguido dejar de lado a su marido, su relación había terminado. Pero de repente Joaquim muere y todo lo vivido regresa a la cabeza de Vitalina. Fue una mezcla de pena y furia. Concibe su muerte como un supremo acto de cobardía. Podemos preguntarnos por qué ella tomó ese avión a Portugal. ¿Por qué decide permanecer en la casa de su difunto esposo el resto de su vida? Su elección es un misterio. Cada vez que hablo con ella su mente vuelve a Cabo Verde, a su aldea, las montañas, los animales, el viento, el sol... ¿Por qué entonces permanecer en Lisboa? Por un lado siente la llamada de la tierra y por otra una gran furia hacia todos los hombres caboverdianos.

Vitalina se encuentra literalmente rodeada de hombres.

Un mundo de hombres se vuelve violento, triste. Los hombres que vemos en la película son los amigos, colegas y vecinos de Joaquim: albañiles, mendigos, canteros retirados, traficantes... hombres rotos y ebrios de todas las edades. La única mujer que Vitalina conoce es Marina, la novia de Ntoni, que poco después muere quemada. Cuando conocí a Vitalina sentí su desesperación, pero también el enfado, la rebelión. Necesitaba alinear a todos los hombres frente a Vitalina, como en una rueda de reconocimiento policial.

Algo que me gusta de tus películas ambientadas en Lisboa, desde *Ossos* (1994) a *Vitalina Varela*, es que evitas los estereotipos que asocian al pobre con alguien necesariamente bueno, manso, que no haría daño a una mosca. Las personas de la comunidad inmigrante son capaces de gestos maravillosos de amor y solidaridad, pero también pueden ser mezquinos, robar, mentir, traicionar o matar.

Si eres un cineasta serio, si estás comprometido en tu trabajo con ciertas personas y lugares, si sientes devoción hacia tu oficio, debes huir de los clichés. Tú hablas de «pobres», pero para mí se trata de gente desesperada, de observar su lucha. Trabajo con una comunidad trastornada, desorientada. Esta gente era en su mayoría campesinos de Cabo Verde que emigraron a Lisboa a trabajar. En Portugal son explotados de manera inmisericorde. No sé en qué estado de auge o caída del capitalismo estamos, pero sé que solo puedo trabajar con esta confusión.

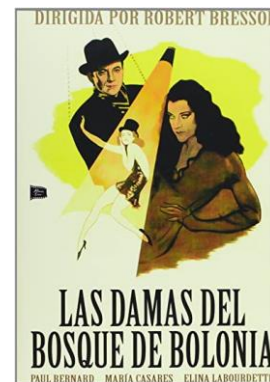
cineclub FAS zinekluba

DUELA 50 URTE

HACE 50 AÑOS

1971 urtarrila 27 enero 1971

sesión 729 emanaldia

Las damas del bosque de Bolonia (*Les dames du bois du Bologne*, 1945)
Robert Bresson

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA

Kide berri txartela / Carné nuevo socio 80 €
10 sarrera bonua / Bono 10 entradas 45 €

Como socio del Cineclub 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

