

RESEÑA DESTACADA 15/01/2024

Nombre del alumno: PATRICIO
Nombre evento: *74 Muestra: Sobre hierbas secas | 74 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional*
Género evento: Cine

Reseña:

Ahora si Nuri Bilge Ceylan me ha dejado descolocado, en buena medida, por la aparente sencillez en la exposición de temas tan pocas veces usuales en el cine como el fracaso, el autoboicito y los sueños frustrados, todo esto sin decoro o ensalce pero también, sin un pesimismo exacerbado. La justa medida con la que Ceylan nos habla sobre la vida es de una maestría sorprendente, eliminando (hasta cierto punto) rasgo del artificio, de la mano del guionista detrás de sus personajes que parecen sostenerse por sí solos, e incluso en las discusiones más sesudas de la película, no están exentos de su humanidad y sus contradicciones. Cuando el artificio es visible es intencional, como en la sorprendente escena que abiertamente desafía la cuarta pared para buscar algo más allá de la película misma. Al principio, creo que para más de uno debe ser "shockeante" el seguir durante más de tres horas el vaivén repetitivo de un protagonista que no destaca por ser el más virtuoso; al contrario. Su necesidad, obstinación y torpeza social pueden resultar irritantes si se busca encontrar un objeto de identificación, un protagonista al cual seguir y en el cual encontrar virtudes de un héroe. Ceylan en cambio, trabaja en la exploración de un personaje que representa las frustraciones de un modelo de vida, una mediocridad que hasta cierto punto ni siquiera parte de un pesimismo genérico en donde el individuo desaparece ante el caos de los sistemas sociales; todo lo contrario. Si el protagonista de *Sobre hierbas secas* (Kuru Otlar Üstüne, 2023) es pesimista, no lo es por la sociedad que se le impone, ni por las deficiencias de su sistema social que si bien existen no son completamente determinantes; en cambio, si las deficiencias existen en el profesor protagonista de este relato, son debido a su visión con la que decide enfrentar el mundo y a la vez, crearse sus propias fantasías de un mejoramiento imposible, utópico y por qué no, falso. Ceylan no deslinda el contexto del rumbo de su personaje pero tampoco lo vuelve exclusivamente determinante; la responsabilidad recae en el mismo personaje e incluso la denuncia de acoso de parte de sus estudiantes que para Vinterberg es un melodrama complejo en *Jagten* (2012), para Ceylan es resultado de la obstinación y de la propia frustración de un individuo. De hecho, si por algo destaca el guion de *Sobre hierbas secas* es por la fría crudeza con la que se acerca a la realidad; sin idealismos y fantasías optimistas ni pesimistas, solamente buscando la realidad. Y en la búsqueda de entender a un individuo que a pesar de tener la redención a puerta decide no entrar en ella, Ceylan expone varias veces y mediante a varios personajes comparativos, el rumbo que la vida nos traza y que muchas veces decidimos

rechazar. Pero si también Sobre hierbas secas resulta tan admirable y destacable no es por su trabajo ensayístico con el que explora un personaje, sino más bien, por la conjunción con la que a través de la única y admisible forma de Nuri Bilge Ceylan, aparecen los planos. Si el cine del turco es tan reconocible a golpe de vista es en buena medida, por su interpretación de la realidad, por sus panorámicos planos de una Turquía fría en donde los individuos existen como manchas en la nieve. Y cuando los hay en mayor cantidad, existen para hablar y hablar por casi todo lo largo de la secuencia, sometiendo esta vez, la puesta en cámara a planos continuos que no le temen a no cortar, y que en cambio y en resultado del tiempo confluyendo, dan pie al nacimiento de secuencias memorables por las actuaciones que nacen en el plano continuo. En buena medida, creo que si admiro tanto a Nuri Bilge Ceylan y me parece uno de los mejores cineastas de la actualidad, es por su manera tan sencilla pero eficaz de proponer las escenas dialogadas que en su cine, componen más del 80% del mismo. En otros casos diría que los cineastas están "resolviendo" las escenas de conversaciones, pero Ceylan las propone: emplaza a sus actores en posiciones que parecen naturales y que impresionan por la efectividad de su trazo pero que en realidad, son resultado de una planificada y cuidadosa interpretación del espacio cinematográfico. Creo que por eso, la escena que rompe de manera tan brutal la película después de medio metraje, resulta tan descolocador, porque nos lleva a reconsiderar lo que hasta ese momento considerábamos real. La otra razón por la que admiro todavía más al turco y en esta película me parece lo más admirable es por la manera tan eficaz y verdadera de acercarnos a la condición humana (si es que existe una). El final resulta conmovedor porque para ese punto tenemos una idea de lo que la película quiere decir del ser humano, pero también, porque hay un acercamiento profundamente emocional a la vulnerabilidad de un individuo que durante más de tres horas nos ha resultado cuestionable y molesto en más de un sentido, pero completamente humano. Por eso, creo que al final se trata de ver y recordar el mundo como lo ve Ceylan, no hay buenos o malos, solo maestros y estudiantes.

RESEÑA DESTACADA 08/01/2024

Nombre del alumno: ALAN
Nombre evento: *OFUNAM | Tercera temporada 2023 | Programa 9 | Foco Viena 1900*
Género evento: Música

Reseña:

En una noche majestuosa, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección del talentoso Ludwig Carrasco, se une al virtuoso pianista Gustavo Romero para ofrecer un concierto que trasciende el tiempo y transporta a la audiencia a través de las obras maestras de Beethoven, Webern y Strauss. El programa comenzó con la majestuosidad del Concierto para piano núm. 3 de Beethoven, una obra que representa la cumbre del periodo clásico y el preludio del romántico. Gustavo Romero, con su destreza pianística, guía al público a través de las complejidades emocionales de la obra. Desde el dramático Allegro con brio, hasta el emotivo Largo y el enérgico Rondo. Allegro, la interpretación cautiva con su intensidad y expresividad, revelando la riqueza y profundidad de la composición beethoveniana. Después de un breve intermedio, la orquesta nos sumerge en el universo sonoro de Anton von Webern con las Seis piezas para orquesta. Estas composiciones breves, en su versión de 1928, son testimonio de la conexión personal del compositor con la pérdida de su madre. Bajo la dirección precisa de Carrasco, la OFUNAM transmite la emotividad de estas piezas, explorando la gama de emociones desde lo lento hasta lo movido, capturando la esencia íntima de la obra de Webern. La segunda parte culmina con la Suite de El caballero de la rosa de Richard Strauss, una obra maestra que retrata los altibajos de una agrídulce historia de amor. La orquesta se sumerge en las complejidades emocionales de la trama operística, ofreciendo una interpretación rica en matices y texturas. Carrasco dirige magistralmente, llevando al público a través de los paisajes sonoros que representan los momentos más conmovedores de la historia. Ludwig Carrasco, como director huésped, demuestra su maestría al frente de la OFUNAM, guiando a la orquesta con precisión y sensibilidad. Su conexión con la música es palpable, proporcionando una dirección que permite a los músicos explorar plenamente las emociones impresas en las partituras. Gustavo Romero, el destacado pianista, deja una huella imborrable con su interpretación magistral del Concierto para piano núm. 3 de Beethoven. Su conexión con la música es evidente en cada nota, mostrando un dominio técnico y una expresividad conmovedora. Finalmente, el concierto en el marco del Foco Viena 1900 es una experiencia inolvidable. La combinación de la habilidad interpretativa de Gustavo Romero, la dirección emotiva de Ludwig Carrasco y las elecciones magistrales de obras maestras del repertorio clásico transportan a la audiencia a una época de innovación musical y expresión emocional intensa. La OFUNAM y sus destacados participantes han logrado crear una noche en la que la música clásica resuena con fuerza y belleza atemporal.