AUGAS ABISAIS XACIO BAÑO

DERIVAS NAYRA SANZ FUENTES

SOUVENIRS D'UN ARBRE SÒNIA ABELLA

JOVES PROGRAMADORS

Som un grup de Joves Programadors d'entre 16 i 20 anys que ens reunim setmanalment per mirar i comentar films de cineastes europeus. Fins al març de 2022 compartim i acompanyem les programacions consensuades pel grup en diferents espais culturals. Ens sentim afortunats d'iniciar aquesta experiència amb la sessió de curtmetratges d'Un impulso colectivo del D'A Film Festival. Proposem una programació heterogènia que ens ha suposat una muntanya russa de reflexions i emocions. Amb aquest full de sala elaborat a partir de les converses amb els cineastes convidem als espectadors que visquin aquest viatge més enllà de la projecció.

La proposta es desenvolupa en el marc del projecte europeu Moving Cinema, liderat per l'Associació A Bao A Qu.

instagram: @joves_programadors @moving_cinema @abaoaqu_ @filmotecacat twitter: @JP_movingcinema @abaoaqu_ @filmotecacat

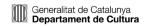

AUGAS ABISAIS XACIO BAÑO

Digital /2020 / 25' / color

El origen de la película

Lo primero que encontré fueron las cartas. Al azar, entre miles de papeles, de recibos e impuestos había cinco cartas desperdigadas con una caligrafía de antaño. Me senté a leer las cartas y sentí que había una película. Me quedé frío. Había un drama. El soldado tenía un arco de transformación. Entonces encontré su fotografía y apareció una conexión emocional.

La figura de la abuela

Mi abuela es una persona magnética, es un canal. Ella es una persona que te mira a los ojos y se abre. Ha tenido el papel de mujer en la sombra. Una mujer campesina con una vida dura. Para mí ejerció como figura de madre y su conocimiento de la vida me despierta magnetismo. Usa palabras y conoce lugares que las nuevas generaciones ya no sabemos. Me parece que merece dedicarle un tiempo, darle mi amor.

"Encontré en el cine un lenguaje. Tuve la intuición de que era una manera de saber quién era yo y mi relación con el mundo. Inevitablemente me fijo en lo que tengo cerca."

La memoria y el olvido

En una de las libretas de hace dos o tres años recuperé la idea de la luz. Una luz que se enciende y se apaga y estamos en otro lugar. Una idea de montaje y narrativa. Me parecía pequeño y hermoso si encontraba un buen equilibrio (...) Buscando un vehículo narrativo entre la historia del soldado y sus cartas aparece el juego de la memoria y el olvido, la luz y la oscuridad. La oscuridad, las zonas abisales, los peces, las sombras, las proyecciones conectaban con la fábula. También crean una dimensión sensorial. Me apetecía jugar en esa zona.

El montaje y los documentos

Tenía muy claro el montaje. Tenía muy pensadas las secuencias, los bloques, la dirección. Pero hay secuencias que cayeron. Quedaron fuera muchos documentos -propaganda, catecismo, notas a mano- que construyen la idea de su vida. Me interesa mucho la frialdad del documento y de hecho, con los documentos que no aparecen en *Augas Abisais* estoy creando otra pieza.

Reflexions recollides a la conversa que el grup de Joves Programadors Moving Cinema i Xacio Baño vam mantenir el dia 6 de maig de 2021.

JOVES PROGRAMADORS MOVING CINEMA AL D'A FILM **FESTIVAL**

DERIVAS NAYRA SANZ **FUENTES**

Digital /2020 / 19' / color

Distopías alcanzadas. Derivas se engloba dentro de un conjunto formado por un total de cinco filmes que llamo Distopías alcanzadas: Sub Terrae, En esas tierras, Selfie, Derivas y Pez volador, todavía en proceso de montaje. Son trabajos en los que, con un lenguaje alegórico, metafórico y poético, intento acercarme a espacios muy vinculados a nuestra sociedad contemporánea desde perspectivas sociales, económicas o políticas. Me interesa mucho observar y reflejar cómo dialogan entre sí tres elementos: la naturaleza, la tecnología y el hombre, conformando un tipo de sociedad u otra.

La reflexión sobre el espacio es una constante en mi trabajo. En Derivas, el lugar es muy importante: he ido a pasar allí muchos veranos de mi vida desde que era pequeña. He podido ver su evolución año tras año. Aun así, normalmente trato de no señalar los lugares concretos de mis películas. Deslocalizando el lugar pretendo que los espectadores se lleven la temática de lo que están visionando a su propia realidad. [...]. Es un cuestionamiento de la realidad más que una propuesta nostálgica. Es muy importante pensar en la forma y el fondo. Para mí era muy importante generar esa sensación indirecta y sutil de limitación de espacio o pensamiento, y al mismo tiempo reducir la palabra para que la imagen del espacio fuese lo más expresiva posible.

Reflexions recollides a la conversa que el grup de Joves Programadors Moving Cinema i Nayra Sanz Fuentes vam mantenir el dia 2 de maig de 2021.

Todos los personajes están en un proceso de deriva. Están, además, en un lugar fronterizo, en el que coinciden las personas locales con los turistas. Es un símbolo de cómo en gran medida nos desplazamos con una serie de prejuicios y los imponemos al lugar al que llegamos sin poder establecer una nueva relación con ese espacio.

Para mí la idea del rostro es muy importante. La observación del rostro, leer a través de la atención en los detalles y los matices que nos rodean. Aparentemente dicen mucho, pero también pueden ocultar tanto. El concepto rostro-mapa de Pasolini, conocer mediante lo que nos transmite un rostro. Las huellas sirven como palabra para transmitir sentimientos. Considero que metafóricamente es una sensación de desconcierto que trato de transmitir en la película.

"En *Derivas*, los rostros llevan las almas. Hay algo en las arrugas, en la mirada profunda y compleja que genera sensaciones"

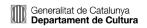
La composición y el encuadre. Intento plantear al espectador, igual que me planteo a mí misma, una serie de preguntas construyendo un cuadro. Me interesa acercarme al cine desde la pregunta. Es complejo porque se trata de intentar ver el cuadro desde fuera, tomando una perspectiva observacional. Esta postura posibilita hacerse de preguntas a la vez que permite que el espectador se cuestione.

SOUVENIRS D'UN ARBRE SÒNIA ABELLA

Digital /2020 / 10' / color

L'origen del film. El dia que vaig decidir fer cinema vaig pensar que ho havia de fer des de la més absoluta sinceritat i des de la meva més gran llibertat, encara que el resultat fos imperfecte (...) Aquest curtmetratge va sorgir a partir d'una imatge, una imatge que crida una altra imatge, i aquesta una altra... Volia explicar una història per a la qual no tenia paraules. Hi va haver una predisposició perquè les imatges vinguessin.

"El moviment, per a mi, és fonamental. El cinema és com un ball: entre el que queda fora de quadre, el que hi ha dins del quadre, la càmera i els aspectes figurals que componen aquesta imatge."

L'equilibri. Després d'intentar-ho molt, la protagonista troba l'equilibri amb els braços oberts, en posició vertical És una imatge espiritual. És també com la verticalitat d'un arbre, amb les branques obertes. Vol dir que tornarà a estimar com els arbres, potser en silenci, potser sense fer soroll... però retrobarà la capacitat d'estimar.

Els elements simbòlics: el cavall, els arbres, el circ. La representació del paradís són els arbres. Els arbres són la representació d'un món i un estat d'ànim Ens aporten moltes coses, són molt generosos (...) Els arbres s'estimem tant entre ells, i es comuniquen... i aquesta comunicació és la manera com s'estimen. "Ens estimàvem com els arbres."

Les imatges del cavall van sorgir precisament amb les pintures de Marc Chagall. Una sèrie de quadres del circ amb molts colors, molts blaus, una acròbata girada, tot en moviment. El cavall sempre ha estat molt present en les meves idees oníriques, així com en el món de la simbologia del cinema. Sempre ha estat un animal molt savi que ens transporta a un altre món, que no és precisament el racional. (...) Les pintures de Chagall eren el contraplà. El curt era la part d'ombra del circ. Un circ com a representació del món: buit i amb un univers sonor molt intens.

Reflexions recollides a la conversa que el grup de Joves Programadors Moving Cinema i Sònia Abella vam mantenir el dia 29 d'abril de 2021.

