

Sitges'16: de muertos y de vivos

Endika Rey

Universidad de Barcelona, España

Un año más, la 49 edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges importó a España algunos de las cintas de género más destacables de toda la cosecha anual e internacional. Tal y como viene siendo habitual, la programación del festival resultó inabarcable, más de doscientas películas repartidas en diez secciones hacen que resulte tremendamente complicado bucear por su programación sin ahogarse, pero en cualquier caso, el baño en la pequeña localidad catalana es siempre plácido y refrescante, haya o no haya marejada. Un año antes de su edición número 50, la cual contará con Guillermo del Toro como padrino especial para celebrar la ocasión, repasamos diez de los galardones clave de los diez días que dura el festival.

1. Premio a la Mejor Película y a la Mejor Interpretación Masculina

El Jurado de Sitges 2016 sorprendió otorgando su mayor galardón a una película proveniente de

Sundance y que, efectivamente, se acerca más a ese espíritu del cine independiente estadounidense repleto de personajes “peculiares” que a las normas propias del cine fantástico. **Swiss Army Man** (Dan Kwan & Daniel Scheinert, 2016), que también se llevó el premio a mejor actor para Daniel Radcliffe, narra la odisea de dos

Swiss Army Man

náufragos en una isla, los cuales, se convierten en amigos durante el periplo, con el pequeño detalle de que uno de ellos... está muerto. Además de esto, el muerto, que puede hablar y des-

empeñar las más variadas tareas, se convierte en una herramienta capital para la supervivencia de su compañero (desde convertirse en vehículo propulsado por flatulencias hasta ser una fuente de agua) pero, poco a poco, también irá mutando en algo parecido a un ser vivo y aprenderá el significado de sentimientos y sensaciones de lo más humanas. **Swiss Army Man** comienza siendo una comedia extravagante y acaba teñida de una melancolía tan irresistible como escatológica. No se trata de la mejor película de Sitges 2016 pero sí que estamos ante una de las más arriesgadas.

2. Premio a la Mejor Interpretación Femenina

Melanie: The Girl with All the Gifts

Melanie: The Girl with All the Gifts (Colm McCarthy, 2016) es una película coral que intenta y consigue darle una pequeña vuelta de tuerca al género de zombies. En la cinta asistimos a un futuro distópico donde la humanidad se ha visto asolada casi en su totalidad por un tipo de hongo que contiene un virus. Melanie (Sennia Nanua) se convierte una de las niñas afectadas, por lo cual es recluida en un laboratorio, y de esta manera se verá obligada a salir al apocalíptico mundo real en busca de un nuevo recinto en el que, paradójicamente, estará a salvo de sus semejantes. Así, estamos ante una niña zombie que pese a sus instintos caníbales, puede pensar y razonar y también llevar la iniciativa. Empatizando con el monstruo, **The Girl with All the Gifts** consigue sobrepasar los relatos de supervivencia propios del subgénero y llevarlos hacia una resolución

tan emocionante como terrorífica. El galardón, a la pequeña protagonista como mejor interpretación femenina, suena tanto a un premio de consolación (la película fue una de las favoritas de la sección oficial) como a un puñetazo encima de la mesa: Nanua ofrece una actuación impoluta, pero estamos ante uno de esos casos donde da la sensación de que se premia más la máscara que a la actriz que se la pone.

3. Premio a la Mejor Dirección y premio a los Mejores Efectos Especiales

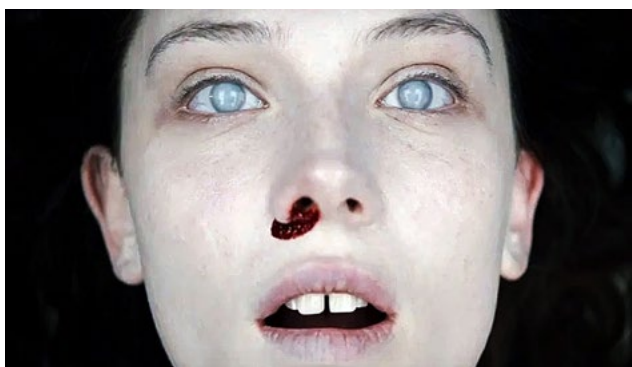

Train to Busan

Train to Busan (Yeon Sang-ho, 2016), primera cinta en acción real dirigida por el animador Yeon Sang-ho, encierra a varios protagonistas en un tren rodeado e inundado también por un apocalipsis zombie. Y es precisamente en esa descripción del escenario donde encontramos su mayor aliciente, es decir, en las ideas que el coreano tiene para plasmar en el espacio la aventura. A medio camino entre la nueva hornada de películas dedicadas a los no-vivos (y no-muertos) y el cine hollywoodiense de catástrofes de los setenta, **Train to Busan** es un divertimento repleto de buenas ideas de guión (por ejemplo, el uso que los supervivientes hacen de la tecnología móvil y el Google Maps para avanzar por los vagones), si bien, peca también de un esquematismo a la hora de trazar las relaciones entre sus protagonistas que lastra un poco el resultado final. Estamos ante un *blockbuster* convencional que in-

introduce ideas originales en sus tres actos, pero también, ante uno cuya estructura de aprendizaje acaba determinando el relato. En cualquier caso, *Train to Busan* ofrece secuencias insólitas en el cine de zombies: desde el primer ataque al último, hay alguien detrás de la cámara con un mimo y un talento innegable para situar y explotar su claustrofóbico escenario. Se entiende que el jurado de Sitges decidiese destacar esa labor en su palmarés.

4. Premio Especial del Jurado

La autopsia de Jane Doe

Muchas veces un festival de cine es el lugar menos indicado para la valoración de una película. En el pasado Sitges, *La autopsia de Jane Doe* (André Øvredal, 2015) fue una de las películas más aplaudidas del certamen e incluso se llevó uno de los galardones más preciados del palmarés oficial —el Premio Especial del Jurado—. Las críticas aseguraban que nos encontrábamos ante uno de los mejores ejemplos recientes del cine de terror, aunque si la cinta funciona de manera perfecta, es paradójicamente por su carácter de obra menor. No se trata de catalogar una cinta por sus mecanismos de producción o aspiracionales, ya que una gran película puede provenir del desarrollo más ínfimo, pero si algo destaca en la película de Øvredal es precisamente su condición de divertimento. Que la película sea ligera no quiere decir, por supuesto, que no sea interesante. En *La autopsia de Jane Doe* nos encontramos con una película dividida en dos a través de un preciso bistrú que nos traslada del controlado thriller policial, al terror fantástico

más desmesurado. La labor de Øvredal es, en ese sentido, impoluta, pero también adolece de un exceso de control. Pese al divertidísimo y delirante acto final, da la sensación de que los límites de ese sótano se hacen demasiado estrechos y la explosión nunca deja de estar controlada. En cualquier caso, resulta difícil no posicionarse a favor de una película en la que un espejo convexo refleja el peligro de jugar con los muertos.

5. Premio a la Mejor Fotografía

The Wailing

Pese a ser una de las películas a priori favoritas de la última edición del Festival de Cine de Sitges, *The Wailing* (*El extraño*, Na Hong-Jin, 2016) tuvo que conformarse únicamente con un hueco en el palmarés en la categoría de mejor fotografía. Dirigida por Na Hong-jin, que hace unos años se llevó el galardón a mejor director en ese mismo festival por *The Yellow Sea* (2010), *The Wailing* es un thriller que comienza haciendo gala de un gran sentido del humor para acabar derivando en una película cien por cien de terror. Diablos, zombies, fantasmas y hasta vampiros aparecen en una cinta que usa todos esos elementos y los usa todos bien, da la sensación que más que partir de los mismos, *The Wailing* se esfuerza por incluirlos como detalles donde el objetivo pasa más por la pequeña vuelta de tuerca al referente, que por el coctel de ingredientes variados. La historia se desarrolla en una aldea coreana donde la aparición de un extraño visitante japonés coincide con una serie de crueles asesinatos, a partir de aquí, uno de los policías del pueblo se verá obligado a investigar

y resolver los casos al intuir que su hija pequeña está siendo afectada por esa locura demoniaca, la cual, está trayendo la violencia a su entorno. **The Wailing** no tiene un libreto redondo e incluso abusa de un par de trampas de guión, pero funciona de manera perfecta como un tren de la bruja donde el relato siempre sorprende más que por un dominio del viaje, por un control absoluto de todo aquello que se esconde tras las esquinas.

6. Gran Premio del Público

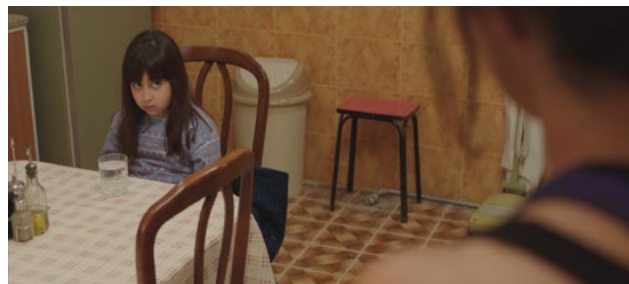

La doncella

Cuando **Ah-ga-ssi** (*La doncella*, Park Chan-wook, 2016) se estrenó en la sección oficial del Festival de Cannes del año pasado hubo varias voces en contra ante lo que consideraban una película realizada desde una mirada excesivamente masculina. Pocos meses después, cuando la cinta se pasó en el Festival de Sitges, la recepción fue casi contraria: ganadora del codiciado premio del público, la última película de Park Chan-wook se defendió como una obra donde el objetivo último de la misma, era una proclama anti patriarcado por parte de sus protagonistas (y, en consecuencia, por parte de su dirección). Sea como fuere, **La doncella** se convirtió en una de las cintas más debatidas de todo 2016, un thriller repleto de giros donde la lectura puede ser al mismo tiempo esclavizante y subversiva. Inspirada en la novela *Fingersmith* de Sarah Waters, Park Chan-wook traslada la acción a la Corea ocupada por Japón de los años 30. Al tra-

vés del juego de clases, la cinta se convierte en una especie de remedo de **Las diabólicas** (Henri Georges Clouzot, 1955), donde sus mejores pasajes son aquellos que recuerdan el cruel sentido del humor de su director, desde la presencia de un pulpo monstruoso hasta un ahorcamiento fallido, **La doncella** cambia de tono con aplomo siempre, sin olvidar que éste proviene tanto del contenido como de los mecanismos de puesta en escena. Una vez terminó el festival y ya vista toda su competencia, lo cierto es que el Premio del Público supo a poco.

7. Premio Noves Visions ONE

Under the Shadow

Under the Shadow (Babak Anvari, 2016) remite en parte a **The Babadook** (Jennifer Kent, 2014) en su juego de géneros dentro del cine de terror, aquí también asistimos a una madre sola, traumatizada por la muerte, la cual intenta salvar la vida a su hija de un extraño monstruo propio de las peores pesadillas infantiles. Pero **Under the Shadow** lo hace, además, con el valor añadido de jugar en un contexto poco habitual en el cine de suspense, estamos en el Teherán islamista de finales de los ochenta y más allá de que el escenario sea un simple adorno, Irán se convierte en una de las consecuentes extensiones de la película. El velo, los bombardeos o la situación de la mujer no sólo son detalles que enriquecen la lectura de la cinta, sino herramientas para hacer avanzar el relato hacia un clímax donde la frontera entre el cine político y el terror queda difuminada, ya que en el fondo, vienen a ser parte de lo mismo. La película nunca abandona ese tono de pequeño cuento infantil donde las ideas son claras y hasta esquemáticas, pero ello no supo-

ne ningún tipo de problema. *Under the Shadow* es un buen ejemplo de cine de elementos tan mínimos como bien aprovechados. Sin duda, una de las joyas de la sección “Noves visions” del Festival.

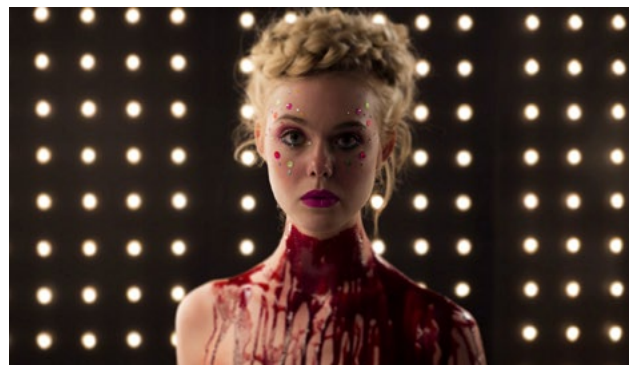
8. Premio Anima't

Your Name

Presentada fuera de concurso (pero en la sección oficial) en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, nada hacía presagiar aquel septiembre que *Kimi no na wa* (*Your Name*, Makoto Shinkai, 2016) fuese a convertirse en una de las películas más esperadas del año. A medio camino entre la comedia romántica teen y la ciencia ficción, *Your Name* es un anime en el que Taki y Mitsuha, dos adolescentes japoneses, descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian. Obligados a comunicarse mediante notas, lo que empieza siendo un divertimento repleto de líos sobre la identidad, acaba derivando hacia otra cosa, en este caso, una reflexión sobre el tiempo y el espacio unidos a través de la catástrofe. La sorpresa llega cuando comprobamos que la historia de amor no es tal, o al menos, no tiene tanta importancia como la premisa parecía anticipar. Si *Your Name* ha sido un éxito semejante, reventando taquillas (hablamos del anime más taquillero en la historia de Japón) y ganando premios allá por donde pasara, ha sido seguramente porque hace de la conexión su punto fuerte: una que funciona tanto con el espectador como entre sus protagonistas.

9. Premio José Luis Guarner (Jurado de la Crítica)

The Neon Demon

Hubo pocos premios más contundentes que éste en todo el festival, tras estrenarse en la sección oficial del Festival de Cannes y ser machacada por la prensa presente en la Croisette, el jurado de la crítica de Sitges decidió, contra todo pronóstico, romper una lanza a favor de Nicolas Winding-Refn y su *The Neon Demon* (2016). Si bien es cierto que la cinta del director danés adolece de una estética vacía e inocua que en realidad no lleva la narrativa del filme hacia ninguna parte, también es cierto que la buena puesta en escena se define precisamente por algo que el director realiza a la perfección: fusionar la forma y el fondo en una sola entidad. *The Neon Demon*, que narra el auge y caída de una, primero inocente y más tarde perversa, modelo en la ciudad de Los Ángeles, adopta una estética publicitaria, sí, pero lo hace mientras habla y ¿critica? esa misma obsesión esteta. Para más inri, lo hace desde una estructura propia de un cuento de hadas envenenado donde hay desamores, hermanastras malvadas e incluso una antropofagia que bien podrían haber firmado los hermanos Grimm. *The Neon Demon* no fue la mejor película de Sitges 2016, pero el premio de la crítica acertó de lleno en su reivindicación.

10. La gran ausente del palmarés

La región salvaje

Con tan sólo cuatro películas, Amat Escalante se ha convertido en una de las voces cinematográficas más laureadas de Latinoamérica. Este pasado año, a su premio a mejor director en Cannes por *Heli* (2013), se le sumó otro galardón en la misma categoría en Venecia por *La región salvaje* (2016). Si bien *Heli* sí se antojaba como una consecuencia directa de sus otras dos películas previas (*Sangre* y *Los bastardos*, de 2005 y 2008 respectivamente), en *La región salvaje* encontramos a un Escalante casi desconocido, a medio camino entre el cine de denuncia (no exento de humor) y las películas de invasiones alienígenas (con alto componente sexual), la última película del cineasta es también su mejor obra. De algún modo *La región salvaje* es un remake encubierto de *Posesión* (1981) de Andrzej Zulawski, sólo que es uno donde cambian todos los aledaños. Situada en un México prejuicioso y cercana al relato costumbrista, la película es por decirlo de algún modo, una reescritura del universo de H.P. Lovecraft en un escenario más propio del cine social que de la ciencia ficción o fantasía. Sin duda una de las mejores películas que nos dejó Sitges 2016 y una de las más interesantes de todo el año.

Ficha de autor

Endika Rey

Endika Rey es Doctor en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es profesor en la Universidad de Barcelona, es miembro de CINEMA (UPF) y forma parte del proyecto “El cuerpo erótico de la actriz bajo los fascismos”. Ha participado en libros como *Motivos visuales del cine*, ha coordinado *Lo Imposible. El libro de la película* y publicado en revistas como *L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, *Quaderns de Cine*, *Frame*, *Eu-Topías*, *El ojo que piensa*, *Cinema Comparat/ive Cinema* o *El viejo topo*. Es colaborador habitual de las revistas online *Otros cines Europa*, *Contrapicado* y *Transit*, miembro de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC) y ha trabajado en el área de producción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián así como en diversas productoras y distribuidoras españolas.