

ZINE FORUMA

Jueves 11 de abril

95 minutos

20:30

TOTEM

(Lila Avilés)

Sol, una niña de siete años, pasa el día en casa de su abuelo, ayudando en los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. A lo largo del día, el caos se apodera poco a poco de la familia, fracturando sus cimientos. Sol abrazará la esencia de dejarse llevar como una liberación para la existencia

La trama de de la película se desarrolla a lo largo de un único día en la vida de una familia que se reúne para conmemorar el cumpleaños de Tona (Mateo García Elizondo), un destacado artista plástico que luch

a contra un cáncer avanzado y se encuentra recluido en una habitación, esforzándose por reunir las últimas fuerzas que le quedan para participar en el evento.

El punto de vista principal recae en Sol (Naíma Senties), una niña de siete años e hija de Tona, cuya inocencia y curiosidad dan vida a la narrativa. A través de sus ojos, observamos el bullicio de la preparación para la fiesta, los murmullos y gestos de los adultos, sin comprender del todo las preocupaciones que los rodean. Avilés capta magistralmente la complejidad de las relaciones familiares, tejiendo un tapiz de personajes diversos, cada uno con sus propias peculiaridades.

Con una meticulosa selección de planos cerrados y el uso de una cámara en mano, la directora opta por una puesta en escena claustrofóbica que se desenvuelve en un espacio-temporal donde pasado y presente se entrelazan, capturando de manera inmediata y visceral la situación de sus personajes. La película cumplía todas las reglas del género para convertirse en un melodrama puro, pero Avilés elige filmar con una naturalidad sorprendente, buscando momentos de autenticidad entre las grietas del abismo al que los personajes se enfrentan de diferentes maneras.

Con su enfoque íntimo y su aguda percepción de la vida cotidiana, Lila Avilés confirma su talento como una de las voces más originales del cine contemporáneo. A través de su mirada única y personal, nos invita a sumergirnos en la intimidad de un microcosmos familiar que trasciende los límites de la narrativa convencional, explorando temas más amplios como la naturaleza, la infancia, el tiempo, la vida y la muerte.

Premio del Jurado Ecuménico del Festival de Berlín año 2023

"Cine Club Tolosa ha seleccionado esta película y ha redactado este texto."

ZINE FORUMA

Osteguna, apirilak 11

95 minutu

20:30

TOTEM

(Lila Avilés)

Sol zazpi urteko neskatoak aitonaren etxean ematen du eguna, aitarentzat ezusteko festa bat prestatzen laguntzen. Egunean zehar, kaosa nagusitzen da pixkanaka familiaz, zimenduak hautsiz. Eguzkik bere burua existentziarako askapen gisa eramaten uztearen esentzia besarkatuko du

Tonaren (Mateo García Elizondo) urtebetetzea ospatzeko biltzen den familia baten bizitzan garatzen da pelikularen trama. Artista plastiko ospetsua da, minbizi aurreratu baten aurka borrokatzen duena eta gela batean sartuta dagoena, ekitaldian parte hartzeko geratzen zaizkion azken indarrak biltzen ahaleginduz.

Ikuspuntu nagusia Sol (Naíma Sentíes) da, zazpi urteko neskatoa eta Tonaren alaba, zeinaren errugabetasunak eta jakin-minak bizitza ematen dioten narratibari. Haien begietatik, festarako prestaketaren zalaparta, helduen marmar eta keinuak ikusten ditugu, inguruko kezkak erabat ulertu gabe. Avilések maisuki atzematen du familia-harremanen konplexutasuna, hainbat pertsonaiaz osatutako tapiz bat ehunduz, bakoitza bere berezitasunekin.

Plano itxien aukeraketa zorrotza eginez eta kamera bat eskuan erabiliz, zuzendariak eszenaratze klaustrofobikoa aukeratzen du, iragana eta oraina elkartzen diren denbora-espazio batean moldatzen dena, pertsonaien egoera berehala eta errailetatik harrapatuz. Filmak generoaren arau guztiak betetzen zituen melodrama huts bihurtzeko, baina Avilések naturaltasun harrigarriaz filmatzea aukeratzen du, pertsonaiek hainbat modutara aurre egin behar dioten amildegiko arrakalen artean benetakotasun-uneak bilatuz.

Bere barne-ikuspegiarekin eta eguneroko bizitzaren pertzepzio zorrotzarekin, Lila Avilések bere talentua zinema garaikidearen ahots originalenetako bat dela berresten du. Bere begirada bakar eta pertsonalaren bidez, ohiko narratibaren mugak gainditzen dituen familia-mikrokosmos baten intimitatean murgiltzera gonbidatzen gaitu, gai zabalagoak aztertuz, hala nola natura, haurtzarora, denbora, bizitza eta heriotza.

2023ko Berlingo Zinemaldiko Epaimahai Ekumenikoaren Saria

“Film honen aukeraketa eta laburpenaren testua, Tokosako Zine Klubak egina dira.”