

NOTAS

- Dirige Kleber de Mendonça Vasconcellos Filho (Recife, Pernambuco, Brasil, 1968) es un director, productor y crítico cinematográfico brasileño. Licenciado en periodismo por la Universidad Federal de Pernambuco, Kleber Mendonça Filho comenzó su carrera como crítico de cine y periodista. Escribió para periódicos como Jornal do Commercio y Folha de S. Paulo, para revistas como Continente y Cinética y para su propio sitio, CinemaScópio. Como director, experimentó con ficción, documentales y videoclips en los años noventa. Emigró del video a la película digital y de 35 mm en la década de 2000. A lo largo de esa década, realizó varios cortometrajes, entre ellos *A Menina do Algodão* (codirigido por Daniel Bandeira, 2002), *Vinil Verde* (2004), *Eletrodoméstica* (2005), *Noite de Sexta Manhã de Sábado* (2006), y *Recife Frio* (2009), así como un documental de largometraje, *Crítico* (2008).
- Las películas de Mendonça han recibido más de 120 premios en Brasil y en el extranjero, con selecciones en festivales como Nueva York, Copenhague y Cannes (Quinzaine des réalisateurs). Los festivales de cine de Róterdam, Toulouse y Santa Maria da Feira han presentado retrospectivas de sus películas. Se ha desempeñado como programador de cine para la Fundación Joaquim Nabuco. “Bacurau” (2019) coescrita y codirigida junto a Juliano Dornelles, tuvo una gran repercusión internacional, cosechando numerosos galardones a lo largo de todo el planeta. “Kleber Mendonça Filho recuerda haber visto en una sala de cine películas como *Superman* (Richard Donner, 1978), *Encuentros en la tercera fase* (Steven

RETRATOS FANTASMA

Versión original en portugués con subtítulos en español

Todos los públicos

Horario especial: Viernes 29 y sábado 30 de diciembre a las 19 h.

Dirección y guion: Kleber Mendonça Filho. Producción: Emilie Lesclaux para a CinemaScópio. Coproducción: Vitrine Filmes Brasil. Montaje: Matheus Farias, edt. Dirección de fotografía: Pedro Sotero, abs. Fotografía adicional: Kleber Mendonça Filho, Maira Labrudi, Marcelo Lordello. Búsqueda de imágenes de archivo: Karina Nobre, Cleodon Pedro Coelho. Año: 2023. Duración: 93 minutos. País: Brasil. Distribuidora en España: Vitrine Films. Fecha estreno en España: 11 de octubre de 2023.

SINOPSIS

“Retratos fantasmas” es un viaje multidimensional a través del tiempo, el sonido, la arquitectura y el cine, ambientado en el paisaje urbano de Recife, capital costera brasileña de Pernambuco: un territorio histórico y humano, examinado a través de las grandes salas de cine que sirvieron como espacios de convivencia durante el siglo XX.

CRÍTICAS

“Es un documental de sensaciones entre individuales y colectivas, sobre el cine y el paso del tiempo.” (Quim Casas: *El Periódico de España*)

“Mendonça Filho demuestra que la nostalgia también puede ser hermosa, que no solo es un sentimiento regresivo y reaccionario” (Sergi Sánchez: *Diario La Razón*)

“El viaje de ‘Retratos fantasma’ es de una belleza caótica y conmovedora, repleta de energía, ideas y emoción” (Paula Arantzazu Ruiz, *Cinemañía*)

“Retratos fantasmas’: la educación sentimental de un gran director y el futuro del cine. El brasileño Kleber Mendonça Filho viaja al pasado en este melancólico y combativo ensayo autobiográfico: de la casa materna a las salas donde se forjó su cinefilia. *Retratos fantasmas* es un emocionante viaje al pasado de una casa, la de la madre del director brasileño Kleber Mendonça Filho, y de una ciudad, Recife. En la casa, Mendonça Filho rodó sus primeras películas, y en el centro de la ciudad, en sus grandiosas salas, se forjó su imaginación cinéfila. El autor de películas como *Bacurau* (2019) o *Doña Clara* (*Aquarius*) (2016), se adentra en *Retratos fantasmas* en

Spielberg, 1977) o *The Blues Brothers* (John Landis, 1980) cuando todavía no había cumplido diez años. El cine de entretenimiento de Hollywood de los 70 marcó la formación del que es hoy uno de los directores más prestigiosos de Brasil. Sin embargo, su talento se fue moldeando a fuego lento, dando algunos rodeos antes de estrenar su primer largometraje.

Nacido en 1968 en Recife, Mendonça Filho vivió en Inglaterra de los 13 a los 18 años mientras su madre cursaba un doctorado. Allí empezó a indagar en otros estilos cinematográficos, conoció el cine que se hacía en Australia o en la India y descubrió a Truffaut o Godard. A su vuelta a Brasil, se licenció en Periodismo en la Universidad Federal de Pernambuco y encaminó sus pasos hacia la crítica. Al tiempo, empezaba a trabajar como programador para la fundación Joaquim Nabuco. Sin embargo, con una cámara de vídeo casera, comenzó a rodar películas en su barrio de Recife, en su mayoría *thrillers* y relatos de terror, con su apartamento familiar como principal escenario y reclutando a amigos y vecinos. A partir del año 2000, con la irrupción del cine digital, los cortometrajes fueron adquiriendo mayor empaque: el relato fantástico *Vinyl Verde* (2004) se proyecta en la Quincena de Cineastas de Cannes, o el impactante falso documental *Recife frío* (2009), que gana premios en festivales internacionales.

Su primer largometraje, *Sonidos de barrio* (2012), que lamentablemente permanece inédito en España, se convirtió en un enorme éxito de crítica y de público en Brasil y compitió en el Festival de Rotterdam. Historia coral, la película aborda lo que ocurre en el barrio de Recife cuando unos vecinos, que se sienten amenazados, contratan a una empresa de seguridad. Una apuesta por un realismo social alejado del cine brasileño más exportable, el de la violencia en las favelas o el costumbrismo del interior. En la misma línea iba su segundo trabajo, *Doña Clara* (2016), rodado de nuevo en Recife, en el que Sônia Braga interpreta a una mujer que emprende una cruzada contra la constructora que la acosa para que venda su casa. Un estimulante estudio de personaje y denuncia de la especulación inmobiliaria que estuvo en Cannes. (Javier Yuste, El Español)

PREMIOS Y FESTIVALES

Seleccionada para representar a Brasil en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de 2024.

76º Festival de Cannes, 2023 (Francia)– Proyecciones Especiales

51º Festival de Cinema de Gramado, 2023 (Brasil)– Película inaugural

70th Sydney Film Festival, 2023 (Australia)

Melbourne International Film Festival, 2023 (Australia) –Sección de documentales

40th Munich Film Festival, 2023 (Alemania)

31º Festival de Curtas de Vila do Conde, 2023 (Portugal)– Sesión de Clausura

New Zealand International Film Festival – Auckland, 2023 (Nueva Zelanda)

Lima International Film Festival, 2023 (Peru) –LATIN AMERICA PREMIERE – Documentales a competición
Santiago Festival Internacional de Cine, 2023 (Chile)

los cimientos de una pasión, personal y colectiva, que hoy resiste entre los decadentes edificios de una ciudad que, como tantas, abandonó sus cines. A través de archivos de diferentes épocas, muchos de ellos grabaciones caseras y fotografías familiares y caseras, así como del rastro de sus propias películas –desde sus primeros experimentos amateur a *Sonidos de barrio* (2012)–, el espectador conoce los rincones de un mapa sentimental forjado alrededor de la experiencia del cine. Dividida en tres partes, esta aguda *memoir* cinéfila, tan melancólica como vigorosa y combativa, arranca con la historia de la casa familiar y sus objetos, para seguir, ya en la segunda parte del filme, en la calle y los cines, o en sus ruinas, con sus misteriosas señales. Así, a través de la mirada de uno de los directores más estimulantes del panorama actual, conocemos las antiguas tripas de las salas Art Palacio o São Luiz casi como extensiones monumentales del hogar materno, un apartamento que la progenitora del director compró en 1979 cuando se separó de su marido y en el que esta historiadora, fallecida de forma prematura a los 54 años –la misma edad que hoy tiene el hijo–, decidió transformar su vida. Esa existencia de alguna manera se mimetizó con las paredes de una casa que el director mantuvo después de la muerte de ella. Como todo amante del cine, Mendonça Filho siempre dio la bienvenida a los fantasmas de la casa. Si el hogar materno fue el primer plató, el sentimiento de pertenencia trascendía la casa familiar y su barrio para extenderse por los cines del centro de la ciudad, a los que el futuro crítico y cineasta acudía varias veces por semana. Lejos de ser una película nostálgica o ensimismada, *Retratos fantasmas* reivindica el poder del cine como un arte vivo y total. También como parte de un desarrollo arquitectónico y urbanístico que embellecía las ciudades por dentro y por fuera. La historia de don Alexandre, el proyeccionista del Art Palacio, es una auténtica joya dentro de una película que habla del paso del tiempo y la decadencia con ternura y humor. Pero, sobre todo, *Retratos fantasmas* es una certera radiografía de una generación que nació con la televisión y las cámaras caseras, aunque ha vivido enamorada de las salas de cine. Más allá de un fetichismo sepulcral que esta película no rechaza, Mendonça Filho reivindica un arte que se debe a la experiencia colectiva y cuyo declive comercial refleja síntomas sociales preocupantes: en un epílogo sin desperdicio, se muestra cómo los cines de Recife han acabado como templos evangélicos, una idea poderosa para entender este nuevo mundo.” (Elsa Fernández-Santos, El País)