

A LOS MIEMBROS DE LA APDIJ

Miércoles 12 de junio – Coloquio con la cineasta Paula Ortiz

SIGNIS-ESPAÑA, en colaboración con CinemaNet, nos invita a una interesantísima actividad cinéfila: una mesa de diálogo con la cineasta Paula Ortiz, una de las grandes directoras del panorama nacional, con importante repercusión en el cine internacional.

Es una ocasión extraordinaria poder asistir en directo a la reflexión sobre su propio cine de una directora de la categoría de Paula Ortiz y poder, incluso, plantearle preguntas.

The poster features three portraits on the left: Ninfa Watt (top), Juan Orellana (middle), and Rubén de la Prida (bottom). The central text reads 'Encuentros SIGNIS ESPAÑA Coloquio con... Paula Ortiz', with 'Directora de cine' written below her name. Below the name are five small movie posters. The event details are: 'Miércoles, 12 de junio de 2024', '19:00 h.', 'Centro O_LUMEN', 'Calle Claudio Coello, 141. 28006 Madrid'. It notes 'Entrada libre hasta completar el aforo' and includes the CinemaNet logo with the tagline 'pensando el cine, cambiando el mundo'.

Decía el gran Orson Wells que la cámara debía ser un ojo en la cabeza de un poeta. Pues esto es exactamente lo que sucede con Paula Ortiz: es una cineasta que, a través de su cámara, contempla la vida y al ser humano con la reverencia de un poeta. Solo la mirada de un poeta que anda en amor es capaz de llegar a la esencia de las cosas, y solo una cineasta «en-**amor**-ada» de la belleza, como Paula Ortiz, puede revelar lo profundo de cada realidad con lenguaje de imagen y sonido.

Sus historias se desarrollan en una atmósfera estética muy personal, en la que se entremezclan la *música*, como expresión del sentimiento o de la emoción de una escena; *recursos visuales*, como el uso del color, con relatos pictóricos de una belleza plástica deslumbrante, o la recurrente presencia de espejos en los que se refleja la complejidad de los personajes; *elementos simbólicos*, como el cristal y la sangre; el uso de *la luz jugando entre las sombras*. Es un estilo sensual y visual, que provoca sensaciones e invita a la contemplación, con uso frecuente de la cámara lenta, que parece detener el tiempo, y planos detalle sobre el rostro de los personajes, que permiten penetrar hasta el hondón de su alma.

Hasta el momento ha realizado cinco largometrajes, el último de los cuales, *Hildegart* no ha llegado todavía a las pantallas, tiene previsto su estreno en 2024.

De tu ventana a la mía (2011), directora y guionista; ***La novia*** (2015), directora y coguionista con Javier García Arredondo (adaptación libre de la obra *Bodas de sangre* de Federico García Lorca); ***Al otro lado del río y entre los árboles*** (2022), directora (guion de Peter Flannery sobre la novela homónima de Ernest Hemingway); ***Teresa*** (2023), directora y coguionista con Javier García Arredondo y la colaboración de Juan Mayorga (adaptación de la obra de teatro *La lengua en pedazos* de Juan Mayorga); ***Hildegart*** (2024), directora (guion de Eduard Sola y Clara Roquet).

<https://www.youtube.com/watch?v=DrnITnRcbAE>

Si nosotros leemos ***Al otro lado del río y entre los árboles***, La última novela de Ernest Hemingway, autobiográfica y escrita en el atardecer de su vida, y vemos la película homónima de Paula Ortiz, comprobamos que el personaje protagonista, el coronel Richard Cantwell, es el mismo, pero distinto. La cámara, ese ojo en la frente de un poeta, ha llegado hasta lo más hondo de ese hombre herido en el alma por los horrores vividos, traspasando la capa de cinismo hasta llegar al núcleo donde habitan los miedos y la nostalgia de una prórroga del tiempo de amar y vivir.

La verdad de las esencias profundas de las cosas está más allá del tiempo y el espacio. En ***De tu ventana a la mía***, Violeta, en el Canfranc de 1923, Inés, en la comarca de las Cinco Villas, allá por 1940, y Luisa, en la Zaragoza de 1975, las tres son *la mujer*, esa mujer a la que la historia no la ha dejado ser, pero ha permanecido siempre de pie, sin perder la dignidad.

La Novia presencia sobrecogida cómo el novio y Lorenzo luchan a muerte, cada uno, con un cuchillo de cristal en la mano. Cuando ambos caen abatidos con la novia entre ellos, formando un conjunto de sangre y muerte, las voces se quedan mudas, solo la música hace avanzar y da sentido a la tragedia.

En ***Teresa***, la cineasta penetra en el hondón del alma de una mujer extraordinaria, maestra de espirituales y gloria de las letras españolas. La película tiene una estructura formal y argumental impactante para expresar la profundidad de la vida mística, la entereza y la grandeza de una mujer abulense del siglo XVI, que trató de amistad con el mismo Dios, pero que fue tan fiel y tan humana como para dudar de sí misma. Hasta que en su reflexión dolorida, *en la contradicción está la ganancia*, halló la única salida a su desazón: abandonarse del todo, dejar atrás sus inquietudes y abismarse confiadamente en el amor del Amigo.