

REAS

a film by Lola Arias

THE PR FACTORY Publicity Report

Update : February 28, 2024

INTERNATIONAL SALES: LUXBOX

INTERNATIONAL PRESS: THE PR FACTORY

I. KEY QUOTES

By E. Nina Rothe

[Link](#)

★★★★★

- "Reas is a masterpiece of possibilities, a documentary which shows the resilience of our human spirit and how hope, art and just a little imagination can change the walls built around us into open air spaces."
 - "Lola Arias' Reas is a standout hybrid documentary which should be high on everyone's must-watch list."
 - "Reas recreates challenging times with such beauty and joie de vivre, as well as the helpful aid of music, that I wouldn't mind watching this film again and again."
-

by Līga Požarska

[Link](#)

- "Lola Arias's prison musical amplifies the voices of a remarkable pleiad of characters with a non-professional cast reconstructing their days of incarceration"
- "By reconstructing memory and letting the heroines do the talking, the film pushes the boundaries of contemporary musical and takes it away from kitsch territory to a more therapeutic and introspective one."
- "The eclectic choreography feels natural, allowing the heroines to move and express themselves freely."
- "Arias's respect for her cast materialises through her humble directing. By simply letting them shine, Reas carefully avoids the tiniest hints of stigmatisation of these otherwise marginalised characters."

By Chris Jones (US)

[Link](#)

★★★½★

- "I promise you, REAS is unlike anything you've experienced before; it feels like stepping into a realm where the chains of reality cannot bind creativity."
- "Directed by Lola Arias, this film is a daring escapade that marries the grit of documentary storytelling with the vitality of musical theatre."
- "This celebrates the human spirit's undying flame, even in the darkest places."
- "Lola Arias turns the lens towards what society often forgets, allowing real individuals to enter the spotlight and share their stories through a potent mix of drama and dance. »
- "Her meticulous casting process is central to this storytelling approach, which ensures the film has an undeniable authenticity in every frame."
- "What sets REAS apart is its innovative use of the musical genre as a means of expression and liberation."
- "REAS is a testament to the enduring power of cinema to inspire change, challenge perceptions, and illuminate the untold stories of our time. »

By Jorge Espinoza

[Link](#)

- "Argentine director Lola Arias creates an excellent work, Reas, which uses the musical genre to reframe the vision of people in prison, and finds in its characters solidarity, camaraderie and a great love for life."
- "far from framing it as something sad or miserable, Arias takes care to portray his characters also in their best moments, with passions and dreams for which they still fight."
- "Reas is a playful and respectful work whose empathy opens the door to a world that is usually seen with many prejudices and stigmas."
- "Its characters are an example of resistance in the face of an indifferent society, a protest through music and dance."

-
- "Their joy is their best weapon against those who want to brand them as criminals, fill them with adjectives without really knowing them."

Unseen Films

By Steve Kopian

[Link](#)

- "This is a one of a kind film that you'll want to see."
- "...and then as the film went on and things happened, and we met more people I found myself falling more and more in love with the film."
- "I wanted to spend more time with them and so I backed up the film and watched it a second time."
- "This film is a gem. It's the sort of off the beaten path film that Unseen Films was started to highlight."
- "The film feels like it is what it is a work made with love and care."

By Nicolas Bell

[Link](#)

★★½★★

- "Reflecting on the necessity of escapism, it's a film which utilizes music as a form of liberation, courting levity rather than desperation."
- "More interesting is the presentation of intersecting cis women and their trans counterparts, feeling more like an assorted collage of experiences more similar than they are different."
- "A novel, even cathartic approach as a way to re-enact past traumatic experiences, Reas works effectively as a collective rather than with any of its isolated individual elements."

By Diego Lerer

[Link](#)

- "REAS can also be seen as a film that covers a very broad spectrum, ranging from what could be described as a documentary to an almost theatrical musical fantasy..."
- "Curiously kind, even optimistic, it is a "musical documentary" that relies on the characters, on the friendships they form and also on resilience and patience to accept some bad news."

- "The songs in the film, in that sense, help a lot, giving REAS a "wish-fulfillment" tone that does not necessarily relate to reality."
 - "The proposal has some fantasy and the accent is placed more on the possibilities of getting ahead, the friendship between them, the love relationships they remember or imagine and the dreams that each one has about their future."
-

By Diego Battle

[Link](#)

- "The music (and the lyrics, and the choreography) will also be an essential part of a film that in several passages bets on the musical as if to show that not everything is sordidness, heartbreak, violence, searches and repression (which there are), because there is room for fantasy, playfulness, catharsis."
 - "A film that narrates the process of sisterhood and empowerment without falling into the stereotypes of feminist discourse"
 - « It is the experiences of non-normative people to whom Arias gives voice, empathy, entity, possibilities to be sincere and to express themselves as they had probably never been able to do before»
-

By Navid Nikkhah Azad

[Link](#)

★★★★★

- "Do we see life in black and white? In shades of gray? Or do we see it in color? The film's discussion revolves around this point; it wants to tell us that there are other ways to look. »
- "Lola Arias has depicted a cheerful and lively atmosphere in this film and is completely in control of the world created in it. »
- "the performances of the non-professional actors in the film are as impactful as those of professional actors in mainstream cinema. «
- "it's about redeeming life, which the inmates have experienced in the past, and with the changes they undergo in prison and the belief they develop in their hopes and dreams, they start a new life after being released from prison; just like a rebirth. »

By Debanjan Dhar

[Link](#)

- "All of them are, of course, hurting, but they choose to be radically joyous and embrace the hopelessness with a gallant stride."
 - "The film disarmingly bursts into song and dance, these punctuating moments charged with the verve and vigor of dreams and aspirations."
 - "The re-staging sparks a promise of distending from all the cumulative despair and holds a sparkling regenerative potential."
 - "Lola Arias has made a film that is empowering, emancipatory, and profoundly moving."
-

By Lida Bach

[Link](#)

RATE: 6/10

-
- "A musical, hybrid and infinitely charming."
 - "The charisma of the amateur cast, the palpable emotions in the bumpy lyrics, the dedication to not quite perfect choreography are worthy of applause."

By Giancarlo M. Sandoval

[Link](#)

- "Arias' approach is a cinematic distancing that rejects identification and instead demands solidarity. »
 - "She asks us to look at this retelling of actual lives, told by the people who lived them, not to generate pity, but to take the sisterly point of view... »
 - "Arias asks about the conditions for the formation of a community whose freedom is violently restricted. »
 - "Reas' stormy, beautiful display of solidarity pushes you away so that you can see better."
-

By misteremma

[Link](#)

- "With theatrical direction and musical sequences, Lola Arias gives a light, romanticized feel to the prison experience and the distress of the inmates."

By Kalliopi Poutourogloou

[Link](#)

- "How do you stay alive in a world of confinement and violence? And how can you continue to dream when you are serving a prison sentence of many years? Sensitive or powerful, calm or tough, thin or exuberant, the ex-cons who parade through Argentine artist Lola Arias' second feature film do just fine, or so it seems"
 - "The film depicts liberation rather than imprisonment and focuses on the bonds of love and community that keep these individuals alive."
-

By Candelaria Carreño

[Link](#)

- "Reas is a fictional documentary (or documentary fiction?) in musical format, which addresses the problems of a marginalized social sector without resorting to stigmatization or grotesque presentation."
 - "It achieves a subtle balance between a marked authorial style and a subject that is alien to the filmmaker (or to those who watch or write about the film), because, as the song, performed by the protagonists with their band, "nobody knows what it's like to live in a countdown"."
 - "The formalist or author's accent resorts to theatricalization in the staging of the memory, building a final aesthetic proposal that escapes the commonplace."
-

By Maddie Armstrong

[Link](#)

★★★★★

- "The film deeply respects the different skills of the inmates, allowing them to express themselves in the highest form and relive their memories in a truly personal manner."
- "REAS contributes to a rarely done style of film, freshening up our watch history with a gratifying but entertaining watch about the true stories of people's lives."
- "It does well to make us fall in love with the cast by telling the story from their perspective only."

LETRAS LIBRES

By Ernesto Diezmartínez
[Link](#)

- "In other words, a genuine OCNI (unidentified cinematic object) that refuses to be easily defined."
- "Convincingly acted by the title queens themselves"

By Abdul Latif

[Link](#)

- "with Reas, Lola Arias wants us to experience the other side of a place that we've imagined all this time as a demeaning and dehumanizing experience."
- " By turning the documentary into a witty musical format, it beautifully transforms emotional conflict into a space where no one will judge and everyone can have fun with it"
- "Arias allows her subjects to be sexy, hilarious, and lovable as much as possible."
- " These amazing non-professional actors bring unexpected tremendous energy as they vogue, sing, and dance along to their dazzling musical numbers."
- "Reas will end up among my top films of the year."
- "It is funny, inventive, unforgettable, and too short in length that I don't want the music to end."

By Clara Thym

[Link](#)

- "They devoted themselves to recreating their incarceration experience, one that under its fictional stance is foremost to be considered as one of collective emancipation and freedom."
- "Violence is not obstructed in Arias' film; on the contrary, it strongly shapes its narrative. But instead of being spectacularly and brutally pictured, it's embedded in its thread mostly through discursive allusions"
- "Even when they're inside, they seem to catch outside's full brightness and especially when they're filmed in close up, a luminous sparkle is visible on their eyes."

- "The actors are unprofessional and are visibly encouraged to be creative with what is at reach."
 - "Reas has the particularity of being not only a cinematographic docu-fictional piece, but also a queer-and-trans musical."
 - "the grace of the film – its soft tone and hope-giving force – finds its nucleus mainly in the represented community"
 - "Creativity rises from their companionship and it's by being together that they improve their chances of confronting "Justice" more efficiently; there are means of resisting the law."
-

DOG AND WOLF

By Alexa Dalby

[Link](#)

★★★★★

- "Reas is an extraordinary documentary and musical by Lola Arias set in a women's prison in Argentina, unlike anything you'll have seen before."
 - "Reas is an incredibly moving and audacious film."
 - "It shouldn't work but it does. Beautifully."
 - "The emotional walls we protect ourselves with are mirrors of the dilapidated prison walls that surround the women."
-

En Primera Fila

[Link](#)

★★★★★

- "*Reas* contrasts the violence, horror and torture commonly shown in film and television with the love, community and family depicted in this film."
- "The musical choreographies performed throughout the film express solidarity and a hopeful outlook, but also reflect the reality of prison."

II. COMPLETED INTERVIEWS & PICTURES

BEFORE FESTIVAL

- PRINT

EUROPE

CINEUROPA – Muriel Deldon – *L*

GERMANY

DESBANDADA – Claudia Baricco, Moira Morgulis – *L*

GOETHE INSTITUT – Camila Gonzatto – *L*

TAZ – Eva-Christina Meier – *L*

USA

JOURNEY INTO CINEMA – Jared Abbott – *L*

DURING FESTIVAL

- PHOTO

INT'L/ ITALY

CONTOUR By GETTY IMAGES – Riccardo Ghilardi – *L*

INT'L/ GERMANY

FOCUS AGENCY & GETTY CONTOUR – Heiko Laschitzki – *L*

- TV & RADIO

France/ ALL

ARTE TV – Virginie Apiou – *L*

- RADIO

GERMANY

RADIO EINS – Anke Leweke – *L*

UK/USA

BBC PERSIA – Mo Abdi – *L*

MEXICO

TV-UNAM – Raúl Perez – *L*

PORTUGAL

ANTENA 3 – Teresa Vieira – *L*

SPAIN

RTVE DIAS DE CINE – Alejo Moreno– *L*

- PRINT

AUSTRALIA

SENSES OF CINEMA – Gerd Gemunden & Silvia Spitta– *L*

COLOMBIA/ SPAIN

EL ESPECTADOR / ESQUIRE / GARA – Janina Pérez Arias – *L*

GERMANY

NOWHEN – Clara Thym – *L*

ITALY

IL MANIFESTO – Cristina Piccino – *L*

MIDDLE EAST/ITALY

ICSFILM – Nina Rothe – *L*

SPAIN

SUSY Q – Begoña Donat – *L*

URUGAY/ LATAM

MONTEVIDEO PORTAL & LatAM Cinema – Nicolás Medina– *L*

L: Lola Arias

III. PRESS CLIPPINGS

REVIEWS

- **CALIGARI** (AR): Reas (2024), de Lola Arias – Caligari • *By Candelaria Carreño*
<https://caligari.com.ar/reas-2024-de-lola-arias/>
- **CINEPHILIA** (GR): REAS - *By Kalliopi Poutouroglou*
<http://www.cinephilia.gr/index.php/tainies/kosmos/7894-reas-tis-lola-arias-kritiki-kalliopi-poutoyroglou>
- **CINEUROPA:** BERLINALE 2024 Forum Review: Reas • *by Liga Požarska*
<https://cineuropa.org/en/newsdetail/457120/>
- **DOG AND WOLF:** Reas (2024), de Lola Arias – Caligari - *By Alexa Dalby*
<https://www.dogandwolf.com/2024/02/berlinale-2024-reas-2024/>
- **EN PRIMERA FILA :** Festival de Berlín 2024 - Parte 4: Conflictos (REAS)
<https://enprimerafila.blogspot.com/2024/02/festival-de-berlin-2024-parte-4.html>
- **FILM FESTIVAL REPORT:** Berlinale 2024: Reas (Forum) | Review — Film Fest Report • *By Abdul Latif*
<https://www.film-fest-report.com/home/berlinale-2024-reas-lola-arias-review>
- **FILMLÖWIN** (DE): Berlinale 2024: Reas – Kurzkritik • *by Giancarlo M. Sandoval*
https://filmloewin.de/berlinale-2024-reas-kurzkritik/#scroll_to_steady_paywall
- **HIGH ON FILMS:** Reas (2024) ‘Berlinale’ Documentary Review: Lola Arias’s Film Sings Wrenchingly • *By Debanjan Dhar*
<https://www.highonfilms.com/reas-2024-berlinale-documentary-review/>
- **ICS** (Int'l): Berlinale 2024 review: Reas (Lola Arias) • *By E. Nina Rothe*
<https://icsfilm.org/reviews/berlinale-2024-review-reas-lola-arias/>
- **ION CINEMA :** Reas | 2024 Berlin Intl. Film Festival Review • *By Nicholas Bell*
<https://www.ioncinema.com/reviews/lola-arias-reas-review>
- **LA ESTATUILLA** (MEX): Review: "Reas", destigmatization through musicals (Berlinale 2024) - *By Jorge Espinoza*
<https://laestatuilla.com/criticas/critica-reas-lola-arias/>
- **LETRASLIBRES:** Jóvenes en Berlín | Letras Libres • *By Ernesto Diezmartínez*
<https://letraslibres.com/cine-tv/ernesto-diezmartinez-festival-internacional-cine-berlin-berlinale-2024/>

- **MICROPSIA:** Berlinales 2024: Review of «Reas» by Lola Arias (Forum) • *By Diego Lerer*
<https://www.micropsiacine.com/2024/02/berlinales-2024-critica-de-reas-de-lola-arias-forum/>
- **MISTER EMMA** (BE): BERLIN 2024 : « Reas » de Lola Arias | Mister Emma - *By misteremma*
<https://misteremma.com/berlin-2024-reas-de-lola-arias/>
- **MOVIEBREAK:** Reas - Kritik | Film 2024 • *By Lida Bach*
<https://www.moviebreak.de/film/reas>
- **NOWHEN** (DE): REAS • *By Clara Thym*
<https://nowhen.de/reas/>
- **OTROS CINE:** Festivales: Crítica de "Reas", película de Lola Arias (sección Forum) - #Berlinale2024 • *By Diego Battle*
<https://www.otroscines.com/nota-20026-critica-de-reas-pelicula-de-lola-arias-seccion-forum-be>
- **OVERLY HONEST MOVIE REVIEWS** (US): Reas - by Lola Arias • *by Chris Jones*
<https://mailnewsgroup.com/ohmr/echoes-of-resilience-music-transcends-prison-walls/>
- **UNSEEN:** REAS (2024) Berlin 2024 • *By Steve Kopian*
<http://www.unseenfilms.net/2024/02/reas-2024-berlin-2024.html>
- **VIEW OF THE ARTS:** 74th Berlin International Film Festival: "REAS" Review • *By Maddie Armstrong*
<https://viewofthearts.com/2024/02/22/74th-berlin-international-film-festival-reas-review/>
- **ZIZ NEWS:** 'Reas' dir. Lola Arias Review • *By Navid Nikkhah Azad*
<https://www.ziz.news/2024/02/18/review/reas-dir-lola-arias/6941/>

INTERVIEWS

ARTE TV: Rencontre avec Lola Arias

<https://www.arte.tv/fr/videos/118149-006-A/reas-rencontre-avec-lola-arias/>

BUENOS AIRES TIMES: Lola Arias: 'I'm not interested in reproducing stigmatisation' • *By Nancy Giampaolo*

<https://www.batimes.com.ar/news/culture/lola-arias-im-not-interested-in-making-a-film-that-reproduces-stigmatisation.phtml>

CINEUROPA: Lola Arias • Director of Reas • Interview by Muriel Del Don

<https://cineuropa.org/en/interview/457138/>

GOETHE (DE): "Art as a tool for emancipation" • *By Camila Gonzatto*

<https://www.goethe.de/prj/hum/pt/deu/20240219.html>

PAGINA 12 (AR): Lola Arias: "En la cárcel hay violencia y tortura, pero también amor y familia" - *By Luciano Monteagudo*

<https://www.pagina12.com.ar/713884-lola-arias-en-la-carcel-hay-violencia-y-tortura-pero-tambien>

RADIO EINS: Lola Arias to "Reas"

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/berlinale/berlinale_talk/lola-arias-zu--reas-.html

TEDDY AWARD: Jan-Felix Wuttig in conversation with Lola Arias about the film "REAS"

<https://www.youtube.com/watch?v=p7Vx7qnbotw>

THEATER SPEKTAKEL (CH): HOPE IS THE BEGINNING OF EVERYTHING - INTERVIEW WITH LOLA ARIAS - *By Sascha Ehler*

<https://theaterspektakel.ch/en/article/interview-lola-arias>

REPOSTS

IMDB: *External reviews*

<https://www.imdb.com/title/tt29102354/externalreviews/>

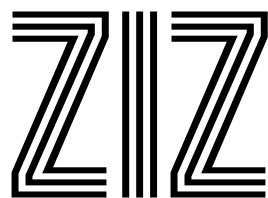
LETTERBOXD: *(source: OVERLY HONEST MOVIE REVIEWS)*

<https://boxd.it/5Rvcrd>

FOTO'S / VIDEO'S

STYLE FEEL FREE: Lola Arias | Tráiler

<https://www.youtube.com/watch?v=60xlSMnvZY>

'Reas' dir. Lola Arias

| REVIEW |

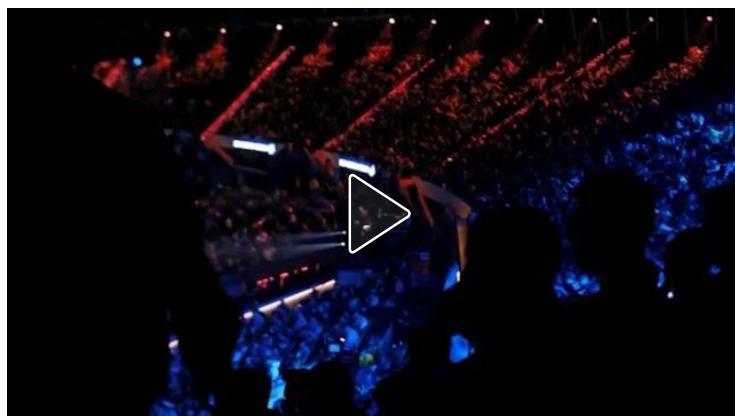
AUTHOR: **Navid Nikkhah Azad**

February 18, 2024

A scene from 'Reas' directed by Lola Arias

ADVERTISEMENT

Film Review: 'Reas' dir. Lola Arias

Rating: ★★★★☆

We're used to watching movies at the Berlin Film Festival that surprise us with their unique take on real-life themes. Lola Arias's second movie, "Reas," shown

at the 74th Berlinale, is one of these. There are many things I like about it. But what stands out most is the perspective of the Argentine filmmaker behind it. It's this perspective that holds the film together and keeps us interested until the end. That's why "Reas" is a standout film for me.

- Advertisement -

The movie begins with a shot of Yoseli in prison, with the camera capturing her face from different angles, similar to how they would film a prisoner going to or leaving jail. I see and interpret this scene as the filmmaker showing us different perspectives, perhaps angles we didn't know existed, to look at Yoseli's life. I argue that "Reas" is a film about looking and how we look. You can interpret looking as the lens through which we view life. Do we look at life optimistically or pessimistically? Do we see life in black and white? In shades of gray? Or do we see it in color? The film's discussion revolves around this point; it wants to tell us that there are other ways to look.

Yoseli was arrested at the airport for drug trafficking, and we learn that she has served her sentence in Ezeiza prison for four years and six months. Her wish is to become a millionaire, and she has a tattoo on her body of the Eiffel Tower with the words written underneath: "Never Surrender." Her tattoo speaks to the viewer about her desire, and my interpretation is that her tattoo acts like a roadmap, telling her which path to take after being released from prison. Yes, the Eiffel Tower tattoo on her body is a roadmap! Apart from Yoseli, we also see tattoos on the bodies of other characters in the film; and perhaps it can be said that our hopes and dreams symbolically shape our minds and existence like a tattoo.

The prison depicted by the director in the film is probably unlike any prison we can imagine. While it is true that it is a real prison space with walls made of plaster or painted with slogans by the inmates, these walls do not bear the signs of darkness, depression, or death. Perhaps the most important reason for this is that the real characters of this film, the inmates of this film, have no relation to death, depression, or surrender. They even express their protest to the prison authorities by singing and dancing. The inmates' clothing comes in tones of colors like blue, red, yellow, brown... These inmates do not bully each other, they do not try to exert force or intimidate each other. In fact, these female inmates are cheerful, believe in equal rights, and consider each other as family. These female inmates have even formed a rock band to sing their own songs inspired by each other's life stories. It seems more likely that this prison is like a limbo, a limbo where inmates must spend a certain period, reflect on what they have done, and decide on the day they leave prison to start their lives again from scratch, but without past mistakes.

- Advertisement -

The director of the film, Lola Arias, has depicted a cheerful and lively atmosphere in this film and is completely in control of the world created in it.

The lighting and cinematography of the film are commendable, and the performances of the non-professional actors in the film are as impactful as those of professional actors in mainstream cinema. Another strength of the film is its set design. The film pays close attention to details in the scenes, for example, the walls behind the characters (which are always present behind characters) have many details. These details can include color, pattern, aging, and so on.

One of the creative points we see in the film is the entry of fantasy and mental fantasy elements into the space of documentary and realism of the film. And perhaps it is not unlikely to say that the type of clothing the characters wear, the coloring of these clothes, act as a symbol for the mental fantasies and dreams of these real characters. In the combination of fantasy elements, a creative and innovative space is observed. For example, in one of the scenes where two of the inmates are married, they are lying on a bed leaning against a wall, and on the wall, there is a picture of the sea, with waves coming from the horizon and two birds swimming in the scorching heat of the sun. Examples of such scenes are observable in various scenes in the film.

- Advertisement -

Another concept addressed in the film is that in the prison depicted by the director, one can experience freedom. However, it is important to consider how the inmates perceive and interpret things. The inmates are brought to this prison because they have succumbed to their desires and committed illegal acts; another interpretation I have of this film is that the inmates in prison become captives of their dreams, fantasies, and desires. And during their time in prison, they undergo such positive changes that upon their release, they pursue their unattainable dreams and aspirations.

If I were to briefly touch on the overall philosophy of the film, I could say that it's about redeeming life, which the inmates have experienced in the past, and with the changes they undergo in prison and the belief they develop in their hopes and dreams, they start a new life after being released from prison; just like a rebirth.

"Reas" world-premiered in the Forum section at the 74th Berlin International Film Festival (Berlinale 2024) on February 18th.

VIEW OF THE ARTS

74th Berlin International Film Festival: “REAS” Review

FEBRUARY 22, 2024

As we plough through this cursed era of remakes and unnecessary sequels, any film or TV series that features a brand new story is a blessing – and there’s nothing more original than real life. Lola Arias directs Argentinian self-proclaimed hybrid musical *REAS*, which sources its material from the charming inmates of Ezeiza prison a few years ago. We join Yoseli who portrays her past self as she integrates into the “family”, and learns to accept its comfort in a bleak environment.

Being a reenactment, *REAS* is more a documentary than a tale, so there’s no particular climax or distinguishable arcs. Their stories are cut and pieced together like books in a library; you would not miss much if just one of these were taken out of the film, but when it’s complete it mirrors the unmoving sense of time behind bars. The women (as well as Nacho, a trans man) even narrate this themselves, in their performance of a song they wrote about their story: “No one knows what it’s like / To live counting down the days / The past won’t leave you alone / And the future never comes”.

The odd musical-documentary genre of the film is perfect for the people it’s centred around. Nacho, Estefi, Pato, Pauli and Carla formed a band called No Control while in their captivity, and other inmates exchanged skills such as voguing and Marinera dancing – all of which are music and performance-based. The film deeply respects these aspects of the inmates, allowing them to express themselves in the highest form and relive their memories in a truly personal manner.

(https://viewofhearts.files.wordpress.com/2024/02/202404553_1_rwd_1380-1.jpg)

Image courtesy of Berlinale

While the very first transition into song was a bit rocky – which wasn't helped by the cheap 2000's music video choreography and Yoseli's slightly dull singing – the decision to blow her hair with a wind machine might've been a neat nod to her previous career in modelling before she was incarcerated. Interestingly, we never leave the four walls of the prison – we're trapped in with the inmates from beginning to end. Even as we're shown Yoseli's airport incident that brought her to Ezeiza, it's depicted within the same peeling grey walls we've become familiar with.

Where rusty performance from some may push viewers away, Martín Benchimol's elegant cinematography tidies up these weaknesses, and we're graced with many straight-on shots that use symmetry and framing to their advantage. In entirely one shot, a scene outside on concrete steps effectively tells Yoseli's entire journey at the prison. You're fooled for a brief moment when it looks like our crew might be enjoying a blissful beach trip – only for the camera to zoom out continuously at an extreme bird's eye view, revealing the concrete surrounding their pile of sand. In such scenes we're once again reminded of the "family"'s positivity being their biggest strength that helps them count down the days. For a cast of non-actors, they slip into their younger selves with ease, and the result for most is a believable performance. *REAS* doesn't detail why the women are there, neither is that the point. The "family" was formed by people who, no matter their reason for being there, are all in the same boat, and like any good prison story, makes you empathise with those behind bars.

Shaky in some areas but excels at others, *REAS* contributes to a rarely done style of film, freshening up our watch history with a gratifying but entertaining watch about the true stories of people's lives. The music is decent enough, albeit comes on a bit abruptly at times, and gives the film something to remember it by. It does well to make us fall in love with the cast by telling the story from their perspective only. By logic, we're assured the inmates are all free now because of the film's existence, leaving a sweet afterthought to a bold but charming production.

Rating:

Written by Maddie Armstrong

View of the Arts is an online publication that chiefly deals with films, music, and art, with an emphasis on the Asian entertainment industry. We are hoping our audience will grow with us as we begin to explore new platforms such as K-pop / K-music, and Asian music in general, and continue to dive into the talented and ever-growing scene of film, music, and arts, worldwide.

[Berlin International Film Festival review](#) [Berlinale movies](#) [cinema Reas Film](#) [film review](#) [film festival](#) [movie-](#)

Published by View of the Arts

View of the Arts is run by female arts journalists and works with a diverse team of writers and film critics. [View all posts by View of the Arts](#)

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

[Website Powered by WordPress.com.](#)

[Alemanha >](#)

BERLINALE 2024

Camila Gonzatto

"A arte como ferramenta de emancipação"

Reas. Argentina/Alemanha/Chile, 2024. Direção: Lola Arias. Berlinale, seção Fórum. Na foto: Yoseli Arias. | © Gema Films

[Datenschutz Link](#)

Lola Arias, diretora do longa-metragem "Reas", exibido no Fórum da Berlinale, relata sua colaboração com detentas no processo de realização do filme e comenta as perspectivas e os obstáculos que envolvem o cinema argentino.

Reas, o segundo longa-metragem da diretora argentina Lola Arias, conta histórias do cotidiano de detentas em uma prisão de Buenos Aires. Através de performances musicais, vão se delineando na tela as dificuldades, os afetos e os sonhos da protagonista Yoseli e de outras prisioneiras, bem como detalhes de suas vidas antes do período de detenção. Aos poucos, um vínculo de família, comunidade e apoio se desenvolve entre as personagens, tornando seus dias menos duros. Apesar da leveza no uso da música, o filme não deixa de lado seu tom de crítica social, pontuando temas como as torturas ocorridas no passado durante os anos de ditadura no país.

De que forma o projeto desse filme começou e como foi desenvolvido?

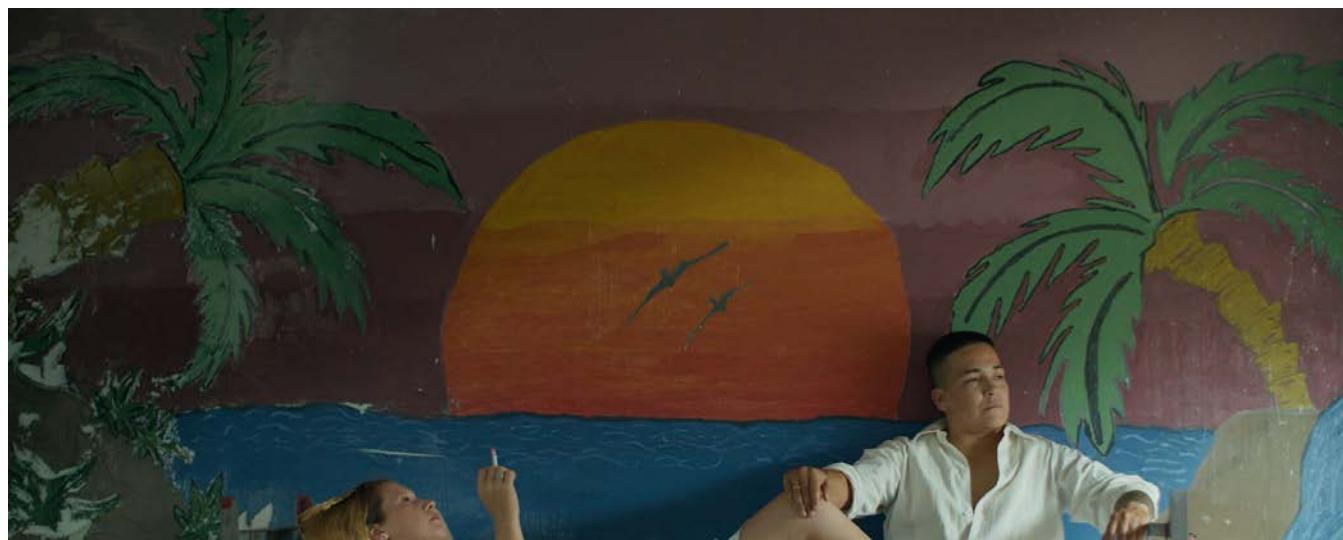
Em 2019, decidi oferecer um workshop de cinema e teatro na penitenciária feminina de Ezeiza, em Buenos Aires, como primeiro passo para realizar um projeto artístico ali. De início, pensei em escrever um roteiro para ser filmado dentro da prisão, enquanto as detentas estivessem cumprindo suas sentenças. No primeiro workshop, improvisamos algumas cenas baseadas em suas vidas, criamos coreografias e fizemos algumas sessões de karaokê. Pude ver como a música e a dança traziam felicidade e novas formas de expressão para elas. Assim foi sendo gerada a ideia de fazer um musical.

Na prisão, elas são observadas constantemente, não apenas por vigias, mas também pelas outras prisioneiras. Não há espaço para solidão, intimidade, não há como ter seu "próprio espaço" ou qualquer coisa que vá te distinguir ou permitir que você seja diferente. De forma que a performance e a dança geraram um espaço diferente dentro daquele lugar: um espaço de liberdade, fantasia e imaginação. Era como se elas esquecessem quem eram. Mas aí veio a pandemia e não podíamos mais entrar na penitenciária. Os workshops foram cancelados e entendi que seria impossível rodar o filme lá dentro. Ao mesmo tempo, começaram a libertar algumas detentas que eu tinha encontrado. Então pensei em trabalhar do lado de fora com aquelas que haviam sido libertadas, reconstruindo suas permanências na prisão, mas já em outro lugar – no caso, no espaço real de uma prisão desativada.

Todas as mulheres que atuam no filme são ex-detentas?

Para esse filme, escolhi pessoas de origens diferentes que já estiveram presas. E tentei fazer com que o elenco fosse diverso em termos de personalidade, faixa etária, origem (nativas ou imigrantes), com ou sem filhos. Foi também essencial incluir mulheres trans, para conscientizar as pessoas sobre a situação específica dessas pessoas quando estão presas. Eu já conhecia muita gente por ter realizado workshops na penitenciária. Mas depois, durante dois anos, continuei pesquisando, procurando as que haviam sido libertadas. E umas foram trazendo outras.

"Reas". Argentina/Alemanha/
Chile, 2024. Direção: Lola
Arias. Berlinale, seção
Fórum. Na foto: Yoseli Arias,
Ignacio Amador Rodriguez.
© Gema Films

"Reas" está sendo exibido na Berlinale como documentário. O que é documental neste filme?

Isso depende do que você entende como documentário. Se você entende o gênero como *talking heads*, não é um documentário. Se você entende o documentário como uma forma de arte baseada em fatos, onde os protagonistas são pessoas que reencenam uma experiência da vida real, então *Reas* é um documentário. Posso garantir que tudo o que elas dizem no filme é verdadeiro, mesmo que tenha uma estrutura ficcional.

Quais são as perspectivas atuais para o cinema argentino, tendo em vista o atual governo de extrema direita?

Reas é uma realização da produtora argentina Gema Films, em coprodução com a alemã Sutor Kolonko e com a suíça Mira Films. O filme foi feito com recursos do Incaa (Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais) e de fundos estrangeiros. Esse filme gerou trabalho para profissionais do cinema e para um grupo de mais de 70 pessoas que vive em total precariedade. É importante dizer isso, porque Javier Milei, o atual presidente da Argentina, pretende extinguir os empregos dos trabalhadores da área cultural, porque quer supostamente cortar gastos do Estado, quando, de fato, o Incaa é uma autarquia (e não depende economicamente de verbas estatais).

Esse filme, como muitos na Argentina, não apenas traz prestígio para o país, como gera recursos que são investidos em coproduções sem qualquer exigência de retorno financeiro. A batalha que está sendo travada atualmente nas ruas e no Congresso não é econômica, mas ideológica: Milei quer destruir o Incaa, o Fundo Nacional das Artes e a educação pública em geral, porque ele sabe que a educação gera pensamento crítico, porque a arte é uma ferramenta para a emancipação e, por fim, porque ele teme a cultura.

Lola Arias nasceu em 1976 em Buenos Aires. É escritora, diretora de teatro e cinema, artista plástica, música e performer. *Teatro de guerra*, seu primeiro longa-metragem, foi exibido na seção Fórum da Berlinale em 2018.

BERLIN 2024 : « Reas » de Lola Arias | Mister Emma

[misteremma](#)

Dans ce documentaire fiction , d'anciennes détenues féminines et transgenres racontent leurs expériences en prison. Avec une réalisation théâtrale et des séquences musicales, Lola Arias donne un caractère léger et romancé à l'expérience de la prison et à la détresse des détenues.

Fiche technique

Titre : Reas

Réalisation : Lola Arias

Genre : docu-fiction

Pays : Argentine, Allemagne, Suisse

Date de sortie : prochainement

Durée : 1h22

Sélection : Festival du film de Berlin (février 2024)

BERLINALE 2024: REAS – KURZKRITIK

18. Februar 2024 · by **Giancarlo M. Sandoval** · in **Filmfrauen**

Eine Person singt, ihre Stimme wird in den Raum projiziert. Sie hält nach, gleitet, berührt verschiedene Körper. Die singende Person befindet sich im Knast alle anderen Figuren um sie herum stehen, sitzen oder bewegen sich zwischen den Mauern des Gefängniskapitalismus, der in **Lola Arias**, **Reas** durch die Unwirklichkeit der faktischen Inszenierung Realität wird.

Arias konzentriert sich auf Yoseli als einleitende Figur, anhand derer die anderen bald ihre jeweilige Geschichte entfalten. Sie ist gerade im Frauengefängnis Caseros in Buenos Aires angekommen und lernt die Regeln des ihr zugewiesenen Ortes kennen. Doch im Gefängnis werden die Gesetze nicht nur gesagt und ausgesprochen, sondern auch in den Körpern getragen, eintätowiert wie Erinnerungen an eine düstere Nacht.

© Gema Films

Weder eine Feier der vermeintlichen Emanzipation seiner Figuren unter abscheulichen Bedingungen noch eine leicht nachzuerzählende Geschichte der Trauer – **Reas** ist eine von Widersprüchen geprägte Erzählung über das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Lebensrealitäten, die vor dem Gesetz plötzlich radikal gleichgesetzt werden. Arias' Ansatz ist eine filmische Distanzierung, die eine Identifikation ablehnt und stattdessen Solidarität einfordert. Sie bittet darum, diese Nacherzählung tatsächlicher Leben, erzählt von den Menschen, die sie gelebt haben, zu betrachten, nicht um Mitleid zu erzeugen, sondern um den schwesterlichen Standpunkt einzunehmen, der weder urteilt noch erlöst, sondern nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge fragt. Die cis-, lesbischen, trans-Frauen und trans-Männer, die Arias' Welt bevölkern, strahlen die Menschenwürde aus, die man versucht hat, ihnen zu rauben.

Deshalb stammen die Lieder, die sie singen und tanzen, von ihnen und nicht von anderen „professionellen“ Quellen. Ihre Bewegungen sind nicht hyper-choreographiert, ihre Stimmen rau und gefühlvoll. Sie singen Cumbia, tanzen Marinera, Vogue, stehen auf der Bühne vor ihren Familien. Die Choreographie ihres Lebens braucht keine unnötige Perfektion. Arias fragt nach den Bedingungen für die Bildung einer Gemeinschaft, deren Freiheit gewaltsam eingeschränkt wird. Die Antworten sind ungewiss, Happy Ends sind Brücken zwischen den Wolken. Die stürmische, schöne Solidaritätsbekundung von **Reas** stößt einen weg, damit man besser sehen kann. Der Blick von oben macht schwindlig. Ein kleiner Preis, um klarer zu sehen.

Reas bei der Berlinale 2024

Sharing is Caring...

[Über](#) [Letzte Artikel](#)

Giancarlo M. Sandoval

Giancarlo M. Sandoval macht diesen PhD in Film-, Medien- und Kulturwissenschaften an der Birkbeck University in London. Sier ist Teil der Berliner „Neurodiverse Gemeinschaft“ und hat "Nowhen" eine Plattform für das Schreiben über Film mitbegründet. Sier kommt aus Peru und lebt in Berlin, wo sier verzweifelt versucht, alle Kinos zu besuchen, um Filme zu schauen und darüber zu schreiben.

Tags: Argentinien, Berlinale, Berlinale 2024, Kurzkritik, Lola Arias, Reas

film-fest-report.com

Berlinale 2024: Reas (Forum) | Review — Film Fest Report

Feb 18 Written By Abdul Latif

3–4 minutes

A re-enactment of life inside a Buenos Aires prison featuring women and trans ex-convicts shines in *Reas*, the latest work from Argentinian director Lola Arias, following her 2018 Forum entry *Theatre of War*.

Reas (Dir. Lola Arias, Argentina/Germany/Switzerland, 82 min, 2024)

Argentine filmmaker Lola Arias returns to the **Berlinale Forum** after her 2018 entry ***Theater of War***, in which six veterans from the Malvinas/Falklands War, thirty-five years after the conflict, came together to make a film. They spent months discussing their traumatic situations and war memories, then rehearsing their re-enactment. In her second feature, **she follows the same concept as her previous work: re-enacting personal experiences**.

Yoseli, a 26-year-old, dreamed of becoming a millionaire and traveling the world. As she sings, "*Paris or New York, Barcelona or Milan. I don't know what they're like. All those cities. I want to reach the other side of the sea, sail away in luxury...*", she even has the

Eiffel Tower tattooed on her back, hoping one day to reach the French capital. However, the poor girl was nabbed at the airport for drug trafficking (like most peddlers, she says “*that’s not mine, I borrowed the suitcase*”) and **sentenced to 4 years and 6 months in prison**. She passes the security check with stoical calm and later meets Nacho, a trans man who was arrested for swindling and started a rock band in Jail; Estefi, the one who sings; “auntie” Noe, a transwoman, the keyboardist; Paulita, the bassist, and other convicts, who had one rule “***we help each other and that’s why you must become part of the we***”. Yoseli is sworn into a diverse group of cis and trans women, living her life in prison with happiness as she dances and sings along with her cellmates.

It is clear that with *Reas*, **Lola Arias wants us to experience the other side of a place that we’ve imagined all this time as a demeaning and dehumanizing experience**. By turning the documentary into **a witty musical format**, it beautifully transforms emotional conflict into a space where no one will judge and everyone can have fun with it; even the wardens will be joining them as they celebrate their fantasy through music. **Arias allows her subjects to be sexy, hilarious, and lovable as much as possible**. These **amazing non-professional actors** bring unexpected tremendous energy as they vogue, sing, and dance along to their dazzling musical numbers. The songs imply their past in prison expressed along with their dreams for the future, while also not forgetting to make us laugh at every step. It is too early to say this, but ***Reas will end up among my top films of the year***. It is funny, inventive, unforgettable, and too short in length that I don't want the music to end.

Reas is produced by **Gema Juarez Allen** and **Clarisa Oliveri** for Gema Films (Argentina), **Ingmar Trost** for Sutor Kolonko (Germany), and **Vadim Jendreyko** for Mira Film Basel (Switzerland). The Paris-based company **Luxbox Films** is handling international sales.

Berlinale 2024 review: Reas (Lola Arias)

E. Nina Rothe
February 18, 2024

"Reas is a masterpiece of possibilities, a documentary which shows the resilience of our human spirit and how hope, art and just a little imagination can change the walls built around us into open air spaces."

Hybrid documentaries are nothing new. They help tell a true story through the use of animation, re-enactments, and scripted narratives, along with the traditional talking heads and archival footage of the more conformist style used in non-fiction films. In the Arab world, where archival footage is often missing or voices can be censored, hybrid documentaries have become the norm in telling both personal stories, such as in Kaouther Ben Hania's Oscar-nominated 2023 title *Four Daughters*, and national history, like in Moroccan helmer Asmae El Moudir's festival favourite (and ICS Best Documentary winner) *The Mother of All Lies* or the 2014 Palestinian doc *The Wanted 18*.

World premiering at this year's Berlinale as part of the Forum program is a standout hybrid documentary which should be high on everyone's must-watch list. It is Lola Arias' *Reas*, a colourful, delightful film that features ex-cons in a former prison reconstructing their stories through music and storytelling. The result is spellbinding, and watching *Reas* brings joy to the viewer, something we tend to miss out on in documentaries these days. The genre is often used to tell tales of woe and trouble, of war and destruction, whereas *Reas* recreates challenging times with such beauty and joie de vivre, as well as the helpful aid of music, that I wouldn't mind watching this film again and again. Think *Chicago*, without the Hollywood budget, sleek production values, and stars, but somehow more enjoyable.

Reas tells the story of half a dozen ex-convicts who served their time inside Ezeiza, Buenos Aires' women's prison facility located near a small airport of the same name. One of them is Yoseli, a young woman with luscious blonde hair who always dreamed of traveling and even has the Eiffel Tower tattooed on her right shoulder — with the words "Never Give Up" written in black ink underneath it. She reenacts how she was caught at the airport transporting drugs in her suitcase; she never made it out of Argentina, landing in jail instead. When we see her arrive at the prison she immediately meets the rest of the girls, including Nacho, a trans man, and Auntie Noe, a transvestite former prostitute who, like Madonna, loves to Vogue; she is also missing her front teeth (unlike Madonna).

Rounding out the lot are a trio of prison guards who also happen to be former inmates, and an assorted cast of characters that through their stories and dance routines take over the screen as well as our hearts. What is perfectly clear is that these are not professional actors, even if at times their candor and storytelling as well as their singing are so perfect that as an audience we cannot imagine they have not done this professionally for years, instead of committing the minor and major crimes they of course consistently defend or deny.

Arias' first film *Theatre of War* (2018) also premiered at the Berlinale, in the very same Forum section. Yet another hybrid doc, it also made use of non-actors who had been through traumatic events to retell the story. In that instance, the film dealt with the conflicting masculinities in a group of ex-servicemen from both sides of the Falklands/Malvinas War. This time it is a women's story all the way, and perhaps *Reas* serves as the perfect bookend to *Theatre of War*. Personally I also couldn't avoid a comparison with the Taviani brothers' 2012 documentary *Caesar Must Die*, filmed inside Rebibbia prison in Rome. There, the inmates of the high-security prison prepared for a public performance of Shakespeare's *Julius Caesar*, while *Reas* was born from a workshop conducted by Arias inside the Ezeiza prison, which was interrupted by the worldwide pandemic in 2020. The comparison does not end there though. Because like the Taviani film, *Reas* is a masterpiece of possibilities, a documentary which shows the resilience of our human spirit and how hope, art and just a little imagination can change the walls built around us into open air spaces, and even make a jailyard appear like a Caribbean beach, complete with sand, inflatable pools and bikinis.

Image copyright: Gema Films

This entry was posted in 2024 - Berlin, Berlin, Reviews and tagged [Ezeiza](#), [Lola Arias](#), [Reas](#). Bookmark the [permalink](#).

DOG AND WOLF

The independent film review magazine for the latest in world cinema and the best of the film festival

[SEARCH](#)

BY ALEXA DALBY / FEBRUARY 23, 2024

BERLINALE 2024: REAS (2024)

Reas is an extraordinary documentary and musical by Lola Arias set in a women's prison in Argentina, unlike anything you'll have seen before.

Jailhouse Rock

BY ALEXA DALBY

Reas

CAUTION: Here be spoilers

Reas follows 26-year-old Yoseli Arias as she is admitted to prison for drug smuggling to serve a four-and-a-half-year sentence, until she is eventually released. Although she says she prefers to keep herself to herself, she is told forcibly by her new cellmate that they are a family in prison and they look out for and support each other. They share everything. Yoseli quickly learns to comply.

The inmates are a lumpy mixture of cis and trans women. They tell their heart-

rending stories, do dance classes led by another prisoner in the unconducive environment and form a rock band, which Yoseli at first declines to join, and which performs a song rather like *Walk on the Wild Side*, written around the individual women's stories.

During the film the prisoners bizarrely and spontaneously break out into synchronised dance numbers and songs, in the same way as in a musical, all because they cannot help but burst out with fun despite their incarceration. Even the thick-set, brutal female warders do – in their own way.

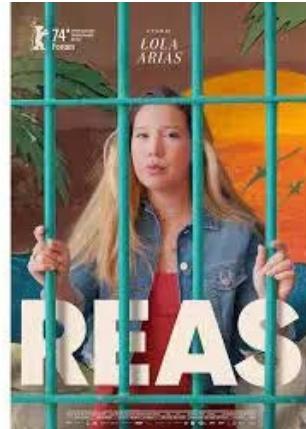
There are very moving scenes on the day visitors come, in particular when we see five women sitting around a table miming wordlessly like an acting exercise in connecting, showing how to convey deeper meanings when relatives don't know what words to say. Another moving scene is when the women expose and explain the meaning of their tattoos.

Reas stars real prisoners – as well as the main character Yoseli, there's trans Ignacio Amador Rodriguez whom she marries in prison in a joyous ceremony, and in other roles Estefy Harcastle, Carla Canteros, Noelia Perez and Paulita Asturayme. There's no rehabilitation given for them in prison apart from what they provide themselves. Other than that, it's just counting down the days to release.

Reas is an incredibly moving and audacious film. It shouldn't work but it does. Beautifully. The emotional walls we protect ourselves with are mirrors of the dilapidated prison walls that surround the women. What are prisons for, the film implicitly asks.

Actress and writer Lola Arias is a theatre director and director of installations in London and Buenos Aires and of the award-winning 2018 feature *Theatre of War*.

Reas had its world premiere at the Berlin Film Festival in the Focus section on 18 February 2024. International sales are by [Luxbox](#) and international representation by [The PR Factory](#).

Nur für Erwachsene > Programm

Berlinale Talk

Lola Arias zu "Reas"

Do 22.02.24 | 19:30 Uhr

Yoseli ist neu im Knast. Den Sicherheitscheck absolviert sie gelassen-neugierig. Sie schlurft in die Zelle, geht dann rauchen, und mit jeder Zigarette wird ihr klarer: Wer hier Ich sein will, wird Teil des Wir. Die diverse Gruppe an cis und trans Frauen, die sich Yoseli hier eingespielt, gar eingeschworen in loser Verbundenheit und in immer neuen Sparring- und Bonding-Partner*innenschaften zeigt, lebt körperbetont und ausdrucksstark: Lola Arias' neuer Performance-Streich im Caseros-Knast von Buenos Aires ist vieles: Lust, Fest, Energie, Musical, Trance-Balance – und unendlich charmant.

Der Beitrag ist noch bis zum 22.02.2025 verfügbar.

Das Arena
Fußball
Tippspiel

Dabei sein ist alles!

radioeins
auf Facebook
Tipps & Termine

radioeins
auf Instagram
Jetzt folgen!

radioeins
Podcast
Jetzt abonnieren!

Youtube
Channel
Radio Eins Videos

radioeins
Newsletter
Tipps & Termine per
Mail

Mobile Apps
für iOS &
Android

micropsiacine.com

Berlinales 2024: crítica de "Reas", de Lola Arias (Forum) - Micropsia

Diego Lerer

4–6 minutes

Esta mezcla de documental, ficción y musical de la directora de «Teatro de guerra» se apoya en la reconstrucción de historias de vida de ex presidiarias. En la sección Forum de Berlinale.

Como en sus obras teatrales, Lola Arias trabaja en una zona de cruce entre el documental y la ficción, un espacio en el que la reconstrucción se mezcla con la fantasía y la memoria personal con la social. **REAS** es una película que responde a esas características, pero a la que le agrega un elemento novedoso, quizás extraño: el musical. Fortaleciendo aún más esa zona gris entre el realismo y la fantasía, la película ofrece, de tanto en tanto, momentos musicales en los que muchas veces se presentan situaciones que vivieron las protagonistas.

Esa así que **REAS** puede verse también como un film que abarca un amplísimo espectro que va desde lo que se podría calificar como documental (en ese modo «iraní» de que las propias personas recreen hechos de su vida real) hasta una fantasía

musical de corte casi teatral que abarca cumbia, rock, temas que podrían haber compuesto los Miranda y algunos géneros folclóricos de países vecinos, todos cortesía del compositor Ulises Conti.

Es una película sobre un grupo de mujeres y personas trans que pasaron por la cárcel y que reconstruyen sus historias y algunas situaciones vividas (tanto allí como afuera) actuando no solo sus propios papeles sino también los de las demás. Así, un personaje encarna su historia y otras ex presidiarias pueden hacer de guardias, jueces, abogados o personal de seguridad aeroportuaria, entre otros.

Es un caso de ese tipo el que organiza el relato. Yoseli Arias era una modelo que fue descubierta en un aeropuerto llevando en su maleta una importante cantidad de drogas. Si bien la chica asegura que no era suya y que se la pusieron, fue a parar a la cárcel de Ezeiza, condenada a cuatro años y medio de prisión, sin posibilidad de reducir la condena ni de salidas anticipadas. Es allí que va conociendo no solo las costumbres de las otras presidiarias, sino estableciendo relaciones de amistad con ellas, también interpretadas por mujeres y personas trans que estuvieron como ella en la cárcel.

Filmado en buena parte en la hoy destruida cárcel de Caseros, la película parte de Yoseli para ir integrando las historias de las demás, con bastante peso en Ignacio, una trans que es la que mayor relación que traba con la protagonista. Pero también con las demás, cada una con su propia historia y pasado. Así, mientras ensayan con una banda de rock, juegan al fútbol, discuten con las guardas y conversan, las protagonistas rompen de vez en cuando a cantar y a bailar, transformando ese escenario que hace de «cárcel» en una suerte de curiosa discoteca.

Exponiendo los sueños de las protagonistas –más que los problemas–, **REAS** no se presenta ni como una película realista ni una que intenta regodearse en las tragedias de las protagonistas. Curiosamente amable, hasta optimista, es un «documental musical» que se apoya en los personajes, en las amistades que conforman –eso que suele llamarse «sororidad»– y también en la resiliencia y la paciencia para aceptar algunas malas noticias.

Pero la directora de [TEATRO DE GUERRA](#) no pone el foco en la parte amarga de cada caso. La propuesta tiene algo de fantasía y el acento está puesto más en las posibilidades de salir adelante – mediante el estudio, por ejemplo –, la amistad entre ellas, las relaciones amorosas que recuerdan o imaginan y en los sueños que cada una tiene respecto a su futuro. Muchos de ellos pueden ser irrealizables, pero les permite (o les permitió) pensarse a sí mismas de una manera positiva, si se quiere hasta optimista.

Las canciones que hay en el film, en ese sentido, ayudan mucho, otorgándole a **REAS** un tono de «deseo cumplido» que no necesariamente se relaciona con la realidad. Uno puede ver a las chicas en la playa y luego darse cuenta que esa playa no es otra cosa que un decorado en medio de la cárcel. Pero desde un lugar más profundo, no deja de ser una playa en la que la vida, al menos por un tiempo, puede ser mucho mejor.

Críticas

Crítica: “Reas”, la desestigmatización a través del musical (Berlinale 2024)

Por: Jorge Espinoza Lasso

Febrero 18, 2024

La no ficción creativa nos ha mostrado en muchas ocasiones cómo el cine no solo tiene la capacidad de retratar realidades complejas, sino que puede ayudarnos a recontextualizarlas de la mano de quienes las viven. *Four Daughters*, *Dick Johnson Is Dead* y *Framing Agnes* son algunos ejemplos de esto. La directora argentina **Lola Arias** suma a esta lista un trabajo excelente, *Reas*, el cual utiliza el género musical para reencuadrar la visión que se tiene de la gente en prisión, y encuentra en sus personajes solidaridad, camaradería y un gran amor por la vida.

Para construir su interesante narrativa, la directora recrea junto a un grupo de personas exconvictas sus historias en una prisión abandonada que ahora se usa como locación para películas. Es un grupo diverso: hay personas argentinas, migrantes y trans que comparten sus vivencias a través de coreografías muy divertidas y representativas de su personalidad. Como hilo conductor está la llegada de una nueva chica, Yoseli, quien sirve como guía para conocer a cada una de las personas en esta prisión.

Todo el elenco, desde quienes se muestran en prisión hasta las guardias, son exdetenidxs cuyas vivencias se van revelando poco a poco. La película, lejos de juzgar sus crímenes, nos presenta cómo su entorno realmente no les daba muchas más oportunidades, así como las distintas barreras sociales que tuvieron. Sin embargo, lejos de enmarcarlo como algo triste o miserable, Arias se encarga de retratar a sus personajes también en sus mejores momentos, con pasiones y sueños por los cuales todavía luchan.

Una de las mujeres, por ejemplo, tiene junto a Nacho (un hombre trans), una banda con la cual se divierten y mantienen el entusiasmo de la prisión. La cárcel se convierte de esta forma en una especie de comunidad donde también existen entendimiento y empatía entre las personas, donde muchxs están no por maldad, sino por los obstáculos en la vida.

FICHA

Reas

Dirección: Lola Arias

Elenco: Yoseli Arias, Ignacio Amador Rodriguez, Estefy Harcastle, Carla Canteros, Noelia LaDiosa

Guión: Lola Arias

Fotografía: Martín Benchimol

Score: Ulises Conti

Edición: na Remón y José Goyeneche

Vestuario: Andy Piffer

Diseño de producción: Angeles Frinchaboy

País: Argentina, Alemania, Suiza

Duración: 82 minutos

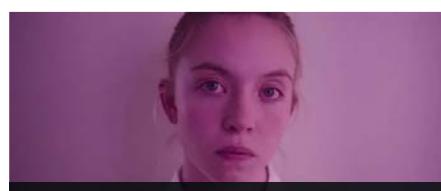
RECOMENDADOS

Crítica: “Mars Express” cuestiona nuestra relación con la inteligencia artificial (Animation First 2024)

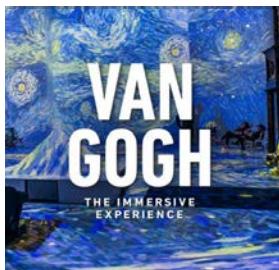
Crítica: “Brief History of a Family”, elegante disección de los estragos de la ‘política del ...’

Estrenos de MUBI en febrero 2024 – “Reality”, la trilogía “Tres colores” y más

“Los 4 Fantásticos” de Marvel Studios ya tiene elenco y fecha de estreno

Achète tes billets

Une expérience en réalité virtuelle unique

Van Gogh Experience

La fotografía está a cargo de Martín Benchimol, quien el año pasado dirigió *El castillo*, un ejercicio similar que jugaba entre la ficción y el documental. Acá utiliza composiciones divertidas, intencionalmente artificiales, tales como la de Yoseli sentada en unas escaleras mientras el diseño de éstas da la apariencia de ser unas alas. También es apoyado por la dirección de arte de Ángeles Frinchaboy, quien viste de colores vivos esta prisión y recrea escenarios igual de teatrales en los cuales lxs personajes pueden expresar sus vivencias y verdad.

"Reas" | Cortesía de THE PR FACTORY

También hay algunas situaciones en las que la ficción se rompe, ya sea porque alguien se olvidó su línea o al grabar una plática detrás de cámaras. Estos momentos, atinadamente distribuidos a lo largo del filme, nos traen de regreso a la realidad y nos recuerdan cómo todo lo visto es el día a día de quienes están retratadxs en pantalla. Esto permite a la audiencia dialogar con la pieza y tener una actitud activa ante ella, hacer un ejercicio de introspección para que la experiencia no se quede solo en lo divertido y distante.

Reas es un trabajo juguetón y respetuoso cuya empatía nos abre la puerta a un mundo que usualmente se ve con muchos prejuicios y estigmas. Sus personajes son un ejemplo de resistencia ante una sociedad indiferente, una protesta a través de la música y el baile. Su alegría es su mejor arma frente a quienes quieren marcarlxs como criminales, llenarlxs de adjetivos sin conocerlxs realmente. ¿Y qué pasa después de la cárcel? Lola no nos da esta respuesta, pero sí nos da la esperanza de que las cosas pueden resultar mejor.

"Reas" tuvo su premiere mundial en el *Festival Internacional de Cine de Berlín 2024*, en la sección Forum.

Foto de portada cortesía de THE PR FACTORY.

X Follow @laestatuilla

Hablamos de: Berlinale, Berlinale 2024, Cine latinoamericano, Lola Arias, Matín Benchimol, Musical, Yoseli Arias

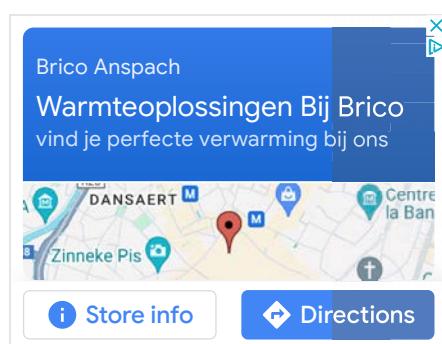
Obtener información sensible sobre esta película.

En [DoesTheDogDie.com](#) puedes encontrar información sobre contenido sensible de esta película (¿Muere algún animal?, ¿Podría generar ataques de ansiedad?, etc...).

Ganadores de los Art Directors Guild Awards 2024 (ADG) – "Poor Things" vence a "BarbieR..."

Las mejores películas de Netflix que tal vez no has visto

¿Te gustó este artículo? Considera ayudar al sitio regalándonos un café dando click en este botón ☕

TE PODRÍA INTERESAR

Overly Honest Movie Reviews

a look into my mind through movies

[ABOUT](#) [CONTACT](#) [Links to posted pull quotes](#) [Pin Posts](#)

WHAT'S HOT

Echoes of Resilience: Music Transcends Prison Walls

• Home • 2024 Berlin International Film Festival • Echoes of Resilience: Music Transcends Prison Walls

2024 BERLIN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Echoes of Resilience: Music Transcends Prison Walls

Chris Jones — February 18, 2024

Share Read Time: 4 Minute, 27 Second

MOVIE REVIEW

Reas

NOT RATED - ★ ★ ★ ★ ☆

Genre: Documentary, Musical, Drama

Year Released: 2024

Runtime: 1h 22m

Director(s): Lola Arias

Writer(s): Lola Arias

Cast: Noelia Pérez, Estefanía Hardcastle, Paula Asturayme, Yoceli Arias, Nacho Rodriguez, Carla Canteros

Language: Spanish with English subtitles

Where To Watch: world premiere at the 74th Berlinale | Berlin International Film Festival (2024)

RAVING REVIEW: I promise you, REAS is unlike anything you've experienced before; it feels like stepping into a realm where the chains of reality cannot bind creativity. Directed by Lola Arias, this film is a daring escapade that marries the grit of documentary storytelling with the vitality of musical theatre. Set against the backdrop of a Buenos Aires jail, it's a narrative that doesn't just move you; it sweeps you off your feet, making you dance to the rhythm of its inmates' aspirations and resilience. This celebrates the human spirit's undying flame, even in the darkest places.

Arias crafts a narrative in REAS that's as immersive as it is genuine; it took me a moment to figure out if

Search

Search

Recent Posts

[Echoes of Resilience: Music Transcends Prison Walls](#)

[A Summer of Dreams, Love, and Liberation](#)

[The Antetokounmpo Family's Inspiring Saga](#)

[A Riveting Blend of Politics, Sex, and Cinema](#)

[Coming-of-Age Story Captures Hearts](#)

Recent Comments

Chris Jones on [Coming-of-Age Story Captures Hearts](#)

Alexis on [Coming-of-Age Story Captures Hearts](#)

Chris Jones on [Thrills Abound in High-Stakes Survival Tale](#)

Dwebb on [Thrills Abound in High-Stakes Survival Tale](#)

Chris Jones on [The Skies of WWII Come Alive](#)

Archives

[February 2024](#)

[January 2024](#)

[December 2023](#)

[November 2023](#)

[October 2023](#)

it was real or scripted; the more I read about it, the more I enjoyed learning that it's a reenactment, serving as a hybrid documentary/musical/drama. She turns the lens towards what society often forgets, allowing real individuals to enter the spotlight and share their stories through a potent mix of drama and dance. The prison setting transforms under Arias's direction, becoming a stage where tales of struggle and hope are performed with a rawness that's as captivating as it is enlightening. Sure, the music doesn't always hit home, but there's something magical about it being real people performing these roles.

Her meticulous casting process is central to this storytelling approach, which ensures the film has an undeniable authenticity in every frame. By bringing on board individuals whose real-life experiences echo their roles in the movie, REAS does more than just tell stories—it gives a voice to the voiceless. This strategic casting enriches the film's narrative and underscores the importance of diversity and representation in the cinematic world.

What sets REAS apart is its innovative use of the musical genre as a means of expression and liberation. Through spirited song and dance, the film sketches a journey of catharsis for its characters and the audience, envisioning a world where freedom transcends the physical confines of prison walls. The juxtaposition of vibrant musical numbers against the sad reality of incarceration is a poignant reminder of art's transformative power, lighting up the path toward hope and redemption. For people who don't like musicals, this may be a welcome change; the music portions of the film feel natural; they're just part of the experience.

Choosing a deserted prison as the setting not only adds a certain level of real-world grounding but also symbolizes the lingering impact of the past on the present. In this space, where memories intermingle with the present, Arias and her cast and crew weave a narrative that's as much about healing as it is about storytelling.

REAS delves into community, identity, and themes of resilience, challenging the stereotypes associated with prison life. By leveraging the expressive power of the musical format, the film beckons viewers to dream of freedom in places where it seems most elusive, offering a fresh and humane perspective on the lives it portrays.

Shifting from the exploration of conflict to a more inclusive examination of societal issues, Arias uses the medium of film to reflect on memory, experience, and the healing power of art, showcasing her dedication to breaking new ground in storytelling.

REAS is a testament to the enduring power of cinema to inspire change, challenge perceptions, and illuminate the untold stories of our time. Through this film, Lola Arias not only reinforces her stature as a pioneering filmmaker but also sparks a crucial conversation about the role of art in forging connections, understanding, and hope. In a world hungry for stories that matter, REAS is a beacon of creativity and resilience, proving that even in confinement, the human spirit can soar.

For more reviews, please visit <https://linktr.ee/overlyhonestmr>.

Follow me on Letterboxd, Instagram, Twitter, and YouTube. Find my social media accounts on most platforms simply by searching Overly Honest Movie Reviews.

I'm always happy to hear from my readers; please say hi or send me any questions about movies.

[photo courtesy of GEMA FILMS (Argentina) / SUTOR KOLONKO (Germany) / MIRA FILMS GMBH (Switzerland)]

DISCLAIMER:

At Overly Honest Movie Reviews, we value honesty and transparency. Occasionally, we receive free items for review, including DVDs, Blu-rays, CDs, Vinyl, Books, etc. We assure you that these arrangements do not influence our reviews, as we are committed to providing unbiased and sincere evaluations. We aim to help you make informed entertainment choices, regardless of our relationship with distributors or producers.

Amazon Affiliate Links:

Additionally, this site contains Amazon affiliate links. If you purchase through these links, we may receive a commission. This affiliate arrangement does not affect our commitment to honest reviews and helps support our site. We appreciate your trust and support in navigating these links.

September 2023

August 2023

July 2023

June 2023

May 2023

April 2023

March 2023

February 2023

January 2023

December 2022

November 2022

October 2022

September 2022

August 2022

July 2022

June 2022

May 2022

April 2022

March 2022

February 2022

January 2022

December 2021

November 2021

October 2021

September 2021

August 2021

July 2021

June 2021

Plus ▾

Créer un blog Connexion

En Primera Fila

Somos un blog dedicado al audiovisual en todos los sentidos. Hablamos de cine, televisión, videojuegos, teatro, música... Siempre desde una mirada abierta y la intención de descubrir a nuestros lectores nuevas perspectivas.

Bandas Sonoras | LGBTQIA+ | Documentales | Festivales | Berlinale | Sheffield | Visions Du Réel | CPH:DOX | Raindance | Series | Séries Mania

26 FEBRERO, 2024

Festival de Berlín 2024 - Parte 4: Conflictos

La última edición bicefala del Festival de Berlín es una despedida agridulce para el director artístico, el periodista Carlo Chatrian (1971, Italia) y la directora general, la productora Mariëtte Rissenbeek (1956, Países Bajos), que han estado al frente durante cinco años, en los que han tenido que lidiar con la pandemia del coronavirus, entre otras cosas. La decisión de la junta directiva del festival de regresar al modelo de un solo director, que había ejercido el polémico Dieter Kosslick hasta 2018, se consideró como el resultado del intervencionismo del gobierno alemán en la gestión del festival. Lo que provocó la dimisión de Mariëtte Rissenbeek primero y de Carlo Chatrian poco después, que serán sustituidos el año próximo por Tricia Tuttle (1970, Estados Unidos) quien comenzará a trabajar a partir del mes de abril en una edición muy significativa porque supone el 75 aniversario de la muestra cinematográfica, asumiendo tanto la gestión comercial como la artística. Tuttle había dirigido hasta 2022 el BFI Festivals, coordinando tanto el London Film Festival como el Flare: London LGBTQIA+ Film Festival. Pero el resultado general de esta última edición de los directores salientes no ha sido especialmente positivo, no solo porque la sensación entre los acreditados es que el nivel de la sección oficial ha sido flojo, sino también porque se han visto envueltos en polémicas absurdas como la invitación a la gala de inauguración a miembros del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que vivió un aumento del apoyo electoral, pero también se le relacionó con algunas reuniones con personalidades neonazis en torno a un posible plan para repatriar a miles de inmigrantes. En un festival de perfil político que se considera a sí mismo intransigente respecto a las posiciones contrarias a los derechos humanos, no se entendió la invitación a algunos representantes del AfD, pero se entendió menos que, una vez que se les había invitado, finalmente se decidiera retirársela.

También hay que reconocer que durante la dirección de Carlo Chatrian y Mariëtte Rissenbeek la cinematografía española ha conseguido algunos de sus mayores éxitos en el Festival de Berlín, como el Oso de Oro para el largometraje **Alcarràs** (Carla Simon, 2022) y el Oso de Plata a la Mejor Interpretación para Sofía Otero por **20.000 especies de abejas** (Estibaliz Urresola Solaguren, 2023). Aunque este año no hemos tenido presencia en la sección oficial, finalmente se ha saldado con el premio FIPRESCI para **The human hibernation** (Anna Cornudella, 2024) en la sección Forum, el Gran Premio del Jurado Internacional para la coproducción con Perú y Suiza **Reinas** (Klaudia Reynicke-Candeloro, 2024) en la sección Generation Kplus y el Oso de Plata al Mejor Cortometraje para **Cura sana** (Lucía G. Romero, 2024) en la sección Generation 14plus. Nuestra

BUSCAR ESTE BLOG

Buscar

PODCAST EL OJO INQUIETO

EPISODE
Ryuichi Sakamoto. Parte 1

LISTEN ON
Spotify

Google Afficher cette page en : Français Traduire Désactiver pour : Espagnol Options ▾

WHO DO I BELONG TO

MERYAM JOOBEUR

TÚNEZ, FRANCIA, CANADÁ, NORUEGA, QATAR, ARABIA SAUDÍ 2024 | OFICIAL | ★★☆☆☆

En una aldea situada al Norte de Túnez, una familia de agricultores se enfrenta a la desaparición de los dos hermanos mayores, Mehdi (Malek Mechergui) y Amine (Chaker Mechergui), de los que poco tiempo después se rumorea que se han unido al Daesh. Especialmente tras la Revolución tunecina, un número significativo de hombres se ha incorporado al ISIS, que aprovechó el vacío de poder que dejó la caída del antiguo régimen en 2011 para encontrar un punto de apoyo en Túnez. Frente a esta posibilidad, la madre Aïcha (Salha Nasraoui) tiene el temor de que si regresan sean inmediatamente detenidos, tratando de ocultar a su hijo menor, Adam (Rayem Mechergui) la huída de sus hermanos, diciéndole que han emigrado a Italia. Mientras su marido Brahim (Mohamed Hassine Grayaa) la acusa de ser la responsable de la vergüenza de la familia por la educación que ha dado a sus hijos. Mehdi finalmente vuelve a la granja acompañado por su esposa Reem (Dea Liane), cuyo rostro está siempre oculto por un niqab pero que parece claramente embarazada, sin dar detalles sobre el destino de su hermano y teniendo que esconderse para que los vecinos no sepan de su regreso. La historia toma los principales elementos del cortometraje nominado al Oscar **Brotherhood**

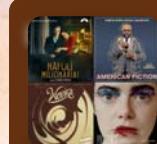
PODCAST EL OJO INQUIETO

EPISODE
Ryuichi Sakamoto. Parte 2

LISTEN ON
Spotify

LAS MEJORES BSO DE 2023

Miguel A. Reina

Save on S...

- PREVIEW
1	Tango dei bassi - Orc...	Paolo Vivaldi	03:30
2	500 Monks, 1 Giraffe	Joby Talbot	04:24
3	(Laura's) Fever Dream	Laura Karpman	03:36

ENTRADA DESTACADA

Festival de Berlín 2024 - Parte 2:

(Meryam Joobeur, 2018), que se centraba en el regreso del hijo, pero desde el punto de vista de su padre. Para su debut en el largometraje la directora tunecina que se ha educado en Estados Unidos desde los seis años ha decidido sin embargo enfocarse en el punto de vista de la madre (ambos personajes interpretados por los mismos actores).

La puesta en escena es muy estilizada, utilizando un formato 1:33 que recuerda a la estética de **This is not a burial, it's a resurrection** (Lemohang Jeremiah Mosese, 2019), centrada en los rostros y un encuadre de planos tan cuidados que tienen algo de artificialidad, usando el entorno del paisaje de Túnez para resaltar los colores, muchas veces saturados por la fotografía de Vincent Gonnevile. Pero este esteticismo acaba poniéndose en contra de la claridad narrativa, envolviéndose en una especie de tonalidad misteriosa que impulsa la historia hacia la oscuridad y el ensueño, especialmente en el tercero (*El despertar*) de los tres capítulos en los que está dividida la narración. **Who do I belong to** (Meryam Joobeur, 2024) reproduce una pregunta existencial planteada por la propia directora sobre su vida, pero expone la historia alejándose del realismo para introducirla en los terrenos de cierto misterio, desde el momento en que aparecen algunos animales muertos y desaparecen algunos granjeros vecinos. Lo que acaba difuminando la, por otro lado, demasiado obvia representación de la maldad de los grupos terroristas, especialmente en el segundo capítulo, *Una sombra emergente*, en el que se reproduce la experiencia de los dos hermanos mediante flashbacks que tratan de explicar el destino de Amine. Meryam Joobeur, que reside en Canadá desde hace años, ofrece un planteamiento en el que se deja llevar por la planificación cuidada, cercana a cierta representación fantástica que deriva hacia un tercer acto que roza el género de terror. Pero en realidad no ofrece ninguna interpretación con cierta profundidad de las consecuencias que puede provocar el fundamentalismo en las familias que acaban siendo víctimas de la radicalización, aunque la intención sea no solo circunscribirlo al terrorismo islámico. También habría que preguntarse por qué estas producciones que denuncian los extremismos acaban buscando la financiación de países con régimes autoritarios y misóginos como Qatar o Arabia Saudí.

Who do I belong to hace preguntas interesantes pero nunca aborda las respuestas, sino que prefiere mantenerse en el límite entre diferentes géneros que convierte la experiencia de Aïcha en una especie de viaje sensorial del subconsciente, evocando sus temores y sus incertidumbres, sobre todo a partir de la llegada de su hijo, al que pregunta constantemente qué ha pasado con su hermano. Pero en esta película todos los personajes parecen impulsados por una especie de misticismo que los deja enclaustrados en silencios eternos y miradas perdidas. Y aunque los rostros de los actores no profesionales Malek Mechergui y Chaer Mechergui, hermanos en la vida real, pelirrojos encontrados en una zona rural de Túnez, resultan insólitos y atractivos, la película se pierde en una caligrafía visual que termina sepultando la comprensión narrativa.

REDAKTSIYA (THE EDITORIAL OFFICE)

ROMAN BONDARCHUK

UCRANIA, ALEMANIA, ESLOVAQUIA, CHEQUIA 2024 | PANORAMA | ★★★★☆

De manera relevante, la segunda película de Roman Bondarchuk (1982, Ucrania) evita centrarse en la guerra comenzando seis meses antes de la invasión rusa en Ucrania y terminando con una elipsis hasta seis meses después. Y aún así se desprende la sensación de estar contemplando a personas y paisajes cuyo destino resulta incierto, como afirma el director en las notas de prensa: "Muchos de los lugares que filmamos ya no existen. Fueron destruidos, inundados o incendiados. Se desconoce el destino de muchas personas que participaron en la película. Algunos abandonaron el país con sus familias; otros resultaron ser colaboradores y huyeron a Rusia. Pero la mayoría optó por quedarse y resistir a los invasores". **The editorial office** (Roman Bondarchuk, 2024) está dedicada al montador Viktor Onysko, quien decidió alistarse en el ejército cuando comenzó la guerra, muriendo en combate en diciembre de 2022 con su trabajo terminado en un 70%, tras lo cual se incorporó Nikon Romanchenko, que ha trabajado en películas como **Stop-Zemlia** (Kateryna Gornostai, 2021), ganadora del Oso de Cristal en la sección Generation 14plus. Quizás por eso se sienten algunos desajustes en el ritmo de la narración, que no termina de estar todo lo compensado que necesita, y también se percibe una sobredosis de personajes y temas que el director de **Volcano** (2018) quiere incorporar a la historia. La película se construye como una metáfora de la realidad grotesca vivida en el Sur de Ucrania antes de la guerra, lo que evita la imagen victimizada de un país en el que el caos ya estaba presente antes de que se produjera la invasión.

Al comienzo de la película, el periodista Yura (Dmytro Bahnenko) intenta contribuir a la preservación del entorno natural de las estepas del Sur de Ucrania localizando y fotografiando a una especie particular de marmota, que es la primera imagen que vemos en pantalla. Pero en su búsqueda se encuentra con un grupo de pirómanos que están provocando un incendio forestal, uno de tantos que han comenzado a actuar en la zona. Yura pretende que sus fotografías ayuden a las autoridades a poner fin a estas prácticas, pero su intento de publicarlas se topa con la falta de interés de los editores de periódicos. No importan las noticias reales, sino aquellas que atraigan a los lectores, aunque haga falta maquillarlas o directamente construir mentiras. **The editorial office** adopta las formas de una sátira sobre la falsedad de las noticias y la nula independencia de los medios de comunicación. El director Roman Bondarchuk creció en una familia de periodista: su madre Alla Tyutyunnik (1949, Ucrania), que es co-guionista, trabajó durante muchos años en el periódico Komsomol y su padre era presentador de una televisión local en la que, cuando no tenía disponible la información meteorológica, se la inventaban. El protagonista Dmytro Bahnenko también es periodista de investigación y cubrió la deforestación de los bosques de Jersón. La mirada crítica, salpicada de momentos de humor, está claramente inspirada por las experiencias personales que dibujan una sociedad envuelta en un círculo repetitivo de realidades falseadas, representadas por la marmota que se oculta de los humanos.

La película deriva hacia escenarios caricaturescos como cuando los políticos que compiten para las próximas elecciones aprenden bailes locales para incorporarlos a sus videos de campaña, porque lo que importan no son las palabras sino lo que se transmite a través de las imágenes. "Todo el mundo quiere ser alcalde estos días", afirma un veterano periodista. Los medios de comunicación están comprados por la publicidad electoral y no es posible publicar informaciones que puedan afectar a la campaña de según qué candidato y se utiliza el *deep fake* para probar que uno de los políticos no ha desaparecido. Cuando Yura quiere demostrar que la instalación de una línea de gas que ha anunciado uno de los candidatos en realidad no existe (se ha desmantelado después de las sesiones de fotos), tiene que afrontar las consecuencias. En medio de este caos de información en la que no importa la verdad, la inminencia de la guerra no es noticia, como afirma el editor del periódico Pectoral: "La gente no pensará en la guerra hasta que vean llegar los tanques de Moscú. Quieren comer, beber, follar, rezar". **The editorial office** encuentra sus mejores momentos

Deseos

El Festival de Berlín ha desplegado desde hace años y con orgullo su etiqueta de "festival político", el más interesado de los fest...

ENTRADAS POPULARES

Las series más destacadas de 2024: Diciembre-Enero

La temporada de premios para televisión comenzó el pasado fin de semana con la entrega de los Creative Arts Emmys, antesala de la ceremonia...

Las series españolas de 2024: Parte 1

El Festival de Berlín, que se celebra entre el 15 y el 24 de febrero, ha hecho pública su programación, con presencia destacada de cine esp...

Las series más destacadas de 2024: Enero-Febrero

La tendencia del streaming parece clara en los próximos meses: aumentar gradualmente los precios para ofrecer cada vez menos contenido y de...

Festival de Berlín 2024 - Parte 3: El tiempo a través de la cámara

En la recta final del Festival de Berlín, aunque la próxima semana seguiremos ofreciendo crónicas para completar nuestro repaso a las películ...

Festival de Berlín 2024 - Parte 1: Berlinale Series Market

Esta semana dedicaremos crónicas al Festival de Berlín, que se desarrolla hasta el 25 de febrero, no solo centrándonos en los comentarios...

OTHER LANGUAGES

■ Sélectionner une langue ▾

Fourni par Google Traduction

ARCHIVO DEL BLOG

▼ 2024 (10)

▼ febrero 2024 (6)

Festival de Berlín 2024 - Parte 4: Conflictos

Festival de Berlín 2024 - Parte 3: El tiempo a tra...

Festival de Berlín 2024 - Parte 2: Deseos

Festival de Berlín 2024 - Parte 1: Berlinale Serie...

Vientos nórdicos 2024 - Parte 2: Las series escand...

Las series más destacadas de 2024: Enero-Febrero

► enero 2024 (4)

► 2023 (115)

► 2022 (104)

► 2021 (134)

► 2020 (125)

► 2019 (20)

► 2018 (24)

en esta representación a través de planos generales en los que parece más relevante lo que sucede al fondo de la escena (la humareda, la presencia militar...) que lo que ocurre en primer plano. Y lleva la sátira hasta una especie de celebración ritual que podría formar parte de **Midsommar** (Ari Aster, 2019), mostrando la fractura de una sociedad en la que sin embargo todavía existen, como en la fábula de Richard Bach *Juan Salvador Gaviota* (1970, Ed. Ediciones B) a la que se hace referencia directa, protagonistas que se mantienen al margen de las reglas que establecen las bandadas.

© ROGER ARPAJOU

LES GENS D'À CÔTÉ (MY NEW FRIENDS)

ANDRÉ TÉCHINÉ

FRANCIA 2024 | PANORAMA | ★★☆☆☆

Aunque solo sea por el reencuentro entre Isabelle Huppert (1953, Francia) y André Téchiné (1943, Francia) tras su última película juntos, **Las hermanas Brontë** (1979), hay elementos de interés en esta nueva propuesta del director que regresa al género policiaco pero desde una perspectiva en torno a un dilema moral. Utilizando una voz en off que le confiere un tono algo literario, la historia tiene como protagonista a Lucie (Isabelle Huppert), una policía que ha permanecido durante varios meses en un hospital psiquiátrico tras el suicidio de su pareja y compañero de profesión, Slimane (Moustapha Mbengue), a quien no solamente sigue viendo como una aparición ("siempre está a mi lado, pero nadie puede verlo"), sino que le ha sobrevivido un hermano gemelo, Serge (Moustapha Mbengue), lo que representa una doble versión masculina que ha rodeado a Lucie: la del policía (su pareja) que se ha rendido debido a la depresión y la del policía (su cuñado) que se ha integrado dentro de la jerarquía. Al retratar su origen africano, el director contradice las habituales acusaciones de racismo que se producen en contra de las fuerzas del orden, mientras presenta a Lucie en las primeras imágenes de la película participando en una de las manifestaciones que en los últimos años viene protagonizando el sindicato Alliance Police National en las calles de París. Un descontento que viene de lejos y que se ha intensificado en los últimos meses frente a la **sobrecarga de trabajo que se espera durante los Juegos Olímpicos de París**. Lucie quiere centrarse de nuevo en su trabajo y le dice a su superior (Stéphane Rideau) que "la policía es mi única familia", pero éste no parece muy convencido de que ella se encuentre preparada psicológicamente para volver.

La película evita mostrar a Lucie en su entorno laboral, y la sitúa constantemente en su casa, que se encuentra en uno de esos tranquilos entornos suburbanos equidistantes entre lo urbano y lo rural, realizando actividades cotidianas como cuidar el jardín o practicando jogging. Esta cotidianidad se ve interrumpida por la llegada de unos nuevos vecinos con los que pronto entabla una relación, y que representan esa idea de familia que ella quería tener con Slimane. Yann (Nahuel Pérez-Biscayart) es un artista gráfico casado con Julia (Hafsia Herzi), una profesora con la que tiene una hija pequeña, Rose (Romane Meunier). Lucie se adapta rápidamente a la dinámica familiar de sus vecinos, lo que supone en cierto modo una liberación y una distracción para ella, pero

tendrá que enfrentarse a un dilema ético cuando descubre que Yann es un activista ligado a los *black blocs*, manifestantes en contra de la policía, a los que consideran guardianes del capitalismo. Su esposa Julia comparte los ideales de justicia social que defiende Yann, pero no está de acuerdo con el modo de actuar de los *black blocs*, habitualmente enfocados a las protestas violentas. Igual que no se muestra la actividad profesional de Lucie, tampoco vemos realmente las actividades a las que se dedica Yann dentro de la organización. Pero destaca el hecho de que el encuentro entre estos personajes se produzca en el entorno de esas áreas suburbanas en las que la vida parece tan impersonal y los vecinos suelen ser tan desconocidos.

Sin embargo, **Les gens d'à côté (La gente de al lado)** (André Téchiné, 2024), que tiene un título internacional tan tibio como *My new friends* (*Mis nuevos amigos*), tiene graves problemas de credibilidad a lo largo de su desarrollo. A Isabelle Huppert, que también ha presentado en la Berlinale la película **A traveler's needs** (Hong Sangsoo, 2024) resulta poco convincente en un personaje que parece interpretar sin saber realmente hacia dónde se dirige, y la representación de la comisaría se reduce tanto a la oficina del teniente que acaba siendo impersonal e inverosímil, como si se tratara de una película de bajo presupuesto. Pero lo más problemático es la representación de los personajes de Yann y Julia, que están solo bosquejados, y que se manifiestan siempre a través de diálogos expositivos, pero sin un trasfondo emocional realmente convincente. Como si el guión, co-escrito entre André Téchiné y Régis de Martrin-Donos, que también coescribió la excelente **Cuando tienes 17 años** (André Téchiné, 2016), necesitara constantemente de las palabras para explicar a sus personajes, que se convierten en meros transmisores de ese idealismo del que el director quiere mostrar su dualidad. **Les gens d'à côté** acaba siendo una de esas películas de las que comprendemos cuales son sus resortes y sus intenciones, pero que se resuelven con escaso acierto.

- 2017 (30)
- 2016 (59)
- 2015 (6)
- 2014 (4)
- 2013 (16)
- 2012 (36)
- 2011 (44)
- 2010 (74)
- 2009 (43)
- 2008 (37)
- 2007 (31)
- 2006 (22)

Blog En Primera Fila by Miguel A. Reina is licensed under
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International

MI LISTA DE BLOGS

Blog de cine (Español)

La miniserie con una puntuación perfecta a la que comparan con 'Juego de Tronos'. Un espectáculo épico con "impresionantes escenas de acción" que se estrena esta semana en Disney+

Hace 54 minutos

El Blog del Cine Español
"POLÍTICAMENTE INCORRECTOS"
DEBUTA COMO LA CUARTA
PELÍCULA MÁS VISTA EN SU FIN DE
SEMANA DE ESTRENO

Hace 1 hora

Macguffin007
Cillian Murphy, favorito al Oscar a
Mejor Actor Protagonista

Hace 15 horas

La Música, El cine y Yo
Indiana Jones and The Last Crusade
(Soundtrack)

Hace 1 día

The Film Stage
Martin Scorsese Hopes His Jesus Film
Will Provide a Universal Sense of
Peace, Not Answers

Hace 2 días

Mostrar todo

ENLACES DESTACADOS

Creative Commons

Spotify

The shock doctrine

SUSCRÍBETE A EN PRIMERA FILA

REAS

LOLA ARIAS

ARGENTINA, ALEMANIA, SUIZA 2024 | FORUM | ★★★★☆

La representación de la realidad a través de la ficción es un recurso que consigue elaborar un lenguaje propio para crear algo nuevo a partir de la memoria. Lola Arias (1976, Argentina) consiguió el máximo galardón en la sección Forum del Festival de Berlín 2018 con su película **Teatro de guerra** (2018), en la que trasladaba a la ficción cinematográfica el trabajo con actores no profesionales (soldados británicos y argentinos involucrados en la guerra de las Malvinas) que había desarrollado en su obra teatral *Campo minado* (2016). Desde entonces está afincada en Berlín, pero sin perder el foco en las historias que surgen de su país. A partir de un taller de cine y teatro que llevó a cabo en la cárcel de Ezeiza (Buenos Aires) con presxs que estaban cumpliendo condena, pero que fue interrumpido por la pandemia del coronavirus, la idea de tener como protagonistas a algunos de ellos acabó conformando la base principal de la película **Reas** (Lola Arias, 2024), que ahora vuelve a la sección Forum y posteriormente se presentará en Argentina dentro de la programación del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI). La propuesta tiene en común con su anterior película que se presenta a partir de la reconstrucción de las experiencias reales de un grupo de presxs, pero se distancia en el hecho de que, mientras aquella reflexionaba sobre el concepto de masculinidad, ésta aborda los conflictos en torno al género y la experiencia de personxs transexuales dentro del ámbito penitenciario. Rodada en la cárcel de Caseros, una antigua prisión abandonada que se ha convertido en los últimos años en escenario de rodajes de series carcelarias como **Tumberos** (2002) y, sobre todo, **El marginal** (Netflix, 2016-2022), el planteamiento de **Reas** desafía la representación convencional que victimiza y estigmatiza para ofrecer una mirada mucho más acogedora y alegre utilizando el género musical como un elemento destacado. Confronta así la violencia, el horror y la tortura que se muestran habitualmente en el cine y la televisión con el amor, la comunidad y la familia que se representan en esta película.

Como personaje central, la historia está narrada a partir de la experiencia de Yoseli Arias, que fue arrestada cuando estaba a punto de viajar en avión para conocer París, el sueño de su vida simbolizado en un tatuaje de la torre Eiffel que tiene en la espalda. Como otras muchas mujeres, accedió a ejercer como mula transportando drogas para poder pagar el viaje, lo que finalmente la llevó a una condena de cuatro años y seis meses por narcotráfico. Una de las ideas que se apuntan en este híbrido de documental-ficción musical es que la modificación de la legislación argentina de 2017 que establece penas más duras para el narcotráfico ha acabado repercutiendo más en las personas que ejercen como mulas que en el desmantelamiento de las redes criminales, aumentando considerablemente el número de mujeres que son condenadas a prisión en los últimos años, pero sin arreglar realmente el problema del tráfico de drogas. La convivencia entre las paredes desconchadas de la cárcel de Caseros establece una conexión con otros presxs como Nacho, trans masculino detenido por estafa que está formando una banda de rock, o Noeli, una bailarina de voguing que trata de enseñar a sus compañierxs a liberarse a través de la expresividad de los movimientos. Hay momentos en los que recuerdan sus experiencias pasadas, mientras que la puesta en escena construye una especie de camino hacia una autoafirmación que se muestra a través de sus intervenciones.

Las coreografías musicales que se representan a lo largo de la película expresan una solidaridad y una mirada esperanzadora, pero también reflejan la realidad de la cárcel. Que la fotografía esté a cargo de Martín Benchimol (1975, Argentina), que el año pasado

dirigió otra muestra de ficción documental en la excelente **El castillo** (2023), ganadora del Premio Horizonte en el Festival de San Sebastián, es una muestra clara de cuál es el tipo de puesta en escena que se pretende, una que utiliza el artificio para conectarse con las diferentes realidades, como en la imagen que simula unas alas alrededor de Yoseli que hemos utilizado para ilustrar este comentario. Sin embargo, **Reas** no es una mirada superficial que se queda en una anécdota a través de coreografías de canciones originales o preexistentes (por supuesto, se incluye un número musical con una versión del "Jailhouse Rock" (1958) de Elvis Presley), sino que incorpora realidades más profundas y generales a través de las recreaciones. Como cuando los presxs reciben visitas de familiares que no son sus parejas masculinas, lo que demuestra cómo los núcleos familiares de las mujeres presas se rompen más fácilmente porque los hombres (sus novios, sus padres...) no están dispuestos a visitarlas para evitar la estigmatización que las rodea. De manera que **Reas** reconstruye el espacio familiar enfocándose en las familias que ellas mismas crean dentro de prisión. Las imperfecciones de las interpretaciones amateur, algunas interrupciones cuando recitan sus textos y esa esperanza que nunca pierden, convierten a esta película, que tiene previsto también representarse como una obra teatral que se estrenará en el Festival de Avignon, en una experiencia acogedora y simpática pero también profundamente sensible.

RAÍZ (THROUGH ROCKS AND CLOUDS)

FRANCO GARCÍA BECERRA

PERÚ, CHILE 2024 | GENERATION KPLUS | ★★★★☆

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO INTERNACIONAL

A través de los paisajes desérticos del municipio de Colcha K en Bolivia, la hermosa película **Utama** (Alejandro Loayza Grisi, 2022) alertaba sobre las consecuencias del cambio climático en las zonas más recónditas del planeta, teniendo como protagonista a un matrimonio quechua que sobrevivía pastoreando su rebaño de llamas. En cierta manera, **Raíz** (Franco García Becerra, 2024) tiene muchos elementos en común con aquella, aunque en este caso el conflicto no está provocado por el medio ambiente, sino por la implantación de una empresa minera que amenaza la supervivencia de los pastores de alpacas en la Cordillera de Vilcanota, alrededor de las remotas aldeas de Apu Ausangate, que está considerada una montaña sagrada. La historia, escrita por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe, está inspirada en el impacto que en la familia de esta última ha tenido la minería. Y precisamente la película tiene un tono más familiar, con unos protagonistas que fácilmente resultan atractivos para el espectador: el niño de ocho años Feliciano (Alberth Merma), que se dedica al pastoreo y sus dos animales de compañía, el perro Rambo que le ayuda a

mantener el orden entre los animales, y la alpaca Ronaldo. Ambientada en el año 2018, cuando el equipo de fútbol de Perú consiguió clasificarse para el Mundial celebrado en Rusia, la atención que despierta el último partido de clasificación se convierte en una celebración patria para un pequeño país que consigue este logro en contadas ocasiones. Y los pastores se congregan alrededor de la radio o incluso viajan a Cusco para poder ver el partido en monitores de televisión. Para celebrar la posible victoria, Feliciano le hace a su alpaca Ronaldo un peinado parecido al del jugador brasileño.

Pero en medio de esta representación del orgullo nacional, los pastores se enfrentan a una batalla en la que ellos tienen más posibilidades de perder, cuando una empresa minera utiliza las amenazas y algunas estrategias violentas para imponer el desarrollo de una actividad industrial que sin embargocontamina las aguas en las que beben los animales que son el principal recurso de los pastores. La comunidad tiene la sospecha de que la junta directiva les engaña con el precio de la lana de alpaca, y que se está sometiendo a las presiones de la empresa minera: "El dinero cambia el corazón de la gente", le dice la Feliciano su madre (Nely Huayta), mientras el padre (Richard Taita) participa en reuniones de los aldeanos que tratan de contrarrestar la ampliación de la mina en la zona. Pero al colocar el punto de vista en la mirada de Feliciano, el director Franco García Becerra (1977, Cusco) suaviza el impacto dramático del conflicto sin evitarlo. En su segunda película después de **Vientos del Sur** (2018), la historia se recrea en los juegos del niño con sus animales, hasta que el giro del tercer acto pone en peligro la actividad principal de la comunidad. La película se ha rodado en la provincia de Quispicanchis y el director de fotografía Johan Carrasco captura de manera espléndida la singular belleza de un paisaje esbozado por los Andes, con planos abiertos que parecen hipnotizados por el entorno. Los protagonistas, que proceden principalmente de la misma zona, hablan en quechua, lo que para el director debería ser normal: "*El quechua es el segundo idioma más hablado en el Perú y no consideramos raro su uso en el cine*".

En este conflicto protagonizado por el progreso que sin embargo amenaza la vida rural, se introduce un elemento mágico en torno a la representación del espíritu de Auki Tayta, el lago que está amenazado por la contaminación de la actividad minera. De forma que **Raíz** se conforma como una especie de cuento de realismo mágico que muestra la ira de la tierra contra la destrucción provocada por el hombre. Pero este elemento, que surge de la imaginación de Feliciano a través de las historias que se cuentan en su comunidad, en vez de impulsar y ampliar el relato con un trasfondo de representación fantástica, no termina de integrarse bien en el realismo social de la película. Lo que tampoco es un defecto demasiado relevante en una historia que por lo demás equilibra perfectamente la descripción del conflicto y la elevación del sentimiento patrio a través de un objetivo deportivo que no tiene más impacto en la comunidad que subrayar el espíritu de colectividad.

Películas mencionadas:

Stop-Zemlia se puede ver en Filmin.

Midsommar se puede ver en Filmin y Movistar+.

Cuando tienes 17 años se puede ver en Filmin y Prime Video.

Utama se puede ver en Movistar+.

Publicado por Miguel A. Reina el lunes, febrero 26, 2024

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Escribe tu comentario

[Inicio](#)

[Entrada antigua](#)

Suscribirse a: [Enviar comentarios \(Atom\)](#)

Imágenes del tema: nicodemos. Con la tecnología de Blogger.

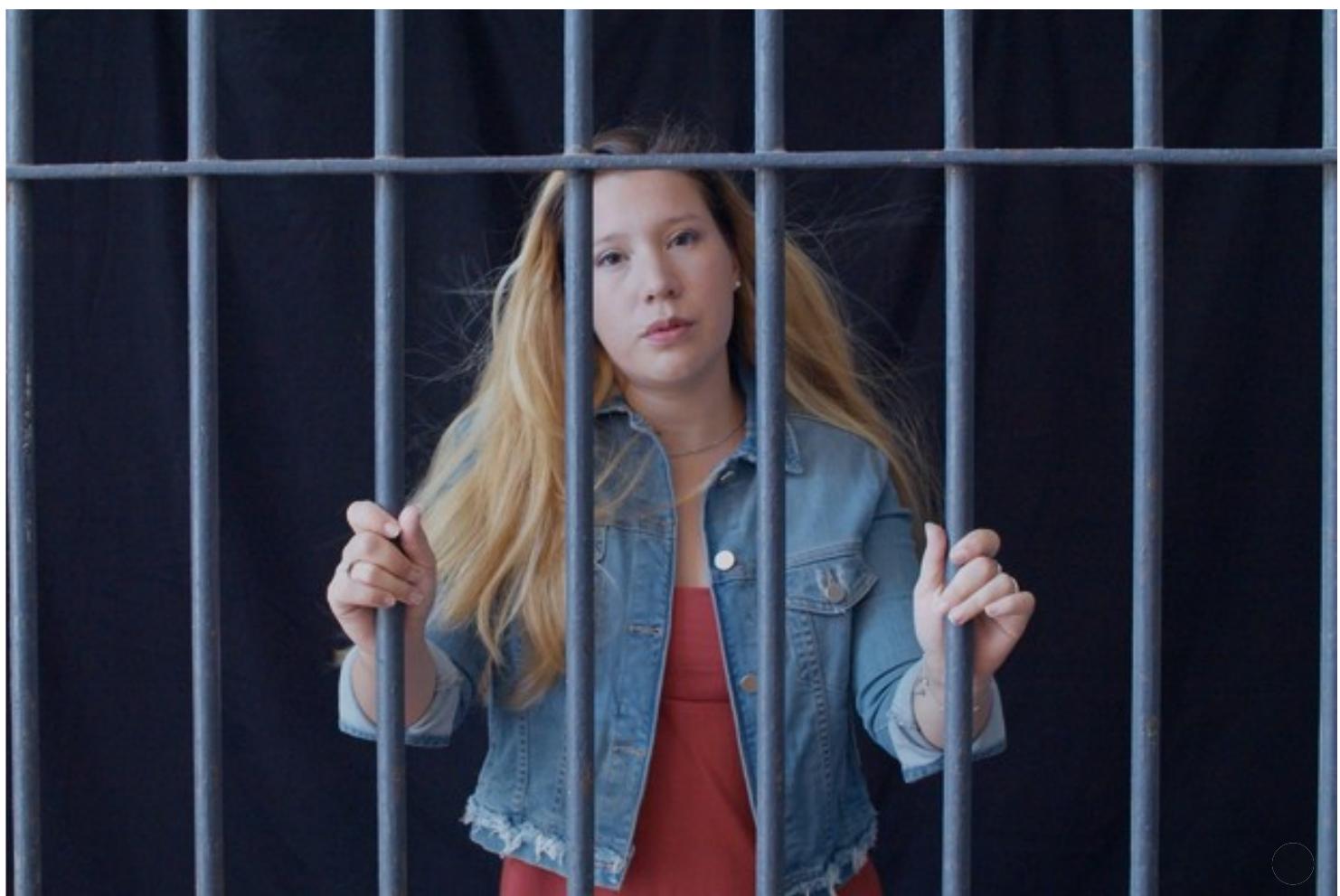

BERLINALE 2024 Forum

EXCLUSIVE: Trailer for Berlinale Forum entry *Reas*

by CINEUROPA

⌚ 13/02/2024 - The new documentary by Argentinian filmmaker Lola Arias portrays women who dance and sing about their past in prison, relive their life as fiction and invent a possible future for themselves

Yoseli has a tattoo of the Eiffel Tower on her back and has always wanted to travel, but she was arrested at the airport for drug trafficking. Nacho is a trans man who was arrested for swindling and started a rock band in jail. Gentle or rough, blonde or shaved, cis or trans, long-term inmates or newly admitted: in this hybrid musical, they all re-enact their lives in a Buenos Aires prison.

This is the synopsis of *Reas* [+], the new documentary by Argentinian director **Lola Arias**, which has been selected for the Forum section of the 74th [Berlinale](#), which will unspool from 15 to 25 February.

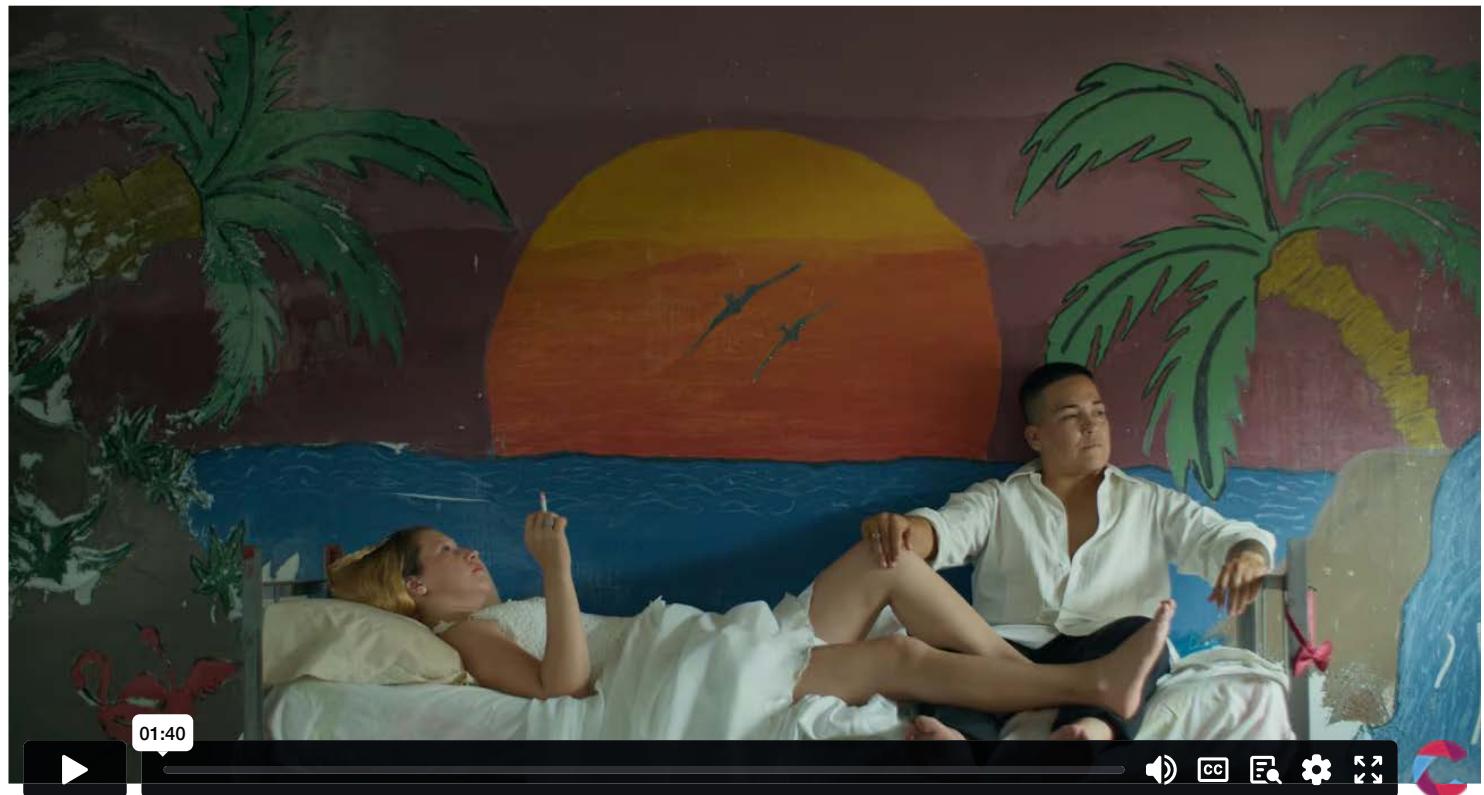
Lola Arias is a writer, theatre and film director, a multifaceted artist who brings together people from different backgrounds (war veterans, young refugees, sex workers, etc.) in theatre, film, literature, and visual art projects. Her previous documentary *Theatre of War* [+] also had its world premiere in Berlinale's Forum, before going on to win several prizes at international festivals.

The director explains, "In 2019, I decided to give a workshop in film and theatre at the women's prison in Ezeiza as a first step toward doing an artistic project there, and I saw how music and dance brought them happiness and new ways to express themselves, so this idea of making a musical started gaining momentum. In prison, they are constantly watched, not only by the

guards but also by the other prisoners. And so the acting and dancing generated a different space within that space: a space of freedom, fantasy, and imagination. It was like they forgot they were there. But then the pandemic came, and we couldn't enter the prison anymore. So then I turned my thoughts to working outside, with the people who had got out, reconstructing their time in prison in another space, in this case, the real space of a disused prison. At the end, Reas is really an EX film: ex-cons in an ex-prison, reconstructing their stories."

Reas is produced by Argentina's Gema Films, and co-produced by Germany's [Sutor Kolonko](#) and Switzerland's [Mira Film](#). France's [Luxbox](#) handle international sales.

Check our exclusive trailer below:

(Translated from Spanish)

See also

- [Reas \[AR, DE, CH\] \(2024\): film profile, trailer](#)

related news

14/02/2024

Berlinale 2024 – Competition

EXCLUSIVE: First clips for Berlinale Competition entry *Who Do I Belong To*

13/02/2024

The Co-production Podcast

Episode 66: *Green Border* (Poland/Czech Republic/France/Belgium)

13/02/2024

Berlinale 2024 – Generation

EXCLUSIVE: Trailer for Berlinale Generation entry *The Major Tones*

12/02/2024

Berlinale 2024 – EFM

EXCLUSIVE: Trailer for Romas Zabarauskas' EFM title *The Writer*

08/02/2024

Berlinale 2024 – Panorama

EXCLUSIVE: Trailer for Berlinale Panorama entry *My Stolen Planet*

08/02/2024

Berlinale 2024 – Forum

EXCLUSIVE: Poster for Berlinale Forum entry *The Human Hibernation*

[all news](#)

otroscines.com

Festivales: Crítica de “Reas”, película de Lola Arias (sección Forum) - #Berlinale2024

Otros Cines - Diego Battle

4–5 minutes

La reconocida y multifacética escritora, dramaturga y directora de teatro, curadora, artista plástica y música regresa tras seis años al cine (y al Forum de Berlín) con una película que recupera, potencia, amplifica y muta algunas ideas y búsquedas de la elogiada **Teatro de guerra**.

Reas (Argentina-Alemania-Suiza/2024). Dirección: *Lola Arias*.

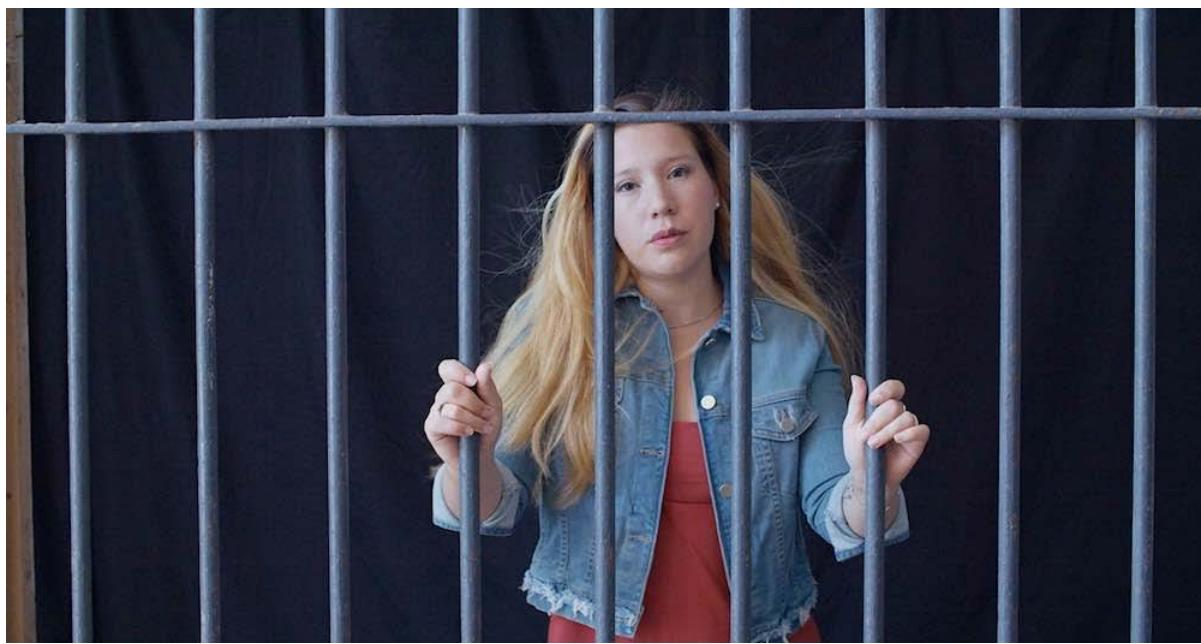
Elenco: *Yoseli Arias, Ignacio Amador Rodriguez, Estefy Harcastle, Carla Canteros y Noelia Perez*. Fotografía: *Martín Benchimol*.

Edición: *Ana Remón*. Música: *Ulises Conti*. Duración: 82 minutos.

En la sección Forum. En 2018 Lola Arias sorprendió con [Teatro de guerra](#), un ecléctico, nada convencional y siempre provocador acercamiento a las vivencias y recuerdos de seis veteranos de la guerra de Malvinas que se habían enfrentado desde el bando argentino y el británico. Si aquella propuesta cabalgaba entre el documental, la ficción y lo teatral (de hecho, fue también una experiencia concretada sobre los escenarios), esta encuentra algunos elementos en común, pero también otros si se quiere superadores, variantes y desvíos que convierten a **Reas** en algo conectado y al mismo tiempo bastante distanciado de esa ópera prima.

En **Reas** -enésimo retrato de mujeres presas que el cine latinoamericano ha concretado en los últimos años, pero con un enfoque muy particular y distintivo- también hay personas convirtiéndose en personajes, en este caso mayoría de mujeres que se (re)interpretan a sí mismas, reviven sus experiencias (en muchos casos traumáticas y dolorosas), comparten sus recuerdos, sus memorias, pero también sus sueños. La protagonista es Yoseli Arias, una joven de 26 años que pasó cuatro y medio en la cárcel de Ezeiza por tráfico de drogas.

Cuando ingresa a la prisión, debe desnudarse para la revisación de rigor aunque está indisposta y, cuando le preguntan que le gustaría ser, responde entre risas: “*Millonaria*”. Que la cárcel elegida como locación principal sea la de Caseros, que hoy está abandonada y por el momento solo sirve como set de filmación, no hace más que exacerbar el artificio y la búsqueda de representación antes que del verosímil.

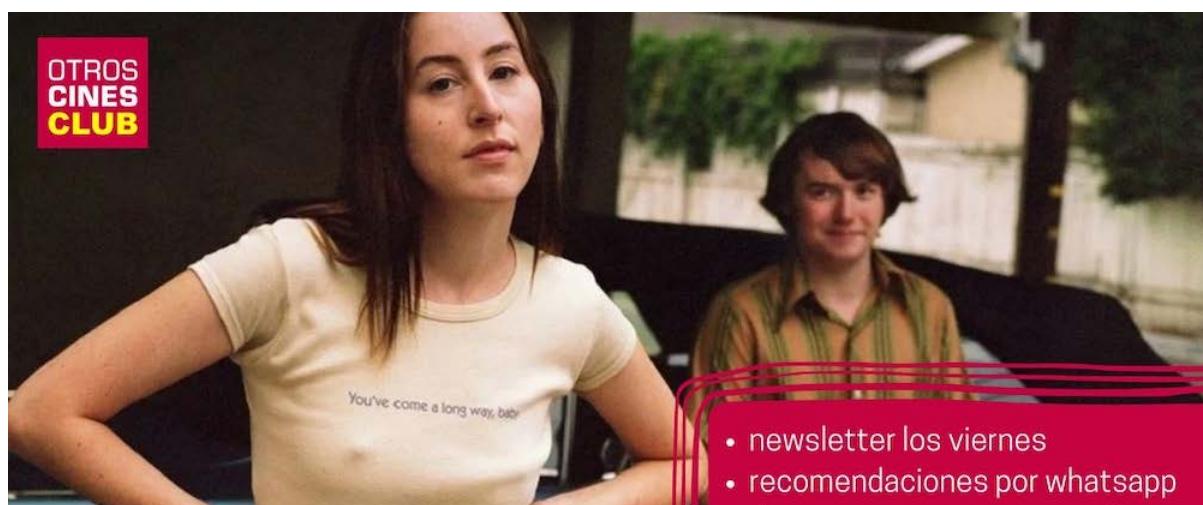

Yoseli se sumará a un ecléctico grupo de mujeres cis y trans, y de hecho su mejor amigo será Nacho (Ignacio Amador Rodriguez), un hombre trans que le presentará a las integrantes de una banda de rock que ensaya y toca dentro del penal. Y la música (y las letras, y las coreografías) serán también parte esencial de un film que en

varios pasajes apuesta al musical como para demostrar que no todo es sordidez, desamor, violencia, requisas y represión (que los hay), porque hay espacio para la fantasía, lo lúdico, lo catártico. En ese sentido, las canciones (la música fue compuesta por Ulises Conti, habitual colaborador de la directora, y las letras fueron coescritas por la propia Arias y Mailén Pankonin), son parte esencial del relato tanto como los diálogos o los testimonios confesionales de estas (no)actrices.

Película que narra el proceso de sororidad y empoderamiento sin por ello caer en las bajadas de línea ni los estereotipos del discurso feminista, **Reas** combina fútbol, danza, boxeo, gimnasia, telenovelas, absurdos tatuajes corporales (como el de la Torre Eiffel), trabajos de costura, limpieza y clases de Derecho (en determinado momento nuestra sufrida heroína lleva tres años tras las rejas y no logra que le autoricen salidas transitorias, pese a que trabaja, estudia y tiene buena conducta).

Hasta que suena **Demoliendo hoteles**: “*Yo que nací sin poder / Yo que luché por la libertad / Pero nunca la pude tener*”. Los versos de Charly García sintonizan con las vivencias de personas no normativas (en el sentido más amplio del concepto) a las que Arias les da voz, empatía, entidad, posibilidades de sincerarse y de expresarse como probablemente nunca antes lo habían podido hacer.

[search](#)[en](#) | [es](#) | [fr](#) | [it](#)[section menu](#)[Database](#) [Market Intelligence](#) [News](#) [Reviews](#) [Interviews](#) [Festival Reports](#) [Services](#) [More](#)**BERLINALE 2024 Forum**

Lola Arias • Director of *Reas*

"It is a community that works in a utopian manner without being 'controlled' by patriarchy"

by [MURIEL DEL DON](#)

20/02/2024 - BERLINALE 2024: The Argentinian director talks about her fearless film that uses the musical genre to tell stories of violence and oppression, but also of hope and rebellion

(© Cherie Birkner)

We spoke to Argentinian director **Lola Arias**, who presented her new film [Reas](#) at the 74th Berlinale Forum. *Reas* is a musical documentary that gives voice to female detainees who, locked within the walls of a prison, try to create a utopian world made of love, respect and solidarity.

Cineuropa: How did the idea for the film come about and how did you find the protagonists?

Lola Arias: The idea started during visits to prisons where I was doing theatre and film workshops. I realised that artistic expression could be a vehicle for empowerment and expression for people in violent and oppressive situations. Music, which is very present in prisons, is the only form of expression that the detainees have. It is a very important liberation tool. I was initially planning to shoot the film while the protagonists were in prison, but a lot has changed over these five years. I was not able to continue with the workshops due to the pandemic and many of the people I had met were coming out of prison. That's why I decided to shoot the film in an old prison, like a reconstruction of what already happened.

The film questions and deconstructs the term "woman" from a queer point of view

Paramètres cookies

about this?

It is very important to question how certain identities are recognised or not recognised in the penitentiary institution. Trans people suffered a lot of violence and the recognition of this identity was a big step, although not all prisons in the country have a trans section like the one in Ezeiza. These queer identities can only exist within women's prisons because they are places of protection, uniting, in solidarity, cis women, trans women and trans men, a section menu based on values of love, respect and understanding. It is a community that works in a utopian manner without being "controlled" by patriarchy, as if it were in a utopian world with no cis men. I was interested in showing how powerful this transfeminist community can be.

Although the stories told are often harsh and violent, your film is bound in an incredible tenderness, solidarity and resistance...

It was clear from the beginning that the film could not re-stigmatise the people it depicted by reproducing the spectacle of violence. Rather, it had to produce other images, to open up future possibilities, to create hope. I think the film conveys the love and solidarity there was in the film crew, in front of and behind the camera. It was magical to be able to create a space for people to express themselves, to feel powerful through dancing and singing.

Reas made me think of films like *Hedwig and The Angry Inch*, but also of Almodóvar's early punk films. What does the musical represent for you and what are your influences?

While I was thinking about the script, Almodóvar was a big influence because there is something melodramatic in my film. Although many musicals are completely heteronormative, like *Grease* and *West Side Story*, I think there's a place within musicals and melodramas for the queer. *Reas* draws on all these elements. Usually, the protagonists of scenes such as the fight scene while the protagonists were playing football are boys in gangs. However, here that's not the case and they do it with humour, enjoying themselves. For me, the film is a mixture of artificiality, due to the reconstruction and the musical genre, and authenticity, because the protagonists play themselves. This is seen in their bodies and how they speak.

How does your long experience in theatre influence your filmmaking?

My experience as an artist is basically theatrical. So far, I have done more than twenty plays and only two films. My films obviously have something contrived, very deliberate and very frontal in their production. I think it's a style that I took on as a part of my identity. Instead of trying to hide it, I preferred to enjoy it and make this artifice, which is my way of seeing the scenes, into a cinematographic language.

(Translated from Spanish by Vicky York)

See also

[Reas \[AR, DE, CH\] \(2024\): film profile, film review, trailer](#)

amomama.com

VISIT SITE

[Privacy Policy](#)

Copyright Disclaimer

The images used on this website have been provided by journalists and are believed to be free of rights. However, if you are the owner of an image used on this website and believe that its use infringes on your copyright, please contact us immediately. We will remove the image in question as soon as possible. We have made reasonable efforts to ensure that all images used on this website are used legally and in accordance with copyright laws.

cineuropa

[Paramètres cookies](#)

Lola Arias über ihren Film „Reas“

„Kein Spektakel der Gewalt“

An Orten des Schreckens tanzend die bösen Geister vertreiben:

Die argentinische Regisseurin Lola Arias hat einen Film mit Häftlingen gedreht.

Die argentinische Regisseurin Lola Arias 2024 in Berlin

Foto: Wolfgang Borrs

taz: Frau Arias, mit „Reas“ sind Sie zum zweiten Mal mit einem Beitrag im Berlinale Forum vertreten. Er wurde in einem ehemaligen Gefängnis in Buenos Aires gedreht. Wovon erzählt der Film, was war das Besondere dieser Produktion?

Lola Arias: Der Film ist an einem realen, historischen Ort gedreht, in einem Gefängnis, das 2001 geschlossen wurde. Es spielen zudem Personen mit, die zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Frauengefängnissen in Argentinien inhaftiert waren. „Reas“ basiert auf ihren realen Erfahrungen. Das Drehbuch habe ich auf Grundlage von Interviews geschrieben, die wir mit ihnen geführt haben. Es geht also um die Umwandlung dieser Erfahrungen in Fiktion. In ihr gibt es Yoseli, die wegen Drogenhandels verhaftet wird und sich im Gefängnis in einer unbekannten Welt wiederfindet. Einer der Mitgefangenen ist Nacho, ein junger trans Mann, der wegen Betrugs im Gefängnis sitzt. Und wir lernen viele andere kennen, die im Film auftauchen.

Der Film entwickelte sich aus einem Workshop, den Sie im Gefängnis von Ezeiza angeboten hatten. Wie kam es dazu?

Es war ein Kino- und Theaterworkshop, den ich 2019 veranstaltet hatte. Im

Gefängnis fing ich bereits an, Darstellungen und Szenenkonstruktionen auszuprobieren, auch unter Einsatz von Musik und Choreografie. Da begann ich über einen Film als eine Art Musical nachzudenken. Singen und tanzen ist wichtig, um sich auszudrücken und Spaß zu haben. Um dem Körper eine Freiheit zu geben, die im Gefängnissystem nicht vorhanden ist.

VORFÜHRUNGEN

20. 2., 19 Uhr, CineStar Cubix 7.
23. 2., 19 Uhr, Zoo Palast 2

Was bedeutet „Reas“? Der Titel erinnert mich an den bekannten Rechtsspruch „In dubio pro reo“, „Im Zweifel für den Angeklagten“.

Das ist doppeldeutig gemeint. Denn umgangssprachlich bedeutet *una rea* am Río de la Plata auch „eine Verrückte“. Aber auch mit der Bedeutung, dass man eine *rea* ist, weil man verrückt und rebellisch, unvoreingenommen ist, man Dinge außerhalb der Norm tut.

Sie sind vor allem als Theaterregisseurin bekannt. Im März wird Ihr Stück „Lengua madre“ („Mother Tongue“) im Berliner Maxim Gorki Theater erneut zu sehen sein. Was bietet Ihnen das Kino, was das Theater nicht hat?

Zum Beispiel die Möglichkeit, in anderen Räumen als dem Theater zu arbeiten. Bei „Reas“ etwa im realen Raum des Gefängnisses. Mir ging es darum, durch die historische und symbolische Aufladung diesen Ort, diese Ruine in einer künstlerischen Produktion in etwas anderes zu verwandeln.

Es gibt diese Szene zum Ende des Films, in der Nacho und Yoseli den Faden verlieren. Das ist ein irritierender Moment. War das so geplant?

Nein, aber wir haben entschieden, es beizubehalten, um zu zeigen, wie viel Arbeit in diesen kleinen Dingen steckt, diesem kleinen Flirtgespräch, das sehr spontan wirkt, bei dem Nacho auf ihre Hand schaut und sagt: „So wird dein Leben sein.“ Und sie lächeln sich gegenseitig an. Es wirkt, als würde die Kamera etwas beobachten, das auf magische Weise geschieht. Aber in Wirklichkeit ist es eine komplett vorgeplante Szene. Deshalb fanden wir es schön, dass sie an einer Stelle merken, dass sie sich im Text verirrt haben, und gleichzeitig weiterflirten. Die Grenze zwischen Realität und Fiktion der Beziehung bleibt so geheimnisvoll.

Von Rock bis Bolero, von Reggaeton bis Cumbia. All diese Musikstile tauchen in „Reas“ auf. Was bedeuten sie für die Geschichte des Films?

Mit Ulises Conti, der die Musik für den Film geschrieben hat, waren wir uns einig, dass die Musik eine Beziehung zu den einzelnen Biografien, zu ihren Körpern und Geschichten haben muss. Das Potpourri der Genres hat also damit zu tun, dass jedes Musikstück für jede Figur eigens konzipiert wurde. Jeder Song hat mit Dingen zu tun, die die Personen mitgebracht haben.

Paulita, die junge Frau, die am Telefon das Lied „Ay amor“ singt, war Sängerin in einer Cumbiaband. Wir haben dann ein Lied umgeschrieben, das sie gesungen hat, bevor sie ins Gefängnis kam. Und Nacho, der junge trans Mann, liebt Rock 'n' Roll. Er hat mir Videos gezeigt, in denen er im Gefängnis Rock 'n' Roll tanzt. Also haben wir die ganze Hochzeitsszene mit Rock 'n' Roll in Verbindung gebracht. Yoseli ist eher eine Popfigur. Und so lebt sie auch ihre Träume von Paris und New York in einem Popsong.

Yoseli scheint jünger und weniger erfahren als die Mithäftlinge zu sein. Viel Zeit verbringt sie damit, Telenovelas zu schauen, um sich aus dem Gefängnisalltag in eine bessere Zukunft zu träumen. Vermutlich hatten auch die Protagonisten die Hoffnung, dass sich mit dem Filmprojekt ihr Leben verändern könnte. Wie sind Sie mit dieser Erwartung umgegangen?

Der Film will nicht wie all diese Fernsehserien das Gefängnis als ein einziges Spektakel der Gewalt darstellen. Ich wollte auch nicht, dass es ein Gespräch über Gefängniserfahrungen wird. Ich wollte, dass diese Personen ihre Vergangenheit durch das Spiel rekonstruieren können. Um so auch die Schönheit, das Licht, die Liebe, die schönen Dinge der Solidarität zu zeigen, die inmitten einer Situation des Schreckens und der Unterdrückung geschehen, wenn man seiner Freiheit beraubt wird. Diese Menschen sind nicht nur Opfer der Umstände. Sie haben auch viel zu geben und reflektieren über das, was ihnen widerfahren ist. In diesem Sinne ist der Film vielleicht auch ein Wendepunkt in ihrem Leben.

Natürlich wird der Film nicht wie mit einem Zauberstab ihr Leben verändern. Aber ich erinnere mich an einen der Drehtage: Ich hatte eine Szene korrigiert, und ich sagte: Estefi, sehr gut, unglaublich, was du in dieser Szene gemacht hast. Ich gratulierte ihr. Sie drehte sich zu mir und sagte: Es ist lange her, dass mir jemand gesagt hat, dass ich etwas gut gemacht habe. Das versetzte mir einen Stich, weil ich spürte, wie hart es ist, dass man die ganze Zeit keine Anerkennung, keine Wertschätzung bekommt und sich als Person abgewertet fühlt. Im März gehe ich zurück nach Argentinien. Das Projekt endet für mich

nicht mit dem Film, sondern der Film ist Teil des Projekts. Wir beginnen dann mit der Inszenierung eines Theaterstücks, das im Mai in Argentinien uraufgeführt wird und anschließend auf europäischen Festivals tourt. Nicht mit allen 14, aber mit sechs der Protagonistinnen.

Das zerfallene Gefängnis von Caseros in Buenos Aires wirkt als Schauplatz des Films viel weniger bedrückend, als es seine reale Geschichte nahelegt. Caseros war ursprünglich eines der unzähligen Folterzentren während der argentinischen Militärdiktatur. Wie sind Sie damit umgegangen?

Bei meinem ersten Besuch in Caseros war ich erschüttert. Wenn man diesen Ort betritt, spürt man die Geister der jahrelangen Unterdrückung, der Gewalt, der Folter. Es ist eiskalt, man bekommt eine Gänsehaut. Aber gleichzeitig, und das ist interessant, dient diese Ruine derzeit als Filmkulisse für Serien. Die Schichten von Realität und Fiktion vermischen sich in den Räumen. Die Drehtage wurden mit der Zeit zu einer magischen Sache. Wir spürten am Anfang den Druck dieses schweren Orts, doch mit der Zeit gelang es uns, die Atmosphäre zu verändern. Wir machten Witze darüber, dass wir die bösen Geister tanzend vertrieben hatten. Wir haben die Energie des Orts verändert. Und wir empfanden ihn nicht mehr als einen Ort der Unterdrückung, sondern als unseren.

Die Protagonisten in „Reas“ sind cis oder trans Frauen, hetero oder queer. So macht der Film auch unterschiedliche Erfahrungen und Identitäten sichtbar. In den vergangenen Jahren hat die argentinische Zivilgesellschaft viel erreicht. Feministische Bewegungen wie Ni una menos gegen Femizide oder Massenproteste für das bedingungslose Recht auf Abtreibung haben auch soziale Bewegungen in den lateinamerikanischen Nachbarländern ermutigt. Doch im November 2023 wurde in Argentinien der ultraliberale Javier Milei zum neuen Präsidenten gewählt. Was bedeutet dieser Regierungswechsel für die argentinische Gesellschaft, für Menschen wie Nacho, Yoseli, Noelia oder Estefi – was für die Kultur in Argentinien?

Es war ein Schock. Als Milei gewann, haben die Protagonisten meines Films geweint. [<https://taz.de/!Praesidentschaftswahlen-in-Argentinien/!5974516/>] Paula aus Peru hat keine Papiere und fürchtet, aus Argentinien abgeschoben zu werden. Noelia, eine trans Frau, wurde am Tag nach dem Sieg von Milei auf der Straße angegriffen. Dasselbe geschah mit Nacho. Die extreme Rechte in Argentinien glaubt, sich alles herausnehmen zu können. Ihre Agenda zielt darauf ab, so mühsam erkämpfte Rechte wie die des Abtreibungsgesetzes oder des Transgender-Quotengesetzes zu beseitigen. Milei attackiert Kunst und Kultur. Er hat versucht, den Nationalen Fonds für die Künste zu schließen, auch die

wichtigste Filmschule in Argentinien. Er liberalisiert die Sozialgesetzgebung, also Arbeits-, Miet- und Rentenrechte, was besonders die Menschen in prekären Lagen trifft. Das werden vier sehr harte Jahre.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine [Mail an fehlerhinweis@taz.de](mailto:fehlerhinweis@taz.de)!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das [Kontaktformular](#).

Kultur / Film

18.2.2024, 19:19 Uhr

EVA-CHRISTINA MEIER

Autorin

THEMEN

#Argentinien, #Gefängnis, #Frauen

BILDERGALERIE

Die Berlinale wird 70

6 Bilder

<http://taz.de/g5665495>

Página12

26 de febrero de 2024

Buscar...

Portada > Cultura y Espectáculos

Estrenó "Reas" en la Berlinale

Cultura y Espectáculos

- [Lola Arias](#)
- [cine argentino](#)
- [Berlinale 2024](#)

Lola Arias: "En la cárcel hay violencia y tortura, pero también amor y familia"

"Nuestra película no podía ser una de esas series que estigmatizan a la gente, que convierten la cárcel en un espectáculo de violencia", afirma la directora de "Teatro de guerra".

Por Luciano Monteagudo

20 de febrero de 2024 - 01:49

"Actuar es algo que todos llevamos dentro. Se trata de descubrir al performer dentro de la persona".
Imagen: Gentileza Cherie Birkner

20 de febrero de 2024 - 01:49

Desde Berlín

Seis años después de la conmoción que provocó *Teatro de guerra*, el primer largometraje de **Lola Arias**, en el Forum de la Berlinale, este domingo la directora teatral y cineasta volvió al **Festival de Berlín** con su segunda película, *Reas*, un musical híbrido a cargo de un grupo de mujeres cis y personas trans que estuvieron detenidas en distintas cárceles argentinas. Las intérpretes bailan y cantan sobre su pasado en prisión, reviven su vida como ficción e inventan, a través de la fantasía y la imaginación, un **futuro posible** para sí mismas.

Desde esa base documental que siempre está en toda la obra de Arias, *Reas* abraza un género cinematográfico por excelencia, el **musical**, que conlleva luz, brillo, alegría. Y es lo que transmiten los personajes de *Reas*, que a sus evocaciones carcelarias le suman sus sueños, aspiraciones y deseos. Esa característica distintiva es lo que hace de *Reas* una película **radiante y vital**, porque esos cuerpos antes confinados y sometidos ahora son libres para bailar y cantar, jugar e imaginar. De esa energía esta hecha la nueva película de Lola Arias.

-¿Cómo surgió *Reas*?

-En 2019 decidí dar un taller de cine y teatro en la cárcel de mujeres de Ezeiza como primer paso para hacer un proyecto artístico allí. Inicialmente, pensé en escribir una película para filmar dentro de la cárcel, con lxs detenidxs cumpliendo su condena. En el primer taller, improvisamos algunas escenas basadas en sus vidas e hicimos coreografías y sesiones de karaoke. Y pude ver **cómo la música y el baile traían felicidad y nuevas formas de expresión**, y así fue generándose la idea de hacer un musical. En la cárcel están constantemente vigiladxs, no sólo por los guardias sino también por los demás presxs. No hay espacio para la soledad, ni intimidad, ni forma de tener tu "propia habitación" ni nada que te diferencie o te permita ser otra persona. Así que la actuación y el baile generaron un espacio diferente dentro de ese espacio: un espacio de libertad, fantasía e imaginación. **Era como si se olvidaran de que estaban allí**. Pero entonces llegó la **pandemia** y ya no pudimos entrar en la cárcel. Se cancelaron los talleres, y me di cuenta de que sería imposible hacer la película ahí adentro. Además, empezaron a liberar a la gente que había conocido. Entonces pensé en trabajar afuera, con la gente que había salido, reconstruyendo su estancia en la cárcel en otro espacio, en este caso, el espacio real de **una prisión en desuso**. Al final, *Reas* es realmente una película "ex": ex detenidxs en una ex prisión, reconstruyendo sus historias.

-¿Cómo fue el proceso de casting? ¿A quién eligiste y por qué?

-Llevo más de quince años trabajando con *no actores* en el teatro. Mis obras se basan en **historias de personas reales** -niños inmigrantes, veteranos de guerra-, y ellxs las representan en el escenario. La investigación y el casting ocurren simultáneamente: voy comprendiendo poco a poco el mundo en el que voy a trabajar a través de las entrevistas que hago. Por lo general, hago unas sesenta entrevistas y luego elijo a cinco o seis personas que aparecerán en la obra. En el caso de *Reas*, era muy importante elegir a **personas de distintos orígenes que hubieran pasado por la misma experiencia**. En ese sentido, intenté que el reparto fuera **diverso** en cuanto a personalidad, edad, autóctonos e inmigrantes, con y sin hijxs. También era esencial incluir a personas trans para concienciar a la gente de las situaciones específicas que viven en la cárcel. Ya conocía a varias personas por haber hecho los talleres en la cárcel. Pero luego, durante dos años, investigué más, buscando a gente que hubiera salido en libertad. Algunas personas traieron a otras. Por ejemplo, conocí a Nacho porque, cuando entrevisté a

Estefy, me habló de un hombre trans con el que estaba en un grupo de rock, y quise conocerlo. En cuanto a Yoseli, la conocí en 2019, en el taller de la cárcel. Luego salió y la busqué por todos lados. No sabía muy bien por qué. Realmente, como protagonista, es muy tímida y misteriosa. Quizá fue ese enigma lo que me hizo querer volver a ella. Y ahora me di cuenta de que Yoseli Arias, esa chica de un barrio popular de Buenos Aires que quiere visitar París, que lleva tatuada en la espalda la Torre Eiffel con las palabras "**¡Nunca te rindas!**" es una especie alter ego, y no sólo porque tengamos el mismo apellido! Yoseli tiene la fantasía de viajar, de ver otro mundo, de vivir otras realidades. Aun así, nació en un entorno económico muy precario, y la única posibilidad que tenía de salir de allí era cometer un delito. Para mí es importante que cualquiera pueda identificarse con ese deseo de vivir una vida diferente, que cualquiera pueda pensar: yo también podría haber acabado en la cárcel.

-**¿Cómo se convierte un no actor en actor?**

-Es un proceso muy largo, básicamente entrenamiento, ejercicios de interpretación, improvisación de escenas, aprendizaje de diálogos, y hacerlo una y otra vez. Pero **actuar es algo que todos llevamos dentro**. Se trata de descubrir al performer que hay dentro de la persona, sin convertirla en un personaje diferente. Además, en el caso de *Reas*, el trabajo actoral iba acompañado de canto y baile. Una coreógrafa entrenó a los protagonistas a bailar, y dos músicos les enseñaron a cantar y a tocar instrumentos. Hicimos mucho trabajo previo. Fueron **meses de pruebas, talleres y ensayos** para un rodaje que, por razones de presupuesto, sólo duró tres semanas. Tenía que tenerlo todo claro; el guion tenía que ser muy preciso sobre lo que harían, dirían, cantarían, bailarían...

-**¿Se puede encontrar la verdad en el artificio? Es todo un contraste con lo que suele ocurrir en las series y películas ambientadas en la cárcel.**

-Cuando escribía la película y también durante los ensayos, nuestro mayor peligro (lo discutimos mucho con el equipo) era el "**realismo carcelario**". Nuestra película no podía ser una de esas series que estigmatizan a la gente, que convierten la cárcel en un espectáculo de violencia. *Reas* tenía que ser algo diferente. Queríamos retratar los recuerdos, las fantasías, los deseos de estas personas. Y, sobre todo, queríamos hacer hincapié en algo que para mí es muy importante: **cómo es el sistema penitenciario**. ¿Cómo es trabajar en la cárcel, cómo es hablar por teléfono en la cárcel, amar en la cárcel? El género musical era la forma perfecta para enfatizar la fantasía, la imaginación, para dejar que los intérpretes se divirtieran y brillaran, fueran asombrosos, bellos y glamurosos. **En la cárcel hay violencia, horror y tortura. Pero también hay amor, comunidad, familia**. Y esas relaciones que nacen en la cárcel son las que te salvan.

-**Aunque Yoseli tiene mucho protagonismo, *Reas* también tiene una estructura coral...**

-Para mí, Yoseli es el vehículo que hace hablar a todo el mundo. Todos cuentan su vida a través de ella. Ella es la que entra en prisión al principio y sale al final. Pero en ese tiempo, consigue que todos los personajes que conoce hablen con ella. La película explora estas diferentes historias y se encuentra con estos diferentes personajes, pero de alguna manera, siempre vuelve a ella, como si ella fuera el hilo conductor. Porque *Reas* no es exactamente una película sobre un tema; **es una película sobre un grupo**, sobre el tipo de comunidad que se construye en la cárcel.

-**¿Qué similitudes y diferencias hay entre *Teatro de guerra* y *Reas*?**

-*Teatro de guerra* es una película sobre la masculinidad, la guerra y el heroísmo, mientras que *Reas* trata sobre mujeres cis y personas trans, la comunidad, el amor y la solidaridad. *Reas* también trabaja con este **extraño acoplamiento entre documental y musical**, y da la apariencia de ficción porque está construida al estilo de una historia más clásica, incluida su cronología lineal: una chica entra en prisión, conoce a un chico, se enamora y luego sale. También hay similitudes muy importantes que tienen que ver con el dispositivo, el uso de la recreación y la reconstrucción que reflexiona sobre las formas de restaurar la memoria. Tanto *Reas* como *Teatro de guerra* son películas que utilizan el cine para retroceder en el tiempo y reconstruir una experiencia con toda su complejidad.

-**Y también hay una diferencia en el tono...**

-¿Lo decís por el humor? Se podría decir que la película tiene algo de **comedia**, y nos divertimos mucho haciéndola. Creo que la fuerza de *Reas* reside en ese **empoderamiento** que surge del simple hecho de reconstruir juntxs ese pasado. Solíamos bromear diciendo que era un acto psicomágico, que estábamos sacando a todos los fantasmas de la cárcel por un día, toda esa gente que estuvo en prisión, que fue torturada, que fue asesinada... El espacio de la cárcel es tan oscuro, pesado y cargado de muerte, que **sólo podíamos hacer algo que se dirigiera hacia la luz**. Nadie habla de estar en la cárcel. Es algo que la gente no comparte porque sería estigmatizada, no podría conseguir trabajo. Así que la idea era reappropriarse de esa historia carcelaria y reconocer que es una experiencia que lxs marcó. Algunos de los intérpretes me dijeron: "Cuando se estrene la película, todo el mundo sabrá que estuve en la cárcel". Tuvieron que aceptar que estaban haciendo público algo que no todo el mundo conocía y que no era fácil de compartir. Porque mostrar la **complejidad de la experiencia** también tiene valor. Y así pudieron tomar cierta distancia y a veces incluso reírse de su propia tragedia.

-¿Tenés algún proyecto teatral con los mismos personajes de *Reas*?

-Mientras hacíamos la película, el reparto empezó a preguntarme **qué pasaría después**, y bromeábamos diciendo que teníamos que hacer *Reas II*, la obra de teatro. Y empecé a pensar que tenían razón, que **sería bueno hacer una obra de teatro** después de hacer la película. Así que ahora estoy investigando y escribiendo para la obra, que se llamará *El rock de la cárcel*. A diferencia de la película, creo que la obra tratará más sobre lo que ocurre **después de la cárcel**, que queda abierto al final de la película, en la escena final en la que todos hablan de sus sueños. ¿Cuál es la realidad de esa vuelta a casa después de la cárcel? La obra se estrenará primero en Argentina (en el **Teatro Alvear**), y luego tendrá su estreno europeo en el **Festival de Aviñón**. Así que el sueño de Yoseli de visitar París se va a hacer realidad. Creo que sólo por eso la obra ya vale la pena. El cine tiene algo de **cruel**, es como un vampiro: te quita todo lo que necesita y lo deja ahí, grabado en piedra, inmortalizado para siempre. Mientras que el teatro sólo existe cuando la gente está presente. La obra les va a dar la experiencia de los ensayos, los shows y los viajes; les va a dar un trabajo y, lo más importante, les va a dar **esperanza**. Siento que es una forma de devolverles algo por todo lo que me dieron. Porque esta gente confió en mí, y ahora tengo que estar a la altura.

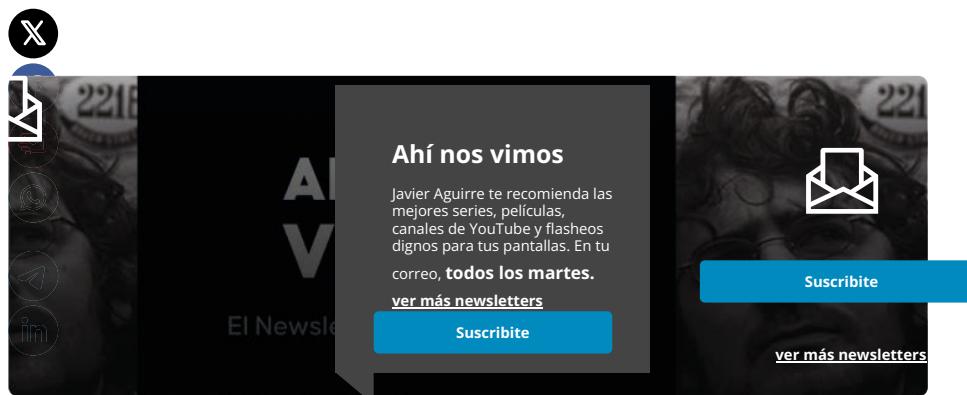

"Reas" en el contexto Milei

"La película es una producción de la compañía argentina Gema Films en coproducción con Sutor Kolonko de Alemania y con Mira Films de Suiza", explica Lola Arias. "Y se hizo también **gracias a aportes del Incaa y de fondos públicos extranjeros**. Esta película le dio trabajo a profesionales del cine y a un grupo de personas que viven en la precariedad total, en total a alrededor de **70 personas**. Y decir esto es importante porque **Milei quiere demoler las fuentes de trabajo de lxs trabajadores de la cultura**, supuestamente porque quiere recortar los gastos del Estado. Cuando en realidad, en Incaa es **autárquico** (no depende económicamente de fondos estatales) y esta película, como muchas en Argentina, no solo **da prestigio a nuestro país** sino que consigue fondos extranjeros que se invierten en el país sin pedir nada a cambio. La batalla que se libra actualmente en las calles y en el Congreso **no es económica sino ideológica**: Milei quiere destruir el Incaa, el Instituto Nacional de Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes y la educación pública en general, porque sabe que la educación genera pensamiento crítico, porque el arte es una herramienta de **emancipación**, porque, finalmente, le tiene miedo a la cultura".

El elenco

Considerando que no son actrices ni actores profesionales, **el compromiso, la dedicación y el talento** que todxs pusieron en *Reas* amerita que se les nombre a todxs. Aquí están, estxs son: Yoseli Arias, Ignacio Amador Rodriguez, Estefy Harcastle, Carla Canteros, Noelia LaDiosa, Paulita Asturayme, Laura Amato, Pato Aguirre, Cintia Aguirre, Julieta Fernandez, Silvana Gomez, Daniela Borda, Jade De la Cruz Romero y Betina Otaso.

Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.

Hace 36 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.

Unite a Página|12

Contribuciones

Reas (2024)

MB-Kritik 6.0

- 0 · Deine Bewertung

- 82 Min [Dokumentarfilm](#)
- Regie [Lola Arias](#)
- Drehbuch
- Cast [Ignacio Amador Rodriguez](#), [Yoseli Arias](#), [Carla Canteros](#), [Estefy Harcastle](#), [Noelia Perez](#)

Inhalt

Sanft - kantig, blond - rasiert, cis - trans; erfahren oder neu: Im „Caseros“-Knast von Buenos Aires re-enacten Frauen ihre Leben, in Trance-Balance, beim Voguing und in der Band. Empowerment im Kollektiv. Ein Musical, hybrid und unendlich charmant.

Quelle: themoviedb.org

[MB-Kritik](#) [User-Kritiken](#)

Kritik

Kein zweiter Film im Forum der 74. Berlinale, wo [Lola Arias](#) sechs Jahre nach ihrer Debüt-Doku ihren zweiten Langfilm präsentiert, lebt mehr durch seine Figuren, in denen sich Realität und Fiktion auf vielfache Weise überschneiden. Auch wenn die Geschichten der jungen Yoseli ([Yoseli Arias](#)), ihres abgeklärten Partners „Nacho“ ([Ignacio Amador Rodriguez](#)) und selbstbewussten Noelia ([Noelia Pérez](#)) nicht genau so war, hätte sie so sein können: eine Chiffre der Schicksale der Unzähligen Bewohnenden des schäbigen Schauplatzes.

Das argentinische Frauengefängnis, in dem die für Drogenschmuggel verurteilte Yoseli landet, wird zur unwahrscheinlichen Bühne eines mit minimalen Mittel und maximalem Verve aufgeführten Musicals. Dessen Handlung ist ein Mosaik biografischer Bruchstücke, in denen die ehemaligen Inhaftierten eigene Erlebnisse verarbeiten. Häusliche Gewalt, sexuelle Ausbeutung und ökonomische Ausweglosigkeit prägen die brutale Realität jenseits der Mauern. Jene erscheinen auf paradoxe, mitunter fragwürdige Weise fast als Schutzraum, der soziale Unterschiede nivelliert und zumindest die Verurteilten zu einer Gemeinschaft zusammenschweißt.

Diese bei aller individuellen Authentizität wirklichkeitsfremden Verklärung des Alltags hinter Gittern, wo Yoseli scheinbar immer ausschlafen kann, den ganzen Tag über ihre Telenovelas guckt und in Nacho ihre große Liebe findet, untergräbt nicht nur die vage Gesellschaftskritik. Vor allem entwirft sie ein kontraproduktives Zerrbild von Internierung als rehabilitierend. Es ist zwar immer der Zusammenhalt der Frauen und trans Männer, der positiv wirkt anstelle offenbar komplett abwesender Eingliederungsmaßnahmen, aber dennoch verdrängt die Traumtanzerei alles Traumatische.

Fazit

6.0

Glaubt man der euphemistischen Synopsis und den von energetischen Songs gespickten Episoden Lola Arias' semi-dokumentarischen Musicals, gibt es in dieser korrupten und kriminellen Welt einen fröhlich bunten Ort, wo alle unabhängig von Herkunft, Aussehen, sexueller Orientierung und Identität gleichgestellt sind, einander unterstützen und wertschätzen. Und das ist - der Frauenknast??? Die Ausstrahlung des Laien-Cast, die greifbaren Gefühle in den holprigen Liedtexten, die Hingabe zu nicht ganz perfekten Choreografien sind applauswürdig. Der bittere Beigeschmack mehrfacher Manipulation bleibt.

Kritik: [Lida Bach](#)

[moviebreak.de](#)

Reas - Kritik | Film 2024 | Moviebreak.de

~2 minutes

[MB-Criticism](#) [User criticism](#)

Criticism

Not a second film in the Forum of the 74th. Berlinale, where [Lola Arias](#) presents her second feature film six years after her debut documentary, lives more through his characters, in which reality and fiction overlap in many ways. Even though the stories of the young Yoseli ([Yoseli Arias](#)), her clarified partner "Nacho" ([Ignacio Amador Rodriguez](#)) and self-confident Noelia ([Noelia Pérez](#)) was not exactly the same, she could have been: a cipher of the fates of the countless habitants of the shabby scene.

The Argentine female prison, in which Yoseli, which is convicted of drug smuggling, lands becoming an unlikely stage of a musical performed with minimal means and maximum verve. Its action is a mosaic of biographical fragments in which the former prisoners process their own experiences. Domestic violence, sexual exploitation and hopelessness shape the brutal reality beyond the walls. Those appear in a paradoxical, sometimes questionable way almost as a shelter, which levels social differences and at least welds the condemned to form a community.

This transfiguration of everyday life behind bars, where Yoseli seems to sleep always, who is alien to reality with all the individual authenticity, looks over her telenovelas all day and finds her great love in Nacho, not only undermines the vague critique of society. Above all, it creates a counterproductive distortion of internment as rehabilitating. It is always the cohesion of women and trans men, which seems positive instead of apparently completely absent integration measures, but nevertheless disturbs dream dance everything traumatic.

FEBRUAR 19, 2024 / BY CLARA THYM / [BERLINALE 2024](#)

REAS

"It's the law", we hear from behind the camera, in a self-evident tone matching the intangible reality of the juridical system. A voice without a face; still a human voice, feminine and defined by its own timber, proper to a middle-aged woman. Leaving these characteristics aside, it could be anyone whose salary is bound on filling these tasks – a cop, a jurist – a face (although here faceless) of the system, facing someone who's out of it – here Yoceli Arias, a twenty six year old woman who has been in jail for three years and continues to be for minor, non-violent drug-traffic. Yoceli is an outcast and yet she's also a "regular" individual, expressing wishes proper to her age and condition as a young woman living in the twenty-first century: having money, traveling, being free. She's out of the system yet she's given a face. We see her in close-up, hair tied up, wearing a pink t-shirt matching her pink-painted lips, standing in contrast with the grayish wall behind her. She has just learned that following the "2017 criminal code reform", cases like hers have no day-release: she can't go out until the end of her sentence, lasting eighteen more months. Having before been unaware about that reform, she was not expecting this. But there's nothing she can do: *it's the law*. Her eyes are humid, the emotion feels real.

Yoceli Arias is the main character of *Reas*, Lola Arias' second feature film which premiered at the Forum section of this year's 74th Berlinale. "Character" might not be the right word as she's playing herself and neither is "herself" a fully accurate one, as she's enacting a position that was imposed to her in the past: the one of being a prisoner. In fact, the actors in the film have this in common; they've all served a sentence at the women's prison of Ezeiza in Buenos Aires. Beyond having cis-women, the cast includes queer and trans men and women. Having not met before the shooting of the film, the ex-inmates got to know each other on set, at the abandoned prison of Caseros, a building slowly falling apart into ruins. There, they devoted themselves to recreating their incarceration experience, or at least *an* incarceration experience – one that under its fictional stance is foremost to be considered as one of collective emancipation and freedom. Estefi, Nacho, la tía Noe, Paulita and the others share a past of common struggles but dream for a future, one they act upon. "It's the law", the voice said. "Even for a first sentence?" Yoceli asks. "This has no legal relevance". "So it doesn't help if I work, study, behave myself...I might as well sit in my cell doing nothing?". "If you do things badly you'll end up badly". To this, Yoceli nods, her face expressing disappointment mixed with contained anger. As she's about to stand up, she's ordered to "sign the paper". Yoceli refuses: "No, I'm not signing anything" and leaves the room.

This same self-awareness and confidence accompanies the characters throughout the entire length of the piece and that's not necessarily surprising. Fearlessness, assertiveness, boldness tend to define so-called "criminals" in many films (and not exclusively in

mainstream ones) but these traits are often emphasized and exaggerated, turning personal strength and audacity into stereotypical representations of violence and thereby reproducing on screen the way this group of individuals is perceived in mainstream media and society at large. Violence is not obstructed in Arias' film; on the contrary, it strongly shapes its narrative. But instead of being spectacularly and brutally pictured, it's embedded in its thread mostly through discursive allusions, for example when the protagonists recall their violence-induced past or when they're directly confronted to the inescapable weight of "justice" and reminded of their lowest position in the hierarchy of the carceral institution, such as in the scene I mentioned above. In *Reas*, Violence does not define the represented criminals but rightfully characterizes the environment they find themselves in. The only scene where it's being graphically shown – as in where there is a physical aggression manifested visually – it's when three police officers unjustifiably beat out Nacho; and even then it's not abruptly thrown on our face for us to frustratingly consume but is instead revealed through a barred transom characteristic of the prison cell, making us witness only the upper body of the assaulters while hearing their shouts and punches overlapping the dim sighs of the victim.

Bearing in mind that the piece is the result of a *collective work* – meaning that the executive decisions are not centered exclusively around the director – it comes across as almost evident that the protagonists wouldn't want to fight *for real*, unless it would just happen off the record. Realistically performed fights do require high-end special effects and most likely experienced actors, which is not what this film is made of. The actors are unprofessional and are visibly encouraged to be creative with what is at reach. In her previous film *Teatro de guerra (Theatre of war)*, Lola Arias proceeded to use a similar approach by bringing together former british and argentine veterans who participated in the Falklands war and inviting them to discuss on how to re-enact some aspects of the conflict for a film to be made. The piece is guided by dialogues and choreographically constructed fights which in their performance molded a new language of the battle, one that albeit referring to a bloody past did not formally recreate it – fortunately so, as that wasn't Arias' intention. In her own words, she was rather aiming to find a way of "*getting to the core of the memory that really changes a person forever*"¹. A proustian challenge that we might all experience to a certain extent and on a very personal and abstract level – but which, in order to be given shape, requires an admirable concentration on top of an advanced mastery of any medium.

In its form, *Reas* has its characters placed in front of the camera in a neat and organized way, often following gestual procedures coordinating with the theme of incarceration, adjacent with a limited freedom of movement imposed on the prisoner's bodies. They're either fully in the frame – often centered – or out of it; they're also often placed in alignment with the architecture's structure. What gives us a hint of their carceral exemption, is the lightning; even when they're inside, they seem to catch outside's full brightness and especially when they're filmed in close up, a luminous sparkle is visible on their eyes. Albeit being shot in a former prison, the setting is filmed under an angle implying a certain autonomy granted to the characters. That is mostly obvious in its cinematic genre; *Reas* has the particularity of being not only a cinematographic docu-fictional piece, but also a queer-and-trans musical. The seventy nine minutes of the film are rhythmized by instances where the protagonists come together to sing and dance on the same music, creating numerous breaks in the narrative all the while contributing to the development of interpersonal exchanges and the growth of mutual affections – including the blossoming of deep friendships and romances. In that, Arias plays with pop-culture codes – the musical moments being ornated with catchy hair-in-the wind effects, expressive looks pointed at the camera, alternatively flirtatious, hopeless or mockingly tempered, kitschy heart-break phone calls: "*Oh love! Help me live with this sadness*" Paula sings on the line, her eyes turned upwards. Time stops for a moment to enter in her privacy and sorrow. Gaudy trends which many of us who grew up watching TV in the nineties and early two thousands easily fall for; they tap into our nostalgia. In the film, these "formulas" participate in a rupture with the realism generated by the remaining scenes – due to their choreographic outputs but also because of the insertion of diegetic sound.

Still, instead of luring us in a universe of substantial magic – as can be done in big-budget music clips – the ones in *Reas* are explicitly shown in their DIY nature, gifting them with an additional charm but also, in a way, keeping them "real". The set is visible numerous times; we witness the small amount of material these catchy scenes are made of. Shown in its construction, the film is given the impression of being on the verge of always changing and *becoming*, analogous to the method used by Paul Preciado in his cinematographic piece *Orlando: my political Biography* (2023). There, the concept of "biography" – and especially trans biography – goes hand in hand with the one of metamorphosis. By doing so, Precadio still enables dreamy situations of escapsisms and so does Arias through the musical moments in her film; but that's not a negative thing. It grants it with a mellow tone and brings us closer to the characters with whom we want to sing along. There is a term coining a vast amount of songs in musicals: the "I want" and "I am" songs in which the performers regularly express personal wishes (such as freedom or glory), and that also applies here. Nevertheless, whereas this tendency is commonly used in mainstream culture to define heterosexual romances or reinforce gender stereotypes, it plays out in a distinct way in this piece, serving another purpose. Firstly as a logical consequence of the characters not being all cis (Nacho is a trans man, la tía Noé a trans woman) or straight, but also because of the collective nature of the film and the shared *memories* of injustices; beyond being emotionally driven, their choreographies are politically motivated. When they sing and dance, they own the space and when they own the space, the hierarchies are inverted and canceled; for some minutes, "the law" is on pause.

A cheesy romanticization of having one's freedom reduced or obstructed? To rebounce on Arias' concern with memory and her ambition at having the performers "reaching the core" of theirs through re-enactment, we could rather consider these (the musical scenes) as liberating instances with active contribution to the process of reaching the actor's – but also viewers' – deeper emotions and psyche. One particular song and choreography in the film embodies the collective experience of injustice lived out by the protagonists. *BICHA* (translated as "fucking matron") has the inmates encircling and trap the so-called "bichas", expressing their frustration in choir. The evasion from reality paradoxically becomes an opportunity for confrontation, enabling feelings to be dragged inside-out. No wonder Arias has in the past called herself a „therapist-director²;: she's managed to transfer her empathy onto the set. Yet the grace of the film – its soft tone and hope-giving force – finds its nucleus mainly in the represented community. In *Reas*, the

characters get to know each other by teaching and learning their respective skills: boxing, voguing, dancing la marinera but also how to claim and defend their rights by studying law. Creativity rises from their companionship and it's by being together that they improve their chances of confronting "Justice" more efficiently; there are means of resisting *the law*.

NOTES

1 https://www.youtube.com/watch?v=_uSsL6WdkT0

2 Finburgh, Clare, Violence without violence: Spectacle, War and Lola Arias' Minefield / Campo Minado in Theatre Research International vol. 42 (2017), p.257.

[LOLA ARIAS](#)

[NEXT ARTICLE >](#)

YOU MAY ALSO LIKE

FEBRUAR 23, 2024 / [BERLINALE 2024](#)

DORMIR DE OLHOS ABERTOS

FEBRUAR 22, 2024 / [BERLINALE 2024](#)

WAS HAST DU GESTERN GETRÄUMT,
PARAJANOV?

SEARCH

KATEGORIEN

[ADMIN](#) [BERLINALE 2024](#) [FID MARSEILLE 2023](#) [IM FOKUS](#) [LOCARNO 2023](#) [REPORT](#) [TEXT](#)

READ NEXT:

[BERLINALE 2024](#)

DORMIR DE OLHOS ABERTOS

[BERLINALE 2024](#)

WAS HAST DU GESTERN GETRÄUMT, PARAJANOV?

[BERLINALE 2024](#)

REAS

SCHLAGWÖRTER

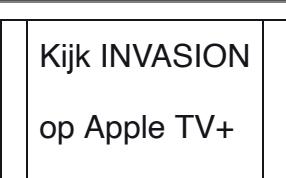
AKI KAURISMÄKI / ALFILM FESTIVAL BERLIN / ALICE DIOP / BARBARA WOLFRAM / BERNADETTE KOLONKO / BIVIANA CHAUCHI / CANNES / CARLOS PEREIRA / CHRISTIAN PETZOLD / CHRISTOPH HOCHHÄSLER / CLARA SCHWINNING / CLARA THYM / CLAUDIA RICHARZ / CLÉMENT ROUSSIER / FABIAN STUMM / FARAZ FESHARAKI / FID MARSEILLE 2023 / GARY VANISIAN / GIANCARLO M. SANDOVAL / GRAHAM SWON / HADRIEN MOSSAZ / JESSICA HAUSNER / JONATHAN GLAZER / JULIA WEIGL / KATHARINA HUBER / KATHARINA LÜDIN / LISA GERTSCH / LOLA ARIAS / MARTHA MECHOW / MATHILDE GIRARD / MAURO MAZZOCCHI / MOYRA DAVEY / NELE S. KAISER / NELE WOHLATZ / PAUL B. PRECIADO / PEDRO GERALDO / RAÚL DOMINGUES / SARAH PECH / TEOMAN YÜZER / VIVIEN BUCHHORN / WANG BING / WILLKOMMEN / XANDRA POPESCU / YOHEI YAMAKADO / YOSR GASMI /

[highonfilms.com](https://www.highonfilms.com)

Reas (2024) ‘Berlinale’ Documentary Review: Lola Arias’s Film Sings Wrenchingly

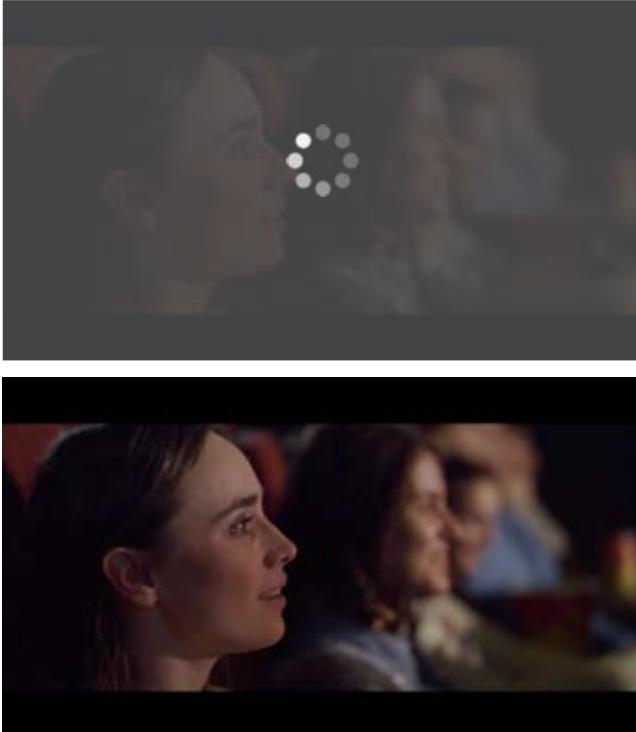
Debanjan Dhar

5–6 minutes

Premiering at the Berlinale in the Forum section, Lola Arias’s film, *Reas*, takes us inside a prison in Buenos Aires through the eyes of a new entrant, Yoseli. Twenty-six, she is detained on charges of drug trafficking and sentenced to four years. As constricted as she got by her circumstances, it didn’t dent but only fanned her ardor for traveling around the world and partaking in all the wonders it has to offer. She yearns for discovery and adventure while firmly insisting on the privacy of self, while the other inmates emphasize a spirit of sharing. “We are a family,” one of them tells her. Yoseli recoils and takes her time to warm up to the collective ethos that draws everyone in the prison into a string of harmony and loving co-existence.

Yoseli prizes her individual space. That everyone seems kinetically and warmly threaded together chafes at her initial impulse. As the enthusiastic Nacho, a trans man, goads her into a communally propelled space of intimacy and trust, Yoseli learns to lean in, absorb, and peek into the losses, heartbreaks, and emotional growth everyone around her has been compelled into by dint of having been pushed into a prison.

Video Player is loading.

Current Time 0:00

Duration 50:39

Remaining Time 50:39

She stumbles against a unique mix of experiences as people relate painful anecdotes with often good cheer and mirth. All of them are, of course, hurting, but they choose to be radically joyous and embrace the hopelessness with a gallant stride. Arias highlights this with winning subdued poignance and compassion that steer clear of sentimentality at plausibly certain moments. The inmates have been battered by harsh, trying situations. Nevertheless, they embody a rousing defiance that refuses to be beaten down or peddle forth its bleakness to anyone else.

These are people who've weathered severe, crushing times and depend on one another to sustain themselves and pull through yet another day. All that they were held back from accomplishing manifests within this prison space that cheekily and playfully takes on many layers of artifice and fancy, fulfilling their fantasies that were quelled or had to be summarily halted. So, Nacho has started a rock band with few inmates. The film disarmingly bursts into song and dance, these punctuating moments charged with the verve and vigor of dreams and aspirations. The rigidity inherent within the boxed confines of the cells and their environs is frequently interrupted to enable daring flights where everyone comes together,

inmates and even the matrons.

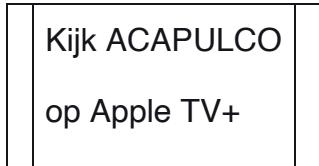

A still from “Reas” (2024).

The musical sequences are folded into the more dire and dour narrative strains with natural ease and organic movement. Sorrow is in its bones; however, this charismatic bunch eagerly wrestles an opportunity to have a good time. Several of them talk about lost love. Lovers who abandoned, drifted away, and gave up on waiting for their partners to get out of the prison are a quietly hovering presence, existentially framing the film through a lens that evokes a strong branching out of the past. Sober disappointments and the celebratory are fused into an imaginative, stylized re-staging. Into this lively mix is hurled a deliberate underlining of difference in experience, be it a split in opinion among the stony-faced matrons,

one reflecting with warmth on her work in the penitentiary, the other stating upfront she couldn't wait to get out and looks back with no nostalgia.

The inmates range from cis women to trans men; the supposed difference is never shaded through with hostility, a tendency to shut the other out, or an erasure of specific challenges and adversities. Each listens to the other with engagement and attention, harnessing strength on the way. The re-staging sparks a promise of distending from all the cumulative despair and holds a sparkling regenerative potential. Lola Arias has made a film that is empowering, emancipatory, and profoundly moving.

Reas was screened at the 2024 [Berlinale](#).

Reas (2024) Documentary Links: [IMDb](#), [Berlinale](#)

Post navigation

A devotee of gore and the unsavory but is now drifting to the milder. Envious of anyone who gets the lowdown on recent films, and likes late-night street strolls only to get stalked by random strangers.

caligari.com.ar

Reas (2024), de Lola Arias – Caligari

7–8 minutes

En *Reas* (2024), la segunda película dirigida por Lola Arias, resuenan algunas características de su producción audiovisual anterior, *Teatro de guerra* (2018). La frontera borrosa entre ficción y documental, dada por el registro autobiográfico y marcadamente personal de quienes están frente a cámara, vuelve a estar presente, aunque esta vez, la temática poco y nada tiene que ver con lo bélico, sino con lo carcelario. Protagonizada por mujeres cis, mujeres lesbianas, hombres trans y mujeres trans que en algún momento de sus vidas estuvieron privadxs de su libertad, sus relatos serán la materia prima para la puesta en escena. La palabra *puesta en escena* se inscribe, en este caso, con sus connotaciones compartidas con la dramaturgia. Si bien a diferencia de *Teatro de Guerra*, no parte de un proyecto teatral, los recursos formales que utiliza la película recrean una propuesta lindera con las artes escénicas. Esto no significa que sea “teatro filmado”, sino que justamente utiliza la teatralización como recurso. Marcela Visconti lo describe con justas palabras: “[En Teatro de Guerra \(...\)](#) [la clave está en la distancia entre la cámara y lo que se muestra a través de una sucesión de encuadres fijos -a menudo con predominio del plano general o de conjunto- que respetan la duración “real”, y por eso “teatral”, de las acciones.](#)”. En *Reas*, este recurso es utilizado para ficcionalizar, con puntos de partida autobiográficos, historias marginales sin caer en una mirada miserabilista ni –en términos interseccionales– extranjerizante. Lo que se pone en tensión es, más bien, la mirada y la propuesta formal identifiable del cine de Arias por un lado, y las historias de vida íntimas y personales de quienes son filmadxs, por otro.

La película sucede en la ex-cárcel de Caseros, ese monstruo edilicio que –como comentan Nacho y Paula en una escena– está próximo a ser demolido y se usa actualmente para sets de filmación, locación que hemos visto en varias ficciones argentinas

del último tiempo que eligen la vía rápida de la criminalización estereotipada para “mostrar” la vida tumbera. En *Reas* no hay enfrentamientos entre presas que se sacan sangre a puntazos por deudas a pagar; si los hay se diluyen en la propuesta de un género atípico para producciones que abordan este tipo de temáticas: el musical. Una posible pelea generada por un partido de fútbol en el patio, se resuelve mediante pasos de kickboxing de un lado, al que se responde con voguing del otro. El cuerpo, su gestualidad, sus movimientos se hace aún más presente, un poco porque el género (y el contexto) también lo pide. Arias y su equipo conocieron a lxs devenidxs actrices y actor protagonistas en talleres que dieron en cárceles. Luego de un proceso de investigación, se sumaron nuevos personajes al proyecto. Los perfiles de Yoseli y Nacho serán los que tienen mayor protagonismo; la película empieza con la escenificación del ingreso al penal de Yoseli para cumplir sus cuatro años y medio de condena. A partir de allí, todo ocurre entre esas paredes. Se suman las voces de Noelia, Carla, Pato y Pauli, entre otras, conformando una historia coral, donde no solo actúan de ellxs mismxs, sino que muchas veces encarnan diferentes personajes, e interpretan coreografías con música original -salvo dos o tres canciones populares y fácilmente reconocibles– de Ulises Conti, recreando momentos que vivieron en la cárcel. La película suma en perspectiva al incluir puntos de vista de empleadas del servicio penitenciario –según sus propios relatos, algunas también ex presidiarias– ese otro sector poblacional de mujeres que habita la cotidaneidad de un penal. Así, sus propios personajes cobran vida a través de recuerdos, historias amorosas fallidas, clases de gimnasia, voguing, ensayos de una banda punk y actividades carcelarias: maneras de crear comunidad y felicidad en el día a día de un contexto intramuros.

Si lo testimonial estaba expuesto en *Teatro de Guerra* a través de los relatos en primera persona mientras se llevaba a cabo la acción dentro del plano, en *Reas* el esqueleto de la puesta en abismo está más oculto, y es la ficción del recuerdo la que encaja con el musical, que ocurre en el presente a través de escenificaciones, revisitando las memorias del momento en que sus protagonistas estuvieron presxs. El género musical permite dar rienda suelta al recuerdo ficcionalizado, y también a la ilusión de deseos futuros, coartados por una realidad que juega en contra. Una luna de miel sucede frente a un mural donde se ve un atardecer en la playa, o

una tarde de playa sucede en una pelopincho en el patio de la cárcel; estas escenas conviven con otras que narran violencia carcelaria o historias de vida al margen. *Reas* es un documental ficcional (*¿o ficción documental?*) en formato musical, que aborda problemáticas de un sector social marginado sin por eso recaer en estigmatizaciones, o en una presentación grotesca. Quizás sea por la teatralización estética, marcada por el recurso del plano estático y la frontalidad, con una distancia entre cámara y punto de vista determinados. Los elementos que conforman el encuadre son los mínimos e indispensables: después de todo, con sus licencias poéticas, lo que estamos viendo efectivamente sucedió en una cárcel, y suman al despojo compositivo de la imagen, acentuando un formalismo que podría resultar impuesto frente a las temáticas que el film encara. Pero en esa tensión, logra un equilibrio sutil entre un marcado estilo autoral ante un tema que es ajeno a quien filma (o mira o escribe a partir de la película), porque, como dice la canción – la banda de sonido nunca es trap, cumbia, rock chabón, nada asociado al imaginario común del sistema carcelario– que interpretan lxs protagonistas con su banda, *nadie sabe cómo es vivir en cuenta regresiva*. Esa tensión no intenta resolverse y atraviesa la mayor parte del film. Un cuidado entre el lenguaje del cine, y el lenguaje de quienes vivieron encerradxs: la escena donde se filma el día de visitas, ayuda a pensarlo. Charlas entre amigas con mate y bizcochuelo de por medio, o el festejo de cumpleaños de un hijo. Hay una conversación que sucede por el movimiento de manos: Noelia, quien enseña a voguear a su compañero y compañeras de pabellón, está sentada en la mesa con sus amigxs. Entre ellxs hablan en *hand performance* que en lenguaje voguing es, justamente, hablar con las manos; de fondo, escuchamos una canción que evoca al cine silente. PUCHO VA, PUCHO VIENE, CHISMES, ABRAZOS Y BESOS EN UN IDIOMA QUE NO PIDE SER INTERPRETADO. El acento formalista, o de autor, recurre a la teatralización en la puesta en escena del recuerdo, construyendo una propuesta estética final que escapa al lugar común. Lenguajes, palabras, contexto que observamos y compartimos un poco desde afuera, por medio de la cámara que está –en un encuadre con puesta en escena develada y ficcional– construyendo un mundo de lo que sucedió, desde adentro. Un mundo que la cámara abandona, en un plano cenital, cada vez más alto, en su escena final, dejando todo lo sucedido en esa caja cementosa y panóptica, llena de recuerdos.

[ioncinema.com](https://www.ioncinema.com)

Reas | 2024 Berlin Intl. Film Festival Review - IONCINEMA.com

Nicholas Bell

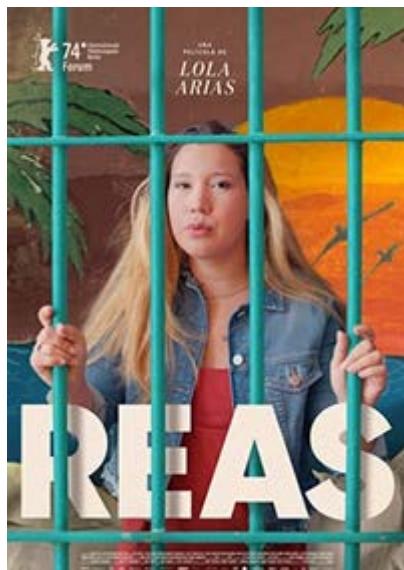
3–4 minutes

Reas | 2024 Berlin Intl. Film Festival Review

Published on February 19, 2024

Caged Birds Singing: Arias Re-enacts Prison Experiences

If *Orange is the New Black* was being workshopped as a community theater musical, it might resemble something like *Reas*, the second experimental documentary feature from Argentinean filmmaker [Lola Arias](#). Much like her approach with 2018's [Theater of War](#), in which former British and Argentinean soldiers shared their experiences during the Falklands war through a variety of approaches including reenactment, Arias delivers a new kind of women-in-prison experience, this time featuring cis and trans women who are ex-cons. Reflecting on the necessity of escapism, it's a film which utilizes music as a form of

liberation, courting levity rather than desperation. Although focusing on two main characters, who meet and marry while incarcerated, the free flowing narrative is composed of various intersecting shards of experience.

Yoseli (Yoseli Arias) is the main point of entry, a new inmate in a Buenos Aires women's prison serving time for drug trafficking. Initially, she's reluctant to accept invitations to one of the prison's chosen families, preferring to isolate, which she inevitably realizes is impossible. Her gruff cellmate bluntly confirms this is not a place where gossip or backstabbing is acceptable, as the women have learned it's better to support one another (even though this isn't always the reality). She's eventually drawn to the charming Nacho (Ignacio Amador Rodriguez), a trans man arrested for swindling. Having assembled a band, and allowed time to practice for an upcoming event at the prison, Nacho coaxes Yoseli out of her shell, and the two eventually marry.

Music eventually takes over as *Reas* goes on, the women breaking into synchronized choreographies to relay experiences.

Sometimes, these moments aren't quite as captivating as they should be, though this works best as a way to convey a prison yard dance fight, which is reminiscent of something like *West Side Story*. More interesting is the presentation of intersecting cis women and their trans counterparts, feeling more like an assorted collage of experiences more similar than they are different. This is a long way off from the exploitative examples of contemporary women-in-prison films broaching trans experiences, such as Jules Stewart's (mother of Kristen) grungy 2012 indie K-11.

A novel, even cathartic approach as a way to re-enact past traumatic experiences, *Reas* works effectively as a collective rather than with any of its isolated individual elements. By the time we get to the finale, where the crumbling facade of the prison has dissipated, like some toxic mirage as the inmates muse on their future plans, Arias ends on a moment suggesting something more potent might exist beyond the end credits.

Reviewed on February 18th at the 2024 Berlin International Film Festival – Forum section. 82 mins.

★★½/☆☆☆☆☆

Database Market Intelligence News Reviews Interviews Festival Reports Services More

BERLINALE 2024 Forum Review: *Reas*

by LīGA POŽARSKA

⌚ 19/02/2024 - BERLINALE 2024: Lola Arias's prison musical amplifies the voices of a remarkable pleiad of characters with a non-professional cast reconstructing their days of incarceration

Yoseli Arias and Ignacio Amador Rodriguez in *Reas*

Argentinian director **Lola Arias** returns to the Berlinale Forum with her sophomore effort, *Reas* [+], a feisty documentary-narrative film-musical hybrid with women and trans ex-inmates re-enacting their incarceration.

Meet Yoseli (**Yoseli Arias**), Nacho (**Ignacio Amador Rodriguez**), Estefi (**Estefy Harcastle**), Noe (**Noelia LaDiosa**), Paulita (**Paulita Asturayme**) and Carla (**Carla Canteros**). They remember their prison past and their dreams for a better future through moving and singing. These dreams might seem ordinary for “normal” people but are daring metaphors for what constitutes freedom for them.

Another musical? Why not? It's not a relic any more. The musical is undergoing an active revitalisation both in Hollywood and in Europe. *Elvis*, *Wonka*, *Annette* [+] and *West Side Story* are just some recent international hits. Meanwhile, this year in Europe, we can expect Jacques Audiard's musical thriller *Emilia Perez* and Stéphane Ly-Cuong's *In the Nguyen Kitchen*.

This resurgence is fuelled by a renewed appreciation for the potential of playfulness and the power of music to transform lives.

Paramètres cookies

musical encourages. Arias uses it as a healing tool. By reconstructing memory and letting the heroines do the talking, the film pushes the boundaries of contemporary musical and takes it away from kitsch territory to a more therapeutic and introspective one. However, a moderated form of kitsch is still present, yet it borders on a political and social meditation on crime, amends, body and community.

Once a prison – now their stage. The jail setting is an integral part of the film. As it wasn't possible to film in Ezeiza prison, the ex-detainees of Ezeiza re-replay their past behind bars in the abandoned Caseros prison. In the late 1970s, under the dictatorship of Jorge Rafael Videla, it was a jail for political prisoners and a frequent target for human rights groups that were whistleblowing about Caseros's inhumane living conditions. The facility's notoriety and eerie poetic visuality add symbolic layers, inviting reflections on the treatment and systemic oppression of "inconvenient" people.

The moments when they burst out in song reveal the key stories of heartbreak, getting caught or getting married. Even the head count becomes a musical piece. With upbeat, Latino rhythms, they sing about the controlling dynamics between them and the guards, thus creating a wonderful musical sequence that evokes the cynicism of this domineering practice. The film doesn't shy away from some MTV-era clichés either.

The eclectic choreography feels natural, allowing the heroines to move and express themselves freely. Take the scene where Noe, a trans woman formerly a victim of forced prostitution, gives a voguing class to her fellow inmates. Noe's vibrant character is indeed the film's beating, comedic heart.

Except for a brawl between Carla and Noe that escalates into a dance-off, there's never any violence or backstabbing among the gang. *Reas* is not interested in pitting them against each other, instead choosing to be a film about solidarity in captivity. Nevertheless, the music-less scene with the guards beating Nacho up brings us right back to the prison realism.

Although the attention is devoted relatively equally to each member of the ensemble cast, Yoseli and Nacho stand out as protagonists. The trans man Nacho, the prison's rock-band leader, brings an edginess and a rock'n'roll aspect. But there's more to it than meets the eye: Nacho's persona oozes an intimate tragedy paired with great ambitions.

Yoseli's arrival and departure lay out the film's framework, as she is the viewer's insider behind bars. As the soap opera-loving Yoseli never loses her tenderness or uncorrupted hopefulness, her journey shows that maturing in captivity doesn't necessarily imply an emotional withdrawal.

Arias's respect for her cast materialises through her humble directing. By simply letting them shine, *Reas* carefully avoids the tiniest hints of stigmatisation of these otherwise marginalised characters. There's no search for sensation, no premeditated ambitions of wokeness. Just real people having a bit of fun and perhaps, just perhaps, getting some closure.

Reas is a co-production between Argentina's Gema Films, Germany's [Sutor Kolonko](#) and Switzerland's [Mira Film](#). The world sales are handled by France's [Luxbox](#).

more about: **Reas**

EXCLUSIVE: Trailer for Berlinale Forum entry *Reas*

The new documentary by Argentinian filmmaker Lola Arias portrays women who dance and sing about their past in prison, relive their life as fiction and invent a possible future for themselves ►

⌚ 13/02/2024 | Berlinale 2024 | Forum

Paramètres cookies

Yesterday, 12:02 pm

Berlinale 2024: Exclusive REAS Poster Premiere

Martin Kudlac

CONTRIBUTOR; SLOVAKIA (@MARTYKUDLAC)

[Tweet](#) [Post](#) [Submit](#)

Lola Arias returns to Berlinale's Forum sidebar with her sophomore film, **Reas**, a distinct pivot from her debut, **Theatre of War**, which premiered at the Berlinale Forum in 2018. While maintaining her unique approach of working with non-actors to re-enact their real-life traumas, **Reas** ventures into new thematic territory.

Foregoing her initial exploration of post-war masculinities, Arias shifts focus to a female-centric story born out of theatre workshops in a women's prison. Unlike **Theatre of War**, which transitioned from stage to screen, **Reas** was conceived directly for the cinema, embracing the musical genre to illuminate the stories of women and trans individuals navigating life after incarceration.

The film, rooted in documentary fundamentals, breaks into the musical genre, offering a lens of lightness and joy amidst the backdrop of prison memories, dreams, and aspirations. This transition signifies a bold move for Arias, showcasing the transformative power of music and dance as vehicles for freedom and expression.

Reas emerged from a series of improvisational workshops in Ezeiza's women's prison, originally intended to be filmed within its confines. However, the pandemic's constraints shifted the project's direction, leading to a narrative reconstruction in a disused prison with recently released individuals.

Arias' casting process underscores her commitment to diversity and realism, assembling a cast from various backgrounds to reflect a broad spectrum of experiences within the penal system, including significant representation from the trans community. This selection process, coupled with intensive acting, singing, and dancing workshops, underscores Arias' dedication to authenticity and the transformative potential of non-professional actors.

Reas distinguishes itself from Arias' previous work through its embrace of the musical genre, infusing a narrative about incarceration with vibrancy and hope. The film navigates away from the traditional prison drama, opting instead for a portrayal that balances the grim realities of imprisonment with the enduring human capacity for joy, resilience, and communal solidarity.

The official synopsis: "*Yoseli has a tattoo of the Eiffel Tower on her back and has always wanted to travel, but she was arrested at the airport for drug trafficking. Nacho is a trans man who was arrested for swindling and started a rock band in jail.*

"*Gentle or rough, blonde or shaved, cis or trans, long-term inmates or newly admitted: in this hybrid musical, they all re-enact their lives*

Tweet Post Submit

Do you feel this content is inappropriate or infringes upon your rights? [Click here](#) to report it, or see our [DMCA policy](#).

In the picture: Yoseli Arias from the film «Reas»,
Argentina/Germany/Chile, 2024, directed by Lola Arias. |
© Gema Films

HOPE IS THE BEGINNING OF EVERYTHING

INTERVIEW WITH LOLA ARIAS

For more than twenty years now, Argentinian director and author Lola Arias has dealt with human experiences and socio-political developments in her plays, films, texts and other art forms. The topics and the development of her

works are always based on conversations and experiences with people from all areas of society. For her current community project, Arias has collaborated for years with former Argentinian prisoners. She was specifically interested in the lives of queer women and trans people with a criminal past. This collaboration initially resulted in «Reas», a film between a documentary and a musical, which celebrated its premiere at the Berlinale a few days ago. Arias will then travel from Berlin to Buenos Aires to stage a theatre evening with some of the film's protagonists. The work is set in the same world and based on the same research and will be staged at the Zürcher Theater Spektakel this summer. A few days before the start of the Berlinale, we spoke to Lola Arias about her working methods, about inequality and the weaknesses of the Argentinian prison system.

Lola Arias, portrayed by Cherie Birken

You're currently preparing for the world

[HOME](#) [PROGRAMME](#) [ARCHIVES](#) [TICKETS](#) [SERVICE](#)

De

[ABOUT US](#) [MAGAZINE](#) [DIGITAL](#)

«Reas» is a *documentary musical*, a genre that does not exist. It is a very unique experiment: the film is based on research and interviews I made with people who were released from different female prisons in the last year, cis women and trans people. So, it's a documentary in the sense that the script I wrote for the movie is based on the stories they told me, and they reenact experiences they had in jail. But on the other hand, it's a very fictionalised way to tell those stories because they are performing as if they were characters in a fictional movie. Also, scenes are often interrupted by music and dance. So in this sense, it has something that is very real because it's very much based on what they experienced, and, on the other hand, it's very fictional because they are actually performing and dancing and singing in the middle of this former prison that became the set of the film.

«JAIL ROCK», your new play, will be staged in a fictional reproduction of the same prison and it also shares parts of the cast of the movie and its topics. How can we imagine the relation of those two works of art?

First of all: it's not new for me to work on two different artistic projects that are based on the same investigation. I did it before with my project on the Malvinas war which turned into the theatre piece «Minefield» and the film «Theater of war». And in the case of «Reas», I think the movie is focused on the time in prison, so actually what had happened to them while they were detained. «JAIL ROCK» is much more focused on the effect of what happens after jail. How do you go back to society? How do you find a job when you have criminal records? How do you reconstruct your relationship with your family, with your partner, if you still have one?

Prisons all over the world probably come with similar problems, but can you tell us a bit more of the specific problems of the prison system in Argentina?

The prison population of Argentina and in all of

Latin America is growing increasingly. In Argentina, over the last 20 years, the number of female inmates has grown significantly because many women were arrested for smuggling drugs on a very low scale. Like Yoseli, the protagonist of the film, who was a mule and was caught with 2 kilos of cocaine. But this massive imprisonment is not helping to dismantle the drug trafficking chains. They just catch people who are small fish, they don't catch the bosses. So the drug business is not affected because the smugglers are

immediately replaced by others. Most of the people in women's prisons are there because of drug trafficking and robbery, not because of violent crimes. And, because they live in very precarious and miserable situations, they don't see any other possibilities to survive than being involved in illegal actions. The prisons in Latin America are basically deposits of poor people – the ones who have enough resources don't end up in jail. In the marginalised neighbourhoods of Buenos Aires, everyone has a son, a daughter or a friend who has been in jail. It's the normalisation of a horrific situation.

You will go to Buenos Aires next month for the rehearsals and the premiere of «JAIL ROCK». What will be your focus in those weeks?

Oh, we already started working in October 2023, so currently I'm in the process of writing texts and scenes that are based on the actors' experiences. We are researching and investigating and thinking about ways to represent and to question certain aspects of their lives. From the search for work, to love and sex during and after imprisonment, to their relationship with the city and the neighbourhoods in which they live.

How does one of your projects change from its first staging until it comes overseas and is shown at a festival like Zürcher Theater Spektakel?

The kind of work I do is always like a living creature. It's not a piece that stays the same all the time. Also, the lives of our actors will have changed, their experiences might have changed by the time the work gets to Zurich and so the performance will basically take place in a new context.

You will tour quite a bit with this piece. What are the wishes and hopes you and the actors have for this tour? What would be the best outcome?

Actually, «JAIL ROCK» exists because some of the performers who I worked with for «Reas» had

the wish to continue working together, to continue our shared research. Of course, it's also a way for them to have a steady job after having lived under precarious conditions for a long time. So I am already very happy about the perspective for their future they have gained. But probably the most beautiful thing is the recognition and empowerment that performing has given them. It is difficult to predict what will happen in the future, but what has happened already until now is that working together for the film and the play has given them a new network of people, a job and, especially, hope. And hope is the beginning of everything.

Plus ▾

Créer un blog

Connexion

Unseen Films

A collection of reviews of films from off the beaten path; a travel guide for those who love the cinematic world and want more than the mainstream releases.

Monday, February 19, 2024

REAS (2024) Berlin 2024

This is a one of a kind film that you'll want to see.

The film is the story of Yoseli who goes to prison and finds some people there with whom she forms a music group.

This is a film that is recreation of the stories of the people who are appearing in the film. Everyone in the film was in prison and helped put the film together as a result it is something truly unique.

When I started REAS I didn't know what to make of it. It didn't seem like anything special. It seemed a bit odd...and then as the film went on and things happened, and we met more people I found myself falling more and more in love with the film. There was something wonderful about all the people that made me lean in. I wanted to spend more time with them and so I backed up the film and watched it a second time.

I'm not going to lie and say the film is perfect. It's a bit uneven here and there and I like some of the songs better than others. But the unevenness gives it the sense of life. The film feels like it is what it is a work made with love and care.

This film is a gem. It's the sort of off the beaten path film that Unseen Films was started to highlight.

If you want something off Hollywood this film is for you.

Posted by Steve Kopian at February 19, 2024

Labels: argentina, Berlin 2024, biography, drama, hybrid, musical, social issues

No comments:

Post a Comment

Enter Comment

Newer Post

Home

Older Post

Subscribe to: Post Comments (Atom)

PLEASE NOTE

Someone has been pretending to be a writer from Unseen Films in order to get access to films. While we are currently exploring charges with the local authorities, I suggest that in order to protect your properties, filmmakers, festivals and PR people only contact Unseen Films writers via the emails you have used for years or via the contact info in the contributors tab. Should you have any questions please contact Steve via his listed email.

Search This Blog

 Search

Pages

Home

Contributors

- Alec Kubas-Meyer
- Bully
- Eden
- Elizabeth
- Hubert
- John DiBello
- Ken Fries
- Nathanael Hood
- Peter Gutierrez
- Randi Mason
- Reg
- Robert Grimes
- Robert Grimes
- She Loves The Night
- Steve Kopian
- Unseen Films Admin
- chocko

letraslibres.com

Jóvenes en Berlín | Letras Libres

Ernesto Diezmartínez

9–12 minutes

La edición número 74 del Festival Internacional de Cine de Berlín fue noticia desde septiembre de año pasado, cuando tanto el director artístico Carlo Chatrian como la directora ejecutiva Mariette Rissenbeck anunciaron que la edición de 2024 sería la última de ambos en la Berlinale. La doble renuncia fue dada a conocer poco después de que el ministerio de cultura de Alemania –oficina de la que depende en buena medida el festival– adelantó cambios organizacionales, entre ellos el retorno a una sola dirección en lugar del liderazgo dual que logró navegar exitosamente las críticas ediciones pandémicas de 2021 y 2022.

Qué será de la Berlinale a partir de 2025 está por verse, pero habría que señalar que bajo la dirección a cuatro manos de Chatrian y Rissenbeck, que duró poco más de cuatro años, el festival fundado en el dividido Berlín de la postguerra, en 1951, se sostuvo sin apelación alguna como uno de los tres certámenes filmicos claves del orbe, al lado del más histórico de Venecia y del más glamoroso de Cannes. La Berlinale es conocida y reconocida desde hace tiempo por su personalidad ecléctica y anticonvencional, como puede constatarse si se revisa la historia de los filmes ganadores del Oso de Oro: tendríamos que irnos hasta 2008, cuando *Tropa de élite* (Padilha, 2008) fue la triunfadora, para encontrarnos con alguna película perteneciente claramente al cine del *mainstream*. Esta edición de la Berlinale no es, por supuesto, la excepción, con filmes de todas partes, de todo tipo, de chile, de dulce y de manteca, en su decena de secciones, competitivas o no: la Oficial, Panorama, Forum, Encounters, Generation (dividida a su vez en varias secciones) y la experimental Forum, además de diversas retrospectivas, homenajes y funciones especiales.

Méjico está presente de manera sólida en la competencia oficial con *La cocina* (2024), el más reciente largometraje del favorito de Berlín, Alonso Ruizpalacios. Todos sus largometrajes han sido exhibidos y premiados en la Berlinale y, de acuerdo con el entusiasta recibimiento crítico que ha tenido el filme, no habría que descartar que el cineasta chilango sostenga su racha ganadora con esta, su primera película *indie* estadounidense-mexicana. Habrá que esperar la premiación este fin de semana para ver si Ruizpalacios lo consigue.

Escena de *La cocina*. © Juan Pablo Ramírez / Filmadora

Hay más cine mexicano en Berlín: la coproducción internacional *Yo vi tres luces negras* (2024), de Santiago Lozano Álvarez, ubicada en la selva colombiana y compitiendo en la sección Panorama; el mediometraje experimental *Nanacatepec* (2024), de Elena Pardo y Azucena Losana, en Forum Expanded; y el sencillo cortometraje independiente *Aguacuario* (2024), de 20 minutos de duración, presentado en competencia en la sección Generation Kplus y realizado totalmente en Coatzacoalcos por un equipo dirigido por el aún estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica José Eduardo Castilla Ponce.

Estamos, pues, en Coatzacoalcos, en una tarde muy calurosa, siguiendo a dos hermanos que venden a grito abierto, pero sin demasiado entusiasmo, varios garrafones de agua embotellada del Aguacuario del título. Mientras el hermano mayor, con “pelo largo como de vieja”, le lleva el agua a una doñita platicadora y

homofóbica (voz de Dana Rotberg fuera de cuadro, nada menos), el menor, Vinzent (Hugo Benítez), es sonsacado por una alegre chamaquita, Viviana (Marsell Moreno), para compartir un raspado, pasear en el triciclo de la compañía y, de pasada, ir a la playa, total, ya están en el malecón. No pasa nada y pasa de todo: el súbito despertar del niño, el culposo rompimiento de las reglas, la simpatía inmediata entre los dos amiguitos y la solidaridad fraterna a zape limpio, típica entre un hermano mayor y uno menor.

Escena de Aguacuario. © César Salgado.

En un tono similar, aunque con mucha mayor cursilería –que no es un defecto, sino una característica bien asumida– está *Young hearts* (Bélgica-Holanda, 2024), ópera prima de Jurgen Herzen, también en competencia en la sección Generation Kplus. Elias (Lou Gossens, de intensos ojos azules) es un jovencito de 14 años que vive en una pequeña ciudad holandesa, con una novia de planta, un enfadoso hermano mayor, un papá cantante conocido en ferias y asilos de ancianos, y una mamá siempre atenta y cariñosa.

El estable mundo de Elias cambia de improviso cuando llega al salón de clases un nuevo compañero, Alexander (Marius De Saeger), que, además, acaba de cambiarse enfrente de su casa. Elias siente de inmediato una extraña conexión con su nuevo vecino, que va más allá de la simple camaradería, por más que él intenta negarlo ante sí mismo y ante los demás. Estamos ante otra película de maduración, crecimiento y autoafirmación infantil que bien podría programarse en un temático programa doble como contraparte antitética de la mucho más dramática *Close*(Dhont, 2022), nominada al Oscar 2023 y estrenada en México el año pasado.

Escena de *Young hearts*. © Thomas Nolf.

Reas (Argentina-Suiza-Alemania, 2024), meritorio híbrido cinematográfico presentado en la sección experimental Forum y dirigido por Lola Arias (cuyo debut de 2018, *Teatro de guerra*, resultó ganador en la Berlinale 2018), tiene como personaje central también a una persona joven, pero de veintitantes años. Yoseli Arias (ella misma) es una muchacha que fue contratada para modelar en Barcelona, pero no pudo ni salir de Argentina, porque al tratar de abordar el avión su maleta fue revisada y se le decomisó un paquete de drogas. Condenada a 4 años y seis meses de prisión, Yoseli llega a una prisión de mujeres en Buenos Aires, en la que conocerá a un variopinto grupo de reclusas, cis y trans, con las que compartirá recuerdos, frustraciones, sueños y, de pasada, competencias deportivas, sesiones de pasarela, canciones con la banda rockera del lugar y hasta coreografías no mal montadas.

Reas es un buen melodrama carcelario femenino que se apropió del modo de producción del cine documental y presume una dinámica puesta en imágenes deudora de la comedia musical clásica. En otras palabras, un auténtico OCNI (objeto cinematográfico no identificado) que se niega a ser definido con facilidad. Interpretado de manera muy convincente por las propias reas del título –incluso las celadoras tienen su propia historia criminal–, la cinta de Arias compite, al igual que *Young hearts*, por el *Teddy*, el premio que se otorga al cine de la diversidad sexual que se presenta en cada festival de Berlín. Por lo visto, la competencia no será fácil.

Quien está más allá del bien y del mal y de cualquier tipo de competencia, porque a estas alturas ya no tiene que demostrarle nada a nadie, es el nonagenario cineasta alemán Edgar Reitz, quien fuera de la sección oficial ha presentado su más reciente largometraje documental, *Filmstunde_23* (Alemania, 2024), codirigido con su “joven” ayudante de 56 años Jörg Adolph.

Escena de *Filmstunde_23* © Thomas Mauch

Hace más de medio siglo, durante la primavera de 1968, Reitz, entonces un cineasta en ascenso de 35 años de edad, se pasó varias semanas dentro de un salón de clases repleto de jovencitas de secundaria entre los 13 y 14 años de edad, con la finalidad de enseñarles no solamente los rudimentos del lenguaje cinematográfico sino, también, a hacer películas.

Con la fe militante de que el arte cinematográfico debe ser

enseñado en las edades más tempranas –como lo ha repetido el homenajeado de esta edición de la Berlinale, Martin Scorsese– y con la provocadora afirmación desmitificadora y populista digna de Orson Welles, de que cualquier persona puede aprender a manejar una cámara de cine con un par de días de entrenamiento, Reitz y su pequeño equipo de producción prepararon a una veintena de estudiantes no solo para que lograran entender el lenguaje cinematográfico, sino para que lo practicaran libremente. El resultado, el documental televisivo *Filmstunde* (1968), había permanecido semiolvidado dentro de la vasta producción fílmica y televisiva de Reitz, hasta que el inquieto cineasta de 91 años primaveras decidió contactar a sus antiguas estudiantes para recordar con ellas la experiencia vivida hace 55 años y no solamente revisar los filmes que ellas hicieron, sino reflexionar sobre el largo trayecto de su propia vida y, de pasada, redescubrirse como esas curiosas adolescentes sesenteras de faldas cortas e ideas largas.

Alternando fragmentos de algunos de los 26 filmes realizados hace medio siglo con los memoriosos testimonios de las ahora venerables mujeres casi setenteras, *Filmstunde_23* se erige como un emocionante viaje al pasado que, al mismo tiempo, es una apuesta hacia el futuro. Lo que queda claro después de ver el nuevo –y esperemos, no el último– filme de Reitz es que la posibilidad de hacer cine y de expresar lo que uno piensa y siente está igual de vivo ahora que hace 55 años. Si entonces un puñado de jovencitas pudieron hacer esa veintena de cortometrajes –de ficción, documentales, experimentales– cuando casi nadie podía tener acceso a una cámara, ¿cómo podemos señalar la decadencia de un medio cuando cualquier jovencita/ancianita como las (ex)alumnas de Reitz tienen la posibilidad de construir las imágenes que quieran, cuando quieran, como quieran? Lo único que falta es pensar para luego prender la cámara. Como hace 55 años; como se puede hacer en este momento. ~

Reas

της Lola Arias

(κριτική: Καλλιόπη Πουτούρογλου)

Μια νεαρή γυναίκα σε διαδικασία προφυλάκισης περνά τον εξονυχιστικό έλεγχο ασφαλείας με στωική ηρεμία, ενδεχομένως και με απορία. Είναι η Yoseli που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες για διακίνηση ναρκωτικών. Η γυμνή της πλάτη αποκαλύπτει ένα τατουάζ με τον πύργο του Άιφελ και τη φράση « Never give up », που δίνει το στίγμα αυτού του υβριδικού ντοκιμαντέρ αναπαράστασης, που από πολύ νωρίς εξελίσσεται σε μιούζικαλ. Λίγο αργότερα η συγκρατούμενη της, πολεμοχαρής αλλά και θεοσεβούμενη Cantero, εξηγεί στη Yoseli τους κανόνες μιας κλειστής κοινότητας που μοιράζεται τα πάντα. Η επόμενη σκηνή στο προαύλιο το επιβεβαιώνει. Με κάθε τσιγάρο που δίνει η Yoseli γίνεται μέρος ενός «Εμείς», παρά τις όποιες αρχικές της εσωτερικές αντιστάσεις. Ότι ακολουθεί ξεφεύγει εντελώς από τους στερεοτυπικούς τρόπους προσέγγισης ενός βλοσυρού τόπου στέρησης της ελευθερίας, μιας φυλακής. Με πρωταγωνιστές τον Nacho (ένα τρανς αγόρι που συνελήφθη για απάτη και ξεκίνησε ένα ροκ συγκρότημα στη φυλακή), την Estefi, την Noe, την Paulita και την Cantero, αλλά κρατώντας στο επίκεντρο πάντα την Yoseli, το πρόσωπο που θέτει τις ερωτήσεις και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, η Arias στήνει ένα γεμάτο ενέργεια,

λυρική μελαγχολια αλλα και ευριταυ τική οιασθευτι εναλλαυσυμενο σκηνικό δρώμενων με απόλυτη αυτονομία, μία διαρκή ροή διαλόγων (θεατρικών σκετς), τραγουδιών και χορευτικών (κυρίως voguing), που επιτελούνται με απλές τελετουργικές κινήσεις και αξιοθαύμαστο συντονισμό. Οι κρατούμενες αφηγούνται προσωπικές ιστορίες, μιλούν τολμηρά ή χαριεντίζονται, έχοντας απόλυτη επίγνωση του σώματός τους, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα των φρουρών.

Πώς παραμένεις ζωντανή/ός μέσα σε έναν κόσμο εγκλεισμού και βίας; Και πώς μπορείς να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι, όταν εκτίεις ποινή φυλάκισης πολλών ετών; Ευαίσθητες ή δυναμικές, ήρεμες ή ζόρικες, αδύνατες ή πληθωρικές, οι πρώην κατάδικες που παρελαύνουν από τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Αργεντίνας καλλιτέχνιδας Lola Arias, τα καταφέρνουν μια χαρά ή έτσι φαίνεται. Και όχι μόνο γιατί μοιράζονται ένα πακέτο τσιγάρα, φτιάχνουν μια μπάντα, δημιουργούν μια «οικογένεια» και κρατιούνται ζωντανές/οί μέσα από σχέσεις και δεσμούς εμπιστοσύνης που οικοδομούνται σταδιακά, αλλά κυρίως γιατί πίσω από τις ρωγμές των ξεφλουδισμένων τοίχων φαντασιώνονται μια ζωή αλλού. Πόσο μάλλον που τα όνειρά τους επικοινωνούνται στον θεατή μέσω του χορού και του τραγουδιού. Αναπάντεχες, απαλές ή και πιο εκρηκτικές μουσικοχορευτικές περφόρμανς, που ξεδιπλώνονται ομαλά, σαν αμφίδρομη απολαυστική κάθαρση, που ξορκίζει τον τοπογραφικό ζόφο χωρίς να τον ακυρώνει. Γιατί τα προβλήματα είναι υπαρκτά και αναδύονται διακριτικά μέσα από σύντομες κομβικές σκηνές. Η δυσχερής εφαρμογή του νόμου, η καταπάτηση της βασικής δικονομικής αρχής «*in dubio pro reo*», οι βασανισμοί, οι συγκρουσιακές σχέσεις φρουρών-κρατουμένων.

Μετά το έντονα πολιτικό «**After the War**» η πολυπράγμονας καλλιτέχνιδα Lola Arias, που κινείται μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας στον χώρο των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου τεκμηρίωσης και του κινηματογράφου προχωρά στη δημιουργία ενός

project που γεννήθηκε από εργαστήρια της ίδιας σε φυλακές της Αργεντινής. Στο Reas επιλέγει την πρώην, νυν εγκαταλελειμμένη, φυλακή Caseros, στην καρδιά του Μπουένος Άιρες, για να τη μεταμορφώσει σε μια πολυσυλλεκτική πηγή απελευθέρωσης, χαράς και αλληλεγγύης, με πρωταγωνίστριες πρώην έγκλειστες που αναπαριστούν τη ζωή τους με

ανάλαφρο, παιγνιώδη τρόπο, απαλλαγμένες από το στερεοτυπικό πρότυπο του θύματος ή της απειλής. Γιατί όπως αναφέρει και η ίδια σε συνέντευξή της «Το μιούζικαλ, το οποίο κατά παράδοση απεικονίζει περιθωριοποιημένους κόσμους και τους «ρομαντικοποιεί» μέσω επιδέξιων χορευτών, ηθοποιών και τραγουδιστών, εδώ οριοθετείται εκ νέου και υιοθετείται από πραγματικές περιθωριοποιημένες και στιγματισμένες γυναίκες της cis και τρανς σκηνής, που χορεύουν και τραγουδούν για το παρελθόν τους στις φυλακές, αναπαριστούν τις εμπειρίες τους ως μυθοπλασία και μέσα από τη ονειροπόληση και τη φαντασία επινοούν ένα καλύτερο μέλλον... Η ταινία απεικονίζει την απελευθέρωση παρά τη φυλάκιση και εστιάζει στους δεσμούς αγάπης και κοινοκτημοσύνης που κρατούν τα άτομα αυτά ζωντανά.»

Φεστιβάλ Βερολίνου 2024

Thursday, February 29, 2024

OMNIBUS BILL : GUILLERMO FERRARO : COPA DE LA LIGA PROFESIONAL : STURZENEGGER ON DNU

CULTURE | 20-02-2023 16:52

Lola Arias: 'I'm not interested in making a film reproducing stigmatisation'

At a former prison in Caseros, film and theatre director Lola Arias is making 'Reas,' a musical documentary starring women and trans people who were deprived of their liberty. In an interview, she seeks to distance the film from the prejudices surrounding prison life and explains how the feature came about.

NANCY GIAMPAOLO
Periodista, guionista y docente

SHARE THIS NEWS →

"REAS", BY LOLA ARIAS | SERGIO PIEMONTE/PERFIL

PERFIL-USAL

What is *Reas*?

Reas is a film starring people who have been deprived of their liberty. They are people who were in women's prisons, basically women and trans people, who reconstruct their life stories in a musical

documentary where the stories of several protagonists are told at the same time.

It's a long-standing project?

Yes, the film is a project which began in 2009 with some film, theatre and choreography workshops I did in prison, where we started to try out scenes and acting inside the prison and also to do dance and music training. In fact, I went to prison with a small film crew and with Leticia Mazur, who was the choreographer who accompanied me. And we did scenes, we sang, they reconstructed part of their lives, we did karaoke and there was also physical and dance training.

During those workshops I realised that doing that work gave them enormous freedom in their context of confinement. The freedom of imagination, of fantasy, of acting... of being able to do other things with their bodies. The bodies inside the prison are watched, controlled, punished all the time. And to be able to dance, sing and play characters was to open up a new and different space, within that space of torture and overcrowding that is prison.

What was your first idea?

Originally, my idea was to make the whole film inside Ezeiza prison. Then, with the pandemic, that became impossible because you couldn't go back in. For a while, I thought we weren't going to be able to make the film. But we kept trying to get funds to make it and finally we decided to change the original concept a bit and make the film in an ex-prison, in this case the one in Caseros where we are shooting now, with people who were once deprived of their freedom, but are no longer there. We started with the search for these people, with rehearsals, and then we started filming. It is an Argentine, German and Swiss co-production, and has the support of very important funds, such as Sundance, among others.

Why did you choose the musical genre?

The musical genre allows me to move away from prison realism and propose another point of view and another way of approaching the representation of prison. I'm not interested in making a film which reproduces stigmatisation, violence or everything associated with people who have been deprived of their freedom. I wanted the film to propose a new world in the sense of seeing these people as people who lived through that horrible and radical experience, but who have a lot of things to give in relation to what they lived inside and outside.

They are people you met and you want to make known beyond the stereotypes?

They are incredible, brilliant, beautiful people, who also have the right to think about a possible future, without being marked exclusively by that experience. I think that what I also highlight in the film is the solidarity and what some people can do for others in such a brutal context.