

MAGICAL GIRL

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κάρλος Βερμούτ
Ηθοποιοί: Χοσέ Σακριστάν, Μπάρμπαρα Λένι,
 Λουίς Μπερμέχο, Χούλιο Αρόχο,
 Ξαβιέ Μποτέ, Αλμπέρτο Τσάβες

Φωτογραφία: Σαντιάγο Ρακάχ

Μοντάζ: Εμα Τάσελ

Χώρα: Ισπανία, Γαλλία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 127'

Πρώτη προβολή: Ώρα 6.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: Ώρα 8.15 μ.μ.

Τρίτη προβολή: Ώρα 10.30 μ.μ.

Διακρίσεις:

- Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σκηνοθέτη - Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν 2014
- Συμμετοχή στο τμήμα Discovery - Φεστιβάλ του Τορόντο 2014
- Επίσημη Συμμετοχή - Φεστιβάλ του Μπουσάν, Φεστιβάλ Ζυρίχης
- Επίσημο Διαγωνιστικό – 55ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
- Βραβείο Goya: Καλύτερη Ηθοποιός η Μπάρμπαρα Λένι.
- Πολλά Βραβεία σε Φεστιβάλ.

Η Αλίσια είναι ένα άρρωστο κορίτσι που ονειρεύεται να φορέσει το φόρεμα της αγαπημένης της ηρώιδας απ' τη γιαπωνέζικη σειρά «Magical Girl Yukiko». Ο πατέρας της Λουίς θα κάνει τα πάντα για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της κόρης του. Αλλά η μοίρα του διασταυρώνεται με την Μπάρμπαρα, μια ελκυστική νέα κοπέλα με ψυχολογικά προβλήματα, και τον Ντάμιαν, έναν δάσκαλο που έχει παραιτηθεί απ' όλα εκτός από το ταραγμένο παρελθόν του. Ο Λουίς, η Μπάρμπαρα και ο Ντάμιαν θα παγιδευτούν σ' έναν κόσμο εκβιασμών, όπου τα ένστικτα και η λογική θα συγκρουστούν σε μια τραγική μάχη που θ' αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Με ύφος νουάρ, ένας φαύλος κύκλος εκδίκησης και εξαπάτησης, μια αντανάκλαση της ταραγμένης σύγχρονης πραγματικότητας της Ισπανίας. Με επιρροές τόσο από τους μεγάλους δημιουργούς του ισπανικού σινεμά, από τον Μπουνιουέλ μέχρι τον Αμενάμπαρ, όσο και από τα γιαπωνέζικα μάνγκα, ο Κάρλος Βερμούτ σκηνοθετεί μια αληθινά πρωτότυπη αλληγορία που κόβει την ανάσα. Αναμφισβήτητη η πιο πολυσυζητημένη ισπανική ταινία της χρονιάς.

Ένας πατέρας που προσπαθεί να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία της άρρωστης κόρης του. Η όμορφη γυναίκα ενός ψυχιάτρου με έντονα ψυχολογικά προβλήματα που μένει κλεισμένη στο πολυτελές διαμέρισμά της. Ένας συνταξιούχος καθηγητής που προσπαθεί να τελειώσει ένα γιγαντιαίο παζλ. Οι ζωές τριών ανθρώπων θα διασταυρωθούν με απρόοπτο και μοιραίο τρόπο.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους του Ισπανού σκηνοθέτη μετά το low budget και cult πλέον «Diamond Flash», έκανε αίσθηση στην Ισπανία, κέρδισε κοινό και κριτικούς κι έκανε ακόμη και τον Πέδρο Αλμοδόβαρ να πλέξει το εγκώμιο του φιλμ.

Δικαίως! Βλέποντας το «Magical Girl» στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα ανακαλύψαμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος «ακολουθώντας ένα περίεργο μείγμα επιρροών (από Μπουνιουέλ και Σάουρα, μέχρι Ταραντίνο, Αλμοδόβαρ και... Γιώργο Λάνθιμο) κατασκευάζει άρτια μία εντελώς δική του υπογραφή» και μια ταινία που προβάλλει σαν ένα μοναδικό κινηματογραφικό παζλ».

Το «Magical Girl», δανείζεται τον τίτλο της από το sub genre των γιαπωνέζικων anime, γεμάτο από νεαρές ηρωίδες με μαγικές υπερδυνάμεις, κάτι που αγαπά ιδιαίτερα η κόρη ενός από τους ήρωες της ταινίας, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που πάσχει από λευχαιμία.

Αποφασισμένος να της αγοράσει ένα πανάκριβο μοναδικό φόρεμα πιστό αντίγραφο της ηρωίδας που λατρεύει, ο πατέρας της Λουίς θα αποφασίσει να εκβιάσει μια πλούσια γυναίκα γεμάτη ψυχολογικά προβλήματα που θα γνωρίσει τυχαία και η οποία θα οδηγήσει εξ'ατίας του σε ένα σκοτεινό μονοπάτι μέχρι την στιγμή που με την βοήθεια ενός άντρα από το παρελθόν της θα ζητήσει εκδίκηση.

Αυτό που ακολουθεί είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να περιγραφεί ως νουάρ, ή θρίλερ, μα που ακολουθεί την πιο απρόβλεπτη διαδρομή σε κάτι που είναι μαζι συναρπαστικό και αγωνιώδες, μα και διαπεραστικά εσωτερικό. **Μια ταινία για την Ισπανία (την Ευρώπη) του σήμερα, αλλά και για τους ανθρώπους πάντα, το «Magical Girl» δεν μοιάζει με τίποτα που έχετε δει μέχρι σήμερα.**

Ο πατέρας ενός 12χρονου κοριτσιού με λευχαιμία, πρώην δάσκαλος λογοτεχνίας αλλά εδώ κι 6 μήνες άνεργος, ξεπουλάει όλα του τα βιβλία για να κάνει την έκπληξη στην ετοιμοθάνατη κόρη του: να της αγοράσει ένα φόρεμα, ένα μοναδικό designer κομμάτι που φοράει το anime pop icon «Magical Girl». Μόνο που το φόρεμα κοστίζει 7.000 ευρώ και τα βιβλία στην Ισπανία της κρίσης πωλούνται με το κιλό για πενταροδεκάρες. Μία όμορφη γυναίκα, ψυχικά διαταραγμένη μαζοχίστρια, έχει διασωθεί από ένα αδιευκρίνιστο σκοτεινό παρελθόν από τον πλούσιο σύζυγό της, έναν παγερό control freak που την κλειδώνει στη δυστυχισμένη, εξαρτημένη της πραγματικότητα. Ένας γέροντας δάσκαλος αποφυλακίζεται για ένα έγκλημα που έκανε 10 χρόνια πριν. Το μόνο που θέλει είναι να τον αφήσουν τα φαντάσματα του παρελθόντος ήσυχο για να φτιάχνει τα χιλιάδων κομμάτια παζλ του...

Ενα παζλ συνθέτει κι ο Κάρλος Βερμούτ στο βραβευμένο με το «Χρυσό Κοχύλι» του Σαν Σεμαστιάν «Magical Girl». Μία ταινία χωρίς χυρισμένη σε σπονδυλωτές ιστορίες και σε υποκεφάλαια-βινιέτες «Κόσμος» / «Σατανάς» / «Σάρκα» (τα οποία είναι, σύμφωνα με την κατήχηση των καθολικών σχολείων, οι 3 εχθροί της ψυχής), διχασμένη σε κοινωνικές τάξεις, κατακερματισμένη σε μικρά και μεγάλα κομμάτια απόγνωσης, εκμετάλλευσης, διαστροφής της ανθρώπινης φύσης. Ακόμα κι όταν η Μπάρμπαρα, η παιγιδευμένη στο γάμο και τις ψυχώσεις της ηρωίδα, σπάζει με το κεφάλι της τον ολόσωμο καθρέφτη, ο Βερμούτ την κινηματογραφεί να μαζεύει τα κομμάτια (της) σαν να έχει σκύψει πάνω από ένα παζλ. Ενα παζλ που μας ενώνει στα ποταπά μας ένστικτα, την κατάντια και το κάρμα μας.

Ο Βερμούτ ακολουθώντας ένα περίεργο μείγμα επιρ-

ροών (από Μπουνιουέλ και Σάουρα, μέχρι Ταραντίνο, Αλμοδόβαρ και... Γιώργο Λάνθιμο) κατασκευάζει άρτια μία εντελώς δική του υπογραφή. Ενα παγερό αλλά επιδραστικό στο θεατή σύμπαν, μία ταινία που κινείται με υπνωτικούς ρυθμούς αλλά πυκνή υποβλητική ατμόσφαιρα, μία νιχλιστική ιστορία που σε κρατά αμήχανο στην άκρη της καρέκλας σου με τα μάτια τεντωμένα ανοιχτά και τη βουλιαγμένη καρδιά σου να εύχεται μία στιγμή μαγείας που να δικαιώνει τον (κυνικό;) τίτλο. Μόνο που ο Βερμούτ δεν έχει σκοπό να αποφορτίσει την κάθοδο στην κόλαση, παρά μόνο με μερικές στιγμές off beat χιούμορ. Δε γελάς, όσο παγώνει περισσότερο. Γιατί όταν ένας απελπισμένος εκβιαστής ζητά από το θύμα του να κρύψει τα λύτρα στην εθνική βιβλιοθήκη στον τόμο του Ισπανικού Συντάγματος (καθώς «αυτό το βιβλίο δεν το ανοίγει ποτέ κανείς»), η προφανής κριτική του «γιατί φτάσαμε ως εδώ» σε λούζει με το φλέγμα της. Όταν μία άτεκνη γυναίκα, που κρατά το μωρό των φίλων της, αστειεύεται («φαντάζομαι τα μούτρα σας αν το πέταγα ξαφνικά έξω από το παράθυρο»), ανατριχιάζει γιατί, παράλογα, την καταλαβαίνει. Όταν ένα μικρό ετοιμοθάνατο κοριτσάκι ζητά από τον πατέρα της τζιν με τόνικ κι ένα ταγέρκι, κι αυτός μέσα στο absurdism της στιγμής συνειδητοποιεί τη ματαιότητα και της τα προσφέρει, βουρκώνει. Το μπουνιουελικό (και σε στιγμές «Κυνοδοντικό») κλίμα της ταινίας δεν σου επιτρέπει πραγματική συγκίνηση, όσο σοκ στις αισθήσεις και εγκεφαλικό θαυμασμό για το χειρισμό των κυκλικών θεμάτων και της φόρμας. Το «Magical Girl» στέκεται ως ψυχρή κινηματογραφική κριτική της «χώρας των ταυρομαχών», κατοίκων παιγιδευμένων ανάμεσα στο εθνικό τους pasion και το αδίστακτο δυτικό καπιταλιστικό όνειρο. Σ' αυτό όμως το πολιτικό, διαπροσωπικό και υπαρξιακό παζλ θα λείπει πάντα ένα κομμάτι: αυτό της ευθύνης, της δικαιοσύνης, της ίσης ευκαιρίας στην ευτυχία.

ΠΟΛΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

Η Αλίσια είναι ένα άρρωστο κορίτσι που ονειρεύεται να φορέσει το φόρεμα της αγαπημένης της ηρωίδας απ' τη γιαπωνέζικη σειρά «Magical Girl Yukiko». Ο πατέρας της Λουίς θα κάνει τα πάντα για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της κόρης του. Αλλά η μοίρα του διασταυρώνεται με την Μπάρμπαρα, μια ελκυστική, νέα κοπέλα με ψυχολογικά προβλήματα, και τον Ντάμιαν, έναν δάσκαλο που έχει παραιτηθεί απ' όλα, εκτός από το ταραγμένο παρελθόν του. Ο Λουίς, η Μπάρμπαρα και ο Ντάμιαν θα παιγιδευτούν σ' έναν κόσμο εκβιασμών, όπου τα ένστικτα και η λογική θα συγκρουστούν σε μια τραγική μάχη που θ' αλλάξει τις ζωές τους για πάντα. Το Magical Girl, που απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμαστιάν αποτελεί μοντέρνα αλληγορία και ταυτόχρονα έναν φόρο τιμής σε διαφορετικά στυλ, από το γιαπωνέζικο anime και το κορεάτικο σινεμά μέχρι τους αδελφούς Κοέν και τον Λουίς Μπουνιουέλ! Επιτηδευμένο και απόκοσμο στο ύφος του, το Magical Girl είναι μια άρενα όπου η λογική και η ψυχραιμία αντιμάχονται τα φαντάσματα και τους εκβιασμούς, κάτι σκοτεινό που συνορεύει με το θρίλερ της επιθυμίας και της εμμονής και ανατρέπεται από την απρόβλεπτη πλευρά της ανθρώπινης ψυχής. **Μια εξαιρετικά ενδι-αφέρουσα πρόταση από την Ισπανία.**

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΛΟΣ ΒΕΡΜΟΥΤ-ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Mgical girl 2014, Don Pepe Popi 2012, Diamond Flash 2011, Maquetas 2009, Michirones 2009.