

Sinopsis

Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida. Tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas, hijo de Jaume, y Marisa, esposa de Jaume y madre de Lucas. A partir de ese momento, la historia de estos personajes se va entrelazando en una espiral de maldad, secretos familiares y violencia que los lleva a todos al límite. El destino dará un giro a su lógica cruel abriendo un camino para la esperanza y la redención.

PETRA

Entrevista con el director

Entrevista con *Juan MG Morán* en academiadecine.com

El director presenta *Petra*, protagonizada por Bárbara Lennie, en la sección Perlas de San Sebastián, tras su paso por el Festival de Cannes

Abre su libro recién editado, *El lápiz y la cámara*, afirmando que “el único tema de una película es la vida, lo que viene a ser lo mismo que decir que el único tema de una película es el cine”. Jaime Rosales, que ha participado en el festival de festivales con cinco de sus seis películas, volvió en mayo a la Quincena de Realizadores con *Petra*, un filme que le llega después de una crisis y que desvela nuevos trazos en su filmografía. Este clásico español de la Croisette da la razón a Joseph Conrad en aquello de que “el autor escribe la mitad del libro, la otra mitad es responsabilidad del lector”. Esto es también aplicable al arte que le mueve, y en ello precisamente anda ocupado, en colocar al espectador en el centro de su cine, quizá también en el centro de su vida.

¿Dónde podríamos encontrar el germen de esta Petra?

El núcleo está en una idea de cine. Me interesa a qué espectador quiero llegar y qué le interesa. Se trata de colocarle en el centro, reflexionar sobre lo que es el cine hoy en día y hacia dónde va. Así llegué a un personaje, el de Petra, una mujer que busca a su padre, y tomé la estructura de la tragedia griega, que siempre ha permitido al espectador leer la obra desde su propia subjetividad.

Pensaba, de nuevo, en el espectador.

En el origen de la película el elemento principal es el espectador, y ese espectador es algo parecido a como yo me siento en estos momentos: un espectador que ha recibido las influencias del cine moderno, pero que también piensa en las bondades del cine clásico.

Ficha técnica

Director	JAIME ROSALES
Productora creativa	BÁRBARA DÍEZ
Guion	JAIME ROSALES
	MICHEL GAZTAMBIDE
	CLARA ROQUET
Productores	BÁRBARA DÍEZ
	JOSÉ MARÍA MORALES
	ANTONIO CHAVARRÍAS
	JÉRÔME DOPFFER
	KATRIN PORS
	MIKKEL JERSIN
	EVA JAKOBSEN
Compositor	KRISTIAN SELIN
Directora de fotografía	HÉLÈNE LOUVART
Directora de producción	BÁRBARA DÍEZ
Directora de arte	VICTORIA PAZ ÁLVAREZ
Montaje	LUCÍA CASAL
Sonido	CARLOS E. GARCÍA
	NICOLÁS TSABERTIDIS
Vestuario	IRATXE SANZ

Ficha artística

Petra	BÁRBARA LENNIE
Lucas	ALEX BRENDMÜHL
Jaume	JOAN BOTEY
Marisa	MARISA PAREDES
Julia	PETRA MARTÍNEZ
Teresa	CARME PLA
Pau	ORIOL PLA
Juanjo	CHEMA DEL BARCO
Martha	NATALIE MADUEÑO

Entrevista con el director

¿En qué medida Petra rompe con el resto de su filmografía? ¿Tiene algo de salto a los abismos?

Un poco sí. La ruptura fuerte para mí se produce después de Sueño y silencio. De Las horas del día a La soledad existió una progresión natural, que rompí con Tiro en la cabeza y quebré con Sueño y silencio. Es entonces cuando entro en una crisis, una crisis existencial en la que me pregunto por dónde seguir...

¿Encontró respuesta?

Retomo una senda de vuelta hacia unas temáticas y planteamientos en la industria más asequibles para el espectador. En Petra tal vez se note más, pero es la continuación que emprendí en Hermosa juventud hacia un cine que quiere fascinar al espectador, proponerle algo placentero, sin renunciar a cierta complicidad de su parte para armar el sentido de la película.

¿Son necesarias esas crisis?

No sé si lo son. La crisis yo no la programé, me la encontré. Sueño y silencio no tuvo ni la acogida en la industria ni de público que yo pensé, aunque sigo creyendo que es mi mejor película. Al cine le pasa lo mismo que a todas las artes, pero depende casi más de la actualidad, de lo inmediato.

¿En qué sentido?

Otras disciplinas aguantan más el paso del tiempo: un artista plástico que no es comprendido en su época puede seguir creando porque no hay un coste demasiado elevado en su obra, pero en el cine hay una presión ante la respuesta contemporánea mucho más fuerte. Yo no puedo esperar veinte años a que una película cuaje, tengo que reaccionar y proponer cosas que sean interesantes para mis contemporáneos y, al mismo tiempo, puedan serlo para generaciones futuras. Esa peculiaridad de la industria del cine hace que a veces las crisis sean muy profundas, hay cineastas a los que estas crisis se les pueden llevar por delante, adentrándose en una especie de pozos en los que se sienten incomprendidos e incapaces de generar proyectos.

¿El estreno en las salas le presiona esta vez de distinta manera?

Existe la presión, sí. Porque la película tiene vocación de ser importante en el futuro, que cuente en la historia del cine, pero también que reciba esa respuesta inmediata.

En el guión trabaja por primera vez con Michel Gaztambié y Clara Roquet. ¿Cómo llega a ellos?

Fue el resultado de buscar personas que pudiesen aportar algo que yo no aportaba. Cuando diseñamos el proyecto con Bárbara Díez, la productora, sentimos que debía haber una mujer joven, que aportase calidez, frescura y profundidad al personaje de Petra, y un hombre que diese experiencia y robustez al argumento.

Se ha rodeado en Petra de un equipo eminentemente femenino. ¿Necesitaba rodearse de tantas mujeres para dar una sensibilidad diferente a la película?

Para esta película tenía muy claro que quería una directora de fotografía, creía que había que suavizar esta tragedia tan cargada de dolor, aunque eso también pudiese hacerlo un hombre. A veces sí que tomo decisiones en base a la sensibilidad que me interesa, y curiosamente es cierto que en este rodaje finalmente configuramos un equipo más femenino de manera no voluntaria.

¿Cómo ha resultado el trabajo con los actores, en su mayor parte profesionales?

Ha sido bonito, pero difícil y esforzado por parte de todos. La dificultad estaba en que todos, muy diferentes entre sí, mantuvieran el mismo tono interpretativo, que tiene que ser muy natural, casi lacónico, en el que se pueden decir cosas muy terribles de una manera muy chejoviana.

Algunas críticas

Sergi Sánchez en Fotogramas

Podría pensarse, pues, que Petra sirve en frío su reflexión sobre la verdad en el arte y sus equivalencias éticas, pero lo cierto es que Rosales encuentra el modo de que su tragedia cale hondo, emocione y vibre en el espectador. Cuenta, claro, con la ayuda de un casting excepcional, que lidera una Bárbara Lennie capaz de manejar la dimensión obsesiva de su heroína mientras lidia con una fatalidad que parece estar predestinada a petrificar su futuro.

Sin embargo, el gran descubrimiento es Joan Botey, que a los 77 años debuta como actor en un papel que es un caramelo envenenado: sin mover un músculo, con una indiferencia ante el género humano que hiela la sangre, es capaz de sacar a pasear la crueldad de su personaje como si la hubiera alimentado durante toda una vida ante las cámaras.

Oti Rodríguez Marchante en ABC

El cine de Jaime Rosales contiene trazos y síntomas que al Festival de Cannes le gusta reconocer como propios, y por ello casi todas sus películas tienen un hermoso hueco en él, bien en la Sección de Un Certain Regard, bien en la Quincena de Realizadores, como esta última, «Petra». Pero «Petra», además de ese torrente formal, externo, propio del estilo de Rosales, contiene una insospechada novedad: un fondo pulido con los pañitos del melodrama que le dan al argumento, a la historia que cuenta, un sorprendente aspecto de menú «clásico» servido en cuenco remozado, innovador y, si no revolucionario, sí revolucionado. Tanto interés tiene lo que cuenta como el modo de contarlo: los sucesos y desventuras de unos personajes sometidos a ese cristalón tergiversado por las leyes del asfixiante dramas.

Luis Martínez en El Mundo

‘Petra’, a su modo, trata de todo esto. ‘Petra’, cayó con todos los honores en la Quincena de los Realizadores, es, de la manera más radical posible, Rosales. Es película con la misma vocación que también ella es manifiesto. Manifiesto de cine y de vida. Por un lado, la cinta se levanta ante el espectador como la más acabada, fiel y hasta perfecta obra de su director. Con sus primeros y estilizados trabajos comparte la vocación de irrumpir en la evidencia de la vida cotidiana para desnudarla de sentido. Y como su último experimento (‘Hermosa juventud’) vive de la necesidad de llegar al público, de irrumpir en su mirada con claridad y urgencia. Y con dolor también. Es profunda con la misma actitud que gamberra, es provocadora sin dejarse llevar por el espectáculo del escándalo.

Philipp Engel en Fotogramas

En ‘Petra’, la película, cohabitan hasta tres visiones del arte muy distintas. Brendemühl, que en el film ejerce de fotógrafo, encarnaría esa visión más social, interesándose, por ejemplo, por las fosas del franquismo. Y por otro lado está Petra, que va en busca del arte verdadero, de un arte que el artista, consagrado y millonario, rechaza por ser “demasiado íntimo” para “gustar al público”. Para Jaume, el personaje de Joan Botey, lo importante es el dinero, un objetivo para el que hay que trabajar con “determinación” (cultura del éxito). Rosales dice que él sería “una mezcla de todos, que está en todos sus personajes y no está en ninguno, que incluso hay cosas que dice el malvado Jaume con las que puede llegar a identificarse”.

Datos de interés

Ficha nº	514
Duración	107 minutos
Nacionalidad	ESPAÑA, FRANCIA y DINAMARCA
Idioma	CASTELLANO y CATALÁN
Género	DRAMA
Distribución	WANDA
Fecha estreno	19.10.2018