

NOTAS

- Desde su estreno en enero de este año, en el festival Sundance, Utama ha ganado más de 30 galardones internacionales. Se proyectó, además, de forma comercial en varios países del mundo y este mes llegará a las pantallas de Estados Unidos.
 - Ha sido seleccionada como la representante boliviana, tanto a los premios Óscar como a los Goya.
 - Dirige Alejandro Loayza Grisi (Bolivia, 1985). Cineasta que comienza su carrera artística en la fotografía fija y entra en el mundo del cine a través de este medio. Atraído por las historias que se pueden contar a través de imágenes, incursiona en la escritura y dirección de cine, y así prepara su primer largometraje *Utama*. *Aicha* (cortometraje, 2019); *Dochera* (cortometraje, 2018); *Polvo* (cortometraje, 2017) y *Planeta Bolivia* (serie TV, 2016) son sus otros trabajos audiovisuales.
 - «Era importante situar la película ahí, porque son lugares que están en el olvido y de alguna manera la ficción nos permite entenderlos y entendernos a nosotros mismos como país. Si nadie cuenta las historias se corre el riesgo de perderlas cuando se apague la última voz local, esa tradición oral tan rica».
- ¿Fue complicado levantar la película a nivel industrial?
- Fue un inicio mucho más fácil de lo que uno podría pensar con una película así. Le presenté varias ideas

UTAMA

Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre a las 19 h.
Versión original en español y quechua con subtítulos en español

Apta para todos los públicos

Dirección: Alejandro Loayza Grisi. **Guion:** Alejandro Loayza Grisi. **Fotografía:** Bárbara Álvarez. **Música:** Cergio Prudencio. **Reparto:** José Calcina, Santos Choque, Luisa Quispe. **Productoras:** Alma Films (BO) La Mayor Cine (UR), Alpha Violet (FR). **Año:** 2022. **Duración:** 87 minutos. **Países:** Bolivia, Uruguay. **Distribuidora en España:** Reverso Films. **Fecha de estreno en España:** 4 de noviembre de 2022.

SINOPSIS

En el altiplano boliviano, una pareja de ancianos quechuas vive la misma rutina desde hace años. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de vida, Virginio y Sisa afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. Con la llegada de su nieto Clever, los tres se enfrentarán, cada uno a su manera, al entorno, a la necesidad de cambio y al sentido de la vida misma.

CRÍTICAS

“Parece un cruce entre un western minimalista de Sergio Leone y una serie de fotografías de Sebastião Salgado (...) Una historia poderosa y admonitoria sobre la supervivencia en un mundo moribundo.” (The Hollywood Reporter)

“Todo en esta joya cinematográfica resulta sorprendente. La excelente dirección de actores, todos no profesionales; la belleza extrema de una fotografía y unos paisajes que eluden la tentación de la postal turística para integrarse de modo natural en la acción; la ternura que transmite con su retrato minimalista de un mundo que se extingue; que se trate de una ópera prima; el respeto que muestra por sus personajes, y, por encima de todo, la dignidad que reflejan estos. A ratos, situaciones, imágenes, personas o encuadres parecen destellos del mejor John Ford. No es, con todo, una película fácil, empezando porque buena parte de sus diálogos, aunque pocos y breves, están en quechua, subtítulos al castellano. Este es un ingrediente esencial, lo mismo que las referencias de realismo mágico, ya que son causa de conflicto generacional de los ancianos, que se mantienen en comunión con la tierra, y los jóvenes, que viven en la ciudad, ajenos a sus raíces. Se describe algo que puede

a mi hermano, que es el productor de la película, y esta de "Utama" fue la que le gustó más. Así que la comenzamos a desarrollar juntos, quizá más como una historia de amor, entre una pareja que solo se tienen el uno al otro y no necesitan nada más. Teníamos un presupuesto ajustado, y cualquier complicación u olvido nos hubiera hecho retrasarnos una semana como mínimo, pero por suerte todo salió bien.

-¿Cómo encontró a sus actores?

- Hicimos todo un barrido por toda la región, porque en realidad es muy grande. Y fuimos comunidad por comunidad, preguntando por las personas mayores y haciéndoles pruebas de actuación. Obviamente, preguntando también si estaban interesados. Los dos ancianos con los que dimos, por suerte, son también pareja en la vida real, así que eso también facilitó mucho las cosas. No solo la química en pantalla, pero también el proceso de ensayos y de trabajo, porque estaban siempre juntos. Siempre se apoyaban, así que eso creo que facilitó mucho todo. Hay una gran naturalidad en la intencionalidad de la película, pero creo que eso lo han aportado sobre todo ellos. Con muchísima frescura, en esta, su primera experiencia trabajando ante una cámara.

-¿Cómo funcionó el proceso de documentación?

- Hubo muchas reuniones con expertos a nivel ambiental, porque yo conozco mucho, pero no tenía datos concretos. No soy un ambientalista, y eso lo teníamos claro. Del mismo modo, hablé con expertos en lenguas originarias, en el quechua. Una experiencia realmente enriquecedora, la verdad, más allá incluso de la película. Creo que ahí está parte del éxito de la película, en que hay muchos temas y muy ricos, que no se han tratado demasiado en el cine contemporáneo. (Entrevista a Alejandro Loayza Grisi, realizada por Matías G. Rebolledo, y publicada en LA RAZÓN, el 2 de noviembre de 2022)

PREMIOS Y FESTIVALES

Festival de Sundance 2022. Ganadora del Premio del Jurado, y del Premio a la mejor película (World Cinema)

Festival de Málaga 2022: Ganadora de los Premios a la Mejor película Iberoamericana, Mejor dirección y Mejor BSO.

Festival de Cine de Santander 2022: Ganadora del Premio Faro de Oro a Mejor Ópera Prima.

Festival internacional de Cine de Gáldar: Ganadora del Premio de la Mejor Dirección.

Transilvania Film Festival: Ganadora del Premio a la Mejor película.

Nominada a los Premios Forqué, como mejor película iberoamericana.

parecer lejano, pero films como 'Alcarràs' o 'As bestas' nos recuerdan que no lo está tanto" (Juan Pando, Fotogramas)

"Utama, "nuestro hogar". La lengua aymara boliviana, tan bella, seca y contundente como el paisaje del altiplano que desborda la película y sitúa al espectador en este extremo solitario del mundo, no pueden ocultar la respiración de Virgilio, quien junto a su esposa y compañera inseparable de vida, Sisa, inundan de humanidad este portentoso desierto de miseria y protagonizan esta hermosa, aunque dura, historia de resistencia. Ese sonido roto, agónico, es el hilo de aire que mantiene con vida al protagonista y a esta tierra de llamas y rocas, y se convierte también en la alarma que, en una inexorable cuenta atrás, rompe la aparente calma y el silencio de un territorio que se muere al ritmo que lo hacen sus últimos habitantes. El hogar en peligro que representa *Utama*, el debut en el largometraje del cineasta Alejandro Loayza Grisi, es un nuevo milagro de una cinematografía de medios escasos y producción mínima que ha mandado este filme a los Oscar venideros tras llamar la atención en festivales de todo el mundo. La luz desbordante de los cielos rasos que capta la cámara de Loayza es un clavo más en este ataúd doliente que aguarda sin esperanza a que lleguen las lluvias salvadoras mientras se enfrenta con valentía a su futuro, representado en la figura del nieto de ambos, que porfía por llevarse a sus abuelos a la ciudad para salvarlos de la sequía y el cáncer. Sin embargo, la salvación sigue estando en *Utama*, mejor filme iberoamericano en Málaga y mejor drama internacional en Sundance. En la línea del hierático 'no nos moverán' desprovisto de falsos sentimentalismo, pero lleno de ternura (las caricias entre José Calcina y Luisa Quispe, los abuelos protagonistas son un portento), que vimos en la reciente película de *Mongolia Queso de cabra y té con sal*, la huida no es la solución. En este paisaje tan agresivo como adictivo, la esperanza está en aceptar el destino y considerar el final como un nuevo inicio. La muerte como ofrenda de vida." (Carlos Marañón, Cinemanía)