

APUNTES

“Venganza feminista a golpe de cachiporra: La actriz australiana Mirrah Foulkes debuta en la dirección con un irreverente y divertidísimo cuento de venganza feminista, ‘Judy & Punch’, un ajuste de cuentas al legendario títere de la cachiporra con el que examina la violencia en la cultura popular. Punch molía a palos a la autoridad. Policías, gobernantes... y a su mujer, Judy. Familias enteras se desternillaban de risa viendo cómo el títere de la cachiporra, uno de los más famosos de la historia universal –ahora cumple 358 años–, ahorcaba a un policía o aporreaba sin piedad a su pareja Judy. Tres siglos y medio después, la actriz australiana Mirrah Foulkes se ha puesto detrás de la cámara para vengar a esta mujer.

El famoso dúo popular, Punch y Judy, se ha convertido en sus manos en ‘Judy & Punch’, se ha materializado en personajes de carne y hueso y ha dado la vuelta a esta antiquísima tradición. El que ríe el último, ríe mejor. La satisfacción que sentía el público entonces, cuando disfrutaba sin remordimientos del espectáculo de la violencia, no muere en manos de Foulkes, al revés, se dispara, se agiganta hasta la caricatura. Irreverente, repleta de humor negro, con momentos absurdos que hubieran firmado los Monty Python y una potente carga de drama social, ‘Judy & Punch’ es un cuento de venganza feminista, pero también es un repaso inmisericorde a la violencia en la cultura popular. Estrenada en el Festival de Sundance, ganadora del Premio al Mejor Guion en Sitges y de los Premios del Cine Australiano al Mejor Actor y a la Mejor Música, la película está

JUDY & PUNCH

9, 10 y 11 de octubre a las 19:00 horas

Versión original en inglés con subtítulos en español

Entrada general: 4€

No recomendada a menores de 16 años

Película especialmente recomendada por el ICAA para el fomento de la igualdad de género

Título original: *Judy & Punch*. Director: Mirrah Foulkes. Guion: Mirrah Foulkes. Fotografía: Stefan Duscio. Música: Frank Tetaz. Intérpretes: Benedict Hardie, Damon Herriman, Mia Wasikowska, Tom Budge. Productoras: Blue-Tongue Films, Vice. País: Australia. Año: 2019. Duración: 106 min. Distribuidora en España: Alfa Pictures. Fecha de estreno en España: 7 de mayo de 2020.

SINOPSIS

En la ciudad anárquica de Seaside, cerca del mar, los titiriteros Judy y Punch están tratando de resucitar su espectáculo de marionetas. El espectáculo es un éxito debido a la superioridad de los títeres de Judy, pero la ambición y la adicción de Punch por el whisky les llevará a una tragedia inevitable que Judy deberá vengar.

En una reinterpretación visceral y dinámica del espectáculo de marionetas del siglo XVI, la actriz, directora y guionista australiana Mirrah Foulkes presenta una historia de venganza feroz, oscuramente cómica y épica.

CRÍTICAS

“Alocada y brillante” (*The Hollywood Reporter*)

“Un debut sorprendente” (*The Guardian*)

“Una película maléficamente deliciosa” (*Filmthreat*)

“Extravagante, divertida y fantástica” (*Jumpcut Online*)

“Hay cierto ingenio salvaje y a veces surrealista en esta historia anárquica de violencia y venganza; es un debut atractivo (...) Podría convertirse en una obra de culto” (*ScreenDaily*)

“Hay algo que no me gusta del espectáculo de marionetas: el tipo de la porra siempre gana”, dice una niña ante una cruel representación para el pueblo en la que el marido maltrata a la esposa a base de palos, desconsideración y supuesta gracia. Son muñecos de madera sujetos por hilos, pero el manejo de la situación también es del hombre, y la frase inicial resume a la perfección la esencia alegórica de *Judy & Punch*, película australiana dirigida por Mirrah Foulkes, galardonada con el premio al mejor guion en el Festival de

protagonizada por Mia Wasikowska y Damon Herriman, brillantes en sus interpretaciones, teatrales al borde de un abismo en el que jamás caen y henchidos de sentido del humor, especialmente Herriman. Ahora se estrena online en Movistar+, antes de llegar a los cines. Con un premeditado, divertido y oportuno desprecio por la historia, la directora y guionista planta a sus personajes en Seaside, una ciudad del siglo XVI, en la que la gente se regocija obscenamente con los espectáculos públicos de los ajusticiamientos más salvajes. “Feliz lapidación”, se desean unos a otros mientras caminan hacia el cadalso en el que tres mujeres van a ser apedreadas hasta la muerte.

Allí viven Judy, Punch y su bebé, intentando resucitar su espectáculo de marionetas, un antiguo éxito que auguraba un resplandeciente futuro en grandes ciudades y que murió ahogado en los litros y litros de whisky que se mete al cuerpo Punch. Su maldito ego, su desmedida ambición y su primitiva violencia van a terminar, por supuesto, en tragedia.

Punch, la marioneta de madera, pega y pega con el palo a Judy. “Quieren violencia y crueldad”, le dice a su mujer cuando ésta le recrimina tanto ensañamiento del personaje de la cachiporra. “Soy un artista. Si mi instinto me empuja a ser violento y cruel, seré violento y cruel”. Y Punch, el artista, golpea hasta casi la muerte a Judy en un episodio que la cineasta comienza con un humor negrísimo que se transforma en un segundo en infortunio y drama.

Y llega la venganza de Judy, arropada por un grupo de mujeres, desterradas a vivir en el bosque. Son una especie de Robin Hood y pandilla feminista, sin duda futuras ‘brujas’ cuando en el pueblo no tengan a quien ejecutar. “El aspecto feminista es bastante obvio y es muy actual, pero lo que realmente me interesa es hacer una especie de examen sobre la naturaleza de la violencia en la cultura popular. Desde la Edad Media hasta ahora, hemos trazado una profunda línea con nuestra obsesión por la violencia”, explicó la directora en una entrevista con Screen Anarchy durante el Festival de Sundance.

Sexo y violencia en la cultura pop que, en manos de Mirrah Foulkes y desde su apuesta por la comedia negra, crece para convertirse en una magnífica manera de explorar “lo absurdo de la naturaleza humana y la vida y la oscuridad. La comedia es una excelente manera de mostrar la oscuridad”. (Begoña Piña, *Público*)

PREMIOS Y FESTIVALES

Ganadora del premio al mejor guión en el Festival de Cine de Sitges.

Ganadora del los Premios del Cine Australiano al Mejor Actor y a la Mejor Música.

Sitges. La violencia de género del pasado que permanece en el presente, extrapolada de los títeres tradicionales ingleses de cachiporra, conocidos precisamente como Punch y Judy.

Ambientada en una presumible antigüedad no concretada que bien podría ser tanto un futuro distópico como el siglo XVII de *Las brujas de Salem*, la historia de Foulkes es la de una venganza justa. También un relato de evidentes paralelismos, no demasiado sutiles, con una realidad contemporánea donde la misoginia, el arrinconamiento de las mujeres en el hogar y en el trabajo y el ultraconservadurismo religioso y social aún perviven en ciertos sectores. Un intemporal mundo de herejías, falsas denuncias y condenas por simples sospechas, que la hasta ahora actriz, aquí directora y escritora debutante, desarrolla con sólida factura técnica y quizá excesivo trazo grueso.

El tono entre la comedia negra y el drama social no acaba de cuajar en su primera mitad, pero en el último tercio la película se eleva por dos distinguidos motivos, uno narrativo y otro formal. La adecuada exposición de que casi peor que el individuo que lapida es la masa humana que calla y hasta jalea. Y un par de brillantes instantes musicales, sobre todo uno con la fantástica *Who by Fire*, de Leonard Cohen, donde imagen y tempo musical y de montaje convergen a la perfección.” (Javier Ocaña, *El País*)

“La debutante Mirrah Foulkes reevalúa un clásico del teatro de títeres desde una mirada feminista. *Punch & Judy*’, que no *Judy & Punch*’, es el nombre de un famoso espectáculo de marionetas con raíces en la comedia del arte del XVI. Escena tras escena, siglo tras siglo, el muñeco masculino Punch ha ido dando porrazos a cualquier animal o persona que le pasara por delante, incluyendo a su esposa Judy. Muchos dudan en revisar las tradiciones solo por el hecho de ser eso: tradiciones. No es el caso de la hasta ahora más conocida como actriz Mirrah Foulkes (*‘Animal kingdom*’, *‘Top of the lake*’), que en su debut largo como directora-guionista reescribe la historia con fines feministas. En *‘Judy & Punch*’ (ponerla a ella delante ya es toda una declaración de principios), los personajes titulares son marionetistas además de muñecos, y Punch pega tanto dentro como fuera del trabajo, pero su esposa se decide a devolver el golpe.

La historia que sucede fuera de las tablas está impregnada del aire de cuento de la obra; también de su virulencia, en la recta final vengativa pero desencantada. Foulkes se mueve por este mundo cruel, sin clara situación geográfica ni temporal, con bastante elegancia, sobre todo cuando entra en juego la Steadicam. Le ha quedado un cuento malsano con final solo relativamente feliz: para reescribir el curso del mundo, dice Foulkes, hacen falta más que dos manos y un único escarmiento.” (Juan Manuel Freire, *El Periódico*)