

FICUNAM: El cine de Hou Hsiao-Hsien

VAIVEM: Semana de Cine Portugués

XV PARA XVI: Premios Cinema Tropical

Dossier: Hou Hsiao-Hsien

493
No.

JUNIO 2025

PROGRAMA MENSUAL

 **CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO

CINETECA NACIONAL

Av. México Coyoacán 389,
Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez,
C.P. 03330, Ciudad de México

Cineteca Nacional es miembro
de la Federación Internacional de
Archivos Fílmicos.

fiaf

EN PORTADA

Millennium Mambo
Dir. Hou Hsiao-Hsien, 2021

ABREVIATURAS

D: Dirección.
G: Guion.
A: Animación
B/N: Fotografía en blanco y negro.
Dist: Distribución.
CP: Compañía productora.

Programación sujeta a cambios.
Para mayor información consulte
www.cinetecanacional.net
o llame al 554155 1190.

Las copias en cinta de las películas
que se exhiben tienen la mejor calidad
disponible. Dicha calidad puede
variar debido a la diversidad de su
procedencia y a su antigüedad.

El Programa mensual es una
publicación para informar sobre las
películas que la Cineteca Nacional
exhibe, tanto en sus instalaciones
como en sedes alternas, cumpliendo
su misión de difundir la cultura fílmica.

Los textos firmados son responsabilidad
de sus autores.

EDGAR ALLAN POE EN EL CINE

— 4

SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

— 8

PREMIOS CINEMA TROPICAN

— 14

EL CINE DE HOU HSIAO-HSIEN

— 22

ESTRENOS DESTACADOS

— 38

DOSSIER

Hou Hsiao-Hsien: Elegía
de la memoria

— 28

Jon Sánchez Molina

CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE

EDGAR ALLAN POE EN EL CINE

FINES DE SEMANA DE JUNIO

Catalogado como el maestro del relato corto, uno de los mayores precursores del romanticismo oscuro y un experto en atemorizar el alma de varias generaciones a través de la majestuosidad del miedo, Edgar Allan Poe ha dejado un legado de locura, muerte y enfermedad que rompe las fronteras del arte, siendo relevante no sólo en la literatura sino también en el cine.

Sin duda alguna, llevar a la pantalla grande los cuentos de Poe no ha sido una tarea fácil, pues conservar la atmósfera gótica y lúgubre ha sido uno de los puntos esenciales para diferentes directores que han querido inmiscuirse en el terror irrenunciablemente psicológico de su obra. A través de sonidos, imágenes y escenografía, ellos han buscado hacer de estas historias una experiencia inquietantemente sensorial. Desde poemas como "El cuervo" hasta relatos como "El corazón delator" y "La caída de la Casa Usher", muchas de las historias del escritor estadounidense se han convertido actualmente en clásicos de terror de la pantalla grande.

Aunque algunas de estas adaptaciones presentan variaciones en la narración, es evidente que, desde las cintas de Robert Florey hasta la saga dirigida por Roger Corman, aún

podemos ver la intención de enfrentar tanto a los personajes como a los espectadores a la sucesión de enigmas que nos origina lo desconocido.

El ciclo Clásicos en Pantalla Grande regresa a las salas de la Cineteca Nacional con una temporada dedicada a la comunión de la obra de Poe con el arte cinematográfico. Así, este mes de junio trae consigo las cintas que marcaron la despedida del género de terror para el director Roger Corman: *La máscara de la muerte roja* (1964) y *La tumba de Ligeia* (1964). También las adaptaciones de los cuentos de Poe *Cuando las brujas arden*, dirigida por Michael Reeves y *La caja siniestra*, de Gordon Hessler, que presentan un nuevo enfoque de la fragilidad humana y el caos mental. En *Una noche con Edgar Allan Poe*, el actor por excelencia de las obras de Corman, Vincent Price, se encarga de narrar algunos de los más célebres relatos del autor.

Clásicos en Pantalla Grande continuará en julio agitando y atemorizando los corazones del público con las más horribles historias.

Lucía Lozada
Cineteca Nacional

La máscara de la muerte roja - 1964

UNA NOCHE CON EDGAR ALLAN POE

An Evening of Edgar Allan Poe, Estados Unidos
1971, 53 min.

D: Kenneth Johnson. G: Kenneth Johnson, David Welch. Con: Vincent Price.

Vincent Price, el número uno en cuanto a interpretación y representación de la obra de Edgar Allan Poe se refiere, brilla en esta puesta en escena donde recita algunas de las historias más inquietantes del autor: “El corazón delator”, “La esfinge”, “El tonel de amonillado” y “El pozo y el péndulo”. Un espectáculo magnético reducido a su sola presencia, unos pocos juegos de cámara y la música de Les Baxter, donde las habilidades como actor de Price resaltan a medida que se mueve entre personajes, voces, atuendos y expresiones, que van transmitiendo la angustia, el miedo a lo desconocido, la inevitabilidad de la muerte, y todos esos temas y sensaciones recurrentes en el universo del escritor estadounidense.

LA TUMBA DE LIGEIA

The Tomb of Ligeia, Estados Unidos-Reino Unido, 1964, 81 min.

D: Roger Corman. G: Robert Towne. F en C: Arthur Grant. Con: Vincent Price, Elizabeth Shepherd.

Después de enterrar a su amada esposa Ligeia, Verden Fell conoce a la hermosa Rowena. El enamoramiento entre ambos se da inmediatamente y deciden casarse. Sin embargo, al regreso de su luna de miel, Rowena comienza a ser atormentada por un gato negro y un espectral espíritu que pone en riesgo su vida. La última adaptación del ciclo de Edgar Allan Poe realizado por Roger Corman marcó la despedida del género para el director, que abandonó el cine de terror hasta 1990 con *La resurrección de Frankenstein*.

LA MÁSCARA DE LA MUERTE ROJA

The Masque of the Red Death, Estados Unidos, 1964, 89 min.

D: Roger Corman. G: R. Wright Campbell, Charles Beaumont. F en C: Nicolas Roeg. Con: Vincent Price, Hazel Court.

El malvado príncipe Próspero decide encerrarse en su castillo junto con un grupo de nobles para sobrevivir a la muerte roja, una misteriosa plaga que azota al pueblo. En el ambiente lleno de lujuria que prevalece en el recinto, las fiestas se van volviendo rituales satánicos. Sumergido por completo en este ambiente, el tiránico príncipe conocerá a un misterioso hombre de capa roja. El filme fue pospuesto durante años con la intención de no ser comparado con la célebre cinta *El séptimo sello* (1957).

CUANDO LAS BRUJAS ARDEN

Witchfinder General, Reino Unido, 1968, 86 min.

D: Michael Reeves. G: Tom Baker, Michael Reeves. F en C: John Coquillon. Con: Vincent Price, Ian Ogilvy.

Basada en la vida de Matthew Hopkins, uno de los cazadores de brujas más infames de Inglaterra durante la Guerra Civil Británica, *Cuando las brujas arden* sigue de cerca la venganza del marido de una de las tantas mujeres enjuiciadas injustamente y agredidas sexualmente por Hopkins. Este filme, el tercer y último del cineasta inglés Michael Reeves, sentaría el precedente más relevante para dar inicio al género cinematográfico del *folk horror* que tomaría gran relevancia durante los próximos años en Europa.

LA CAJA SINIESTRA

The Oblong Box, Estados Unidos-Reino Unido, 1969, 91 min.

D: Gordon Hessler. G: Lawrence Huntington. F en C: John Coquillon. Con: Vincent Price, Christopher Lee.

Dirigida por Gordon Hessler y basada en un relato de Edgar Allan Poe, *La caja siniestra* sigue a un hombre, el aristócrata Sir Edward, que tras ser brutalmente desfigurado en un accidente, busca venganza en la Inglaterra de 1865. Junto a su hermano, se enfrenta a una serie de misteriosos asesinatos en su entorno. La película juega con el suspenso y lo macabro, explorando temas como la obsesión por la venganza y la transformación física y moral de los personajes, encarnados por Vincent Price y Christopher Lee.

VAIVEM

SEMANA DE CINE PORTUGUÉS

DEL 11 AL 19 DE JUNIO

La Semana de Cine Portugués se propone como un espacio de reencuentro con directores consagrados, cuyas filmografías han formado parte de ediciones anteriores, pero también como una invitación al descubrimiento. En ella conviven las propuestas de realizadores jóvenes, quienes completan el mapa de un cine en expansión, multifacético y de una vitalidad notable.

La sección Panorama da cuenta de esta búsqueda con películas como *Estamos en el aire*, de Diogo Costa Amarante, y *Fuego del viento*, de Marta Mateus, películas que significan el salto al largometraje de ambos realizadores. La sección se completa con *El palacio de los ciudadanos*, de Rui Pires, un documental que registra la actividad dentro del poder legislativo portugués; y *La sabana y la montaña* de Paulo Carneiro, un cruce entre *western* e historia de resistencia del pueblo de Covas do Barroso contra el proyecto de una mina de litio.

Priorizando un cine hecho por autores y autoras, la conciencia política, la búsqueda personal y una premura en contar historias, incorporamos la sección Cortometrajes. Un programa compuesto por cuatro películas que tienen en común personajes femeninos, o la misma idea de lo femenino, como elemento

medular; *Kora*, de Cláudia Varejão; *Nocturno para una floresta*, de Catarina Vasconcelos; *Riña*, de Rita M. Pestana y *Las hijas del fuego*, de Pedro Costa.

Por su parte, el foco Poscolonialismo presenta un trío de obras que indagan las secuelas del periodo colonial portugués en el presente: *Siempre*, de Luciana Fina; *Banzo*, de Margarida Cardoso y *El oro y el mundo*, de Ico Costa. Finalmente, este año la programación suma Filminhos: Cine para toda la familia, un programa de cinco cortometrajes de animación pensados para ser disfrutados por todas las edades.

Del 11 al 19 de junio, la Semana de Cine Portugués reafirma su misión de exhibir en la Ciudad de México una muestra del mejor cine portugués contemporáneo. Una programación que invita a reflexionar sobre el mundo a través de la riqueza expresiva de estos cineastas.

VAIVEM

Extractos de la presentación de la 12ª Semana de Cine Portugués en Buenos Aires

FUEGO DEL VIENTO

Fogo do Vento, Portugal-Suiza-Francia, 2023-2024, 97 min.

D: Marta Mateus. F en C: Vítor Carvalho, Marta Mateus. Con: Soraia Prudêncio, Maria Catarina Sapata, Safir Eizner.

El debut en largometraje de la realizadora Marta Mateus, es una obra poética que cuestiona la relación entre la tierra y sus habitantes. A través de Soraia, una joven recolectora de los viñedos de Alentejo, nos acercamos a la tradición oral de la zona, escuchando las historias de vida del resto de recolectores que, escondidos en las copas de los árboles, intentan evadir la ira de un toro sediento de sangre. Función acompañada por el cortometraje *Aatillones yermos* (2017), el primer acercamiento fílmico de la realizadora a la región de Alentejo, donde comenzó un íntimo registro sobre las memorias del movimiento agrario suscitado durante la Revolución de los Alcatraces.

EL PALACIO DE LOS CIUDADANOS

O Palácio dos Cidadãos, Portugal, 2024, 132 min.

D y G: Rui Pires. F en C: Pedro Castanheira. Con: Patrícia de Brito, Pedro Miguel Santos.

¿De qué está hecha una democracia moderna? ¿Cómo se pone en funcionamiento la maquinaria del Estado? Siguiendo la tradición de cineastas como Frederick Wiseman *El palacio de los ciudadanos* cruza las puertas de la Asamblea de la República —sede del poder legislativo portugués— para encontrar respuesta a preguntas como estas. Desde los acalorados debates en la cámara de diputados, hasta las visitas guiadas de ciudadanos comunes.

LA SABANA Y LA MONTAÑA

A Savana e a Montanha, Portugal-Uruguay, 2024, 74 min.

D: Paulo Carneiro. G: Paulo Carneiro, Alex Piperno. F en C: Rafael Pais, Duarte Domingos. Con: Carlos Libo, Paulo Sanches.

La comunidad de Covas do Barroso, en Portugal, descubre que una empresa británica, Savannah Resources, planea construir la mina de litio a cielo abierto más grande de Europa a unos cuantos metros de sus casas. Mediante actuaciones musicales y puestas en escena por parte de los propios pobladores, este documental híbrido retrata la lucha del pueblo en contra de la explotación salvaje de sus recursos minerales que planea convertir su región húmeda y montañosa en un territorio desértico.

ESTAMOS EN EL AIRE

Estamos no ar, Portugal, 2024, 90 min.

D y G: Diogo Costa Amarante. F en C: Sabine Lancelin. Con: Sandra Faleiro, Carlotto Cotta, Valerie Braddel.

Vítor se disfraza de policía para satisfacer el fetiche de un joven que conoció en internet; Fátima, su madre, está platónicamente enamorada de un vecino al que le lava la ropa; y Júlia, su abuela, intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su marido. Los personajes de Diogo Costa Amarante desean con intensidad, pero también cargan con una soledad enorme. Combinando la comedia negra con un estilo frío, pero siempre humano, la realidad y las fantasías se cruzan en esta ópera prima de vestimenta pop y espíritu nocturno.

BANZO

Portugal-Francia-Países Bajos, 2024, 127 min.

D y G: Margarida Cardoso. F en C: Leandro Ferrão. Con: Carlotto Cotta, Hoji Fortuna, Rúben Simões.

En pleno periodo colonial de Portugal, el médico Alfonso es enviado a la bella Boa Esperança, una isla frente a la costa africana, para tratar a un grupo de esclavos que han desarrollado un particular malestar llamado Banzo. La mortal enfermedad resulta ser una tristeza profunda que orilla a los trabajadores a buscar la muerte. Tomando la perspectiva de los colonizadores, Margarida Cardoso crea una voraz fábula para mostrar el pasado sangriento de un país que creció a partir de la muerte y el esclavismo.

EL ORO Y EL MUNDO

O Ouro e o Mundo, Portugal-Francia,
2024, 104 min.

D y G: Ico Costa. F en C: Raul Domingues, Ico Costa. Con: Domingos Marengula, Neusia Guiamba.

Ganadora del premio a Mejor Película portuguesa en IndieLisboa 2024, la más reciente cinta de Ico Costa sigue la vida de Domingos y Neusia, una joven pareja que vive en un pueblo de Mozambique. Domingos trabaja en un autolavado, gana poco y se la pasa soñando con tener un negocio propio para tener más dinero y disfrutar de la vida. La situación se complica cuando Neusia queda embarazada ante esto, Domingos inicia un viaje al otro extremo del país para trabajar en las minas de Oro, bajo la promesa de poder conseguir un futuro mejor. Con una mirada que mezcla el estilo documental y la ficción, Costa construye una tierna historia de amor que funciona a su vez como una crítica al sistema colonial, la precarización laboral y las formas modernas de esclavismo blanco.

SIEMPRE

Sempre, Portugal-Italia,
2024, 108 min.

D y G: Luciana Fina.

Luciana Fina fue invitada a generar una instalación audiovisual comisionada por la cinemateca para celebrar el aniversario de la Revolución de los Claveles. Ahí nació este filme, un compendio de imágenes en donde se mezcla el documental, la ficción y el cine amateur para hacer un recorrido histórico. Un montaje que revisita la frustración y la resistencia al salazarismo, la ocupación estudiantil y los sueños en torno a la revolución. El retrato de un tiempo pasado capaz de dialogar con la modernidad y sus luchas.

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES

Portugal, 2023-2024, 76 min.

Kora / Nocturno para una floresta / Las hijas del fuego / Riña

D: Cláudia Varejão, Catarina Vasconcelos, Pedro Costa, Rita M. Pestana.

Esta serie de cortos nos embarca en un viaje que nos muestra la mirada y la experiencia femenina ante las complejidades de la vida. Contadas por distintas voces, encontramos historias de migración y añoranza, secretos guardados por los árboles, separación y dolor, así como la búsqueda de un futuro que deja atrás el pasado familiar. Realizadas por figuras del cine portugués de la talla de Claudia Varejão y Pedro Costa, las películas exploran de manera íntima y poética una red de sentimientos universales femeninos.

El hombre de las piernas largas / Ice Merchants / Percebes / T-ZERO / La niña con los ojos ocupados

D: Vitor Hugo Rocha, João Gonzalez, Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, Vicente Nirõ, André Carrilho.

FOCO FILMINHOS

Portugal,
2022-2024, 54 min.

En este compilado de cortos animados, distintos directores nos hacen reflexionar sobre temas que van desde las conexiones humanas hasta la dependencia a la tecnología que actualmente sufren los niños. Las ganadoras a mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Alexandra Ramires y Laura Gonçalves, destacan con *Percebes*, en donde retratan la relación que hay entre la naturaleza y quienes la habitan, así como el estilo de vida de la región costera del sur de Portugal.

XV PARA XV:

PREMIOS CINEMA TROPICAL

TRAVESÍAS POR LOS CINES DE AMÉRICA LATINA

DEL 10 AL 24 DE JUNIO

En 2025 se celebra el 15° aniversario del Seminario Públicos y Audiencias del Futuro y de los Premios Cinema Tropical. A lo largo de estos quince años, el Seminario se ha consolidado como un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de saberes en torno al pensamiento fílmico, la exhibición, la formación y el desarrollo de audiencias del sector audiovisual en México y Latinoamérica.

Paralelamente, Cinema Tropical —la organización cultural sin fines de lucro con sede en Nueva York, creada en 2001 y dedicada a la promoción de los cines latinoamericanos en los Estados Unidos— reúne cada año a un jurado de profesionales del cine para seleccionar las películas más relevantes de la región.

Con el tiempo, la lista de ganadores se ha convertido en un referente fundamental, trazando un mapa para explorar la diversidad y riqueza cinematográfica del continente del siglo XXI.

Como parte de las celebraciones, este ciclo de cine itinerante compuesto por 15 títulos, ofrece una oportunidad excepcional para adentrarse en los cines latinoamericanos contemporáneos y (re)descubrir la multiplicidad de historias y miradas que lo componen.

Esta colaboración entre el Seminario y Cinema Tropical refuerza el compromiso de ambas entidades en la construcción de espacios teóricos y prácticos para la apreciación y circulación del cine de la región. Además, este ejercicio curatorial propone pautas, rutas y desvíos en la cinematografía reciente, al tiempo que traza una guía esencial sobre cineastas latinoamericanos claves que han hecho escuela, sentado precedentes y parámetros fundacionales de aproximación formal e informal a la creación fílmica.

Otra de las metas de este ciclo es activar redes de exhibición en América Latina mediante intercambios curatoriales con organizaciones y espacios de exhibición que el Seminario ha cultivado en años recientes, fomentando un diálogo continuo sobre la circulación y visibilidad del cine de la región.

Copresentado por Seminario Públicos y Audiencias del Futuro y Cinema Tropical Programado por Isabel Rojas y Carlos A. Gutiérrez

FICUNAM

TRENQUE LAUQUEN

Argentina-Alemania, 2022. Parte 1: 128 min. | Parte 2: 132 min.

D: Laura Citarella. G: Laura Citarella y Laura Paredes. F en C: Agustín Mendilaharsu, Inés Duacastella y Yará Rodríguez. Con: Laura Paredes, Ezequiel Pierri, Rafael Spregelburd.

En la ciudad argentina de Trenque Lauquen, Laura desaparece misteriosamente mientras realiza una investigación botánica. Rafael y Ezequiel, ambos enamorados de ella, emprenden una búsqueda que sigue las pistas de viejas cartas de amor, una especie de flor sin clasificar y una serie de otras narraciones que se van enredando en una extensa y enigmática trama. Contada en 12 capítulos, divididos a lo largo de dos películas, *Trenque Lauquen* es la monumental obra de Laura Citarella en la que se entrelazan misterios románticos, biológicos y sobrenaturales, que más que conseguir respuestas destacan el arte de contar historias y una mirada femenina sobre la necesidad de encontrar la libertad personal.

ARABIA

Arabia, Brasil, 2017, 97 min.

D y G: João Dumans y Affonso Uchôa. F en C: Leonardo Feliciano. Con: Aristides de Sousa, Murilo Callari.

André vive cerca de una fábrica de aluminio en Ouro Preto, al sureste de Brasil. Un día, después de un fatal accidente, es enviado a casa del obrero muerto, Cristiano, para recoger sus pertenencias. Allí encontrará un diario que describe los últimos años en la vida del trabajador, un hombre que vivió en medio de la pobreza y la opresión social. *Arabia* relata las aventuras, amores y desesperanzas de un personaje cuya mirada lírica nos sumerge en la realidad de la clase más desfavorecida de Brasil.

COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER

Colombia-Argentina, 2020, 76 min.

D y G: Mercedes Gaviria Jaramillo. F en C: Mauricio Reyes Serrano, Mercedes Gaviria. Con: Mercedes Gaviria, Víctor Gaviria.

Mercedes Gaviria Jaramillo regresa a Medellín, su ciudad natal, para asistir y acompañar el rodaje de *La mujer del animal* (2017), dirigida por su padre, Víctor, quien además de tener una notable obra fílmica, se encargó de retratar a su familia a lo largo del tiempo. Entre el encuentro de sus dos miradas, el silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su propio comienzo.

LAS COSAS INDEFINIDAS

Argentina, 2023, 81 min.

D y G: María Aparicio. F en C: Ezequiel Salinas. Con: Eva Bianco, Ramiro Sonzini, Pablo Limarzi.

Eva es una editora de cine que atraviesa una profunda crisis. La muerte de un amigo y el poco entusiasmo que le genera el cine la llevan a cuestionar su oficio. Mientras tanto, trabaja en el montaje de un documental sobre gente con ceguera, junto a su asistente Ramiro. Tanto las discusiones estéticas sobre la edición como la cotidianidad entre ambos contribuyen al propósito de esta melancólica película: indagar sobre la materialidad y finalidad del cine, el duelo y el aspecto emocional del trabajo.

FAUNA

México-Canadá, 2020, 70 min.

D y G: Nicolás Pereda. F en C: Mariel Baqueiro. Con: Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, Francisco Barreiro

Luisa y Gabino visitan a sus padres en un pueblo al norte de México. Paco, el novio de Luisa, despierta el interés del padre debido a que es actor e interpreta a un narco en una serie. Mientras tanto, Gabino le cuenta a Luisa una historia de detectives y crimen organizado. *Fauna* es un ejercicio de metaficción que lanza una mirada astuta y cómica a cómo la violencia se ha infiltrado en la imaginación popular, dentro de una narrativa bifurcada en la que los mismos actores interpretan personajes diferentes.

LAPÜ

Colombia,
2019, 75 min.

D y G: César Alejandro Jaimes, Juan Pablo Polanco. **F en C:** Angello Faccini. **Con:** Doris González Jusayú.

Doris, una joven wayúu, despierta sobresaltada por un sueño donde apareció su prima, fallecida hace más de diez años. A partir de ese momento comienza un viaje donde descubre que lo que su prima desea es que la desentierren y exhumen su cuerpo, una ceremonia sagrada conocida como "segundo entierro". Utilizando el documental, los cineastas bogotanos, se sumergen en uno de los rituales más importantes de la comunidad indígena de La Guajira, donde se mezcla la realidad, la tradición y la muerte.

EL LUGAR MÁS PEQUEÑO

México,
2011, 104 min.

D y G: Tatiana Huezo. **F en C:** Ernesto Pardo.

En 1979 en El Salvador comenzó una guerra civil que duró 12 años y dejó más de 180,000 muertos y desaparecidos. A través de una mirada poética y sutil, la directora Tatiana Huezo, egresada del CCC, nos muestra la vida actual de una comunidad devastada por la guerra, poniendo especial énfasis en la capacidad humana de reivindicarse. La cinta, que ha sido exhibida en un gran número de festivales internacionales, fue galardonada con el Premio a mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Lima.

MOSQUITA Y MARI

Estados Unidos,
2012, 100 min.

D y G: Aurora Guerrero. **F en C:** Magela Crosignani. **Con:** Venecia Troncoso, Laura Patalano, Joaquín Garrido.

Esta es la historia de amistad y compañerismo de dos jóvenes chicanas, residentes de Huntington Park, Los Ángeles. Yolanda, alias Mosquita, es una joven responsable y entusiasta con sus estudios que un día decide ayudar con sus tareas a la problemática y rebelde Mari. A partir de este momento, surgirá entre ellas un tipo de vínculo sin igual, a partir del cual aprenderán a resistir a sus condiciones de vida, determinadas por su condición migrante, por la obligación de tener éxito y por la búsqueda del ascenso social.

MATA SECA EN LLAMAS

Mato Seco em Chamas, Portugal-Brasil, 2022. 153 min.

D y G: Adirley Queirós y Joana Pimenta. **F en C:** Joana Pimenta. **Con:** Joana Darc Furtado, Léa Alves da Silva, Andrea Vieira.

Un grupo de mujeres armadas maneja una refinería clandestina en la rabiosa favela Sol Nascente, en la región de Ceilândia, periferia de Brasilia, un lugar que parece salido de una película de ciencia ficción postapocalíptica. Lideradas por dos hermanas, este matriarcado lleva el curso de una potencial rebelión en ciernes, mientras venden combustible más barato a los motoqueros de la región. *Mata seca en llamas* no es el típico híbrido entre documental y ficción, sino una "etnografía-ficción sensorial" que establece una dialéctica entre la realidad social de la zona y el artificio narrativo. La película crea una realidad alterna de Brasil, que evoca el empobrecimiento estructural y la consolidación política encabezada por Bolsonaro.

EL OTRO DÍA

Chile,
2012, 120 min.

D y G: Ignacio Agüero. **F en C:** Ignacio Agüero, Arnaldo Rodríguez, Gabriel Díaz. **Con:** Manuel Valenzuela, Verónica Astorga.

Durante un año entero el director Ignacio Agüero registra los eventos cotidianos de su vida en el interior de su hogar en Santiago, Chile. El documental presenta una mirada íntima del espacio que él, junto con sus padres, ha habitado, mostrando lo maravilloso de lo ordinario y observando los pequeños detalles como colores y texturas. *El otro día* enfatiza el contraste entre el interior y el exterior de la casa, manifestando curiosidad por la historia de aquellos que vienen de afuera, los visitantes.

EL SALVAVIDAS

Chile,
2011, 70 min.

D: Maite Alberdi. G: Maite Alberdi y Sebastián Brahm. F en C: Pablo Valdés. Con: Mauricio Rodríguez, Lucas Acuña.

Mauricio, un salvavidas de la playa El Tabo, en Chile, conoce bien la importancia y la responsabilidad que conlleva su trabajo. Desde su perspectiva, un buen salvavidas es aquel que no tiene la necesidad de sumergirse en el agua, pues sus métodos se centran en la prevención y las reglas que se deben imponer a los vacacionistas para evitar accidentes. Este documental convierte a personas comunes en el centro de una historia que nos muestra el reflejo de una sociedad y la relación con su entorno.

SANTA TERESA Y OTRAS HISTORIAS

México, República-Dominicana
2015, 65 min.

D, G, F en C: Nelson Carlo de los Santos.

Santa Teresa y otras historias es la adaptación de un capítulo del libro 2666 de Roberto Bolaño. El largometraje transcurre en un lugar imaginario de Ciudad Juárez, a través del cual se da voz a distintas historias femeninas. Con una narrativa literaria, transita entre las fronteras de la ficción y las problemáticas reales que afectan a una ciudad. Este documental con tintes ensayísticos funciona como una crítica social hacia las desaparecidas, los crímenes de estado y los asesinatos en serie.

SONIDOS VECINOS

O Som Ao Redor,
Brasil, 2012, 131 min.

D y G: Kleber Mendonça Filho. F en C: Pedro Sotero, Fabrício Tadeu. Con: Irandhir Santos, Irma Brown, Gustavo Jahn.

En Recife, Brasil, existe un barrio próspero y relativamente tranquilo. La inseguridad lleva a los vecinos a contratar los servicios de una empresa de seguridad privada. Esta incursión, que pretende luchar contra la desconfianza que se ha instalado entre los miembros, toma un giro inesperado. Pues, a pesar de generar confianza en algunos, en otros crea tensión, mientras se construyen dinámicas de poder. *Sonidos vecinos* es un acercamiento al Brasil contemporáneo y una reflexión sobre la historia, la violencia y el ruido.

TANTA AGUA

Uruguay-México
2013, 100 min.

D y G: Ana Guevara, Leticia Jorge. F en C: María José Secco. Con: Néstor Guzzini, Malú Chouza, Joaquín Castiglioni.

Tras su divorcio, Alberto perdió la custodia de sus hijos, Lucía y Federico. A pesar del poco tiempo que le deja su trabajo, decide cultivar una buena relación con ellos, así que organiza una estadía corta en una cabaña. Pero ni bien salen de casa empieza a llover. Los ánimos se tornan más susceptibles y la cabaña parece cada vez más pequeña para los tres. Acreedora al Premio Norteado en el Festival de San Sebastián del año 2012, *Tanta agua* explora sensaciones como la incomodidad y la desesperación.

VIOLA

Argentina,
2012, 65 min.

D y G: Matías Piñeiro. F en C: Fernando Lockett. Con: María Villar, Agustina Muñoz, Elisa Carricajo.

Viola distribuye paquetes que esconden películas piratas. Cecilia, la directora de una compañía teatral femenina, ensaya para su próxima presentación de "La Noche de Reyes" de Shakespeare. Entre teorías del deseo, sueños, versos y ficciones en un mundo de mujeres shakesperianas, los misterios no se resuelven y el amor circula irrefrenablemente. Matías Piñeiro juega con la obra del dramaturgo, la reinterpreta y realiza una reflexión sobre las relaciones humanas.

FICUNAM 2025

MAÑANA, HACE MUCHO TIEMPO

RETROSPECTIVA HOU HSIAO-HSIEN

A PARTIR DEL 31 DE MAYO

La importancia que la obra de Hou Hsiao-Hsien (Guangdong, 1947) ejerce sobre el cine contemporáneo, al menos en las últimas tres décadas, no admite sobrestimación. Acaso el más unánimemente aclamado de los cineastas de la Nueva Ola Taiwanesa, de la que formó parte inicialmente junto a nombres como Edward Yang o Wan Jen, su trabajo abrió paso a la internacionalización de la industria fílmica local, así como a la ampliación de sus temas y procedimientos narrativos y técnicos. Poco más tarde habría de desarrollar una visión personalísima del realismo cinematográfico, ampliamente admirada, glosada e imitada, que se caracteriza por una rigurosa exploración formal de la duración, a través de ambientes fielmente recreados y del uso sistemático del plano secuencia, así como de una constante temática relacionada a su vez a la sensación del tiempo.

Sus poderosos retratos de episodios históricos de Taiwán, como *Beiqing chengshi* [Ciudad doliente, 1989], *Ximeng rensheng* [El maestro de marionetas, 1993] y *Nie yinniang* [La asesina, 2015] le han valido los más importantes reconocimientos en festivales internacionales tales como el León de Oro del Festival de Venecia y el Premio del Jurado y

de Mejor Director en el Festival de Cannes. Sin embargo, a pesar de ser un cineasta proclive a las dimensiones épicas, el cariz emocional de sus películas lo destaca de entre sus contemporáneos y puede apreciarse con claridad en cintas como *Millennium Mambo* (2001), *Café Lumière* (2003), *Zui hao de shi guang* [Tres veces, 2005], o *Le voyage du ballon rouge* [El vuelo del globo rojo, 2007].

Tras los homenajes a figuras emblemáticas del cine taiwanés como Edward Yang y Tsai Ming-liang, FICUNAM 15 brinda la oportunidad de descubrir o reencontrarse con diez de las películas fundamentales de Hou Hsiao-hsien, algunas en versiones restauradas digitalmente y otras en su formato original de 35mm, que abarcan tres décadas de trabajo de uno de los cineastas más relevantes para comprender el cine del presente. Asimismo, la célebre diseñadora de producción Huang Wen-ying, colaboradora fundamental de Hou Hsiao-hsien desde los años 90, estará presente para introducir algunas de las cintas y brindar al público una charla sobre su oficio.

FICUNAM

FICUNAM

culturaUNAM

MILLENNIUM MAMBO

Qian xi man po, Taiwán-Francia, 2001, 101 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu T'ien-wen. Con: Shu Qi, Jack Kao, Tuan Chun-hao, Chen Yi-Hsuan.

Bienvenidos a la vida nocturna en Taipéi. La cámara fotografía el lúcido y sombrío retrato de Vicky. Con su propia voz, la relacionista pública libre, fiestera y sin rumbo, relata las complicaciones de alejarse de su violento novio, mientras se vuelve cercana a un sensible gánster. Este es un universo donde los personajes ni siquiera intentan palpar una realidad satisfactoria que emerja entre todo el desorden que rodea su vida y que les otorgue lo que algún día desearon llegar a ser. Con *flashbacks* del presente pasado del 2001 al presente futuro del 2011, Hou Hsiao-hsien logra un trance de luces neón y euforia donde construye un discurso mediante el espacio, la tensión, y la dialéctica entre vacío y ruido.

AQUELLOS DÍAS DE JUVENTUD

Feng gui lai de ren, Taiwán-Reino Unido, 1983, 99 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu T'ien-wen. F en C: Kun-Hou Chen. Con: Chun-fang Chang, Chang Shih.

Ah-Ching vive, junto a sus amigos, en un pueblo de pescadores. Acaban de terminar la escuela y pasan sus días bebiendo y metiéndose en problemas. Esto cambia cuando tres de ellos comienzan a buscar un tipo de vida distinto y se mudan a la gran ciudad, dejando atrás un halo de melancolía. El cineasta taiwanés hace una exploración en torno a los cambios emocionales y físicos de la juventud mientras desarrolla un diálogo entre lo rural y lo citadino, construyendo en conjunto una cinta de gran profundidad.

POLVO EN EL VIENTO

Lian lian feng chen, Taiwán, 1986, 112 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu Tien-Wen, Wu Nien-jen. F en C: Mark Lee. Con: Grace Chen, Shu-Fang Chen, Shu-Fen Hsin.

En un pequeño pueblo minero, Wan y Yung crecen juntos, acompañándose en su tranquila vida cotidiana. Con el paso del tiempo el vínculo que tienen se hace más fuerte, convirtiéndose en amor, pero la vida transcurre de manera diferente cuando ambos se mudan a la ciudad. El director taiwanés Hou Hsiao-hsien, nos muestra un nostálgico ángulo del amor que implica las memorias vividas, la transformación de los lugares y, sobre todo, los cambios que el tiempo puede traer consigo.

FLORES DE SHANGHÁI

Hai shang hua, Taiwán-Japón, 1998, 113 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu T'ien-wen. F en C: Ping-Bin Lee.. Con: Tony Leung, Chiu Wai, Michiko Hada.

A finales del siglo XIX, los burdeles de Shanghái entraban en su apogeo. Eran tan famosos que hombres de altas esferas de poder acudían a ellos buscando más que sólo sexo; querían la agradable compañía de las cotizadas "flores". Con su conocido "cine lento" de planos contrapuestos, el director nos presenta un drama entre las cortesanas y hombres poderosos política y económicamente de la provincia. Relaciones secretas que si salen a la luz pueden acabar con la reputación de todos los involucrados.

ADIÓS, SUR, ADIÓS

Nan guo zai jian, nan gu, Taiwán-Japón, 1996, 120 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu Tien-Wen, Jack Kao. F en C: Huai-En Chen, Mark Lee. Con: King Jieh-Wen, Kuei-Ying Hsu.

En la década de los 90, en el hostil y húmedo ambiente de Taiwán todo se complica para los jóvenes que quieren seguir sus sueños. Con una promesa en mente, Gao, junto con su novia y amigos, deciden mudarse a Taipéi, en donde tendrán que sumergirse entre la marginalidad y la delincuencia con la esperanza de formar parte de la sociedad. Ganadora en el Festival de Cannes en 1996, Hou Hsiao-hsien, muestra los sentimientos de desorientación que experimentaban los jóvenes ante la situación de Taiwán.

EL TIEMPO DE VIVIR Y EL TIEMPO DE MORIR

Tóngnián wangshi,
Taiwán, 1985, 137, min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Chu T'ien-wen, Wu Nien-Jen y Hou Hsiao-hsien. F en C: Mark Lee. Con: Chang Neng.

Siguiendo con su interés por desarrollar temas en torno a la juventud y las tradiciones, Hou Hsiao-hsien crea aquí una de sus películas más autobiográficas. A través de la vida del joven Ah-Ha conocemos de cerca la dinámica de una familia que, obligada de dejar la China continental, se instala en una pequeña ciudad al sur de Taiwán. Ahí, comienza a crecer una muralla gigante entre los padres, que desean conservar su cultura y los hijos que pasan sus días intentando adaptarse a su nueva vida.

LA ASESINA

Cike Nie Yin Niang, Taiwán-China-Hong Kong, 2015, 105 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Hou Hsiao-hsien y Chu T'ien-wen. F en C y B/N: Mark Lee. Con: Shu Q.

China, siglo IX. Nie Yinniang, la hija de 10 años de un general, es secuestrada por una monja que la inicia en las artes marciales y la vuelve una asesina excepcional. Tras fallar en una misión, es enviada a matar al hombre con quien estuvo comprometida, un primo a cargo de la provincia militar de Weibo. La chica tendrá que decidir entre el amor y la ancestral disciplina que ha regido su vida. En su última película dirigida hasta la fecha, Hou Hsiao-hsien adapta con total libertad los típicos relatos del género *wuxia*. El retrato histórico de la dinastía Tang y la belleza y lirismo que se desprende de cada uno de los planos, lo hicieron acreedor al Premio a Mejor Director en el Festival de Cannes.

CAFÉ LUMIÈRE

Kōhī Jikō,
Taiwán-Japón, 2003, 103 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Hou Hsiao-hsien y Chu T'ien-wen. F en C: Mark Lee. Con: Yo Hitoto, Tadanobu Asano.

En Tokio, una joven escritora investiga la vida de un compositor modernista de los años 30. Está embarazada de un hombre con el que no quiere casarse y ha encontrado un alma gemela en el dueño de una librería que la ayuda en su investigación. Poético homenaje de Hsiao-hsien al cineasta japonés Yasujiro Ozu en el centenario de su nacimiento, donde el realizador ofrece una mirada a la vida contemporánea de la ciudad, en una película sobre los lazos familiares, la soledad urbana y la historia.

TRES TIEMPOS

Zui hao de shi guang, Taiwán-Japón, 2005, 130 min.

D: Hou Hsiao-hsien. G: Hou Hsiao-hsien y Chu T'ien-wen. F en C: Mark Lee. Con: Shu Qi, Chang Chen, Fang Mei.

Tres momentos en la vida amorosa de tres parejas, interpretadas por el mismo actor y la misma actriz, y situadas en distintas épocas. En 1966, Chen se enamora de May justo antes de irse a hacer el servicio militar. En 1911, un joven deja embarazada a una cortesana y tiene que pagar para liberarla. En 2005, una cantante y un fotógrafo se ven a escondidas de sus respectivas parejas. Hou Hsiao-hsien captura en este tríptico la evolución de Taiwán, su revolución, su pasado, su presente, su futuro.

HOU HSIAO-HSIEN: ELEGÍA DE LA MEMORIA

Extractos de un texto
de Jon Sánchez Molina
Quadern de les idees
España, 09 de abril del 2023

Café Lumière · 2003

JUNIO · 2025

El vínculo vital de Hou Hsiao-Hsien (Guangdong, 1947) con Taiwán comienza pronto: con apenas un año su familia escapa de la guerra civil china para enraizarse en Fengshan, en el sur de Taiwán. Esto definiría el cine del director, que, desde un inicio, construirá puentes con la ciudad y el campo, además de configurar una mirada cinematográfica lejana al cine occidental. Su cine es estilizado, marcado por escenas rodadas en su mayoría en planos secuencia, de una capacidad hipnótica ineludible y de una particular mirada política y social. Su obra se separa en etapas evolutivas, donde se distinguen simples películas comerciales que buscan un estilo aún por definir; su toma de conciencia, que acarrea una trilogía semiautobiográfica que atraviesa la juventud taiwanesa en época de ocupación; su madurez, representada en una trilogía que repasa la convulsa historia de Taiwán, desde la ocupación japonesa, hasta la llegada del Kuomintang y el Terror Blanco; y, por último, su mirada al mundo contemporáneo y a la juventud actual. Por todo ello, se trata de un autor cuya obra se ha dedicado a reflexionar sobre la historia de Taiwán, y que en su etapa más moderna ha logrado hablar de su presente y, más importante aún, de su futuro.

Su obra, tan alejada de una mirada occidental y arraigada a la cultura oriental, destaca por sus raíces pictóricas y poéticas, que construyen una barrera ficticia, una distancia desde la cual observar la imagen. Hou deja fluir la historia, la planificación está más centrada en cómo y dónde colocarse en lugar de qué decir exactamente en escena. La composición, medida y estudiada hasta el milímetro, busca la contemplación, ese fragmento de vida que escapa de la espontaneidad de la primera o la segunda toma de acción.

Juventudes confusas y la toma de conciencia

Aquellos días de juventud (*Feng gui lai de ren*, 1983) podría entrar en su primera etapa, pero [aquí] su mirada se agudiza, además de ofrecer una exploración sincera y melancólica de la juventud y la adolescencia. Se trata del verdadero primer estudio sociológico del cineasta taiwanés, con el que realmente se comenzaba a establecer un estilo cinematográfico estricto. Aquí inundaba la película de ramalazos autobiográficos que poco después darían pie a una trilogía. El choque dicotómico entre el mundo rural y la ciudad acompañan para explorar con crudeza las dudas y las grietas interiores de unos jóvenes inexpertos y superados por sentimientos y sensaciones que no conocen. El evidente y generalizado distanciamiento de la cámara se convierte, de aquí en adelante, en casi el único recurso que Hou utilizará, dotando la película de una gran singularidad y profundidad.

Tras esta primera toma de contacto con lo que sería su cine posterior, llega una obra clave en el cine taiwanés, obra que sería precursora de la “nueva ola de cine taiwanés”. *The Sandwich Man* (*Er zi de da wan ou*, 1983), obra que exploraba a través de tres historias dirigidas individualmente por Hou Hsiao-Hsien, Wan Jen y Zhuang Xiang Zeng el periodo de guerra fría en Taiwán, es un punto y aparte en la historia del cine taiwanés, pero sobre todo es una toma de conciencia para un cineasta como Hou, que adopta una marcada mirada política a través de su fragmento, donde un hombre maquillado de payaso que trabaja como anuncio humano consigue un trabajo digno, y al removerse el maquillaje, su hijo no le conoce, gesto que sirve como una brutalísima metáfora sobre la humillada sociedad taiwanesa. En esta pequeña historia se condensa el futuro de la obra de Hou, y su conciencia política remitirá al pasado para repasarlo históricamente.

The Sandwich Man · 1983

Madurez cinematográfica, trilogía autobiográfica

Es determinante este cambio de mirada y conciencia. Su trilogía autobiográfica es puramente temática, pero encapsula la vida y la identidad taiwanesa en tres frescos diferentes, explorando el mundo y el cambio social desde la niñez hasta la senectud. Para dar comienzo a este viaje, *Un verano en casa del abuelo* (*Dong dong de jiàqī*, 1984) es el ejercicio observacional perfecto. Una obra cercana y delicada sobre el descubrimiento de la vida adulta y la pérdida de la inocencia que enfrenta a sus pequeños protagonistas a la realidad social que aflora en sus vidas, y que las carnes de los más mayores ya han experimentado. Con esto llegamos a la pieza que da forma al puzzle, *Tiempo de vivir, tiempo de morir* (*Tóngnián wangshì*, 1985), donde comienza el repaso de Hou por su memoria buscando configurar una identidad individual nunca comprendida en Taiwán y que intentará discernir en sus imágenes y ritos de juventud. La identidad taiwanesa comienza a comprenderse, y Hou logra escarbar en lo profundo de sus recuerdos para empaparse de lo que realmente le define. Su película es eso, la iniciación de la adultez de un joven que observa y se ve afectado por la realidad social y política de su país mientras la familia se marchita. *Polvo en el viento* (*Lìàn liàn fēngchén*, 1986) cierra el repaso del cineasta taiwanés por su memoria y su país; se trata de su obra más desesperanzada y cruda hasta el momento, donde la situación política arremete directamente contra sus personajes, que experimentan en sus propias carnes la imposibilidad de movimiento de una juventud condenada, una juventud que debe buscar un mundo diferente donde vivir al ver cómo su propio país mira al futuro sin contar con ella. Hou depura su estilo, más centrado y radicalizado,

*Tiempo de vivir,
tiempo de morir* · 1985

Adiós, sur, adiós · 1996

aunque con un margen entre historias que da un valor particular a sus planos fijos. Ya se ve la perfección del encuadre en su película anterior, y aquí se estiliza y se condensa.

La concepción del cine de Hou es sustraer la realidad y la atmósfera del mundo que pretende capturar, una contemplación cercana y a la vez alejada de ciertas personas que construyen un subconsciente común taiwanés. Lo importante es que el personaje se una al entorno en el que se desarrolla todo; esa es una de las grandes razones de su estatismo en la cámara y sus largas tomas. Hou Hsiao-Hsien dijo lo importante que fue para él y su montador descubrir *Sin aliento* (*À bout de souffle*, 1960) de Jean-Luc Godard para entender que su montaje debía capturar el lugar, las emociones y los sentimientos, cosa que se convertiría en la máxima de su cine. Contempla a distancia lo que ocurre, logrando enfocarse en lo realmente importante de todo lo que vemos, consiguiendo unir el fondo y la forma.

Juventudes y la Taiwán contemporánea

Hou modifica su mirada para que la contemplación se logre en movimiento, realizando el estatismo de la vida, pero siguiendo las pulsiones de la ciudad y la juventud. Así, [varias] películas después aparece *Adiós, sur, adiós* (*Nan guo zai jian, nan guo*, 1996), que esta vez dirige fijamente la mirada a la insatisfacción y el deambular de la juventud frente a un destino quimérico. La obra, en constante movimiento, inquieta y anticlimática, no trata de ser narrativamente opaca, aunque por momentos las situaciones deriven en un descontrol extraño y las elipsis puedan llevar a pensar dónde se encuentran. Esto no es un problema, pues tiene lógica con el día a día de los jóvenes que retrata y es perfectamente lineal en su historia, pero no hay un

Flores de Shanghái · 2019

comienzo y un final al uso, sino que nos encontramos con ellos y tiempo después nos vamos de su lado. Hou no busca un propósito mayor al de sus protagonistas, un puñado de delincuentes de poca monta sin identidad y guiados por el dinero, pues ese desarraigo es exactamente lo que busca retratar la película. Una película que haga sentir el peso del tiempo y donde los momentos muertos duren lo mismo que un viaje en tren.

Pasado desde el presente, presente desde el futuro

Casi como una antítesis de su película anterior llega *Flores de Shanghái* (*Hai shang hua*, 1998), una vuelta al pasado, tanto de la historia de China como la de su cine, que recupera la estilización y perfección absolutas que logró en su trilogía histórica, especialmente en *El maestro de marionetas* (*Ximèng rénshēng*, 1993), componiendo una pieza de cámara sublime, impecable, que llega a contar los rituales y vacíos existenciales de varios personajes en las suntuosas “casas de tolerancia” del siglo XIX. Apenas 80 planos secuencia, separados cada uno por un fundido a negro que categoriza la importancia de cada segundo de imagen. Un ejercicio magistral que muestra un mundo pretérito construido con base en códigos inquebrantables y lúcidos juegos psicológicos. Su cuidada puesta en escena, llena de ornamentos y detalles que configuran la realidad social de finales de siglo XIX son una parte clave para conseguir la inmersión absoluta en esas pequeñas habitaciones, que son necesarias para definir y explorar las atmósferas que se crean en este enigmático pasado, donde la contemplativa cámara de Hou parece haber caído de sorpresa.

Como la otra cara de la moneda, *Millennium Mambo* (*Qian xi man bo*, 2001) hace lo propio con la mirada actual de Hou al presente y configura, casi como rebote de *Flores de Shanghái*, la sublimación de *La hija del Nilo* (*Ni luo he nü er*, 1987) y *Adiós, sur, adiós*. Para unir ambas indagaciones estilísticas, *Millennium Mambo* decide narrar su presente desde el futuro, una decisión clave en la construcción de su historia y las posibilidades narrativas del relato. Une las juventudes de Hou, esas que buscan un rumbo que el mundo les niega y que en particular Taipéi no les deja vislumbrar, y suple los latidos del corazón por techno creando una elegía. Hou rompe con sus códigos, no de forma literal, pues sigue configurando y estilizando sus planos secuencia, pero esta vez acompañando la pulsión de la protagonista y sus conflictos interiores.

Homenajes y obra definitiva

Después de *Millennium Mambo*, película capital en el nuevo siglo, Hou pegó una frenada. Rodó dos películas de «encargo» donde la libertad creativa iba sujeta a ciertos códigos ineludibles. *Café Lumière* (*Kōhī Jikō*, 2003) se concibió dentro de un puñado de obras que destilaban el estilo de Yasujiro Ozu en el mundo contemporáneo y que se hicieron como homenaje al maestro japonés en su 100 aniversario, lo que suponía que aunque Hou Hsiao-Hsien siguiese fiel a su estilo, su película se viese modificada hacia una mirada más despersonalizada y ciertamente naïf que se dedicaba a capturar pequeños instantes de belleza, pero que no aportan más allá.

Millennium Mambo · 2001

La asesina. Subversión del *wuxia*

La última parada de Hou Hsiao-Hsien fue una vuelta a su infancia, pero desde su mirada adulta de desdicha y melancolía, explorando las profundidades del alma humana y las relaciones de honor y poder en una época casi desconocida para el mundo, la dinastía Tang. En *La asesina* (*Cike Nie Yin Niang*, 2015) asistimos al retrato de la melancolía y la soledad de una mujer entrenada para matar, a la que su propio arrepentimiento le niega el acto. Un *wuxia* aleargado y fascinante que subvierte el propio género gracias a su liviana espectacularidad en cuanto a la acción y que se adentra en la leyenda y la minuciosa recreación histórica a través de una pieza de cámara similar a lo construido en *Flores de Shanghái*, pero de forma aún más radical. El nivel de cuidado es tal que los diálogos nacen de textos de chino antiguo, recitados prácticamente de forma literal a la cámara. Captura el sentimiento en sus imágenes, su delicado vestuario y sus extensas escenas que componen cuadros en los que las telas y la luz irrumpen para ser protagonistas por delante de las personas, y aunque parezca más centrada en toda esa lucha interna, también tiene en cuenta la propia problemática política del encargo, el asesinato del líder militar, primo y antiguo prometido de la asesina. Se podría entender como un fragmento del pasado en *Flores de Shanghái* o una cuarta historia de *Tres tiempos*, pero la realidad es que parece un paso bastante definitivo para cerrar el mito del pasado chino-taiwanés, así como cerraba la transición de una época Tsai Ming-Liang con *Good Bye, Dragon Inn* (*Bu san*, 2003). ©

[Después de esta] película, hubo una que se siente como la consagración y la obra definitiva de Hou Hsiao-Hsien, *Tres tiempos* (*Zui hao de shi guang*, 2005). Se entiende como la estilización absoluta de sus temas tratados, tanto su obra iniciática como su reflexión social e histórica y su mirada hacia el mundo futuro. El amor sin barreras y la correspondencia como vehículo de expresión son temas tratados con anterioridad pero aquí logran ser los vehículos de la narración. Hay un trabajo de cámara excepcional, tratado de forma única en cada uno de sus fragmentos, que representan con su distancia y movimiento un mundo distinto y una etapa diferente que condensa la evolución formal de su cine. Su primer fragmento recuerda a su primera etapa, más autobiográfica y consciente de sí misma. El segundo fragmento, el pasado, tan alejado que el sonido no captura las palabras, remite a su trilogía social y culmen estilístico con *Flores de Shanghái*. El tercer fragmento, mundo contemporáneo-digital, donde la correspondencia pasa a ser *online* y por tanto deja de ser absoluta.

—
Tres tiempos · 2005

ESTRENOS
DESTACADOS

UNA CITA DE AMOR

Silvia Pinal encarna el amor y el valor de la tierra a través de su desbordada, pero precisa actuación en *Una cita de amor* (1958), única película en la que participó bajo la dirección de Emilio Fernández.

Desde las primeras escenas queda asociada y marcada la protagonista Soledad (Pinal), al concretar su amor frente a Ramón (Jaime Fernández) entre los magueyes y pastizales. Completamente plena y convencida de su entrega, como si esa relación hubiera existido siempre y solamente cupiera sellar la promesa del porvenir. Procede a narrar frente a su padre el hacendado Mariano (Carlos López Moctezuma), en lo que pareciera ser un engaño para salirse por la tangente, las maravillas de las tierras, el campo y los animales, aunque realmente esté pensando en su amor y sintiendo nuevamente la pasión del encuentro en su cuerpo. La clave sin embargo es esa; la pasión que siente Soledad por un hombre es de la misma sustancia de la que se compone esa vida que emana del campo, su cuerpo es parte de ese territorio, más aún, después de pactar sobre sus brotes.

No es nada nuevo el evidenciar la dicotomía que establece el Indio Fernández entre el gran hombre revolucionario —de temple, de fuerza, de convicción racional— y la intuición de los personajes femeninos que son más una brújula del sentimiento, el deseo y lo salvaje —más parecido a una fuerza natural o azarosa— sujeta a lo que los hombres hagan frente

«Lo fatídico y la locura están en el hecho de que los ideales no siempre tienen vía de concretarse, a veces solamente existen como un delirio».

a su destino. [la investigadora] Julia Tuñón resalta esta premisa en su libro *Los rostros de un mito*. Nos habla de los personajes femeninos en las películas de Emilio Indio Fernández con estas sencillas palabras: «Si ella es barro, él será su alfarero» (2000). Las fuerzas masculinas y femeninas se juegan en un microcosmos que moldea, ante todo a la mujer, pero también establecen un puente que los lleva a las apuestas y designios de lo político y de lo social.

Cabe entonces destacar hacia dónde dirige Fernández estos valores clásicos en su cinematografía en esta cinta en particular, donde a través de una película que se estructura entre ciclos y repeticiones adapta la novela española *El niño de la Bola* (1880) de Pedro Antonio de Alarcón, llevándola hacia el acostumbrado contexto de la Revolución Mexicana y ante todo, a diferencia de Alarcón, situando el discurso en su protagonista femenina. En *Una cita de amor* los personajes ceden al arco narrativo y encarnan de lleno el ideal de la revolución y la libertad, a tal grado que lo único que importa es concretarlo, porque no cabe la duda: Soledad nunca renunciará a Román y Román jamás desistirá de su mujer y su parcela; es la única vía posible y solamente cabe seguir luchando. Esa es la idea de la revolución: la de encarnar con convicción incluso lo que desafía lo establecido, y Soledad es ese faro siempre en la espera con un arraigo sobrehumano.

Lo fatídico y la locura está en el hecho de que los ideales no siempre tienen vía de concretarse, a veces solamente existen como un delirio. La película es entonces la representación de una esperanza a la vez que una condena. Un ciclo que continúa a la espera del gesto que lo redima, que lo libere. Que expresa la renuncia sólo en la muerte. Soledad es la revolución no concluida sobre la tierra, pero es también su existencia pulsante, pues habita la ilusión de siempre volver a su amante en cada nueva fiesta del pueblo, en la renuncia por ir hacia cualquier otro hombre.

Alei Rajme
jun. 2025
Ciudad de México

1956 · 86 min. · B/N
México
D: Emilio Fernández.
G: Mauricio Magdaleno.
F en B/N: Gabriel Figueroa.
M: Antonio Díaz Conde.
Con: Silvia Pinal, Carlos López Moctezuma, Jaime Fernández.
CP: Cinematográfica Latinoamericana y Unipromex.
Dist: IMCINE

ROCCO Y SUS HERMANOS

Rocco e i suoi Fratelli

Si *Rocco y sus hermanos* (1960) era la película favorita de las que filmó Luchino Visconti es porque supone una especie de retorno a sus raíces. Un retorno a su ciudad natal, Milán, donde se ambienta, pero también al tipo de cine que practicó en sus inicios, después de obras como *Senso* (1954) o *Las noches blancas* (1957) que se alejaban por completo del neorrealismo de sus primeros filmes. Y no obstante, *Rocco y sus hermanos* no es en absoluto un paso atrás, sino que supone una reformulación de esos postulados neorrealistas.

Este filme podría verse como un complemento de la magistral *La tierra tiembla* (1948) al tener ambas como protagonistas a familias del sur de Italia que se encuentran en la miseria. Pero en el caso que nos ocupa, los Parondi (la madre Rosaria y sus cuatro hijos) han decidido huir de la pobreza emigrando a Milán, donde ya se ha establecido su hijo mayor, Vincenzo, que vive en casa de los padres de su prometida, Ginetta. La vida en Milán es dura para los recién llegados, que poco a poco se van estableciendo si bien dos de ellos siguen caminos contrapuestos: por un lado Simone, que inicia una carrera como boxeador y un idilio con la prostituta Nadia, acaba sucumbiendo a todas las tentaciones de la gran ciudad y cae en desgracia; por el otro, su hermano Rocco hace todo lo posible por mantener a la familia unida y ayudar a Simone.

1960 - 179 min. - B/N
Italia-Francia
D: Luchino Visconti.
G: Luchino Visconti, Suso Cecchi D'Amico y Vasco Pratolini.
B/N: Giuseppe Rotunno.
M: Nino Rota.
CP: Titanus y Les Films Marceau.
Dist: Mirada Distribución.

«Una película muy polémica en su época por la forma tan cruda como trataba un problema de sobra conocido en Italia: las desigualdades económicas entre el norte y el sur del país».

Rocco y sus hermanos fue una película muy polémica en su época entre otras cosas por la forma tan cruda como trataba un problema de sobra conocido en Italia: las desigualdades económicas entre el norte y el sur del país, las corrientes migratorias de cientos de familias que no podían seguir subsistiendo en el campo, los prejuicios de la gente del norte hacia los emigrantes sureños. En otras palabras, la parte menos amable del *boom* económico que estaba experimentando el país.

El filme se desmarca de las clásicas obras neorrealistas de crítica social como las que realizó el propio Visconti años atrás y opta por un enfoque de gran tragedia, la caída de una gran familia como lo serían unos años después los Salina de *El gatopardo* (1963) o los Essenbeck de *La caída de los dioses* (1969), pero siendo en este caso una familia eminentemente obrera. Así pues, en *Rocco y sus hermanos* el motivo de desgracia de la familia no está sólo en las circunstancias sociales que les ha tocado vivir, sino en sus propios miembros: la incapacidad de Simone de enderezar su vida y de Rocco por ayudarlo. Es un conflicto que bebe mucho de *El idiota* de Dostoevski y, sobre todo, de *Los hermanos Karamazov* del mismo autor, donde la relación entre Alioshka y Dmitri recuerda profundamente a los protagonistas del filme. Lo interesante del personaje de Rocco es que, en su afán por salvar a Simone, está dispuesto no sólo a sacrificarse a sí mismo sino a otras personas. Si algo queda claro en esta película es que la pura bondad, por muy bienintencionada que sea, no siempre es la solución.

Pese a toda la polémica que rodeó a la película y a la censura que sufrió por la violencia de algunas de sus escenas, *Rocco y sus hermanos* fue el primer gran éxito de taquilla de Visconti. Se trataba además de una de esas obras pobladas por rostros por entonces no demasiado conocidos que en breve se harían estrellas internacionales, como Alain Delon o Claudia Cardinale y que se beneficiaría además de la partitura de Nino Rota y el excelente trabajo de fotografía de Giuseppe Rotunno.

Extractos de un texto de Guillermo Triguero
El gabinete del Doctor Mabuse
abr. 19, 2019
España

LA ARRIERA

Vistos por muchos como animales que anuncian mala fortuna o muerte, los búhos han sobrevivido ululando sigilosamente entre los árboles, de noche, cobijados por la oscuridad y la naturaleza, deseando ser escuchados por su congénere. Al igual que ellos, Emilia, nuestra protagonista, ulula a la espera del reconocimiento, de la escucha, de la reciprocidad de la mirada y, con mucha suerte de por medio, de la posibilidad de volar por la noche.

La arriera, el debut en largometraje de la cineasta Isabel Cristina Fregoso, es una historia donde el deseo es atravesado por la necesidad de sobrevivir. Tres jóvenes crecen de la mano y durante años aprenden a acompañarse como familia, pero en ellos se vierten una serie de expectativas y costumbres insoslayables. Y entonces, comienzan a soñar con algo que no pueden tener.

Tejiendo sus distintos puntos de vista, sin juicios ni arquetipos, los tres personajes principales nos dejan apreciarlos de cerca, desde la intimidad de las miradas y los gestos, desde la ternura del trato y del cuidado que se tienen. Desde esa cercanía, es fácil para nosotros descubrir cuando algo muy profundo se rompe para dar paso al deseo, que se hace cada vez más evidente y lo pone todo de cabeza. La mirada de Tomás, el hermano mayor, cambia. Y al tiempo cambian también Emilia y Carolina.

2024 · 103 min. · Color
México
D: Isabel Cristina Fregoso.
G: Alfonso Suárez,
Isabel Cristina Fregoso.
F en C: Sarasvati Herrera.
M: Carlos Vértiz y Héctor Ruiz.
Con: Andrea Aldana, Luis Vegas,
Ale Cosío, Christian Ramos.
CP: Machete, Al Pacito Cine.
Dist: El Inicio Cine.

«Lo fascinante de esta cinta es que no hay caminos correctos, sólo hay caminos ya andados y caminos que hace falta descubrir».

Entre ellas, un nuevo tipo de lenguaje nace, un lenguaje que se compone de lo hermanado entre lo salvaje y lo natural, entre el cuerpo y el río donde se bañan juntas. Tomás, exiliado de este lenguaje, incapaz de escuchar el ulular de Emilia, comienza a transformarse, convirtiéndose irreparablemente en el hombre de la casa, con todas las implicaciones que esto puede generar.

Pero la cineasta, infinitamente humana, como sus personajes, no permite que el despertar de un deseo incestuoso se convierta en tragedia. Sin condescendencia pero con una profunda ternura hacia sus mujeres, Cristina evade una y otra vez la línea de lo irrevocable, utilizando los riscos como oportunidades para acentuar la personalidad de su protagonista.

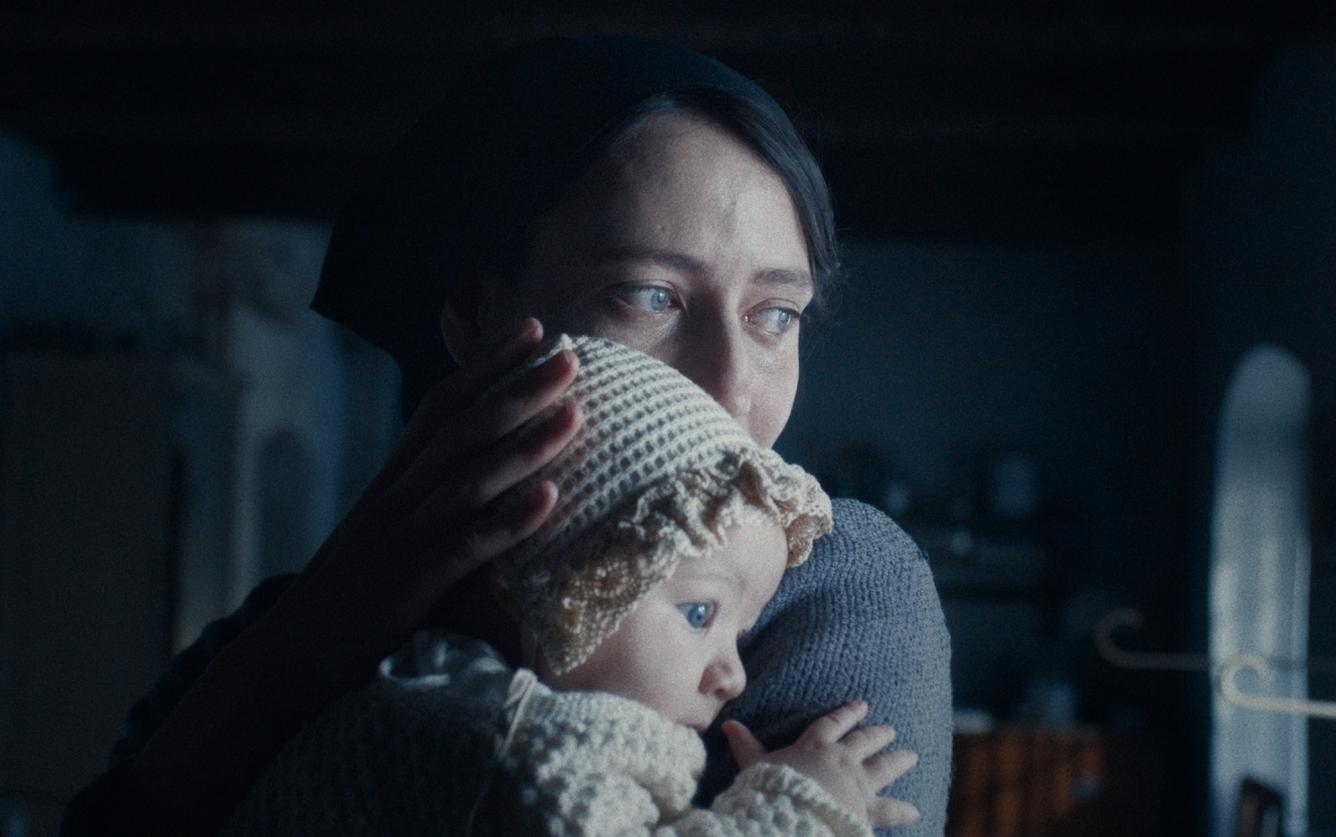
El deseo de Emilia crece de forma ambivalente, por un lado, su despertar sexual y su descubrimiento de un tipo de afecto que parece atenuar todos sus males, la ata a un hogar donde no pertenece; por otro lado, sus ganas de volar, de recorrer el bosque sin punto fijo de retorno, la tientan a abandonarlo todo.

Lo fascinante de esta cinta es que no hay caminos correctos, sólo hay caminos ya andados y caminos que hace falta descubrir. Por ello, el conflicto inicial de la historia se desdibuja sin culpa y la persecución que pone en riesgo la vida se evapora con la facilidad de un juego de niños que escaló de más. A partir de ahí la emancipación de Emilia fluye con ligereza y ella se vuelve capaz de elegir las experiencias que más sentido le generan, sin determinismos de por medio. Todo barranco tiene potencia para volverse paisaje.

La naturaleza que, como el deseo, no distingue de géneros, la confronta con un duelo que se debió atravesar hace mucho. La muerte simbólica de un padre que nunca conoció le permite entender que su destino es sólo suyo. Y desde esa libertad, elige el camino de los afectos prohibidos. Vuelve a casa para responder a su deseo y en un maravilloso juego narrativo, el robo de la mujer prometida se vuelve la huida de las niñas que se aman sin atarse.

Las dos jóvenes escapan al mar y ahí, entre las cuevas, comienza un camino promesa. El búho ha sido escuchado y ha encontrado en la naturaleza el cobijo necesario para, por fin, vivir en paz.

Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
may. 16, 2025
Ciudad de México

VERMIGLIO

De una belleza impactante y una historia sutilmente conmovedora, *Vermiglio* es una película íntima y gigante a la vez, la historia de una familia que vive en una aldea de montaña en los Alpes italianos a la que una serie de hechos quizás menores en el enorme contexto de la Segunda Guerra Mundial altera los planes de maneras imprevisibles. Ganadora del Gran Premio del Jurado en Venecia y representante italiana al Óscar, es un drama humano acerca de esos lazos misteriosos que unen y separan a las personas.

Casi toda la historia transcurre en Vermiglio a finales de la guerra y de a poco vamos conociendo a la extendida familia que la protagoniza. Lucia (Martina Scrinzi) es la muy silenciosa hija mayor de siete hermanos, y se dedica a las tareas del hogar, incluyendo ordeñar a la vaca, que parece ser su mejor amiga en el lugar. Su madre Adele (Roberta Rovelli) ha perdido un bebé y quedará embarazada nuevamente, lo que sumaría un miembro más al grupo. Y su padre, Cesare (Tommaso Ragno), es un hombre severo que da clases en el pueblo a todos los chicos, muchos de los cuales son sus propios hijos.

El gran evento que modifica la vida de todos es la llegada de un desertor del ejército, un siciliano llamado Pietro (Giuseppe De Domenico), quien es traído por Attilio, un primo de la familia y se esconde en Vermiglio. Pronto se enamorará de Lucia y esa relación será, a partir de cierto momento, el eje narrativo más claro del relato.

2024 · 119 min. · Color
Italia
D: Maura Delpero.
F en C: Mikhail Krichman.
M: Matteo Franceschini.
Con: Tommaso Ragno,
Martina Scrinzi, Giuseppe
De Domenico.
CP: Cinedora, Charades.
Dist: Synapse.

«De una belleza impactante, *Vermiglio* es una película íntima y gigante a la vez».

Vermiglio toma a los habitantes del lugar y al escenario en el que viven como un todo y lo retrata con cariño, admiración y compasión. Con muchas conexiones con otras películas italianas que transcurren en pueblos chicos y con actores naturales (una línea que viene de Pier Paolo Pasolini y llega a Alice Rohrwacher), la película de Delpero deja tiempo para que las conversaciones fluyan, las imágenes se impregnen en el espectador y uno vaya pasando tiempo con los personajes y viendo, a la par de ellos, cómo las consecuencias de la guerra, un evento que en ese paraje alejado se siente lateral, va modificando lo que parecían ser costumbres y tradiciones inamovibles.

Como buena película coral, la de Delpero va y viene entre los distintos personajes —además de los citados hay otra media docena de personas relevantes en la trama—, llevando al espectador a trazar linajes y conexiones, lo cual puede hacer un poco más complejo su seguimiento durante el primer tercio del film. Pero según van pasando las estaciones y la cámara de Mikhail Krichman va captando la singular belleza del paisaje (hay planos de una cualidad pictórica que excede el puro pintoresquismo y que por momentos tiene aires casi fantásticos), uno va entrando en los ritmos del relato y la sutileza de las relaciones. Allí es cuando las idas y vueltas del romance de Lucia y Pietro pasan a dominar las instancias más dramáticas del film.

Inspirado en las vidas de miembros de su familia, *Vermiglio* es un paso enorme en la carrera de Delpero tras un film como *Hogar* [2019] en el que ese estilo entre estilizado y con aires de documental que ella maneja —dos “modelos” que no siempre se llevan muy bien entre sí— recién empezaba a desarrollarse. Esta película tiene temas similares a la anterior —maternidades complejas, en principio, la religiosidad y la idea de “hogar” como concepto abarcador—, pero visualmente marca un salto enorme en su cine y logra ubicarla en el podio de las grandes realizadoras del cine italiano de la actualidad.

Extractos de un texto
de Diego Lerer
Micropsia
nov 23, 2024
Mar del Plata

LOS AMANTES DEL PONT-NEUF

Hablar del cine de Leos Carax es hablar de historias envueltas en un romanticismo rebelde y melancólico. Lejos de encontrar el amor en los lugares y situaciones más idealizadas, el director recurre a un realismo que no deja de lado su parte más poética, sacando el máximo provecho al color, al movimiento y al sonido.

En *Los amantes del Pont-Neuf*, aquellos que son invisibles ante la mirada de los demás, los que han llegado a sumergirse en la ruina parecen no tener derecho al amor. ¿Es que acaso el amor no es para los perdidos, los olvidados por la vida?

Michèle y Alex son justo eso, dos olvidados, seres en situaciones límite de los que parece sólo existir la sombra de lo que alguna vez fueron o lo que tal vez, nunca han sido. Él, danzando entre acrobacias y fuego, acostumbrado a la soledad de la calle y ella, una pintora perdida de sí misma a causa de dos enfermedades, una que poco a poco la está dejando ciega y la otra, la decadencia que le causa el no olvidar a quien dejó de amarla. Cuando el uno se da cuenta de la existencia del otro, su historia comienza a escribirse en el puente más antiguo de París, el Pont-Neuf. Pronto, los problemas surgen y el agobio terminará por consumirlos.

Es a través de varios planos secuencia que empezamos a sentir esa desorientación y desesperación, y es que vivir a través de la experiencia del amor no lo es todo, inminentemente el dolor y la pérdida se hacen presentes. Lograr lo que Carax logra con esta película no es fácil, nos hace ver las diferentes caras del amor apasionado, ese que puede llegar a convertirse en obsesión y dependencia, ese que nos hace sentir el miedo de la no existencia ante la mirada del que tanto amamos, pero al mismo tiempo, puede ser el que nos haga reencontrarnos, aquel que nos salve de la ceguera existencial.

Les Amants du Pont-Neuf
D y G: Leos Carax.
F en C: Jean-Yves Escoffier.
Con: Juliette Binoche, Denis Lavant.
1991. 125 min. · Color
Francia
Dist: PIANO.

Lucía Lozada
Cineteca Nacional
may. 2025
Ciudad de México

SUPERMAN 42

«¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Superman!». Una cita icónica que vive en el imaginario colectivo desde hace casi un siglo y que nos remite a ese primer encuentro con el último hijo de Kriptón en nuestra infancia.

Pero ¿en qué momento se inmortalizaron esas palabras? La respuesta tiene fecha, nombre y apellido: Max Fleischer y la primera aparición en el cine del personaje estrella de la Detective Comics en 1941.

Creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman vio la luz en abril de 1938 en plena era dorada del cómic estadounidense, la revista *pulp*, la ciencia ficción postindustrial, el art decó y la propaganda política masificada.

Al poco tiempo el personaje gozaba de tal popularidad que fue llevado a la radio a través de la Mutual Broadcasting Network, con la voz de Bud Collyer como Clark Kent/Superman y posteriormente al cine, con el mismo actor, en forma de serie animada producida por los Estudios Fleischer, responsables de Popeye, Betty Bop y la primera adaptación fílmica de *Los viajes de Gulliver*.

Aquello marcó el primer acercamiento del gran público con el hombre de acero y agregó piezas claves del *lore* del personaje vigentes en nuestros días: el poder de volar, las transformaciones en cabina telefónica, la kriptonita, la personalidad gallarda de Lois Lane o el notorio cambio de registro en la voz de Clark y Superman, indicando su dualidad.

Superman 42 es una recopilación que muestra los primeros pasos en el cine de este personaje clave para la difusión de la *american way of life*, que colocaría a Estados Unidos a la vanguardia de la cultura pop durante la postguerra. Un archivo histórico de la animación mundial y una parada obligada para cualquier fanático del primer súper héroe de la historia.

D: Dave Fleischer.
G: Seymour Kneitel,
Isidore "Izzy" Sparber.
Con (voces): Bud Collyer, Joan Alexander, Julian Noa
1941-1942 · 80 min. · Color
Estados Unidos
Dist: Daimon Cine.

Mauricio Guerrero Martínez,
Kornelio Reyna
Screen International
may. 27, 2025
Ciudad de México

EL ESQUEMA FENICIO

El estilo es una cuestión principalmente de perseverancia. ¿Por qué habría de abandonarse algo en lo que se ha trabajado durante tanto tiempo? Cada vez que Wes Anderson estrena una película nueva, los comentarios pecan de ser todo aquello de lo que se le acusa al cineasta: repetitivos y sin novedad alguna. Esa vacuidad que perciben en el trabajo de Anderson más bien revela una carencia del espectador que espera una idea de novedad antes que algo realmente novedoso.

Ya desde *La crónica francesa* (2021), Anderson se ha concentrado en un minucioso trabajo narrativo y plástico que no teme a ser críptico e intrincado, y que demanda varios visionados para ser apreciado a mayor detalle. En un tiempo en el que la mayoría de las propuestas cinematográficas se decantan por una simpleza que sí es vacía, Anderson opta por una construcción que parece inabarcable tanto en imagen como en su discurso.

En *El esquema fenicio*, Benicio del Toro interpreta a un exótico magnate llamado Zsa-zsa Korda, quien se ve envuelto en una trama de espionaje y sabotaje internacional junto a su hija Liesl (una debutante Mia Threapleton), una joven monja con la que tiene una relación distante y a quien desea heredar su cuantioso imperio. A ellos se suma un tímido profesor de entomología sueco (Michael Cera) a lo largo de un viaje que comprende cinco paradas distintas.

Anderson toma inspiración de películas de suspenso clásicas en la vena de Alfred Hitchcock como *Intriga internacional* (1959) o del británico Alexander Korda para adaptar códigos de género a su propio estilo. En *El esquema fenicio*, Anderson se sumerge en el cine de espionaje para darle estructura a la película. El cineasta texano es uno de los últimos grandes materialistas y de los pocos que aún se apoyan en el resto de las artes para mantener la vitalidad del cine.

The Phoenician Scheme
D: Wes Anderson.
G: Wes Anderson,
Roman Coppola.
F en C: Bruno Delbonel.
Con: Benicio del Toro,
Mia Threapleton,
2025 · 101 min. · Color
Estados Unidos-Alemania
Dist: Universal Pictures.

Extractos de un texto
de Jorge Negrete
Cine PREMIERE
Cineteca Nacional
may. 21, 2025
Ciudad de México

LENGUAJE UNIVERSAL

Cuando Negin y Nazgol encuentran un billete de cien en las calles de Winnipeg deciden usarlo para restituirle los anteojos a un compañero de escuela, que los perdió en un confuso episodio que involucraba a un pavo. El único problema es que el billete está congelado, lo cual desata una frenética búsqueda del tesoro para encontrar alguna forma de liberarlo del bloque de hielo. Al mismo tiempo, Matthew renuncia a su trabajo en Quebec y viaja a Winnipeg a visitar a su madre. Aunque todos estos eventos tienen una coherencia interna, por momentos rozan el sin sentido.

El juego de Matthew Rankin se llama desorientar. Para ello echa mano de todas las herramientas que encuentra a su alcance: frecuentes cruces de eje, carteles de negocios canadienses escritos en persa, un vestuario que no parece pertenecer a una misma época ni a un lugar, todos hablan en farsi, proliferan los planos medios con poca profundidad que evitan establecer un horizonte, y por último se pone en duda si todo transcurre en un mismo tiempo o no. Es inevitable hacerse preguntas, ¿Por qué todos hablan en farsi? ¿Por qué hay un personaje que es mitad humano, mitad árbol de navidad? Tal es la insistencia con este tipo de cuestiones, que el espectador termina por abandonarse a disfrutar la película sin cuestionarla.

Es sencillo entrar en el mundo de la película, sobre todo porque es posible empatizar con cada personaje, incluyendo a los antagonistas. Cada uno tiene intereses y objetivos claros, excepto Matthew, que se embarca en una búsqueda difícil de comprender. Es a través de él que atravesamos el congelado y desconocido Winnipeg que nos propone el director. Y es la búsqueda de un lenguaje universal, que permita comunicarse y hacer participe al espectador, lo que hace interesante a esta película.

Une langue universelle
D: Matthew Rankin.
G: Matthew Rankin, Pirouz Nemat, Ila Firouzabadi
Con: Rojina Esmaili, Saba Vahedyousefi, Sobhan Javadi, Pirouz Nemat.
2024 · 89 min. · Color
Canadá
Dist: Pimienta Films.

Extractos de un texto
de Sebastián Francisco
Maydana
Caligari. Revista de Cine
may. 21, 2024
Argentina

NO HAGAS OLAS

¿Cuántas carreras, vidas y relaciones se han terminado por una acusación falsa? Imposible decirlo, pero tal vez sea algo más común de lo que parece. Teddy Lussi-Modeste, director y guionista francés, aborda este tema incómodo pero necesario. Lussi-Modeste sabe de lo que habla. Combina su labor cinematográfica con la docencia, actividad que ejerce desde hace más de veinte años. Por si fuera poco, *No hagas olas* está basado en una experiencia personal del director, quien sufrió una situación similar a la de su protagonista mientras daba clases en el suburbio parisino de Sena-Saint Denis.

El guion fue escrito por Audrey Diwan [ganadora del León de Oro por *El acontecimiento* (2021)] y el propio cineasta. Se centra en Julien, un joven profesor que es señalado de acosar a una estudiante. La parte acusadora es una joven introvertida, que malinterpreta las risas pasajeras que provoca un comentario inocente. [Para el acusado], juegan en contra varios factores: su inexperiencia, su deseo de dejar huella y su vida personal. Hay que apuntar que tiene como pareja a una persona de su mismo sexo, algo que todavía no es bien visto entre algunos sectores de la población gala.

El mayor mérito del filme es un guion que muestra el desarrollo irreversible y perfectamente creíble de la situación. Somos testigos de la manera en que la cautelosa incredulidad de los estudiantes se transforma en franca rebeldía. Vemos cómo el apoyo inicial de la comunidad docente se va convirtiendo primero en apatía y después en un abierto rechazo.

No hagas olas toca un tema controvertido que obliga a la reflexión, sobre todo en esta época en la que las redes sociales juzgan a las personas y las sentencian, sin conocer la información detallada de cada caso, a fin de cuentas, lo que importa es opinar.

Pas de vagues
D: Teddy Lussi-Modeste.
G: Teddy Lussi-Modeste y Audrey Diwan.
F en C: Hichame Alaouie.
Con: François Civil, Shain Boumedine.
 2024 · 91 min. · Color
 Francia
Dist: Nueva Era Films.

Extractos de un texto de **Armando Casimiro Guzmán**
Revés Online
 sep. 21, 2025
 Morelia

IT'S NOT ME

Si algo ha caracterizado la obra de Leos Carax es su radical libertad creativa. Enamorado hasta la médula del cine mudo, aplicado estudioso de la obra de Godard, compositor de una música visual que desangra de lirismo la mirada.

It's Not Me es un mediometraje de cuarenta minutos que funciona como un rodillo deconstrutor que se lleva por delante el esqueleto de la narración clásica para que las imágenes puedan fluir por la pantalla sin las corazas coercitivas del argumento. Carax construye un artefacto visual en el que, tomando como punto de partida los últimos trabajos de Godard, hace un repaso de su filmografía, de la Historia del cine y de la del siglo XX. *It's Not Me* es un *collage* en el que lo mismo aparecen escenas de su filmografía que, gracias a pequeñas alteraciones, adquieren significados completamente nuevos, secuencias de cintas clásicas como *Alemania, año cero*, *Al azar*, *Baltazar* o *Vértigo*, videos caseros que muestran momentos íntimos con su hija, y fotografías de Polanski; pero también es un ensayo sobre las formas en que el cine puede moldear o configurar la personalidad de alguien desde que es un niño, sobre la velocidad banalizadora que el capitalismo le ha impreso a los fotogramas, sobre la perpetuación del horror y las injusticias en el mundo.

It's Not Me es reflexión metafísica, confesión arrepentida, recuerdo ebrio de melancolía, psicoanálisis inclemente y, sobre todo, resumen y ampliación de la obra de Carax. Todas sus películas están en *It's Not Me*, y *It's Not Me* expande el significado de todas sus películas: *Boy Meets Girl* [1984], *Mala sangre*, *Los amantes del Pont-Neuf* [1991], *Pola X* [1999], *Holy Motors* [2012] y *Annette* [2021] son parte del engranaje de esta maravillosa propuesta que invita a replantearse no sólo las formas de hacer y ver cine, sino también de afrontar y observar la vida.

C'est pas moi
D y G: Leos Carax.
F en C y B/N: Caroline Champetier. **Con:** Leos Carax, Denis Lavant.
 2024 · 42 min. · Color
 Francia
Dist: PIANO.

Extractos de un texto de **Rubén Téllez Brotóns**
El antepenúltimo mohicano
 may. 22 de 2024
 España

CLARA SE PIERDE EN EL BOSQUE

Camila Fabbri tiene una amplia y reconocida obra literaria e incursionó también en la actuación y dirección de teatro. A su multifacética producción faltaba sumarle un largometraje y esa deuda deja de estar pendiente con *Clara se pierde en el bosque*, un film que aborda con sensibilidad y delicadeza un tema desgarrador: las secuelas de la tragedia de Cromañón.

Siendo apenas una quinceañera, Fabbri era una auténtica rolinga [rockera] que seguía a sus bandas favoritas por distintos tugurios. En diciembre de 2004 Callejeros organizó tres recitales en [la discoteca] República Cromañón. Camila estuvo en el segundo, la noche anterior a la tragedia del jueves 30. No fue una víctima directa, pero ese hecho la marcó para siempre.

Híbrido entre ficción y documental con elementos propios del diario personal, un uso recurrente de los audios de WhatsApp y bastante de *found footage*, *Clara se pierde en el bosque* narra el doble camino —externo e interno— de Clara (Camila Peralta, álgter ego de la directora), quien se aleja de la ciudad en el marco de un viaje familiar y recibe después de varios años un mensaje de Martina, su amiga de la infancia con quien estuvo en República Cromañón la noche de la tragedia. Surge de manera imprevista en el marco de las charlas el tema de la maternidad y todos esos movimientos le provocan una necesidad de revisar su propia adolescencia.

En ese viaje introspectivo y retrospectivo, Clara recuperará sus experiencias dentro de la tribu rolinga. La experiencia es angustiante y desoladora, pero esta bella y melancólica película elude cualquier atisbo de manipulación. Es un film orgullosamente caótico sobre los recuerdos felices y los traumas con los que se conviven, un ensayo sobre la memoria que se escapa y regresa de las maneras más caprichosas e impensadas.

D y G: Camila Fabbri.
F en C: Victoria Pereda.
Con: Camila Peralta,
Agustín Gagliardi,
Martina Chamorro.
2023 · 86 min. · Color
Argentina
Dist: Compañía de Cine.

Extractos de un texto
de **Diego Batlle**
OtrosCines
sep. 26, 2023

PUERTAS ABIERTAS

En la ópera prima del director Florenc Papas, dos hermanas se ven primero separadas y luego unidas por las presiones y expectativas que se ciernen sobre ellas en el transcurso de un tenso viaje en coche a través de Albania. Las buenas interpretaciones y la escasez de largometrajes albaneses de calidad harán que *Puertas abiertas* despierte el interés.

Con una infraestructura cinematográfica limitada en Albania, Papas desarrolló la película a través del programa de formación First Films First (FFF) del Instituto Goethe. El resultado es una historia eficaz sobre mujeres modernas que se enfrentan al campo minado de una sociedad profundamente tradicional.

La vida de Rudina (Luli Bitri), esposa, madre y costurera que también cuida de sus suegros, es un trabajo perpetuo que ha erosionado su buen humor y, lo que es peor, su esperanza. Elma (Jonida Vokshi), la más joven de las dos, regresa de Italia embarazada, sin pareja y aterrorizada ante la idea de enfrentarse a su autoritario padre con la noticia. Entre las dos idean una tapadera. Pero al hacerlo, a ambas se les ocurre que tal vez reconocer la verdad sea mejor que vivir una mentira.

Elma convence a su hermana para que pospongan su llegada a la casa familiar e intenta convencer a un amigo para que actúe como su "marido". Los evidentes problemas causados por el nudo de mentiras son, al parecer, un pequeño precio a pagar por evitar un escándalo en el pueblo y provocar la ira de su padre, quien tiene ideas muy estrictas sobre los roles femeninos y el deber.

A pesar de los recursos limitados, la película hace un uso sorprendente de las localizaciones. Las sinuosas y escarpadas carreteras que atraviesan las montañas de Albania evocan el precario camino que las mujeres deben recorrer en esta sociedad conservadora.

Derë e hapur,
D: Florenc Papas.
G: Ajola Daja.
F en C: Sevdije Kastrati.
Con: Luli Bitri, Jonida
Vokshi, Maxwell Guzja.
2019 · 77 min. · Color
Albania-Kosovo-Italia-
Macedonia del Norte.
Dist: Alfhaville Cinema.

Extractos de un texto
de **Wendy Ide**
Screen International
ago. 20, 2019
Londres
Trad. Israel Ruiz
Arreola, *Wachito*

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

El *remake* en acción real de *Cómo entrenar a tu dragón* ha comenzado a emocionar al público antes de su estreno oficial. Durante una proyección anticipada en CinemaCon, los asistentes pudieron ver una versión sin terminar de la película, y las reacciones iniciales fueron sumamente positivas. Críticos y exhibidores aplaudieron la fidelidad de la adaptación, destacando su belleza visual, el trabajo del elenco y su carga emocional. La película, dirigida por Dean DeBlois, quien estuvo a cargo de la trilogía animada, promete convertirse en uno de los *remakes* más destacados del cine reciente.

El elenco, y en particular Mason Thames como Hipo, fue calificado como acertado, con interpretaciones que refuerzan el impacto emocional de la historia. Algunos señalaron que esta versión es una de las adaptaciones más fieles de una película animada al formato *live-action*, conservando todos los momentos memorables y el espíritu original.

Varios críticos coincidieron en que la película es visualmente impresionante y logra transmitir una fuerte carga emocional. Se destacó el trabajo del director por haber conseguido capturar la esencia de la versión animada, incluyendo el equilibrio entre acción, humor y corazón.

Además, se elogió el diseño de los dragones por lograr un balance perfecto entre realismo y fantasía, sin romper la inmersión «fueron desafíos singulares y queríamos asegurarnos de no sacrificar esas siluetas y personalidades», dijo DeBlois. La música también fue destacada como un elemento clave para reforzar la atmósfera épica y emotiva. Aunque hubo menciones a ciertos elementos nuevos en la trama que podrían haber ido más lejos, la mayoría de las reacciones coincidieron en que se trata de una película espectacular, conmovedora y destinada a convertirse en un gran éxito de taquilla.

How to Train Your Dragon
D y G: Dean DeBlois
F en C: Bill Pope.
Con: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler
2023 · 86 min. · Color
Estados Unidos
Dist: Universal Pictures.

Extractos de un texto
de Hillary
Carpinteyro Rivero
Insurgente Press
abr. 20, 2025

ELIO

La historia de Elio se centra en el huérfano de 11 años que da título al filme, quien se encuentra a la deriva tras la muerte de sus padres y ahora vive con su tía (una amable aspirante a astronauta, con la voz de Zoe Saldaña). Solo, sin amigos y emocionalmente abandonado, desarrolla una convicción de que, en algún lugar del universo lo espera una aventura épica y estelar donde finalmente podría ser reconocido.

No es demasiado, para la historia, revelar que el sueño de Elio se hace realidad, y pronto es llevado a las sorprendentes ramas del Comuniverso, una especie de consejo al estilo de la ONU, de extrema decencia cósmica, que lo nombra de manera inmediata como el respetado líder de la Tierra. Por desgracia, [Elio] llega justo cuando el parlamento intergaláctico se enfrenta a una nueva y terrible amenaza, para la que [nuestro protagonista] lamentablemente no se encuentra preparado.

Hay un claro indicio de E.T. (1982) en el anhelo de Elio por conectar con algo más allá de la estratosfera. Pero si bien Spielberg nunca nos mostró el planeta natal del extraterrestre, las directoras Madeline Sharafian y Domee Shi están decididas a arrojar una luz muy brillante sobre el corazón de su galaxia, resplandeciente, palpitante y bañado de neón. Si alguna vez te desesperaste ante las limitaciones de la ciencia ficción de los años 70 y 80 (películas que, por razones técnicas y presupuestarias, dejaban mucho a la imaginación), Elio parece capaz de, finalmente, recompensar tu fe, especialmente si tu idea del espacio exterior es una discoteca interestelar liderada por Ziggy Stardust. En la proyección del trailer, esta semana, quedó claro que [la película] tiene todas las posibilidades de unirse a Up (2019), Wall-E (2018) y la saga de Toy Story (1995-2019) como grandes éxitos del estudio.

D: Madeline Sharafian y Domee Shi.
G: Adrian Molina.
Con: Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Brad Garrett.
2025 · 90 min. · Color
Estados Unidos.
Dist: Disney.

Extractos de un texto
de Ben Child
The Guardian
abr. 04, 2025
Londres

EL ARRANQUE

Argentina-México, 2024, 72 min.

D y F en C: Federico Jacobi. **G:** Pablo Viollaz.
Con: Gabriel Lenn, Miguel Ferrerá. **Dist:** Benuca Films.

Basada en la obra de teatro homónima del autor Pablo Viollaz, el argentino Federico Jacobi lleva a la pantalla grande una historia de resistencia y sueños por cumplir de tres hombres que viven en la periferia. Sandro, Hugo y Joselo, quienes lo único que comparten es el deseo de salir adelante, buscan la manera de activar una estación de servicio moribunda a un costado de una carretera abandonada. Pronto, se dan cuenta que son ellos quienes deben tomar las riendas del asunto y deben dar el arranque.

GUTEN TAG, RAMÓN

México-Alemania, 2013, 118 min.

D y G: Jorge Ramírez Suárez. **F en C:** Carlos Hidalgo. **Con:** Kristyan Ferrer, Ingeborg Schöner. **Dist:** Beanca Films.

Sumido en la desesperación a causa de la pobreza y las ganas de ayudar a su abuela enferma, Ramón, un joven de 18 años, se rinde ante los intentos fallidos de buscar suerte en E.U. Es así como Alemania se convierte en su próximo destino. A raíz de una serie de inesperadas situaciones, Ramón enfrenta el desamparo en un país con una cultura e idioma diferentes. Las cosas mejoran cuando Ruth, una enfermera jubilada, lo acoge. La historia da un vuelco de solidaridad y superación a pesar de las diferencias.

UNA ORQUESTA DESAFINADA

En fanfare
Francia, 2024, 103 min.

D y G: Emmanuel Courcol. **F en C:** Maxence Lemonnier.
Con: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin. **Dist:** Cinemex.

El director francés Emmanuel Courcol, regresa con una emotiva comedia sobre la bondad y el amor fraternal. Cuando Thibaut, un director de orquesta internacionalmente famoso, sufre un repentino desmayo, su vida da un giro. La búsqueda de un trasplante de médula ósea lo lleva a enterarse no sólo de que es adoptado, sino también, de la existencia de un hermano desconocido, Jimmy. Poco a poco, a través de la música, lo que parecían ser dos personas sin nada en común, terminan creando una conexión entrañable.

PASTORES

Bergers Canadá (Quebec)-Francia,
2024, 113 min.

D y G: Sophie Deraspe. **F en C:** Vicente Gonzeville **Con:** Félix-Antoine Duval, Solène Rigot **Dist:** Pyramide International.

Mathyas, un joven publicista de Montreal decide dejarlo todo y mudarse a Francia para buscar un trabajo de pastoreo. Al llegar, se topa de frente con una serie de complicaciones que lo llevan a cuestionar su intrépida decisión. La visita de Élise, una funcionaria que ha dejado su trabajo para buscar una vida más tranquila como él, lo ayudará a recobrar la esperanza. Con este filme contemplativo y naturalista, Sophie Deraspe se llevó el premio a Mejor Película Canadiense en el Festival de Cine de Toronto de 2024.

LAS MARGARITAS

Sedmikrásky, Checoslovaquia,
1965, 76 min.

D y G: Věra Chytilová. **F en C:** Jaroslav Kucera. **Con:** Ivana Karbanová, Jitka Cerhová. **Dist:** Bestiario Films.

Mientras toman el sol, María I y María II llegan a la conclusión de que, si todo en el mundo ya está corrompido, ellas también. Así, asumen una actitud rebelde y comienzan a pasar sus días destrozando su entorno y engañando a la gente. Las travesuras y las maldades crecen hasta poner sus propias vidas en riesgo, esto las hace replantearse su perspectiva. Con una técnica collage, la cineasta checa Věra Chytilová construyó un filme que conjuntaba la estética propia del género experimental y el surrealista.

DESARROLLO ACADÉMICO

JUNIO 2025

PROGRAMACIÓN DE CURSOS CINETECA NACIONAL

CURSO: EL CINE MEXICANO DEL SIGLO XXI. NUEVOS DIRECTORES, NUEVAS DIRECCIONES

Imparte: Dr. Alejandro Pelayo Rangel
 Fecha: Del 25 de junio al 10 de septiembre de 2025
 Horario: Miércoles de 18 a 21 h
 12 sesiones presenciales / Cineteca Nacional de las Artes

GHIBLI Y HAYAO MIYAZAKI

Imparte: Anwar Sosa
 Fecha: Del 4 de julio al 19 de septiembre de 2025
 Horario: Viernes de 18 a 21 h
 12 sesiones presenciales / Cineteca Nacional de las Artes

CINETECA NACIONAL DE LAS ARTES

Desarrollo Académico

SIMPATÍA POR EL ROCK

TODOS LOS JUEVES A PARTIR DEL 5 DE JUNIO | CINETECA NACIONAL DE LAS ARTES
 18 H | CORTESÍAS EN SALA, 15 MINUTOS ANTES DE LA FUNCIÓN | SALA 7
 CON ENRIQUE RENTERIA E INVITADOS ESPECIALES

SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria

CLAUDIA CURIEL DE ICAZA

CINETECA NACIONAL

Director General

MARINA STAVENHAGEN VARGAS

Director de Difusión y Programación

NELSON CARRO RODRÍGUEZ

Director de Acervos

CARLOS EDGAR TORRES PÉREZ

Director de Administración y Finanzas

VICENTE FERNANDO CÁZARES ÁVILES

Subdirección de Programación

ORIANNA PAZ ESMORIS

DIANA GUTIÉRREZ PORRAS

CAROLINA ARELLANO ROJAS

JESÚS BRITO MEDINA

EMILIO RIVAS GONZÁLEZ

DANIELA MARTÍNEZ VELASCO

ANA LAURA MANZANILLA GARCÍA

IVAN GUILLERMO CABAÑAS MATA

Subdirección de Distribución

ALEJANDRO GRANDE BONILLA

Subdirección de Difusión

ALFREDO DEL VALLE MARTÍNEZ

PROGRAMA MENSUAL DE LA CINETECA

Edición y Composición Editorial

GUSTAVO E. RAMÍREZ CARRASCO

Apoyo Editorial

ISRAEL RUIZ ARREOLA

BIANCA ASHANTI GONZÁLEZ SANTOS

Colaboradores

SANDRA DÍAZ

DAVID ISRAEL RAMÍREZ GARCÍA

YEDI ROBLES

LUCÍA LOZADA GONZÁLEZ

DIANA CONTRERAS

JORGE BETANZOS