

Circuit Estable de **Cinema Català**

CRÍTQUES DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA PEL·LÍCULA "LA MATERNAL"

Fotogramas – Juan Pando

LA MATERNAL, cuando lo particular se convierte en Universal

Pilar Palomero transmet veritat en una pel·lícula en la que brilla su jovencísimo reparto encabezado por Carla Quílez, Àngela Cervantes y Jordan Dumes.

Lo mejor que puede decirse de una película es que transmite verdad, justo lo que hace 'La maternal'. Pero no la verdad desnuda de un informativo de televisión o de un documental al uso, sino esa otra realidad tamizada por la mirada de un creador que convierte lo particular en universal, y que llamamos arte. Por si cupiesen dudas, el milagro queda patente en esa conmovedora secuencia en la que las niñas-madres narran sus casos. El dolor profundo de unas vidas rotas por un embarazo precoz y el desamor. El rostro de Carla Quílez refleja sus pensamientos, su rabia, su alegría, su sorpresa y el desconcierto ante su situación. La vemos madurar sin dejar de ser niña.

El trabajo brillante de ese puñado de jóvenes no profesionales no debe deslumbrarnos. Quien obra el prodigio no son ellas, sino Pilar Palomero. Su ópera prima, 'Las niñas', generó un entusiasmo generalizado que no compartí. Tras 'La maternal' solo puedo decir que ha hecho una de las mejores películas, si no la mejor, en este año de cosecha espléndida de nuestro cine.

Lo mejor: ese auténtico prodigio que se llama Carla Quílez.

Lo peor: como es ya habitual, el exceso de duración.

Elcinefil.cat – Jesús González Notario

'La maternal': un oasi per a les mares adolescents

La bona collita de cinema hispànic de l'any 2022 ha presentat molts films que miren cap a l'univers femení ampliant perspectives i punts de vista. Al marge de la qualitat artística de totes elles, el millor és que la majoria estan dirigides per dones (o, potser, és justament per aquest motiu). Hem tingut atípics *comings of age* a Cerdita (Carlota Pereda), Las gentiles (Santi Amodeo) o *La consagración de la primavera* (Fernando Franco). Interessants replantejaments

de les relacions mares-fills a *El agua* (Elena López Riera) o *Carta a mi madre para mi hijo* (Carla Simon) retrats de maternitats joves a *Girasoles Silvestres* (Jaime Rosales) i *Cinco Lobitos* (Alauda Ruiz de Azúa).

Però si hi ha una pel·lícula que concentra tots aquests temes és *La maternal* de Pilar Palomero, una directora que ja va brillar amb el seu anterior film *Las niñas*. Al seu nou film, Palomero ens presenta la història col·lectiva d'unes mares adolescents a mig camí entre la ficció i el documental. La seva rebel protagonista és Carla, una nena de 14 anys que ha quedat embarassada d'un amic de l'escola. Quan una treballadora social ho descobreix, Carla ingressa a 'La maternal', una casa amb més noies en la mateixa situació i en la que haurà d'aprendre a ser mare i adquirir habilitats per integrar-se, prematurament, al món dels adults.

Un dels aspectes més interessants del film de Pilar Palomero és el seu repartiment. En primer lloc, cal destacar la gran interpretació de Carla Quílez, una jove promesa descoberta per Instagram i que encara no té 16 anys i, per tant, no pot optar al Goya d'interpretació, però que si el va aconseguir al Festival de San Sebastián. Al seu costat trobem un grup de mares adolescents reals que donen el to de semidocumental al film. La química entre totes fa molt emotives moltes escenes a la casa d'acollida, com per exemple el moment en què cadascuna d'elles explica per què han arribat fins allà. L'altre pol narratiu és la tensa relació de Carla amb la seva mare, l'actriu Ángela Cervantes, que s'anirà redreçant a mesura que avanci el film.

A diferència de *Las niñas*, que era un film autobiogràfic de la directora, *La maternal* sorgeix més de la necessitat de visibilitzar el tema de les mares joves. Però això la posada en escena de *La maternal* segueix la línia de cert cinema espanyol *indie* amb una càmera molt propera a les protagonistes. No busca ser un film de denúncia sinó un transmetre el missatge des del respecte i complicitat amb les noies, fent palesa una gran manca d'educació sexual encara als nostres temps.

El millor: la complicitat entre totes les noies que habiten 'La maternal'.

El pitjor: que encara hi hagi embarassos adolescents.

Caimán. Cuadernos de Cine – Carlos F. Heredero

De regreso al universo femenino y adolescente de su primera película (*Las niñas*), Pilar Palomero gira su cámara para filmar esta vez una vertiente muy diferente: las jóvenes que viven, junto a sus bebés, en un centro de acogida para madres menores de edad que han llegado allí en diferentes circunstancias de marginalidad, abuso sexual, maltrato familiar o rebeldía frente a diversos escenarios familiares. Y lo hace acompañando a Carla (magnífica Carla Quílez), adolescente desafiante en abierta sublevación frente al colegio y frente a su madre, también soltera y dueña de un restaurante de carretera, emparejada con un novio rechazado por su hija. Más viva, más orgánica y más arriesgada también que su film anterior, la película vibra al compás de un personaje retratado en la difícil, mutante y compleja encrucijada que la obliga a madurar sin dejar de ser niña, a hacerse cargo de la maternidad cuando todavía necesita la libertad propia de la adolescencia y a crecer sin brújula en un mundo de precariedad, desapego emocional y conflictivos horizontes.

Pilar Palomero consigue ofrecer un calidoscopio vivo y creíble en el retrato colectivo de las chicas que viven en La Maternal, aunque cede al ‘sociologismo’ explicativo –de forma demasiado explícita y didáctica– en la secuencia (abiertamente disonante) de la autopresentación de todas ellas cuando llega Carla. En todo lo demás, la película adopta un registro explícitamente conductista y casi observacional que corre el riesgo, como sucedía ya en Las niñas, de dejar al relato sin rumbo en varios momentos, aunque finalmente la narración consigue articular un arco dramático no subrayado que acaba por abrir una puerta de esperanza, no carente de exigencias y de esfuerzo, para el futuro de la protagonista. Entre medias, este segundo largo de la directora consigue inyectar convicción, veracidad y carne dramática a ese difícil momento de tránsito (este es un film continuamente atravesado por camiones, coches y trenes en movimiento) en el que Carla, y sus compañeras, empiezan a vivir las obligaciones, exigencias y servidumbres del mundo adulto sin dejar de ser víctimas de una encrucijada íntima y social extraordinariamente dura. Muchos otros temas se entrecruzan en el camino (la opción del aborto, el consentimiento sexual, la responsabilidad de las instituciones...), pero la puesta en escena de Palomero, muy física, muy pegada a los rostros, con una planificación que deja casi siempre a los fondos desenfocados, no se detiene a ilustrar ninguno de ellos, por fortuna. En una explícita apuesta por los cuerpos de sus criaturas, la directora los deja moverse con libertad, como si se tratara de ofrecerles en el rodaje lo que la vida les niega en la ficción. Si la opción era esta, la coherencia es admirable. Si todo está medido y milimetrado con regla y compás, el mérito es mayor todavía.

Núvol – Belit Lago

Maternar a l’edat de ser filla

“La maternal”, una pel·lícula sobre ser mare quan encara et queden anys per viure com a filla

Veiem les cares d’una parella d’adolescents que miren porno amb el mòbil estirats al llit: reaccions divertides, una barreja de curiositat incòmoda i ganes de temptejar l’edat adulta abans d’hora, una profunda complicitat que més tard es veurà confirmada per com ella el defensa durant un partit de futbol amb els joves de l’extraradi. La Carla i l’Efraín són dos amics que s’estimen, que fan carreres en bicicleta i que comparteixen la ràbia per un món que els aparta. En un atac de rebel·lió un pèl improvisat, destrossen tot el que troben a l’abast dins d’una casa veïna en la qual s’han colat per matar el temps. Així comença aquest coming of age accelerat que posa sobre la taula la realitat de tantes adolescents que, per casuístiques diverses, s’han vist obligades a fer-se adultes de cop, sense temps d’aprendre a base d’errors, sense l’oportunitat de viure amb llibertat la seva joventut.

Pilar Palomero va debutar amb Las niñas (2020), pel·lícula que mostrava el pas de la infantesa a l’adolescència, centrant-se en un grup de noies d’una escola religiosa als anys noranta. A La Maternal, la directora continua posant el focus en la rellevància d’aquesta fascinant, i ahora espinosa, etapa vital, i en com és d’important l’entorn a l’hora d’afrontar situacions tan transcendents com la de ser mare quan encara et queden anys per viure com a filla, sense més preocupacions que sortir amb les amigues o passar-te les tardes fent tiktoks.

La Carla és una noia de catorze anys que viu amb la seva mare, la Penélope, amb qui manté una relació complicada. La primera té poca tolerància vers els adults, és obstinada, visceral, apassionada; mentre que la segona, malgrat haver sigut mare jove, vol fer la seva vida, tenir

independència, sentir que és lliure per a enamorar-se. Aviat s'assabenten que la Carla està embarassada i que anirà a viure a una casa d'acollida amb un grup de mares de la seva edat. Aquí comença el viatge de la protagonista, lluny de casa i amb l'abisme d'una maternitat que l'escanya, mentre encara no és conscient de l'envergadura del que està a punt de viure: portar un fill al món.

“Maternal” és el nom que reben aquests espais d'acollida per a adolescents embarassades o mares joves en risc d'exclusió social, amb dificultats socioeconòmiques o famílies desestructurades. Les actrius de la pel·lícula són noies que han passat, gairebé totes, per alguna d'aquestes institucions. La mirada amb la qual Palomero representa les seves històries està plena de veritat, i això es fa palès, especialment, en una de les escenes més emotives de la pel·lícula: la càmera les va seguint una per una i els ofereix l'espai que no han tingut mai per explicar com han arribat fins aquí, i també per fer les seves motxilles una mica més lleugeres, compartint amb la resta de joves les realitats que habiten. S'acompanyen, s'ajuden, es diuen les coses a la cara i moltes vegades també s'enfaden, perquè la convivència no és fàcil, i menys amb cinc adolescents i les seves respectives criatures: són massa joves per haver conegut ja l'hostilitat d'un món que les jutja i assenyala.

A més d'aquesta aproximació tant física com emocional a les maternitats prematures, la directora es fixa en les relacions maternofilials, i ho fa mostrant-nos l'evolució de la relació entre la Carla i la seva mare a mesura que avança el metratge. Si bé a l'inici mare i filla xoquen constantment, un cop la protagonista es distancia del nucli familiar, el vincle comença a guarir-se a foc lent, sense pressa. De fet, les escenes més boniques i a la vegada més punyents són les compartides per Carla Quílez i Ángela Cervantes. Cap al final de la pel·lícula, la Carla, desconsolada perquè se sent incapaç de calmar el plor del seu nadó, truca a la Penélope i li diu que el seu fill no l'estima. Res no alleuja, tampoc, el plor d'aquesta noia, el pes de la culpa, la impaciència de l'adolescència superada per la injustícia en la qual es veu immersa. Res l'asserena excepte la veu de la seva mare cantant-li una cançó d'Estopa. Banda sonora que vertebrava aquesta aproximació a la vulnerabilitat més pura, que és la de veure com una vida depèn de tu quan ni tan sols has pogut engegar del tot la teva pròpia. La cirereta la posa La Húngara, regalant-nos una versió carregada d'emoció de “Tu calorro”, que funciona com a lligam indissoluble entre aquesta mare i aquesta filla incapaces de comunicar-se amb paraules. Sí parlen, en canvi, a través de les mítiques lletres del duet cornellenc més famós de finals dels noranta.

Cineuropa - Alfonso Rivera

Las niñas de Pilar Palomero han crecido y en esta excesivamente larga y no siempre acertada combinación de ficción y realidad se enfrentan al conflicto social del embarazo adolescente

Si existe el temido síndrome de la segunda película, La maternal, nuevo trabajo de Pilar Palomero tras el cosechón de premios obtenido con Las niñas, lo sufre: algunas de las esperanzas puestas en este film quedan defraudadas, sobre todo por un exceso de metraje para una historia que pide a gritos un generoso tijeretazo en montaje.

Este largometraje, que compite por la Concha de Oro desde la sección oficial del 70º Festival de San Sebastián, aborda, como su propio título señala –sin miedo al spoiler– el problema social de los embarazos precoces. La propia protagonista, de 14 años, es demasiado inmadura para enfrentarse a tamaña responsabilidad y el cambio de vida y hábitos que conlleva. Pero

será bienvenida en un centro de acogida donde otras chicas se han batido con el mismo problema.

Es pues, *La maternal*, una película que retrata una realidad terrible y para ello Palomero ha consultado a muchachas que han vivido esa experiencia e incluso las enfrenta a su cámara, otorgándoles un papel secundario en la trama: en ese exceso de fe en las declaraciones verídicas de todas ellas la película naufraga, varando su ritmo en un par de escenas donde ellas hablan delante del objetivo para contar sus experiencias maternas y sentimentales; esos momentos documentales ralentizan una ficción que consigue grandes picos de emoción cuando se emplea más la imagen que el diálogo.

Por ejemplo, resulta muy potente el instante en que la protagonista, embarazadísima, desea – como niña que sigue siendo– disfrutar de un parque de atracciones o la mirada reprobatoria que le lanza una dependienta cuando descubre su abultada barriga: ahí la cineasta maña demuestra su talento con pinceladas sutiles y geniales que convirtieron a *Las niñas* en un éxito hace dos años.

También aquella película se abría y cerraba con dos escenas modélicas, cargadas de simbolismo y sentido: en *La maternal* asimismo la primera secuencia muestra algo que condiciona hoy la frágil vida sexual de los jóvenes (¿qué educación sexual reciben? ¿y cómo?), y la última hermana a una madre e hija que habían estado alejadas durante el resto del metraje.

A ritmo de reguetón y canciones de Estopa, *La maternal* descubre para el cine a una pequeña gran fuerza de la naturaleza (la debutante Carla Quílez), de torrencial personalidad y fuerte carácter (“¡Qué macarra eres!”), le dice un educador que parece haber leído el pensamiento del espectador), enfrentada en varios planos a Ángela Cervantes, en el papel de su madre (también soltera): dos seres humanos que tal vez se parezcan tanto... que no lo pueden soportar.

Fotogramas – Luis Martínez

Sea como sea, pocas películas para muy bien y algo mal, tan emocionantes.

La emoción, así en general, goza de tanto predicamento como sospechas levanta. Lo emocionante es más real porque hace que lo ajeno sea también nuestro. Somos, decía el filósofo, lo que sentimos. Pero también, y en su acepción más cruda, nos confunde. La emoción evita la justa distancia que procura el juicio, siempre aséptico, siempre objetivo, siempre recién duchado. Todo ello hace que el sentimiento ante algo sea a la vez la regla para discriminar el gusto y el espejo deformante que impide su acertada contemplación hasta nublar, en efecto, el gusto. Otra cosa es si algo como lo anterior (la apreciación distante y recta) le interesa a alguien.

La maternal, para situarnos, es una película emocionante. Y lo es de forma tan radical y desnuda que es imposible mantenerse ante ella sin convertir en algo propio, casi personal, el huracán que levanta a su paso, la fiebre que provoca, la indignación que enciende y, llegado el caso, el amor que despierta. Sí, suena cursi, quizá pretencioso, pero en el fondo la segunda película de Pilar Palomero tras el volcán de *Las niñas* es sólo una cuestión de cariño, de caricias, de comprensión, de lágrimas ocasionales, de tristezas como agujas, de mil dolores diminutos, de eso que desde hace un tiempo llamamos, ya se ha dicho, amor. Tal cual.

La película cuenta la historia de Carla, una niña de 14 años que, por azares de un azar que tiene mucho de destino, se queda embarazada de su mejor amigo, igual de niño y sorprendido que ella. Carla, un ciclón que se mueve por la pantalla como lo haría un animal herido, es acogida (que no exactamente internada) en un centro donde conocerá a otras 'carlas' que, por un motivo u otro, viven su mismo desconcierto sobrevenido, idéntica derrota. Son niñas sobre las que pesa la condena de tener que dejar de serlo cuando no pueden ser más que lo que son: niñas. Suena a laberinto existencial y, en verdad, es de una simpleza esencial que asusta: la pobreza.

De nuevo, como ya es regla en una filmografía de dos películas tan coherente como (todo sea dicho) feliz en su imperfección, la directora juega a difuminar la línea que separa lo real de la ficción, la fabulación de lo dado, la representación de su reflejo. En todo el elenco, sólo una actriz sindicada --enérgica y vital la madre de la niña que es madre a la que da vida Ángela Cervantes-- se mide con las exigencias del guión, de las marcas y del encuadre. A su lado, la debutante y auténtico fenómeno de la naturaleza, Carla Quílez, que, como no podía ser de otro modo, da vida a Carla. El resto son mujeres (ya sí) en la titánica labor de darse vida a sí mismas, pero a la vez ser otras. Toda la película se hace fuerte ahí, en el empeño de colocar al espectador en el más comprometido, extraño y feliz de los territorios: duele lo que se ve por su inédita crudeza; duele por verse por primera vez; duele de puro dolor.

La cámara, antes que simplemente mostrar nada, se deja arrastrar por la pendiente de un drama que nace a cada paso que da. Cada secuencia nueva es un descubrimiento que, desde las sombras, descubre abismos, avisa de peligros y anuncia la posibilidad de un nuevo camino. Digamos que la película se agita en la retina del espectador como lo haría una luz sorprendida por lo que ilumina incapaz de diferenciar lo vivido de lo soñado, lo sufrido de lo amado, otra vez. Todo, decíamos, es emoción, que no sueño.

Luego vienen las malas noticias, que las hay. Alguien dijo que, llegado a un punto, es el momento de preocuparse por lo que pensamos que no tanto por lo que sentimos. Y La maternal no está por la labor. Convencida de su capacidad para impresionar, de su vocación de sentir, la película renuncia pronto a cualquier amago de narración. Los personajes apenas evolucionan desde que se desnudan ante la cámara hasta que lo vuelven a hacer. Durante buena parte del metraje, La maternal se convierte en una sucesión de fragmentos de vida sin estructura interna que los arme y les haga progresar. No es buena idea hacer declamar a las víctimas directamente a la cámara su desgracia. Lo realmente importante, nos dice el maestro, no se dice, se muestra. Por momentos, la autocondescendencia mal disimulada y orgullosa de su hallazgo tan sentimental se impone sobre cualquier otro criterio y eso, lejos de jugar a favor, acaba por irritar. Aunque sólo sea un poco y durante apenas un instante.

Lo mejor: Cada aparición de Carla, tan lista como mala, tan entusiasta como desesperante, vale su peso en oro.

Lo peor - Desde el primer segundo, la película vive detenida en un entusiasmo emocionado, llamémoslo así, que acaba en autolesión.

El Español – Juan Sardà

Pilar Palomero confirma su talento en San Sebastián con un filme que apunta a la Concha de Oro

La directora de 'Las niñas' arranca una ovación con 'La maternal', una película sobre madres adolescentes obligadas a madurar antes de tiempo

Los embarazos adolescentes son una plaga silenciosa que sucede fuera del radar de los medios de comunicación. Encierran una contradicción insalvable en la que esta excelente La maternal, de Pilar Palomero, hurga con talento y destellos de verdad. O sea, que la maternidad es una bendición, un regalo de la vida, pero esa misma bendición puede convertirse en un castigo cuando sucede a una edad en la que nadie está preparado para semejante envite.

Con Las niñas, ganadora de la Biznaga de Oro en Málaga y del Goya a la mejor película, Palomero demostraba olfato para crear secuencias que transpiran veracidad, para captar atmósferas y lograr verdadera densidad humana en las secuencias. Lo que en aquel notable filme quedaba apuntado aquí estalla en una película que, a tenor de los aplausos que han cerrado la proyección, es desde ya la principal candidata a la Concha de Oro.

En La maternal, la directora zaragozana mezcla realidad y ficción logrando el pequeño milagro de que no sepamos discernir dónde empieza una cosa y donde termina la otra. La protagonista es Carla (Carla Quílez), una niña de catorce años contestataria que vive en Los Monegros junto a una madre (Ángela Cervantes) que también la tuvo demasiado joven y está desesperada con su rebeldía. Carla se queda embarazada de su mejor amigo, un tal Efraín. Juegan a meterse en casas ajenas y destruirlas. El sexo quizá también parece un juego, pero no lo es.

Entonces se marcha al extrarradio de Barcelona para vivir en una casa de acogida con otras madres adolescentes como ella. En ese refugio precario donde su conducta se evalúa con puntos verdes, amarillos y rojos, la sociedad es como el elefante en la mesa de los sajones: no está pero sí está, juzgándolas, revictimizándolas. Desde luego, no es fácil esconder un embarazo y menos a los 12 años. Cuando no maltratan los padres, lo hacen los novios. Solo hablar y compartir sus historias quizá puede salvarlas.

Una bicicleta, cuesta abajo en la primera secuencia y cuesta arriba en la última, sirve como metáfora de la capacidad de la protagonista para superar el drama. La directora nos presenta, de manera trágica a veces, otras casi cómica, la forma en que los adolescentes no dejan de serlo aunque la vida les obligue a ello. Vemos cómo en las ganas de ser una chica normal interfieren los llantos de un bebé para recordar que nada es normal. Con frecuencia, las otras chicas, todas ellas verdaderas madres adolescentes, cuentan sus historias a cámara, algunas de ellas dejan el corazón helado. Una vez más, esa mezcla de candor y terror, esa profundo desfase temporal en el que las risas, los bailes y las fotos de Instagram se solapan con responsabilidades mucho más adultas.

ABC – Oti Rodríguez Marchante

Madres prematuras, o la soledad del pedaleo cuesta arriba.

Pilar Palomero vuelve a las niñas, pero a las que van a ser madres

La narrativa de Pilar Palomero es rica en la descripción pero frugal en exclamaciones y prefiere resolver con la elegancia de la elipsis lo que ya se ha incrustado en el relato y sabe o imagina el espectador

Aquel final de 'Las niñas', la primera y anterior película de Pilar Palomero, digno de estar en las antologías del cine español de siempre, hacía razonable el presagio de que esta directora solo

podía volver a llamar a nuestra puerta con algo grande, poderoso, hermoso, y también con uno de esos finales de película que lo ponen a uno a rumiar vida durante semanas: una niña que ya le ha dado la espalda a la infancia, una bicicleta, una cuesta arriba, un pedaleo fatigoso, el consuelo momentáneo de una compañía, pero sola, única y el mundo.

La maternal del título es el nombre de un centro para madres menores de edad, apenas niñas que conviven allí durante el embarazo y los primeros meses de maternidad.

A ese lugar llega la historia después de unas cuantas secuencias en las que conocemos a Carla, 14 años y ya amotinada con la vida, que vive con su madre, también muy joven. En esas primeras escenas de Carla y su entorno, su madre, el chico, Efraín, con el que mantiene una relación entrañable, fuerte, casi maternal, se aprecia el carácter indómito de un personaje destinado a pedalear cuesta arriba, y la cámara de la directora aún está decidiendo si le cae o no simpático ese personaje.

La narrativa de Pilar Palomero es rica en la descripción pero frugal en exclamaciones y prefiere resolver con la elegancia de la elipsis lo que ya se ha incrustado en el relato y sabe o imagina el espectador: Carla está embarazada y se elude con tres o cuatro detalles la escena engorrosa (y que no puede ser buena) de madre, hija, tutora, reproches...; se pasa por corte a La maternal y queda certificado, sin decirlo, sin gritarlo, el embarazo. Ocurrirá algo parecido después con el nacimiento del niño Efraín, que no necesitamos verlo.

Lo que no elude la película es el drama instalado en las vidas de esas jovencitas, las compañeras de La maternal, cuya presentación (cada una de ellas cuenta sus circunstancias con gracia, con frescura, con dignidad..., no son actrices pero saben darse a la cámara con naturalidad) es uno de los momentos más impresionantes. La mirada de Pilar Palomero al lugar, a los personajes, especialmente al de Carla, es de pura carga emocional, a sus cambios, sus colapsos, histerias, sus dudas lógicas ante el peso de la maternidad, y que van a toparse con un instante excelso, el llanto de Carla, la conversación telefónica con su madre y esa petición de que le cante..., ese deseo de lo ya irreversible, de volver a ser niña.

El trabajo de Carla Quílez es gigantesco y ha sido premiado con todo merecimiento en varios festivales, entre ellos el de San Sebastián. Una interpretación rebosante de física y química, y arrasadora de fuerza, genio y sentimiento. Pero, no hay que perderse la intensidad de Ángela Cervantes en su precisa y agridulce composición de la madre, un personaje que tiene otra y gran propia película en ella. Ángela Cervantes, de esa generación 'Chavalas' (junto a Vicky Luengo, Carolina Yuste y Elisabet Casanovas), lleva en su tono alto y en su tono bajo (una tristeza tremenda) kilos de significado a la historia que termina donde empieza el mundo.

Cinemanía – Andrea G. Bermejo

En Las niñas (2020) el sexo era una cosa que daba miedo. Las monjas del colegio se avergonzaban de los carteles de "Póntelo, pónselo" en las paradas de autobús y corrían desbocadas las leyendas de chicas que habían vuelto del viaje de estudios con sida. En La maternal, segunda película de Pilar Palomero, que sucede en el presente y en un entorno socioeconómico más humilde, el sexo se ve en internet y se practica sin conocer las consecuencias.

La niña protagonista de *La maternal* (soberbia debutante Carla Quílez) se queda embarazada con 14 años por error. Así lo explica en un momento dado de la película cuando habla del padre de su futuro hijo, que no es su novio sino su mejor amigo, con el que la hemos visto en el primer plano de la película viendo un vídeo porno y destrozando la casa de unos vecinos. Por todo ello es enviada a un centro de acogida para menores embarazadas, lo que sirve de excusa a Palomero para retratar con una puesta en escena muy documental el día a día de las chicas que viven allí.

Las mejores secuencias de la película son las que recogen los testimonios de las tuteladas. Y ahí, sin duda, el mérito de la directora reside en que no choquen con las interpretaciones profesionales logrando una verosimilitud difícil de conseguir. Paralelamente, la directora retrata la difícil relación de su protagonista con su madre, que también la tuvo muy joven y a la que interpreta una solvente Ángela Cervantes. Y, aunque se señala con énfasis que de una mala maternidad nace otra, se hubiese agradecido una mayor profundidad en el retrato de esta relación maternofilial.

Lo mejor de *La maternal*, más allá de adentrarnos en ese universo desconocido para muchos, es esa mezcla de comedia y drama tan orgánica que logra Palomero. Y su mirada cálida a una realidad tan dura que pone el foco en ese estado que cuida de los más vulnerables.

Cadena Ser – Pepa Blanes

'La maternal', retrato de la maternidad adolescente en la periferia

La ganadora del Goya con 'Las niñas' debuta en San Sebastián con 'La maternal', una indagación de la maternidad en chicas menores de edad sin recursos

Hay dos tendencias en el cine español este año. La mirada a la tierra, a lo rural frente a una sociedad marcada por la neurosis urbanística y la crisis -que reflejan películas como *Alcarràs*, *As bestas*, *Suro*, y la mirada a la maternidad y a la descomposición familiar. Una idea que inició *Cinco lobitos*, ópera prima de Alauda Ruíz de Azúa, que aparece también en el filme de Carla Simón, y que se mantiene en otras de las películas que hemos visto aquí en San Sebastián. Lo ha hecho, desde su posición masculina Jaime Rosales, en concurso con *Girasoles silvestres*. Y lo hace Pilar Palomero, que debuta en este festival, con *La Maternal*, después de ganar la Biznaga de Oro en Málaga y el Goya con *Las niñas*, su ópera prima.

Para *La Maternal*, Palomero usa conceptos que le salieron bien en su ópera prima, pero da un paso más en su puesta en escena, abriéndose a nuevas maneras de contar la realidad y de fusionar la ficción con el relato documental de los hechos. Historias reales e historias ficcionadas conviven para confeccionar un retrato global de lo que supone ser madre siendo menor de edad, sin trabajo, sin recursos y sin apoyos. Dice la directora que fue documentándose para *Las niñas*, donde la protagonista era una hija de madre soltera y joven en los años noventa, cuando encontró esas casas de acogida para madres adolescentes. En esos centros se documentó para el guion de su segunda película que comparte con su ópera prima el deseo de romper prejuicios hacia las mujeres de clase obrera.

La película se abre con una escena que marca el tono y la cercanía con el personaje protagonista. Una menor de edad, una joven alborotadora, hija de una familia desestructurada que se queda embarazada y es internada en una casa de acogida para madres con problemas. Un personaje tosco, antipático al que Palomero propone acercarnos y del que va despojando de

prejuicios. A la directora zaragozana se le da bien lograr naturalidad, verdad y ternura de las jóvenes actrices, algunas de ellas madres jóvenes reales que compartieron con la directora sus vivencias, su forma de hablar y también sus sentimientos. Eso ya lo consiguió en su anterior trabajo y aquí vuelve a quedar latente. Quizá una de las enseñanzas de Palomero de su maestro, el cineasta húngaro Béla Tar.

La película tiene una de las escenas que se quedan grabadas en la retina, la de esas chicas contando sus historias a cámara, que está en todo el metraje al servicio de las protagonistas y sus necesidades. Historias llenas de maltrato, violencia, abandono, falta de recursos. Circunstancias atravesadas por una maternidad no deseada a una edad temprana que les produce ser víctimas de prejuicios sociales y de mayor discriminación social.

La película aborda las relaciones entre madres e hijas. Aborda también aquellos espacios que quedan al margen de todo. Aborda la adolescencia rota o, al menos, quebrada y el peso de la herencia familiar, de cómo la historia se repite generación tras generación. La de Ángela Cervantes -la madre- y la de Carla Quílez -la niña protagonista. Dos trabajos que elevan el nivel de una sección oficial donde las actrices de nuestro cine están ganando posiciones en el palmarés. Va a estar difícil colarse en la categoría de mejor actriz novel este año, según el nivel de las nuevas interpretaciones que estamos viendo en este festival. Carla Quílez se emociona y se vuelca en un personaje lleno de rabia, miedo, ternura y también desesperación. Y Ángela Cervantes demuestra la naturalidad con la que puede interpretar cualquier papel.

Palomero vuelve a usar la música para ubicar emocionalmente a sus personajes. Si en *Las niñas*, Bunbury nos situaba en esa infancia marcada por la Superpop, en *La Maternal* son las letras de Estopa las que nos sitúan en el extrarradio español, con un bonito gesto que une a madre y a su hija que no se llevan especialmente bien.

Ese extrarradio simboliza en el cine de Palomero un lugar fronterizo a su manera donde las mujeres tratan de sobrevivir contra los elementos y la incomprensión de los servicios sociales. La crítica a estas organizaciones es más laxa que la que plantea, por ejemplo, Botto con *En los márgenes*. Pero sí está la incomprensión de unas niñas que apenas han pasado a la edad adulta y tienen que enfrentarse a un embarazo, a un parto, a la crianza y a un cambio radical de sus vidas sin ningún anclaje familiar, laboral o económico. Quizá se echa en falta algo más sobre educación sexual, principal problema de las jóvenes, o un debate más amplio sobre el aborto.

Uno de los grandes aciertos de *La maternal* es proponernos a una protagonista antipática, que es la que debe -y lo consigue- emocionar y guiar al espectador por ese periplo vital que atraviesa. No es el retrato habitual de personaje sin recursos, víctima del sistema. Todo eso está, pero el relato de Palomero es duro y no condescendiente. La cámara acompaña a esas niñas, enfoca sus teléfonos móviles y encuadra un contexto de urbe que refleja la realidad cotidiana de muchos barrios y ciudades.

El Confidencial – Marta Medina

'La maternal': no se pierdan la película más emocionante del año

Tras 'Las niñas', con la que ganó cuatro goyas, Pilar Palomero dirige su segunda película, una mirada a la maternidad adolescente en la que ficción y realidad desdibujan sus límites

Como un rasgo heredado. Como el color de los ojos o la altura. En muchos casos, las madres adolescentes fueron fruto también de embarazos adolescentes. Hoy, cuando la media de edad para la maternidad primeriza rebasa los treinta años, resultan anómalos, de otra época. Cuánta historia hay detrás de una barriga hinchada en una niña. Normalmente, guardan el desarraigo, relaciones abusivas, carencias afectivas. Una disfuncionalidad que se perpetúa y de la que es difícil salir. En una de las escenas clave de *La maternal*, Pilar Palomero tan solo planta la cámara, que va topografiando uno a uno los rostros de las protagonistas que cuentan esa historia, vivida en primera persona. No son actrices —bueno, ahora sí—, sino madres adolescentes en la vida real a las que la directora conoció en un centro de acogida. Realidad y recreación indisolubles en una de las películas más emocionantes del año, en la confirmación de que los cuatro goyas que se llevó en 2021 por *Las niñas* no fueron fruto de una carambola. Al contrario; en *La maternal*, Palomero demuestra una sensibilidad mucho más honda, menos convencional, más madura y contemplativa, quizás.

En *Las niñas*, su ópera prima, Palomero construyó a partir de sus vivencias en la Zaragoza de los noventa un relato sobre el despertar de una niña de doce años a ese principio de vida adulta que es la pubertad. Al mismo tiempo, España transita también por ese paso a la madurez, a la modernidad, de una democracia que todavía arrastraba los complejos y la rigurosidad de un pasado represivo y monjil. Al tiempo que la protagonista prueba el primer pintalabios, escucha el primer disco de Héroes del silencio y recibe el primer beso, la España de los Juegos Olímpicos y la Expo presenta su nueva imagen en sociedad. En su segunda película, las niñas son otras. Y ese despertar también es otro. Mucho más crudo. *La maternal* toma su título de los centros de acogida de madres menores de edad en riesgo de exclusión social en el que transcurre la mayor parte de la película. Y donde muchas de las protagonistas, en la vida real, pasaron sus embarazos y primeros años de maternidad. Palomero no cae en el drama social plañidero y panfletario. Lo que hace es un prodigio del naturalismo, de una mirada transparente, sin moralinas. Se centra en la emoción, en cómo las chicas construyen sus vínculos al compartir una realidad que solo ellas comprenden. *La maternal* es el espacio seguro, una burbuja que las aísla y las protege de un exterior en el que aguardan esas familias conflictivas, esas parejas tóxicas, esas disfunciones que las han llevado hasta allí. Dentro están a salvo, también, de las miradas prejuiciosas que ven en una niña embarazada una aberración, una monstruosidad.

Carla (la atómica Carla Quílez en su primer papel) tiene catorce años. Su madre (Ángela Cervantes) se quedó embarazada de ella cuando era menor de edad y se ha criado sin padre — los hombres, en *La maternal*, están presentes siempre en la ausencia—. Su relación es conflictiva y está fundamentada en el reproche: la madre siente que el nacimiento de su hija le arrebató una vida, y la hija siente que nunca ha tenido una madre en sí. Ahora, además, tiene que competir por la atención y el afecto con el enésimo novio. Ambas viven solas en un restaurante de carretera en un pueblo de Barcelona. De vez en cuando, reciben la visita de los servicios sociales. Carla, además, está en esa edad insumisa y beligerante de rechazo a cualquier tipo de autoridad. Pasa los días haciendo pellas, bailando para TikTok —su sueño es ser bailarina de streetdance—, jugando al fútbol y montando en bici con su mejor amigo, Efraín. Y un día, casi como un juego, pierden juntos la virginidad. Y Carla se queda embarazada.

Con un uso bellísimo de la elipsis, descubrimos cómo Carla ha pasado a vivir en la maternal. Allí convive con chicas de su edad, algunas ya madres de bebés, otras embarazadas. Están tutorizadas por varios trabajadores sociales que las ayudan a compatibilizar los estudios con su nueva situación y las preparan para saber cuidar de sus hijos. Palomero reproduce las rutinas a

base de repetición: los lloros de los bebés, las noches sin dormir, los baños, las comidas. Sus vidas han quedado reducidas a una serie de tareas centradas en el cuidado, cuando ni siquiera saben cuidar de sí mismas. Una etapa que debería ser de autodescubrimiento se ve interrumpida por las necesidades de sus hijos y por la adaptación rol de madre. Vemos cómo cada una de las chicas se enfrenta a la nueva realidad: algunas con resignación, otras con rebeldía. En la película hay espacio para el humor. También para momentos mágicos al ritmo de La raja de tu falda, de Estopa. Y hay mucho barrio.

En su segunda película, Pilar Palomero va un paso más allá en la persecución de un cine que busca capturar la verdad en vez de reconstruirla. Sin renegar de la poesía y de cierta estilización de la realidad, la cineasta se adscribe a esa nueva ola de autores —Oliver Laxe, Carla Simón— que invisibilizan la cámara y buscan "la vida de improvisado", que decía Dziga Vertov. Escenarios naturales, actores no profesionalizados, un lenguaje narrativo cercano al documental y una espontaneidad encontrada a base de la construcción de un espacio de convivencia entre los protagonistas y su director. En La maternal, las chicas recrean una versión de sí mismas reescrita a partir de sus vivencias personales. Y claro, todo el cine de decorado, toda la puesta en escena concebida para el lucimiento del cineasta, todo eso queda, de pronto, viejo y obsoleto. Las chicas quieren pasárselo bien. Quieren ir de fiesta. Quieren hacer botellón. Quieren estudiar. Quieren ser bailarinas o peluqueras o médicos o profesoras o lo que sea. Pero son madres. Las chicas comparten los miedos, las frustraciones y los sueños. La cámara persigue a Quílez sin tregua y ella, con una naturalidad luminosa, sostiene un personaje complejo, sin complacencias. No es un personaje hecho para agradar ni para dar lástima. Junto a ella, el reparto increíble de sus compañeras, María, Sheila, Estel, Jamila y Claudia, madres adolescentes en la vida real. Es la magia de Palomero, de hacer olvidar que existe una cámara, salvo en los momentos en los que el director de fotografía Julián Elizalde reviste ese naturalismo de un lirismo conmovedor. El final de La maternal, ese atardecer melancólico, es uno de los más bellos del cine de los últimos años. Por favor, no se lo pierdan.

Cinestel.com – José Luis García

“La Maternal”, disgusto, reparación y vida de unas madres adolescentes

El segundo largometraje de la directora aragonesa Pilar Palomero seguro que no deja indiferente a ningún espectador. “La Maternal” es una película que aborda, intercalando algunas escenas más cercanas al documental, una ficción sobre un tema puntiagudo, el de las madres adolescentes que tienen que intentar salir adelante con un embarazo que en la inmensa mayoría de los casos no es deseado.

La realizadora definía el film como una historia sobre la fortaleza, la valentía, la superación, pero también sobre la incomunicación, el miedo y el abandono, y razón no le faltaba, pues el guion de este relato está basado en toda una serie de parámetros establecidos a través de una línea tan discontinua como muchas veces es la vida misma en lo que tiene que ver con determinados aspectos. Lo bueno de todo esto es que “La Maternal” convence y conlleva no pocos puntos de conexión con su audiencia.

La mejor manera que cualquier cineasta tiene de poder abordar un tema, pasa necesariamente por una investigación minuciosa sobre el asunto que quiere tratar antes de la elaboración de un guion de ficción. Y si, como en este caso, algunas personas que participaron en ese proceso

inicial se aprestan a colaborar inclusive como actrices o actores dentro de la película, el resultado es siempre mucho más positivo.

Carla Quílez es la protagonista del film, una chica que fue llamada a participar en el casting porque a su coordinadora, Irene Roqué, le encantó cómo bailaba en una red social de vídeos y se consideró oportuno que esta joven actriz interpretara a una chica embarazada que tiene que aprender a ser madre. Su personaje pertenece a una familia disfuncional y tiene una madre que con problemas económicos, regenta un bar. Las dos horas de esta película no son ningún impedimento, pues se sigue perfectamente bien por el buen sentido del ritmo narrativo que tiene su directora.