

Las 50 películas más destacadas de la década 2010-2019 (II)

FOTOS: Internet

Kinetoscopio

Por Alejandro Aguirre Riveros

La Paz, Baja California Sur (BCS). El fin del 2019 es también el fin de una década que nos traído un completo cambio de paradigma. La industria cinematográfica deambula entre los *churros* taquilleros de **Marvel** y un cine más auténtico que se

abre paso a través de los diferentes festivales de cine. Asimismo, el reinado del *streaming* ha cambiado por completo la forma en que consumimos cine y al mismo tiempo ha otorgado completa libertad creativa a directores como **Alfonso Cuarón** y **Martin Scorsese**.

*En resumen, estos últimos diez años han redefinido la relación tanto entre el artista y el medio cinematográfico, como el espectador y el séptimo arte. Por esto y a manera de conversación, traemos la segunda parte de las que pueden considerarse como las **50 películas esenciales de la última década**. Un puñado de filmes para recapacitar sobre lo vivido en el séptimo arte como parteaguas para la década que viene.*

También te podría interesar: [Las 50 películas más destacadas de la década 2010-2019 \(I\)](#)

Birdman (2014)

Alejandro González Iñárritu se adentra en la comedia con un ambicioso escaparate técnico impulsado por una historia en capas y las actuaciones destacadas de **Michael Keaton** y **Edward Norton**. *Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia*, es una comedia negra que cuenta la historia de un actor (**Michael Keaton**), famoso por representar a un superhéroe icónico, mientras lucha por montar una obra de Broadway. En los días previos a la noche de apertura, luchará contra su ego mientras intenta recuperar a su familia, su carrera y a sí mismo. La cinta brilla por las actuaciones de **Ed Norton** y **Emma Stone** que resultan devastadoras. Por su parte, **Michael Keaton** revive su carrera con un perfecto meta-retrato del actor como un superhéroe lavado. El jugoso guión de *Birdman* está plagado de ideas satíricas sobre la actuación y la escritura.

Joker (2019)

Joker le da a su infame personaje central una historia de origen escalofriantemente plausible y que, al mismo tiempo, resulta ser una evolución oscura para el cine inspirado en los cómics. *Joker* se centra en el icónico archienemigo de **Batman** a través de una historia ficticia original e independiente nunca antes había sido llevada al cine. La exploración que hace **Todd Phillips** de *Arthur Fleck*, quien es retratado magistralmente por **Joaquin Phoenix**, es la historia de un hombre que lucha por encontrar su camino en la sociedad fracturada de Ciudad Gótica. Payaso de alquiler de día, aspirante a comediante por la noche, descubre que la broma siempre parece estar en él. Atrapado en una existencia cíclica entre la apatía y la crueldad, *Arthur* toma una mala decisión que provoca una reacción en cadena de eventos cada vez mayores que terminarán por convertirlo en el ícono del mal en Ciudad Gótica.

Blackkklasman (2018)

BlackkkKlansman usa la historia para ofrecer comentarios mordaces sobre la cada vez más alienante sociedad norteamericana. Se trata del trabajo más celebrado de **Spike Lee** en décadas. La cinta toma lugar a principios de la década de 1970 cuando *Ron Stallworth* (**John David Washington**) se convierte en el primer detective afroamericano en servir en el Departamento de Policía de **Colorado Springs**. Decidido a hacerse un nombre, *Stallworth* emprende valientemente una misión peligrosa: infiltrarse y exponer el **Ku Klux Klan**. El joven detective pronto recluta a un colega más experimentado, *Flip Zimmerman* (**Adam Driver**), para la investigación que busca derrotar al grupo extremista de odio más enraizado en la cultura norteamericana. *BlackkkKlansman* es una cinta de policías, un homenaje amoroso a las películas de *Blaxploitation* y una conversación inteligente con el pasado y el presente.

Una separación (2011)

Moralmente compleja, llena de suspenso y consistentemente envolvente. *Una separación* captura el desorden de una relación que se disuelve con una visión aguda e intensamente abrasadora. Ambientada en el **Irán** contemporáneo, se trata de un drama convincente sobre la disolución de un matrimonio. La idea de migrar, la negativa de dejar atrás a un padre con Alzheimer y el consecuente divorcio, se engarzan en un melodrama caótico en el que hay mucho más en juego que un simple matrimonio. La cinta logra evitar hacer un proselitismo

visible sobre su importancia sociopolítica para ocuparse en gran medida de asuntos de la familia que, hasta cierto punto, son universales.

La favorita (2018)

La última cinta de **Yorgos Lanthimos** logra equilibrar un período histórico con un subtexto rico y oportuno para obtener destacadas actuaciones de sus protagonistas: *Olivia Colman*, *Rachel Weisz* y *Emma Stone*. A principios del siglo XVIII, **Inglaterra** está en guerra con los franceses. Sin embargo, las carreras de patos y la piña están prosperando. Una frágil *Reina Anne* (**Olivia Colman**) ocupa el trono y su amiga íntima *Lady Sarah Churchill* (**Rachel Weisz**) gobierna el país en su lugar, mientras atiende la mala salud y el temperamento mercurial de *Anne*. Cuando llega una nueva sirvienta, *Abigail Masham* (**Emma Stone**), su encanto la atrae hacia *Sarah*. *Sarah* toma a *Abigail* bajo su ala y *Abigail* ve una oportunidad de regresar a sus raíces aristocráticas. A medida que la política de la guerra le toma mucho tiempo a *Sarah*, *Abigail* entra en la brecha para convertirse en la compañera de la Reina. Su floreciente amistad le da la oportunidad de cumplir sus ambiciones y no permitirá que la mujer, el hombre, la política o el conejo se interpongan en su camino. *La favorita* es un ensayo complejo y desconcertante de **Yorgos Lanthimos** sobre las patéticas necesidades del poder político.

Roma (2018)

Roma es la obra cúlpe de **Alfonso Cuarón**, quien se encuentra

en el dominio completo y fascinante de su oficio visual al contar la que es, sin duda, la historia más poderosamente personal de su carrera. *Roma* sigue a *Cleo* (**Yalitza Aparicio**), una joven trabajadora doméstica para una familia en el medio de clase alta de *Roma* en la **Ciudad de México**. **Cuarón** recurre a su propia infancia para crear un retrato vívido y emocional de la lucha doméstica y la jerarquía social en medio de la agitación política de la década de 1970. La última película de **Alfonso Cuarón** te da tanto que ver en cada nueva viñeta, en cada composición individual, de hecho, que una segunda vista se convierte en una necesidad placentera en lugar de un lujo cinematográfico.

Entre dos aguas (2018)

Isra y *Cheíto* son dos hermanos romaníes: *Isra* fue enviado a prisión por tráfico de drogas y *Cheíto* se alistó al ejército. Cuando *Isra* sale de prisión y *Cheíto* regresa de una larga misión, regresan a **San Fernando**. La reunión entre los hermanos trae recuerdos de la muerte violenta de su padre cuando solo eran niños. Ahora *Isra* regresa a **San Fernando** para recuperar a su esposa e hijos. Su búsqueda de la redención, su necesidad de ordenar sus vidas y encontrar la reconciliación entre ellos une a *Isra* y *Cheíto* una vez más. Se trata de una película sobre ser alguien en ningún lugar. Sobre cómo juega el sistema con nosotros. En definitiva: una película de vanguardia.

Coco (2017)

El placer visual de *Coco* se combinan con una narrativa

reflexiva sobre la familia y el profundo partir de nuestros seres queridos hacia el más allá. A pesar de la desconcertante prohibición de toda forma de música en su familia durante generaciones, *Miguel* (**Anthony González**) sueña con convertirse en un músico consumado como su ídolo, *Ernesto de la Cruz* (**Benjamin Bratt**). Desesperado por demostrar su talento, *Miguel* se encuentra en la impresionante y colorida *Tierra de los Muertos* siguiendo una misteriosa cadena de eventos. En el camino, conoce al encantador/embaucador *Héctor* (**Gael García Bernal**), y juntos, emprenden un viaje extraordinario para descubrir la verdadera historia detrás de la historia familiar de *Miguel*. Aunque *Coco* cuenta con una gran narrativa que toma la tradición mexicana del **Día de Muertos** para llevarla a un nuevo nivel, en realidad lo más deslumbrante es su aspecto visual. Se trata de la que es quizás la película animada por computadora más rica en detalles con esquemas de iluminación complejos y hermosos.

El renacido (2015)

El renacido utiliza el rendimiento comprometido de **Leonardo DiCaprio** como combustible para crear un drama absorbente que ofrece desafíos punitivos y ricas recompensas. Se trata de una experiencia cinematográfica inmersiva y visceral, que captura la épica aventura de la vida real de un hombre y el extraordinario poder del espíritu humano como sobreviviente. En una expedición el legendario explorador *Hugh Glass* (**Leonardo DiCaprio**) es brutalmente atacado por un oso y los miembros de su propio equipo de caza lo dan por muerto. En una búsqueda por sobrevivir, *Glass* soporta un dolor inimaginable y la traición de su socio *John Fitzgerald* (**Tom Hardy**). Guiado por la pura voluntad y el amor de su familia, *Glass* debe navegar un invierno cruel en una búsqueda incesante de vivir y

encontrar la redención. El director de fotografía **Emmanuel Lubezki** aturde y deslumbra gracias al uso de la luz natural. A su vez, el diseñador de producción **Jack Fisk** es magistral con su visión de la época. El resultado es una excelencia técnica que se traduce en sublimes imágenes visuales que dan voz a la llamada Frontera Americana.

Tres anuncios por un crimen (2017)

Tres anuncios por un crimen equilibra hábilmente la comedia negra con el drama abrasador y dibuja actuaciones inolvidables de un elenco veterano. La cinta relata la historia de *Mildred Hayes* (**Frances McDormand**), quien después de varios meses sin un culpable en el caso del asesinato de su hija, hace un movimiento audaz: tres letreros publicitarios en el camino que conduce a su ciudad con un controvertido mensaje dirigido a *William Willoughby* (**Woody Harrelson**), el venerado jefe de policía de la ciudad. Cuando su segundo oficial al mando *Dixon* (**Sam Rockwell**), un tipo inmaduro con inclinación por la violencia, se involucra, la batalla entre *Mildred* y la policía de **Ebbing** solo alcanza nuevos vuelos. El guion ofensivo pero hilarante de **Martin McDonagh** es definitivamente uno de los más destacados de los últimos años. Y **Frances McDormand** ofrece una actuación poderosa como *Mildred*, una mujer ruda con un inesperado e inexpresivo sentido del humor.

Exit Through the Gift Shop (2010)

Exit Through the Gift Shop entretiene mientras desinfla los mitos y exageraciones que rodean a las leyendas del arte

urbano, a través de una mirada divertida y fascinante a los mismos artistas que desmitifica. *Banksy* es un artista de grafiti con una reputación mundial. Guardando ferozmente su anonimato para evitar el enjuiciamiento, *Banksy* hasta ahora se ha resistido a todos los intentos de ser capturados en la película. *Exit Through the Gift Shop* cuenta la increíble historia real de cómo un excéntrico comerciante francés convertido en documentalista intentó localizar y hacerse amigo de *Banksy*, solo para que el artista volviera la cámara hacia su dueño con resultados espectaculares. La película contiene imágenes exclusivas de *Banksy*, *Shepard Fairey*, *Invader* y muchos de los artistas de grafiti más reconocidos del mundo en su trabajo, en las paredes y en entrevistas. Independientemente de sus motivos, *Exit Through the Gift Shop* es un trabajo excelente que exige que el público haga preguntas que no siempre se responden fácilmente: ¿en qué punto el arte se convierte en mercancía?

La caza (2013)

Anclada por la descomunal actuación de **Mads Mikkelsen**, *La caza* hace preguntas difíciles con el coraje de buscar respuestas sin dar la espalda a sus verdades. **Mads Mikkelsen** ganó el Premio al Mejor Actor en el **Festival de Cine de Cannes 2012** por su interpretación penetrante de *Lucas*, un ex maestro de escuela que se vio obligado a comenzar de nuevo después de haber superado un duro divorcio y la pérdida de su trabajo. Justo cuando las cosas comienzan a ir a su manera, su vida se rompe cuando un comentario falso arroja a su pequeña comunidad a un estado colectivo de histeria. A medida que se extiende la mentira, *Lucas* se ve obligado a pelear una pelea solitaria por su vida y dignidad. Se trata del retrato de una comunidad de aspecto idílico, donde los gloriosos colores del otoño se

desvanecen en la blanca nieve de diciembre, conformando un marco bonito para una aterradora historia sobre una moderna cacería de brujas.

Relatos Salvajes (2015)

Relatos Salvajes es una sátira subversiva que funciona como una película de antología uniformemente entretenida, malvadamente hilarante y deliciosamente trastornada. La desigualdad, la injusticia y las demandas del mundo en que vivimos causan estrés y depresión para muchas personas. Algunos de ellos, sin embargo, explotan. Esta es una película sobre esas personas. Vulnerables ante una realidad que cambia y de repente se vuelve impredecible, los personajes de *Relatos Salvajes* cruzan la delgada línea que divide la civilización y la barbarie. La traición de un amante, el regreso al pasado reprimido y la violencia entretrejida en los encuentros cotidianos conducen a los personajes a la locura mientras ceden al innegable placer de perder el control. Se trata de una cinta que resalta por su ritmo, una edición magistral y un equilibrio controlado con precisión entre la realidad y la descaradamente histórica.

The Salesman (2016)

The Salesman toma una mirada ambiciosamente compleja a los temas que invitan a la reflexión. El resultado es otro acierto en la distinguida filmografía del escritor y director **Asgar Farhadi**. Obligados a abandonar su departamento debido a un peligroso proyecto de construcción en un edificio vecino, una

joven pareja iraní se muda al centro de **Teherán**, donde se ven envueltos en una situación que altera la vida del inquilino anterior. La fuerza de **Farhadi** radica en su capacidad para elegir artistas expertos capaces de transmitir las sutiles complejidades de su prosa, y lo que **Taraneh Alidoosti** y **Shahab Hosseini** logran aquí es emocionante y preocupante.

Una mujer fantástica (2017)

Sutil y tierna, *Una mujer fantástica* maneja un tema oportuno y sensible con cuidado. *Marina* (**Daniela Vega**), una cantante transgénero de un club nocturno, se convierte en sospechosa cuando su mucho mayor amante *Orlando* (**Francisco Reyes**) muere repentinamente. Después de ser acosada y amenazada por los familiares vengativos de su difunto novio y la policía, se ve obligada a defender sus derechos como compañera de *Orlando* y como ser humano. La película puede ser innovadora en términos de llamar la atención sobre una comunidad que sigue siendo malentendida, pero es la verdad con la que se representa el dolor, lo que la vuelve universal, permitiendo que el público encuentre una conexión más grande y duradera.

Un asunto de familia (2018)

Un asunto de familia agrega otro capítulo poderoso a la filmografía ricamente humanista del director japonés **Hirokazu Koreeda**. La cinta relata cómo tras una de sus sesiones de robo en tiendas, *Osamu* y su hijo se encuentran con una niña en el frío helado. Al principio se niega a proteger a la niña, pero al final la esposa de *Osamu* acepta cuidarla después de

enterarse de las dificultades que enfrenta. Aunque la familia es pobre, apenas gana suficiente dinero para sobrevivir gracias a ciertos delitos menores. Sin embargo parece que viven felices juntos hasta que un incidente imprevisto revela secretos ocultos, probando los lazos que los unen. Llena de una narrativa compasiva, profunda e inteligente que nunca te deja ni un segundo, *Un asunto de familia* es la mejor película del 2018.

The act of killing (2013)

Crudo, aterrador y dolorosamente difícil de ver, *The Act of Killing* ofrece un testamento inquietante sobre el poder edificante y de confrontación del cine documental. **Anwar Congo** y sus amigos han estado bailando a través de los números musicales, retorciendo los brazos en escenas de gánsteres de cine negro y galopando por las praderas como vaqueros. Su incursión en el cine se celebra en los medios y se debate en la televisión, a pesar de que **Anwar Congo** y sus amigos son asesinos en masa. Cuando el gobierno de **Indonesia** fue derrocado por los militares en 1965, **Anwar** y sus amigos fueron promovidos de pequeños mafiosos que vendían entradas para el cine en el mercado negro a líderes de escuadrones de la muerte. Ayudaron al ejército a matar a más de un millón de presuntos comunistas, chinos étnicos e intelectuales en menos de un año. Como el verdugo del escuadrón de la muerte más notorio en su ciudad, el propio **Anwar** mató a cientos de personas con sus propias manos. *The Act of Killing* es una experiencia cinematográfica brutal e implacable. No es una cinta fácil de ver aunque en el fondo es increíblemente gratificante; esto realmente es el cine en su máxima importancia.

Citizenfour (2014)

En parte *thriller* de la vida real, en parte un examen aleccionador de las libertades civiles del siglo XXI, *Citizenfour* trasciende la ideología para ofrecer un cine fascinante e imperdible. En enero de 2013, **Poitras** (ganadora de la **Beca MacArthur Genius 2012** y co-receptora del **Premio Pulitzer 2014**) llevaba varios años haciendo una película sobre vigilancia en la era posterior al 11-S cuando comenzó a recibir correos de alguien que se identifica a sí mismo como “ciudadano cuatro”, que estaba listo para denunciar los programas masivos de vigilancia encubierta dirigidos por la **NSA** y otras agencias de inteligencia. En junio de 2013, ella y **Greenwald** volaron a **Hong Kong** para la primera de muchas reuniones con el hombre que resultó ser **Snowden**. La película que resultó de esta serie de encuentros tensos es absolutamente *sui generis* en la historia del cine: un thriller 100% real que se desarrolla minuto a minuto ante nuestros ojos.

Last men in Aleppo (2017)

Desgarrador y esperanzador, *Last Men in Aleppo* pinta un retrato urgente de la **Siria** devastada por la guerra, buscando esperanza en un conflicto continuo y complicado. Ganador del premio Documental del Gran Jurado en el **Festival de Cine de Sundance**, el cineasta sirio **Fayyad** y el impresionante trabajo del codirector danés **Johannessen**, rescatan un ejemplo abrasador de reportajes sobre el campo de batalla, conforme siguen los esfuerzos de los “Casco Blancos”, una organización reconocida internacionalmente compuesta por ciudadanos comunes que son los primeros en precipitarse hacia las explosiones,

con la esperanza de salvar vidas. Al incorporar momentos de suspenso y belleza increíble, el documental nos lleva a la vida de tres de sus fundadores, **Khaled, Subhi y Mahmoud**, mientras luchan contra el caos que los rodea y luchan con un dilema siempre presente: huir con sus familias o quedarse y luchar por su país. Un retrato apasionante de valentía extraordinaria, *Last Men in Aleppo* ofrece una nueva y emocionante perspectiva sobre un conflicto que está remodelando nuestro mundo. Se trata de una experiencia reveladora para aquellos que no están familiarizados con la crisis en el extranjero. Un documental que da rostro las estadísticas de sangre que escuchamos en las noticias.

Anomalisa (2015)

Anomalisa marca otro punto brillante y completamente distintivo en la filmografía de **Charlie Kaufman**, y un regalo que invita a la reflexión para los fanáticos del cine introspectivo. El retrato de un hombre que lucha con su incapacidad para conectarse con otras personas, a través de un cine de animación tan humano como intimista. Se trata de un recordatorio de que la animación puede hacer mucho más que proporcionar travesuras para una audiencia familiar. Esta es una película sorprendentemente oscura, pero de gran lírica y muy perspicaz. Se adentra en áreas que incluso los dramas de acción en vivo más francos evitan y lo hace con la maestría de un gran narrador. Sin duda una cinta imprescindible.

Whiplash (2014)

Intenso, inspirador y bien actuado, *Whiplash* es un brillante esfuerzo del director **Damien Chazelle** y una actuación portentosa para sus estrellas **J.K. Simmons** y **Miles Teller**. *Andrew Neyman* es un joven y ambicioso baterista de jazz, decidido a alcanzar la cima en su conservatorio de música de élite de la costa este. Plagado por la fallida carrera de escritor de su padre, *Andrew* tiene hambre día y noche para convertirse en uno de los grandes. *Terence Fletcher*, un instructor igualmente conocido por sus talentos docentes y sus métodos terroríficos, lidera el mejor conjunto de jazz de la escuela. *Fletcher* descubre a *Andrew* y transfiere al aspirante a baterista a su banda, cambiando para siempre la vida del joven. La pasión de *Andrew* por lograr la perfección rápidamente se convierte en obsesión, mientras su despiadado maestro continúa empujándolo al borde de su habilidad y su cordura. Una meditación suprema sobre el estímulo de la brillantez y los excesos de poder, *Whiplash* es un impresionante drama musical con una sección de ritmo para morir.

The Disaster Artist (2017)

The Disaster Artist es una película sobre una película sorprendentemente conmovedora y encantadora que explora el proceso creativo con delicadeza inesperada. La historia de la vida real del escritor/director **Tommy Wiseau**, el hombre detrás de lo que a menudo se conoce como “El *ciudadano Kane* de las malas películas”, *The Room*, cobra vida, relatando el desarrollo problemático de la extraña película y el eventual éxito del culto. *The Disaster Artist* es un homenaje a la amistad, el cine y la importancia de los sueños.

Manchester by the sea (2016)

Manchester by the Sea ofrece un drama impactante poblado por personajes cercanos y frágiles, lo que marca otro gran paso adelante para el escritor y director **Kenneth Lonergan**. Después de la muerte de su hermano mayor *Joe* (**Kyle Chandler**), *Lee Chandler* (**Casey Affleck**) se sorprende al saber que *Joe* lo ha convertido en el único guardián de su sobrino *Patrick* (**Lucas Hedges**). Al despedirse de su trabajo, *Lee* regresa a regañadientes a *Manchester-by-the-Sea* para cuidar a *Patrick*, un enérgico joven de 16 años, y se ve obligado a lidiar con un pasado que lo separó de su esposa *Randi* (**Michelle Williams**) y la comunidad donde nació y creció. Unidos por el hombre que mantenía unida a su familia, *Lee* y *Patrick* luchan por adaptarse a un mundo sin él. *Manchester by the Sea* es un drama familiar exigente, sostenido rígidamente por un gran elenco y en la que se destaca como la actuación más generosa de **Casey Affleck** hasta la fecha.

Parásitos (2019)

Una mirada urgente en capas brillantes a los temas sociales oportunos. **Bong Joon Ho** trae su trabajo a casa en **Corea** en este moderno cuento de hadas. Conoce a la familia *Park*: la imagen de la riqueza aspiracional. Y la familia *Kim*, rica en inteligencia callejera pero no mucho más. Ya sea por casualidad o por destino, estas dos casas se unen y los *Kim* sienten una oportunidad de oro. Diseñados por *Ki-woo* en edad universitaria, los niños *Kim* se instalan convenientemente como tutores y terapeutas de arte en los *Parks*. Pronto, se forma una relación simbiótica entre las dos familias. Los *Kim* brindan servicios de lujo “indispensables” mientras que los

Parks financian sin darse cuenta a toda su familia. Cuando un intruso parásito amenaza la comodidad recién descubierta de los *Kim*, se desata una batalla salvaje y despiadada por el dominio, que amenaza con destruir el frágil ecosistema entre los *Kim* y los *Parks*. **Bong** es crudo, directo, despiadado y al mismo tiempo refinado. El director no pronuncia un discurso moralizante. Por el contrario, ofrece un crescendo donde el suspenso y lo grotesco se unen.

Uncut Gems (2019)

Uncut Gems reafirma a los **Safdiés** como maestros del cine que induce la ansiedad y demuestra que **Adam Sandler** sigue siendo un actor dramático formidable cuando se le da el material adecuado. Un emocionante thriller sobre *Howard Ratner* (**Adam Sandler**), un carismático joyero de la ciudad de **Nueva York** que siempre está buscando el próximo gran puntaje. Cuando hace una serie de apuestas de alto riesgo que podrían conducir a la ganancia inesperada de su vida, *Howard* debe realizar un acto precario de alto riesgo, equilibrando negocios, familia y atacando a los adversarios por todos lados, en su búsqueda incesante de la victoria final. En esta cinta cada personaje, no importa cuán pequeño sea, está lleno de vida interior; el diálogo es vibrante, sorprendente y único, el entorno más allá de evocador y alimentado por la integridad, el trabajo de cámara enérgico y artístico, la partitura maravillosa y el ritmo magnífico. Una obra imprescindible para despedir la década.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de

los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.