

OBEDIENCIA

(OBEY)

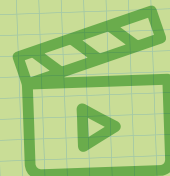

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA

GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

FICHA TÉCNICA/ARTÍSTICA

Título castellano / **Obediencia**

Título original / **Obey**

Dirección / **Jamie Jones**

Guión / **Jamie Jones**

Producción /

Ross Williams

Emily Jones

País / **Reino Unido**

Interpretes /

Marcus Rutherford

Sophie Kennedy Clark

Sam Gittins

Año / **2018**

Duración / **92 min.**

Selección en festivales /

2018: Festival de Sevilla

Recomendada a partir de 16 años

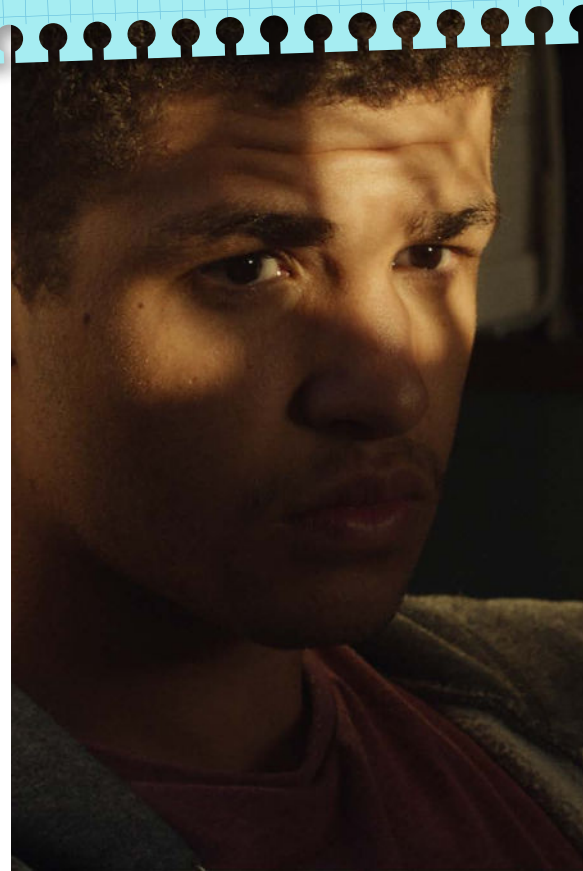

SINOPSIS

A sus 19 años, Leon todavía está asediado por la desorientación de su adolescencia, transcurrida en centros y hogares de acogida. De regreso a casa con su madre alcohólica y rodeado de un grupo de amigos en el cual no parece integrado del todo, trata de encontrar un camino, pero solo le ve sentido a practicar boxeo en el gimnasio, descargando rabia y frustraciones.

Una noche conoce a Twiggy, una okupa por la que siente una fascinación inmediata, y que le descubrirá otra manera de vivir. Los dos jóvenes forjarán una complicidad mientras los barrios de Londres arden por las protestas y disturbios causados por la muerte de un hombre negro a manos de la policía. Sin embargo, Leon pronto descubrirá que su amiga tiene una vía de escape para todos los problemas, mientras que él parece condenado a una vida sin futuro.

JAMIE JONES

Nacido en Swansea, Gales, dio sus primeros pasos en el audiovisual dirigiendo los documentales para televisión *Fighters* (2006) y *Heroin to Heaven* (2006). A principios de la siguiente década se introdujo en la ficción, realizando un premiado quinteto de cortometrajes: *The Birdcage* (2011), *Bats & Balls* (2011), *Capital* (2013), *Born into This* (2014) y *The Nest* (2018).

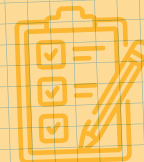
En *Obediencia*, su debut en el largometraje, Jones profundizó en las preocupaciones sociales que habían marcado su obra previa,

obteniendo un notable éxito. El film se estrenó en el Tribeca Film Festival de Nueva York, pasando después por otros certámenes, como los de Edimburgo, El Cairo y Sevilla, obteniendo el premio a la película revelación en los BAFTA galeses de 2019 y el galardón de mejor actriz para Sophie Kennedy Clark en los National Film Awards.

En 2021, Jones completó su segundo largometraje, el documental *The Road of Excess*.

DATOS DE INTERÉS

Aunque la película no precisa de forma explícita el momento en que transcurre, sí queda claro que su trasfondo **se inspira de forma más o menos directa en las protestas contra la discriminación racial por parte de la policía que sacudieron Londres entre el 6 y el 11 de agosto de 2011**. Estas tuvieron su raíz en la muerte de Mark Duggan, tiroteado por agentes de la policía en su piso de Tottenham. Las manifestaciones pronto derivaron en disturbios y saqueos.

Los disturbios de Londres pronto ganaron peso frente a la cuestión que, en un primer momento, más

interesaba al director Jamie Jones: el movimiento Occupy London, con el que una parte de la sociedad plantó cara a la clase política, desencantados por el escenario social y las perspectivas que había dejado la crisis económica de 2008. Sus acciones de ocupación y acampada en el espacio público, así como la defensa de otras formas de organización social, fueron el equivalente británico al movimiento 15-M en España. Los personajes de Twiggy y su novio Anton, okupas activos en protestas antidesahucios, representan la vertiente del relato más próxima a las inquietudes de Occupy.

Uno de los aspectos fundamentales de la producción fue el proceso de casting: **Jamie Jones y su equipo entrevistaron a los habitantes de los barrios donde habían tenido lugar los disturbios de 2011, para conocer sus historias de primera mano.** También acudieron a las escuelas y talleres de teatro locales, a la búsqueda de jóvenes que pudieran dar la sensación de autenticidad que buscaba el director:

“Elegir actores en bruto y sin entrenamiento formal fue mi plan desde el principio. Hicimos muchos talleres y desarrollamos los personajes juntos. Lo que sucedió allí cambió el guion, así que fue una colaboración real.”

(Jamie Jones)

Un ejemplo de este proceso lo hallamos en los actores y actrices que forman la pandilla de amigos de Leon, a quienes Jones dio manga

ancha a la hora de improvisar, de manera que pudieran trasladar una energía veraz a sus personajes. Esto se hace evidente en la escena de apertura del film, donde el diálogo fue saliendo sobre la marcha.

“La mitad de las veces ni siquiera sabía si estaban actuando o no. Y cuando eso sucede te limitas a seguir rodando.” (Jamie Jones)

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

Obediencia es, por un lado, una película que construye un relato de ficción a partir de unos hechos reales, que quiere retratar con fidelidad. Pero, sobre todo, es **la historia de un personaje en un momento de transformación vital.**

Al acompañarlo en todo momento, el espectador puede empatizar en todo momento la situación de Leon. Cuando, en los últimos minutos de la película, sus acciones derivan en la violencia, se nos plantea un dilema: podemos comprender la desesperación que lo ha llevado hasta allí, pero no justificar sus actos. Este es el principal punto de debate que abre el film.

A nivel formal, **la película vehicula esa propuesta manteniéndose muy cerca del personaje de Leon,** presente en prácticamente todas las escenas (excepto el material de archivo periodístico) y con una cámara que sigue sus movimientos y que reacciona a lo que él ve.

Asimismo, **la película trata sobre la difícil entrada al mundo adulto y las complejidades de las relaciones:** una madre puede querer a su hijo pero a la vez ser falible e incapaz de cuidarlo y de cuidarse a sí misma. Los okupas pueden mostrar una actitud rebelde ante la sociedad y, a la vez, pertenecer a una clase acomodada que les

permite volver a un entorno seguro cuando les conviene. Las protestas por una causa justa pueden ser utilizadas para el beneficio personal, sembrando el caos y robando. Todo tiene dos caras y no existen los buenos y los malos.

LA HERENCIA DEL FREE CINEMA

Obediencia no surge de la nada. Pertenece a una larga corriente de cine de marcado carácter social y político, muy enraizado en el Reino Unido, especialmente a raíz del Free Cinema, movimiento que surge a mediados de la década de los cincuenta del siglo XX como reacción al manifiesto literario de los Angry Young Men, que engloba a una generación de escritores que retrataba el desencanto y los problemas de la clase obrera en Inglaterra. Películas como *Un sabor a miel* (1961) o *La soledad del corredor de fondo* (1962), ambas de

Tony Richardson, son un perfecto ejemplo del **planteamiento formal realista** que defendía el movimiento, y de lo descarnado de las temáticas que trataba (el embarazo adolescente, la conciencia de clase...). Posteriormente, cineastas como Ken Loach o Mike Leigh, que hoy siguen siendo nombres clave en el panorama del cine británico, o Andrea Arnold en *Fish Tank* (2009), darían continuidad a la ética del Free Cinema, manteniendo las películas a pie de calle.

LA MIRADA A CÁMARA COMO RECURSO FORMAL

Un instante fundamental en Obediencia es su plano final, en el que Leon mira directamente a cámara. Se trata de una manera inequívoca de interpelar al espectador, obligándole a preguntarse por lo que ha visto. Esta ruptura de la cuarta pared es un recurso con una gran tradición

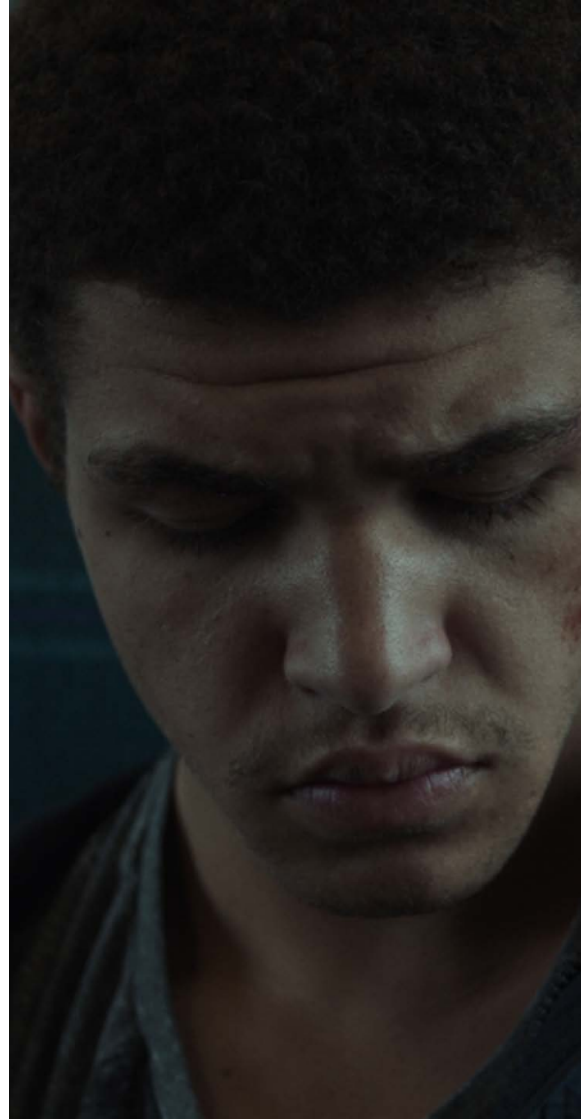

en la historia del cine, utilizado por multitud de cineastas para crear un efecto distanciador que en no pocas ocasiones coincide con el final de la película, devolviendo al espectador a su realidad.

La raíz del final de *Obediencia* la hallamos en *Los cuatrocientos golpes* (1959) de François Truffaut. Allí, Antoine Doinel, el niño protagonista que encarna Jean-Pierre Léaud (cuyo crecimiento hasta convertirse en adulto presenciaremos en películas posteriores de Truffaut), corre hasta llegar a una playa. **El mar se convierte en una especie de callejón sin salida al que el personaje da la espalda para mirar**

a cámara. La cámara congela ese plano y esa mirada, que se convierte en el modelo a seguir para infinidad de filmes que llegaron después y que querían hacer un retrato de la juventud y de sus problemáticas, cerrándose con estas miradas expectantes y desafiantes, que parecen preguntar al espectador “*Y ahora, ¿qué ocurre conmigo?*”. *Obediencia* sería uno de los ejemplos más recientes en esta cadena, como también lo es la reciente *El agua* (2022) de Elena López Riera, que se cierra con un monólogo y una mirada directa y fulminante de su protagonista.

Este no sería el único patrón de las “miradas a cámara”. Un ejemplo temprano y radical de este recurso lo hallamos en *The Great Train Robbery*, de 1903, dirigida por Edwin S Porter, en la que un cowboy cierra la película disparando directamente a cámara (y, en consecuencia, al espectador). Casi un siglo más tarde, Martin Scorsese

lo citaría directamente en *Uno de los nuestros* (1990), insertando un breve plano del personaje de Joe Pesci disparando a cámara, justo después de que el protagonista, Ray Liotta, lance una mirada al público en la que reconoce el fracaso de su soñada vida como mafioso.

Por otro lado, en 1996, Lars von Trier introduce en los primeros minutos de *Rompiendo las olas* una fugaz mirada a cámara de la protagonista, Bess (Emily Watson), que se va repitiendo en diversos

momentos del metraje, buscando la complicidad del espectador ante la tragedia y los saltos de fe que despliega la propuesta. Y en 2003, Bong Joon-ho quiso poner el punto y final a *Memories of Murder*, la película que lo reveló internacionalmente, con una mirada sostenida del policía que encarna Song Kang-ho, que ha visto cómo la investigación de unos asesinatos terminaba en un punto ciego. Al basar el film en un caso real no resuelto en aquel momento, Bong pensó que era

probable que el asesino acudiera a ver la película, y esta era su manera de interpelarlo directamente, de decirle “no olvidamos lo que hiciste” (finalmente, la identidad del criminal se descubrió en 2019). Todos estos ejemplos permiten comprobar que **una idea en apariencia sencilla como es la de que un personaje mire a la cámara y al espectador supone una ruptura en el relato**, formulando una serie de preguntas que abren la propuesta al debate.

PELÍCULAS CITADAS Y ENLACES

Los cuatrocientos golpes (François Truffaut, 1959)

 <https://www.youtube.com/watch?v=h9Qd-ZvyJyg>

El agua (Elena López Riera, 2022)

 <https://www.cineuropa.org/es/video/426059/>

The Great Train Robbery (Edwin S Porter, 1903)

 https://www.youtube.com/watch?v=MIFpqwD2-_O

Uno de los nuestros (Martin Scorsese, 1990)

 <https://youtu.be/MedC8kTa9XY?t=115>

Rompiendo las olas (Lars von Trier, 1996)

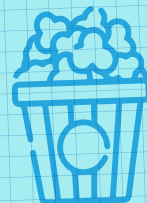
 <https://youtu.be/SHqZh-9AiCs>

Memories of Murder (Bong Joon-ho, 2003)

 <https://youtu.be/yJc9O8ogyuM?t=94>

ACTIVIDADES PREVISIONADO

¿Qué os sugirió el título de la película, *Obediencia*?

👉 Ver el [trailer](#) de la película. ¿Qué sensaciones os provoca? ¿Cuál creéis que es el tema de la película que váis a ver?

Buscad información sobre los Disturbios de Londres de 2011.

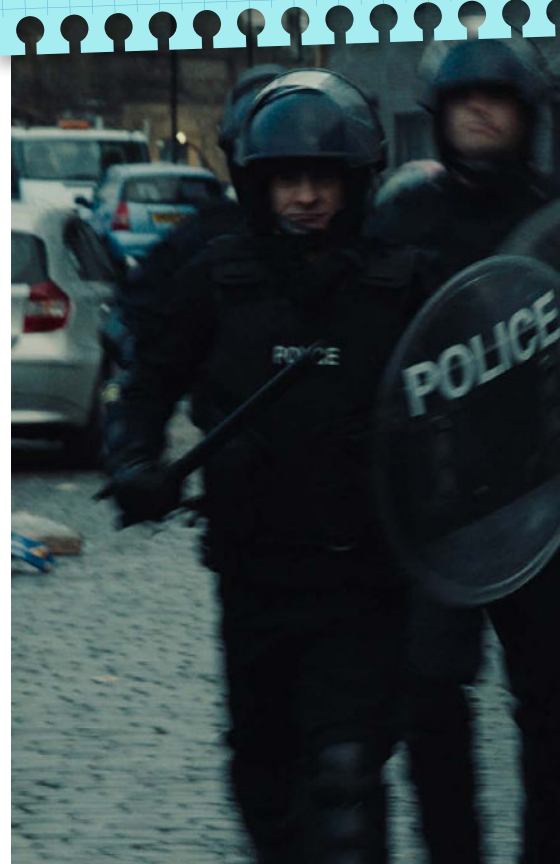
¿Recordáis estas noticias? ¿Creéis que tiene algún punto en común con el más reciente movimiento Black Lives Matter?

Esta película es un retrato de la juventud y sus problemáticas.

¿Creéis que eso se puede reflejar verdaderamente en una ficción?

¿Hay alguna otra película con la que os hayáis sentido identificados?

¿Tenéis la sensación de que el cine habla a los jóvenes o se dirige a un público más adulto?

ACTIVIDADES POSVISIONADO

Comentad en clase qué sensaciones os ha dejado la película, y qué escenas os han impactado más.

Volved a ver la primera escena de la película y analizadla.

- La escena dura aproximadamente 3 minutos. ¿Cómo se mantiene la cámara en todo este tiempo? Con la cámara inmóvil, ¿en qué elementos nos fijamos más?
- Fijaos en cómo los personajes se distribuyen ocupando toda la imagen. Si se hubiera escogido otro tipo de formato (**diapositiva de ejemplo**), ¿el efecto seguiría

siendo el mismo?

- ¿Cómo se comporta Leon en esta escena? ¿Qué relación tiene con el resto de personajes?
- Si la película terminase aquí, ¿cómo describirías a Leon? ¿Se ajusta eso a su evolución en el resto de la película?

Comparad esta escena con el resto de la película. ¿Os parece similar o distinta? ¿Cómo se mueve la cámara a lo largo del film?

Lo primero que conocemos de Leon, es cómo utiliza la fuerza, rompiendo la ventanilla del coche para que sus amigos roben un bolso y practicando

el boxeo en el gimnasio. ¿Qué nos está diciendo esto del personaje?

¿Cómo describirías la relación de Leon con su madre? ¿Os parece una situación realista? ¿Por qué creéis que es difícil ver este tipo de relación en una película?

A lo largo de la película, Leon experimenta diversos desengaños y decepciones. ¿Puedes identificar en qué escenas ocurre eso? ¿La reacción de Leon es siempre la misma o cambia a medida que avanza la historia?

Al final de la película, Leon comete un acto brutal de violencia. ¿Qué impacto os ha provocado esa escena? ¿Comprendéis que lo ha llevado hasta allí? ¿Tenéis la sensación de que la película está justificando esa violencia?

Obediencia termina con Leon mirando a cámara. ¿Qué emoción os causa eso? ¿Habéis visto otras

películas en las que se use ese mismo recurso? ¿Qué creéis que busca el director con ello?

¿Notáis alguna diferencia entre las interpretaciones de los actores que encarnan a Leon, su madre o Twiggy y a los que interpretan a la pandilla de amigos? ¿Cuáles os parecen más creíbles?

Después de informaros sobre los Disturbios de Londres de 2011, ¿creéis que la película hace un retrato fiel de lo que sucedió aquellos días? ¿Podéis imaginar la historia y la evolución de Leon sin ese contexto?

En paralelo a los disturbios londinenses y al movimiento Occupy London, en España tenía lugar el movimiento 15-M. Pero no fueron fenómenos aislados. ¿Conocéis otros movimientos liderados por jóvenes que hayan tenido un impacto en la sociedad?

PROFESTIVALES21

VENTANA
CINÉFILA

esto es cine europeo
**FESTIVAL
DE SEVILLA**

SEMINCI
CINE DE AUTÓNOMAS
VALLADOLID
CIUDAD INTERNACIONAL DEL CINEMA

FESTIVAL DE HUELVA
CINE IBEROAMERICANO

**FESTIVAL DE
MÁLAGA**

SITGES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA FANTÁSTIC DE CATALUNYA