

Retratos fantasma (2023)

Kleber Mendonça Filho

Fitxa - Ficha

Retratos fantasmas (Brasil, 2023) · 93 min
Zuzendaritza - Dirección: **Kleber Mendonça Filho**
Gidoia - Guion: **Kleber Mendonça Filho**
Argazkia - Fotografía: **Pedro Sotero**
Musika - Música: **Tomaz Alves de Souza**
Muntaia - Montaje: **Matheus Farias**
Produkzioa - Producción: **Silvia Cruz, Emilie Lesclaux, Felipe Lopes**
Aktoreak - Intérpretes: **Severino Cavalcanti, Kleber Mendonça Filho, Rubens Santos (Motorista)**

Sinopsia - Sinopsis

Kleber Mendonça Filho fue cinéfilo antes que cineasta, y esa emoción por la imagen vibra en los fotogramas de *Retratos fantasma*. Recorrido por la memoria del director y la de su tierra, Recife, la película narra la evolución del séptimo arte en su ciudad a través de la historia de sus salas de proyección, un ejercicio de arqueología cinematográfica que remite a las obras de Agnès Varda y que permite a Mendonça Filho hablar, a través de anécdotas personales, fragmentos de sus obras e imágenes de archivo, de asuntos como la gentrificación, la conciencia de clase y la lucha política en una carta de amor al cine y a su significación social vitalista, aguda y bañada por una placentera melancolía.

Zuzendaria - Director

Kleber Mendonça Filho (Recife (Brasil), 1968) se licenció en Periodismo por la Universidad Federal de Pernambuco. Fue responsable de la sección de cine de la Fundación Joaquim Nabuco

Filma – La película

Kleber Mendonça Filho zinemazalea izan zen zinegilea baino lehen, eta irudiarekiko emozio horrek dardara egiten du Retratos fantasma filmeko fotogrametan. Recife, zuzendariaren eta bere luraren oroimenean barrena, zazpigarren arteak bere hirian izan duen bilakaera kontatzen du filmak, bere proiektzio-aretoen historiaren bitartez.

Zinema arkeologia ariketa honek Agnès Vardaren lanak aipatzen ditu, eta Mendonça Filhori aukera ematen dio, pasadizo pertsonalen, bere lanen zatien eta artxiboko irudien bidez, gentrifikazioa, klase kontzientzia eta borroka politikoa bezalako gaiez hitz egiteko, zinemarekiko eta bere esanahi sozial bitalistarekiko maitasun-gutun batean, malenkonia atseginez josia.

durante 18 años y escribió para el *Jornal do Commercio* en su ciudad natal, entre otros medios. Es director artístico del festival Janela Internacional de Cinema do Recife y curador jefe de Cine del Instituto Moreira Salles.

Sus cortometrajes (*A Menina do Algodão*, *Vinil Verde*, *Eletrodoméstica* y *Recife Frio*) han cosechado más de un centenar de premios internacionales. En 2012 se alzó con el premio Fipresci en el Festival de Róterdam con su primer largometraje, *Sonidos de barrio*, que fue candidato por Brasil a los Oscar. Su segundo largo, *Aquarus (Doña Clara)* (2016), se estrenó en el Festival de Cine de Cannes y participó en la Sección Oficial de Seminci, y en 2018 codirigió y coescribió, junto a Juliano Dornelles, *Bacurau*, Premio del Jurado en Cannes, festival donde en 2023 estrenó como proyección especial *Retratos fantasma*.

Elkarrizketa – Entrevista

Una película sobre los espacios y su relación con ellos es lo que Kleber Mendonça Filho propone en *Retratos fantasma*, su más reciente largometraje, que tuvo su estreno mundial en las sesiones especiales del Festival de Cannes y representa a Brasil en la carrera por los Oscar a la mejor película internacional.

Al igual que en filmes anteriores de Kleber Mendonça, *Retratos fantasma* tiene a Recife como escenario indiscutible en el que el director y guionista explora su relación con las salas de cine, hoy en estado de abandono. Grabaciones personales con imágenes de archivo componen este ensayo cinematográfico, que, con aire nostálgico, une pasado y presente para hablar sobre el tiempo y los cambios.

Tus películas siempre documentan la ciudad, sus procesos y sus cambios. ¿Por qué decidiste realizar esta película con características más cercanas al documental?

En primer lugar, no sabía exactamente qué sería el film. Tenía un deseo muy grande de analizar imágenes de archivo.

edición XI. edizioa

colabora:

Pasé años revisando material, me encantó redescubrir estas cintas de distintos formatos y las fotografías. Esas imágenes hablaban mucho de la ciudad, de los cines, de mí y de mis amigos. Y pensé

que podría hacer un ejercicio de montaje, un poco como quien descubre cartas escritas y esas cartas hablan del tiempo, y a partir de eso se puede editar un libro. La idea fue un poco parecida. De a poco se fue transformando en un montaje más complejo. Yo no creo que documental sea una palabra adecuada para el film. Me gusta mucho cuando alguien me dice que no le parece un documental, sino otra cosa, tal vez un documental de ficción. Yo soy un enamorado del cine y las películas de ficción brasileñas de los años 70 son para mí grandes documentales. Es una idea que vengo desarrollando hace tiempo y decidí insertarla en la película.

Este montaje, como te gusta definirlo, tiene un carácter autobiográfico muy profundo. ¿Qué encontraste en este formato que la ficción no te permitía?

Las películas como esta -un ensayo, un montaje, un documental- muestran de forma más explícita el aspecto personal del film. Pero mis películas siempre son muy personales. *O som ao redor* se rodó en el apartamento de mi familia, por ejemplo. En *Retratos fantasma* me siento como un actor o una actriz que, después de hacer teatro por años, se siente totalmente cómodo al desnudarse en escena. Después de hacer varios filmes, uno se siente más abierto. Pero me gusta pensar que esta no es una película sobre mí, sino sobre los espacios y mi relación con ellos. Yo ocupé todos los espacios: la casa de mi familia, la calle, la sala de cine y la ciudad. Son espacios que conozco y hablo sobre mi relación con ellos.

Los espacios son personajes en tus películas y la sala de cine es vital en este film, ¿cómo ves actualmente la exhibición de cine como espacio?

La pandemia promovió la distancia del espacio público y hasta hoy, en Brasil, es bien gradual la asistencia a salas de cine. Y también la llegada de las plataformas de streaming que, para mí, no debería ser algo negativo: a mí me gusta mucho sumar experiencias y nuevas herramientas. Pero el streaming alteró la relación que las

sociedades modernas teníamos con la sala de cine. Durante la pandemia, los estudios americanos comenzaron a lanzar sus películas en estas plataformas y eso quebró un acuerdo que siempre había existido. El acuerdo era que las películas, en primer lugar, pasaban por las salas, y en segundo lugar, se podían ver en casa. Ahora la industria está intentando volver atrás y que el cine vuelva a tener el primer lugar. Este año tuvimos el fenómeno de *Barbie* y *Oppenheimer* y creo que fue muy bueno para generar una incitación a volver al cine. Pero es poco. La película tiene que tener vida en el cine y vida en el *streaming*. Necesitamos fortalecer la sala de cine con más películas que despierten la atención del público. En Brasil he defendido mucho las salas de cine como política de Estado, porque no puede ser que las únicas salas sean las comerciales.

¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto nuevo?

Sí, mi próximo proyecto se llama *O agente secreto*. Lo haré con Wagner Moura, que es un actor que adoro y una gran persona. Es una película que sucede en 1977 en Brasil. Es un thriller sobre Brasil, que tiene la lógica de Brasil.

¿Y cómo ves el futuro inmediato del cine brasileño?

Después de siete años en los que los gobiernos de Temer y Bolsonaro decidieron atacar la cultura y a los artistas, que es un comportamiento clásico de la extrema derecha, estamos retomando nuestra energía y nuestra capacidad de producir. Creo que con el nuevo gobierno, que respeta la cultura, estamos regresando a los proyectos. Necesitamos retomar la cuota de pantalla para proteger el cine brasileño. Yo espero que volvamos a tener una participación mayor, no solo en las salas, sino en el intercambio de ideas. El cine brasileño siempre fue parte de la conversación en Brasil.

Cynthia García Calvo (*LatAm cinema*, 25/10/23)

cineclub FAS zinekluba

DUELA 50 URTE

HACE 50 AÑOS

1974 martxoan 25 marzo 1974

sesión 851 emanaldia

Paris visto por... (Paris vu par..., 1965)

Eric Rohmer, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Jean-Daniel Pollet, Jean Rouch

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA

Kide berri txartela / Carné nueva socia 90 €
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: 618 318 431

