

NOTAS

- Dirige Anna Hints (Tartu, Estonia, 1982), directora de cine estonia con formación en arte contemporáneo y música popular experimental. Con profundas raíces en la cultura distinta del sur de Estonia, la segunda casa de Anna se encuentra en la India. Su corto documental FOR TOMORROW PARADISE ARRIVES (2021) propició el surgimiento de nuevos movimientos de base contra el desperdicio de alimentos en Estonia. El primer largometraje documental de Anna, SMOKE SAUNA SISTERHOOD, se estrenó en el Festival de Sundance en enero de 2023 y se llevó el premio a la mejor dirección. El estreno europeo de la película tuvo lugar en CPH:DOX compitiendo por el NEXT: WAVE AWARD. El siguiente corto de ficción de Anna es WEIGHT OF LIGHT (2023), que describe la vida de mujeres traperas en Delhi. Anna es también cantante en el trío de folk electrónico EETER y colaboró con el compositor islandés Edvard Egilsson para la banda sonora de SMOKE SAUNA SISTERHOOD. Paralelamente, Hints cursa en la actualidad un Máster en el Departamento de Drama de la Academia de Música y Teatro de Estonia. (DocsBarcelona)
- “Cuando tenía 11 años, después de la muerte de mi abuelo, fui con mi abuela, mi tía y mi sobrina a una sauna de humo. Allí, mi abuela compartió con nosotras que mi abuelo la había engañado. Expresó el dolor y la rabia, hizo las paces con mi abuelo y, al día siguiente, pudo enterrarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la sauna no solo sirve para limpiar el cuerpo, sino también el alma.

SAUNA

Versión original en inglés con subtítulos en español

No recomendada para menores de 12 años

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero a las 19 h.

Título original: *Savvusanna sõsarad*. Título internacional: *Smoke Sauna Sisterhood*. Dirección y guión: Anna Hints. Reparto: Kadi Kivilo, Maria Meresaar, Elsa Saks, Marianne Liiv, Eva Kübar. Producción: Marianne Ostrat para Alexandra Film. Coproducción: Juliette Cazanave, Pierre Jestaz, Hlín Jóhannesdóttir y Eero Talvistu para Kepler 22 Productions y Ursus Parvus. Dirección de fotografía: Ants Tammik. Música: Edvard Egilsson. Montaje: Qutaiba Barhamji, Anna Hints, Hendrik Mägar, Martin Männik, Tushar Prakash. Año: 2023. Duración: 89 minutos. Países: Estonia, Francia e Islandia. Distribuidora en España: Filmin. Fecha de estreno en España: 26 de enero de 2024.

SINOPSIS

En la oscuridad de una sauna finlandesa, las mujeres comparten sus secretos y experiencias más íntimas, lavando la vergüenza retenida en sus cuerpos y recuperando su fuerza a través de un sentimiento de unión.

CRÍTICAS

“Filmada como si fuese un cuadro de Vermeer o de Rembrandt, *Smoke Sauna Sisterhood* acompaña a un grupo de mujeres que comparten sus pensamientos, emociones y experiencias más íntimas en el espacio recluso de una sauna situada en medio de un bosque en el norte de Estonia. A través de sus relatos y sus cuerpos filmados con esmero, respeto y empatía, Anna Hints hace descubrir al espectador momentos vibrantes de sororidad femenina en que todas ellas pueden expresarse con total libertad. El ritual de conexión es seguido por una cámara vaporosa y nada intrusiva, como el mismo humo que habita dentro de la sauna, mientras se van destapando secretos y tabúes, y se van liberando todos los traumas. Un mosaico bello y franco de lo que significa vivir en un cuerpo de mujer.” (DocsBarcelona)

“‘Sauna’, el primer largometraje documental de Anna Hints [...], es una celebración de la sauna tradicional, que explora los rituales y el folclore que se esconden tras esta experiencia, pero también es un canto a su poder curativo, tanto espiritual como físico, y a la fuerza interior de las protagonistas que la utilizan.

La idea específica de la película se me ocurrió en 2015, cuando estaba en un monasterio budista, participando en un retiro de silencio con mi madre, con la que había tenido una relación turbulenta. Allí, en el silencio, sentí la importancia de compartir nuestras experiencias y el poder que tiene la voz. En la oscuridad protectora de la sauna, todas las emociones pueden salir a la superficie, y ninguna experiencia es demasiado dura o vergonzosa; todas las voces tienen derecho a expresarse.

¿Cómo mostrar un espacio profundo y apartado en la gran pantalla logrando que su esencia permanezca? Creo que esa es la responsabilidad del director: tienes que crear un espacio seguro con tus protagonistas y tu equipo, sobre la base de uno de los activos más importantes que tienes: la confianza. Creo en el cine transparente, en el que, como directora, no engañas a tus sujetos, sino que eres muy honesta y les explicas cuál es tu objetivo con la película. De esta forma, la gente que se suma al proyecto puede ayudarte de verdad a conseguir ese sueño, y todo el mundo sabe por qué lo están haciendo. Yo estaba siempre en la sauna de humo, observando la situación para darme cuenta de cualquier cambio y pedir que dejásemos de filmar si alguien se sentía incómoda. La forma en la que hemos producido esta película es bastante mágica: viviendo todos juntos en una granja en el sur de Estonia.

La sororidad se formó a lo largo del proceso. En realidad, esta hermandad ni siquiera tiene por qué ser entre mujeres; no depende del género. Se trata de la comunidad. Es la conexión entre seres humanos que se apoyan mutuamente y con los que se puede compartir cualquier historia. [...] (Anna Hints, directora de *Sauna*)

PREMIOS Y FESTIVALES

-Sundance Film Festival 2023 – World Cinema – Documentary: ganadora del Premio a la Mejor Dirección; – World Cinema Grand Jury Prize – Documentary: nominada a Mejor Dirección.

-36º European Film Awards (EFA) – Documental Europeo: ganadora del Premio a Mejor Documental Europeo.

-31º Hamptons International Film Festival (HIFF) – ganadora del Victor Rabinowitz & Joanne Grant Award for Social Justice; – Golden Starfish Award: nominada a Mejor Película Documental.

-64º Festival International du Documentaire (FIPADOC) – Documental Internacional: ganadora del Gran Premio a Mejor Documental Internacional.

-39º International Documentary Association Awards – ganadora del Premio a Mejor Fotografía; nominada a Mejor Montaje.

-San Francisco International Film Festival 2023 – ganadora del Golden Gate Award a Mejor Película Documental.

-Cinéfest Sudbury 2023 – ganadora del Premio a Mejor Película Dirigida por una Mujer.

-Alliance of Women Film Journalists' EDA Awards 2024 – ganadora del Premio a Mejor Documental.

-26º Guanajuato International Film Festival (GIFF) – Mención Honorífica: ganadora del Premio a Mejor Película Documental Internacional

En este lugar, las mujeres se sientan juntas y participan en una experiencia única. [...] Mientras sus cuerpos se limpian [...], las mujeres encuentran tiempo para revelar sus historias. Historias de tristeza, de terribles agresiones sexuales y profundas pérdidas, de sexualidades confusas y desesperación absoluta. También hay relatos sobre encuentros sexuales cargados de humor, amor y esperanza. En la sauna no hay juicios, solo aceptación. El alma acaba tan limpia como el cuerpo.

Hints consigue generar un espacio etéreo y mágico en una película que debe ser experimentada en pantalla grande y con público. En lo que obviamente supone un logro técnico extraordinario (Hints ha confesado en varias entrevistas que muchos pensaban que las cámaras no serían capaces de soportar el calor de la sauna), a menudo tenemos la sensación de estar allí, dentro de la sauna, y es fácil imaginar a algunos miembros del público sintiendo un aumento de la temperatura (aunque solo sea por sugestión). Gracias a la inteligente fotografía de Ants Tammik, la película juega con el anonimato que ofrece este lugar. Las sombras, el humo y los reflejos de la piel rosada crean una belleza abstracta, un espacio seguro y desconocido, pero libre y acogedor”. (Laurence Boyce: Cineuropa)

“‘Smoke Sauna Sisterhood’ es una película que te sitúa en el momento de la relajación, transmite la sensación de una limpieza que es a la vez física y espiritual. Aquí, eres libre de decir cualquier cosa, trivial o significativa. No hay juicios ni filtros. Escuchamos a escondidas historias que van desde la menstruación hasta el embarazo, desde el aborto hasta el cáncer, desde la vergüenza corporal hasta la sexualidad y la propensión masculina a enviar fotos de pollas. Hay un cuestionamiento constante de un pasado colectivo en el que una generación anterior aceptaba que “la virginidad de la mujer es su mayor activo” y que el matrimonio era algo que duraba hasta la muerte, independientemente de la felicidad individual, la compatibilidad o incluso la seguridad física.

Una presencia fantasmal parece visible a través de las nubes de vapor, pronunciando las actitudes de un pasado del que las mujeres han luchado por escapar. Colectivamente, las mujeres emergen como una generación que busca el cambio y quiere construir un futuro mejor para los que les sigan. Las imágenes más sencillas son las más conmovedoras, sobre todo cuando una madre lleva a su sonriente bebé a la sauna, acunándolo en sus brazos”. (Allan Hunter: Screendaily)