

Jeonju Cinema Project. 10 años

Semana de Cine Italiano

Arqueología del Cine

479
No.

ABRIL 2024

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 Filmicos.

EN PORTADA
La primera vuelta (2017)

ABREVIATURAS
D: Dirección.
B/N: Fotografía en blanco y negro.
Dist: Distribución.
PC: Procedencia de copia.

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 filmica.

Los textos firmados son responsabilidad
 de sus autores.

**SEMANA DE CINE
 ITALIANO**

4

**JEONJU CINEMA PROJECT
 10 AÑOS**

10

**ESTRENOS
 DESTACADOS**

16

Arqueología del Cine

YOLANDA VARELA EN ESCUELA DE RATEROS (1956)

De raso y pedrería, Yolanda Varela
 en *Escuela de rateros* (1956)

SEMANA DE CINE ITALIANO

DEL 19 AL 28 DE ABRIL

La Semana de Cine Italiano presenta una muestra representativa de lo mejor de las producciones actuales de aquel país: dramas históricos, nostálgicas recreaciones de época, conmovedores relatos llenos de humanidad, retratos contemporáneos e innovadoras propuestas en diferentes géneros. Entre las películas más destacadas de la selección de este año se encuentra el fenómeno de taquilla que ha llevado a miles de espectadores italianos a las salas de cine: *Siempre nos quedará mañana*, una comedia dramática sobre la libertad y el empoderamiento femenino en la Italia de los años 40, dirigida por la actriz Paola Cortellesi en su debut tras la cámara. En la misma línea de películas de época, destaca la más reciente entrega de la aclamada cineasta Laura Luchetti, *El lindo verano*, un exquisito melodrama ambientado en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial y coprotagonizado por la bella Deva Cassel como una modelo que introduce a la protagonista Ginia en un mundo lleno de bohemia y arte.

Los retratos de la sociedad italiana actual también forman parte de la muestra, sobresaliendo *Un domingo sin fin*, la ópera prima de Alain Parroni que cuenta con la coproducción de Wim Wenders, y que gira en torno a

la incertidumbre y la desesperanza de tres adolescentes. En contraste a esta visión de la juventud, *Enea*, de Pietro Castellitto, formula una crítica a una época muerta y decadente que se manifiesta en las frivolidades y fiestas de una familia burguesa. Pero además de cineastas noveles, no puede pasar desapercibida la presencia de leyendas de gran trayectoria como lo es Nanni Moretti, quien en *Lo mejor está por venir*, recupera elementos narrativos presentes en sus primeras obras para plasmar los dilemas a los que se enfrenta un director de cine (interpretado por él mismo) ante una modernidad en donde los cuestionamientos en torno a la ética y la estética ya no tienen cabida.

Finalmente, también queremos destacar *Mimí, el príncipe de las tinieblas*, un estilizado romance adolescente que mezcla el cine gótico de Tim Burton con un derroche de sangre y las convenciones del género vampírico; y *En ningún lado*, película de animación que narra con vívidas imágenes dibujadas a mano las historias de tres niños de diferentes épocas en la historia de Italia.

Cineteca Nacional

SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

C'è ancora domani, Italia, 2023, 118 min.
D: Paola Cortellesi.

Delia tiene tres hijos y está casada con el malhumorado Ivano. Tras la guerra, ambos luchan por sacar a su familia adelante. Un día, una maravillosa noticia ilusiona a la familia: Marcella, la hija mayor, acaba de comprometerse con Giulio, un chico muy simpático de clase media. Sin embargo, una misteriosa carta amenaza con arruinar su felicidad. El fenómeno taquillero del momento del cine italiano es una comedia dramática sobre la libertad y el empoderamiento femenino en la Italia de los años 40.

ENEAS

Italia, 2023, 115 min.
D: Pietro Castellitto.

Enea persigue el mito grecorromano que lleva su nombre. Lo hace para escapar de una época muerta y decadente que se manifiesta en frivolidades, fiestas y una familia burguesa que le ha brindado todo lo que deseaba. Impulsado por unas fervorosas ansias de sentirse vivo y en compañía de su amigo Valentino, un aviador recién bautizado, perseguirá sin escrúpulos todos los rincones de la vida que le ha sido ofrecida, cayendo en el mundo tenebroso del narcotráfico hasta las últimas consecuencias.

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

Il sol dell'avvenire, Italia-Francia, 2023, 95 min.
D: Nanni Moretti.

Giovanni es un conocido cineasta italiano que, después de varios años, comienza a dirigir una nueva película. Su cine, siempre político y contundente, se ve confrontado con una modernidad en donde los cuestionamientos en torno a la ética y la estética ya no tienen cabida, comenzando con su esposa, la productora de una película policiaca que lo horroriza. Giovanni deberá elegir sus batallas en esta melancólica cinta que recupera elementos narrativos de las primeras obras del director Nanni Moretti.

EN NINGÚN LADO

Invelle, Italia-Suiza, 2023, 90 min.

En su primer largometraje, el maestro de la animación en *stop-motion* Simone Massi narra con vívidas imágenes dibujadas a mano las historias de tres niños de diferentes épocas en la historia de Italia. Zelinda, Assunta e Icaro nos trasladan a los años veinte tras la Primera Guerra Mundial, a los horrores del nazismo y el fascismo en la campiña de los Apeninos umbros y a la incertidumbre de los años comprendidos entre los setenta y los ochenta marcados por el terrorismo político.

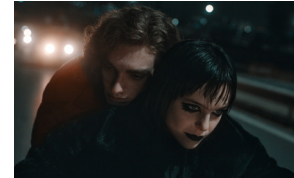
EL LINDO VERANO

La bella estate, Italia, 2023, 111 min.
D: Laura Luchetti.

En este bello melodrama de época ambientado en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Ginia es una joven costurera que acaba de llegar a la ciudad de Turín. Ahí conoce a la hermosa y sensual Amelia, una modelo que se dedica a posar desnuda para pintores y que poco a poco la irá introduciendo en un mundo imperado por la bohemia y los espíritus libres. Entre cigarrillos, alcohol, artistas y romances, Ginia cederá a su primer gran amor, celebrando el valor de ser verdaderamente ella misma.

MIMÍ, EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS

Mimi - Il principe delle tenebre, Italia, 2023, 103 min.
D: Brando De Sica.

Mimì es un adolescente huérfano nacido con pies deformes que trabaja en una pizzería de Nápoles. Un fatídico día, conoce a Carmilla, una joven que afirma ser la descendiente del mismísimo Conde Drácula. La conexión entre ellos es inmediata, y juntos deciden escapar del mundo cínico y violento en el que viven. *Mimì, el príncipe de las tinieblas* es una estilizada historia de romance adolescente que mezcla el cine gótico de Tim Burton con un derroche de sangre y las convenciones del género vampírico.

MISERICORDIA

Italia, 2023, 95 min.
D: Emma Dante.

En un pueblo de Sicilia nace Arturo. Su madre, una joven prostituta muere al dar a luz y el bebé queda al cuidado de las compañeras de su madre. Con los años Arturo crece pero sigue teniendo el cerebro de un niño pequeño. Esta condición, que podría ser una discapacidad para los demás, le ayuda a sobrevivir a un complicado entorno. El tercer largometraje de la cineasta y dramaturga Emma Dante es una sorprendente adaptación cinematográfica de una obra de teatro homónima escrita y dirigida por ella misma.

FUEGOS ARTIFICIALES

Stranizza d'amurì, Italia, 2023, 134 min.
D: Giuseppe Fiorello.

La vida de Gianni, un joven y tímido homosexual que pasa sus días huyendo del acoso, cambia cuando conoce a Nino, un alegre chico con el que comienza a trabajar. Cuando esta amistad se transforma en amor, ambos jóvenes deberán enfrentarse al entorno profundamente homofóbico de una Sicilia conmovida por su papel en la Copa del Mundo de fútbol. Inspirado en los hechos reales de un crimen sin resolver, el filme ha sido reconocido en los premios Nastro d'argento del cine italiano.

TE LO DIJE

Te l'avevo detto, Italia, 2023, 100 min.
D: Ginevra Elkann.

En su segundo largometraje, la cineasta italiana Ginevra Elkann construye una comedia negra que mezcla el miedo al calentamiento global (y al posible fin del mundo) con la vida privada de divertidos personajes. Así se entremezclan las historias de Gianna, una fanática religiosa, Mila, su hija, y Pupa, una actriz porno que se aferra al pasado. Entre párrocos en crisis y problemas de adicciones, esta pequeña comunidad colapsa por el calor, el caos y los problemas que cada uno ha elegido evadir.

UN DOMINGO SIN FIN

Una sterminata domenica, Italia-Alemania, 2023, 105 min.
D: Alain Parroni.

Tres adolescentes de clase baja pasan sus tardes deambulando en una moto. Sin rumbo fijo y sin claridad en cuanto a su futuro, Alex, Brenda y Kevin intentan dejar su huella en el mundo. La rutina despreocupada del día a día cambia cuando Brenda queda embarazada, Alex debe comenzar a buscar un trabajo y el grupo replantea sus metas en la vida. Con la coproducción de Wim Wenders, esta ópera prima se articula como un retrato generacional que gira en torno a la incertidumbre y la desesperanza.

LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES

Italia-Cuba, 2023, 119 min.
D: Tommaso Santambrogio.

Retomando la historia central de su cortometraje homónimo, estrenado en 2019 en el festival de Venecia, Tommaso Santambrogio articula un filme en torno a la melancolía. En esta entrega, la historia de Alex y Edith, una pareja de actores, se complementa con la de Frank y Alain (dos amigos de nueve años) y con la de Milagros, una mujer que sobrevive vendiendo conos de maní. Así, entre la esperanza de salir y la tristeza de quedarse se construye un retrato sincero y poético de Cuba.

COMANDANTE

Italia-Bélgica, 2023, 120 min.
D: Edoardo De Angelis.

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el imponente Salvatore Todaro lidera un submarino de la Marina Real Italiana. Una noche, tras hundir un barco belga, Todaro decide rescatar a los veintiséis miembros de la tripulación y llevarlos a un puerto seguro. Esto lo obliga a navegar en la superficie durante tres días. Basada en una historia real, *Comandante* fue escrita por Edoardo De Angelis en colaboración del escritor Sandro Veronesi, y con ayuda de una gran cantidad de cartas y material de archivo.

JEONJU CINEMA PROJECT

10 AÑOS

DEL 2 AL 11 DE ABRIL

Fundado en el 2000, el Festival Internacional de Cine de Jeonju es reconocido como el festival más importante de cine de autor en Asia, un lugar que no le ha sido sencillo conseguir pese a que hoy en día, gracias a su particular visión del cine, ha logrado posicionarse como un refugio para narrativas no hegemónicas. El festival también ha sido un parteaguas que transgrede los roles de la exhibición cinematográfica a través de una de sus principales características y, quizá, también el motor de su éxito: la producción de películas.

El Proyecto Digital Jeonju surgió desde la primera edición del festival y sirvió como un vehículo infranqueable para asegurar que los filmes generados a través de este programa de incentívación a la realización cinematográfica llegaran a la gran pantalla de cine. En sus orígenes, la iniciativa estaba encausada en la generación de medimetros y cortometrajes dirigidos por cineastas experimentales, diaspóricos y profundamente talentosos. Algunas de estas figuras destacables han sido Apichatpong Weerasethakul, Claire Denis y Lois Patiño, entre otros.

Con representantes como estos, Jeonju no tardó en volverse un sello que acreditaba una calidad y una originalidad cine-

matográfica impresionante, atrayendo así a decenas de cineastas que buscaban lugares en donde las jerarquías del género fílmico y el monopolio de la narrativa no fueran impuestos, confrontando así la dominación discursiva de occidente, que para esos años se había asentado fuertemente en casi todo el mundo.

Con el tiempo, el auge de los formatos digitales ocasionó que el Proyecto Digital Jeonju pareciera obsoleto, sin embargo, la semilla había florecido y en el mundo del cine sobraban realizadores que, sin importar el presupuesto, buscaban contar grandes historias. Entonces, después de catorce años y 42 cortometrajes producidos, nació en el 2014 el Jeonju Cinema Project, que comprendía la realización de largometrajes, además de cambiar su interés y enfocarse en la promoción de cintas de realizadores más jóvenes y menos conocidos, así como de talento nacional que priorizara la creación de filmes coreanos capaces de transgredir fronteras y posicionarse dentro del panorama internacional.

Desde esa transformación han pasado diez años, el Jeonju IFF ha logrado presentar al mundo a varios de los cineastas más importantes de la actualidad y ha producido 33 largometrajes con un significativo recorrido internacional y con posturas críticas

de gran relevancia artística y social. Esta cosmovisión propia del festival coreano resulta sumamente significativa en la actualidad, ya que facilita la construcción de puentes comunicativos que nos permiten conocer más sobre la vida cultural, social y política del otro. Una necesidad humana que persiste como unión ante la voracidad y la violencia presente en la modernidad.

Por ello, y en el contexto de la celebración de los 50 años de existencia tanto de la Cineteca Nacional de México como del Korean Film Archive (Cineteca coreana), ambas instituciones creadas en 1974, la Cineteca Nacional y el Festival de Jeonju firmaron un convenio para establecer a partir del pasado marzo de 2023, el Premio Cineteca Nacional México, que garantiza la proyección y difusión en nuestro país de filmes producidos bajo el Jeonju Cinema Project, en un acto de reconocimiento y colaboración entre Corea del Sur y México. Pero, sobre todo, respondiendo a la necesidad de expandir y potenciar las posibilidades del cine como cartografía de nuestras necesidades sociales; un encuentro en donde las imágenes y las palabras cobran fuerza e importancia en la construcción de nuevos caminos que escapan a la hegemonía discursiva de occidente.

Además, para celebrar los 10 años desde su transformación, el Jeonju Cinema Project inició una gira que recopila algunos de los trabajos más icónicos de la iniciativa coreana; una selección que comenzó su recorrido por la Sala Leopoldo Lugones de Argentina el pasado diciembre, para continuar con el Museo Reina Sofía de España y el Arsenal de Alemania. La cuarta parada de esta muestra llega a nosotros con nueve filmes. Una curaduría imperdible que nos transporta desde los inicios del festival con *Influenza* (2004) del galardonado cineasta Bong Joon-ho, para después atravesar más de una década, de la mano de realizadores como Damien Manivel, Jang Woo-Jin y Camila José Donoso, y finalmente terminar en el 2021 con la más reciente cinta del alemán Ted Fendt, *Ruido exterior* (2021).

Cineteca Nacional

INFLUENZA

Corea del Sur, 2004, 30 min
D: Bong Joon-ho. Prod: Festival Internacional de Cine de Jeonju.

Un hombre desempleado se balancea sobre un puente en Seúl. Más tarde lo veremos realizando actos ilegales a lo largo de la ciudad. *Influenza*, uno de los cortometrajes más celebres del director de *Parásitos* (2019), Bong Joon Ho, es una exploración temprana de los temas más recurrentes en su filmografía: la violencia y la movilidad social, realizado únicamente con imágenes de cámaras de vigilancia.

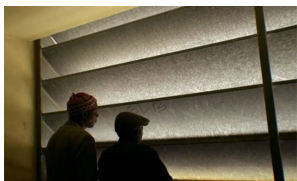
DESEOS MUNDANOS

Worldly Desires, Corea del Sur-Tailandia, 2005, 40 min.
D: Apichatpong Weerasethakul. Prod: Festival Internacional de Cine de Jeonju.

Encargado por el Festival Internacional de Cine de Jeonju, *Deseos mundanos* retrata la historia de una pareja de enamorados que se ve obligada a huir a la selva. Ahí se desarrollará una trama llena de deseo, poesía y espiritualidad. Pero detrás de esta aparente calma, se esconde un fuerte trasfondo político ¿Qué tan lejos está una historia de amor de un golpe militar?

LA CAZA DEL CONEJO CON PALOS

A caça ao coelho com pau, Corea del Sur-Francia, 2007, 18 min.
D: Pedro Costa. Prod: Festival Internacional de Cine de Jeonju.

Pedro Costa regresa a Lisboa, donde los refugiados sueñan con un futuro mejor. En uno de esos suburbios pobres, Tina, una madre soltera que acaba de terminar su relación, se esfuerza por salir adelante con la ayuda de su gran amiga Clotilde. Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Locarno, esta película fue creada como parte del Jeonju Digital Project.

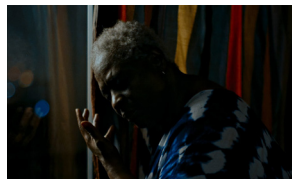
LOS DECENTES

Argentina-Corea del Sur-Austria, 2016, 104 min.
D: Lukas Valenta Rinner.

Belén es una tímida y callada empleada doméstica que comienza a trabajar en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Dentro de su monótona rutina, nota algo extraño: a tan sólo unos metros de ella se encuentra un oasis nudista, un sitio en donde parece no importar nada que no sea la libertad. Tentada por esta extraña forma de vida, la joven deberá elegir qué camino seguir para su futuro. Ganadora del premio a Mejor Director de Largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

LOS HIJOS DE ISADORA

Isadora's Children, Francia, 2019, 84 min.
D: Damien Manivel.

Después de la muerte de sus dos hijos en 1913, la leyenda de la danza Isadora Duncan creó una obra de despedida titulada *Madre*. Un siglo más tarde, el artista y bailarín Damien Manivel retrató a cuatro mujeres que se relacionan con la obra de Duncan: una coreógrafa introspectiva que se abre camino a través de los movimientos de la pieza; una profesora y su alumna que ensayan la danza para un recital; y un miembro del público que lleva el recuerdo de la representación durante una noche solitaria.

NOCHE DE INVIERNO

Gyeo-wul-ba-me, Corea del Sur, 2018, 98 min.
D: Jang Woo-Jin.

Una pareja de mediana edad visita un templo en la ciudad de Chuncheon donde pasaron su primera noche juntos 30 años atrás. De regreso, uno de ellos pierde su celular y se ven obligados a volver sobre sus pasos. Durante la noche, se encuentran con una ex amante, una amistad y una joven pareja que les recuerda a ellos tres décadas antes. Con un estilo minimalista que captura un ambiente nocturno y helado, *Noche de invierno* transmite la melancolía y la desilusión que atraviesa este matrimonio en crisis.

LA PRIMERA VUELTA

Cho-haeng, Corea del Sur, 2017, 100 min.
D: Kim Dae-hwan.

Ji-young y Soo-hyun llevan seis años viviendo juntos en Seúl. Él da clases en una escuela de arte y ella trabaja en una empresa tecnológica. Sin embargo, la comodidad de su relación se verá afectada por un embarazo no planeado y por la presión de sus padres para que se casen. Ganadora del premio a Mejor Cineasta Emergente en el Festival de Locarno, *La primera vuelta* cuestiona la idea del matrimonio y la formación de una familia como pasos necesarios para que las personas se sientan completas.

NONA. SI ME MOJAN, YO LOS QUEMO

Chile-Brasil-Francia-Corea del Sur, 2019, 86 min.
D: Camila José Donoso.

Después de vengarse de su ex amante, Nona, una mujer de 66 años, huye a su casa de verano en la costa chilena. Allí, una serie de incendios forestales expulsan a la gente de sus hogares. Mientras todo está en llamas, Nona va mostrando distintos aspectos de su personalidad: como abuela, amiga y anarquista piromaniaca. La cineasta Camila José Donoso filma una especie de documental performático protagonizado por su propia abuela, en el que no queda claro si lo ficcional surge de lo real o viceversa.

RUIDO EXTERIOR

Outside Noise, Alemania-Corea del Sur-Austria, 2021, 61 min.
D: Ted Fendt.

El cine de Ted Fendt atrapa la melancolía de la juventud europea, entre la ansiedad y la indolencia, en esta película que bordea la autoficción (el guion está coescrito por Fendt y sus actrices). Daniela intenta encontrar una salida a lo que parece un *jet lag* eterno en forma de insomnio. Deambula por su barrio de Viena y pasa tiempo con dos amigas, Mia y Natascha, que la van a visitar desde Berlín. Así pasan los días en una suerte de comedia triste sobre las tribulaciones y placeres de los treintañeros.

ESTRENOS
DESTACADOS

AMORES PERROS

El inicio de un milenio suele estar cargado de augurios. En México, el año 2000 coincidió con el fin de una era política. Por primera vez en 71 años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció su derrota en las elecciones presidenciales. La esperanza en el “gobierno del cambio” se fundaba, más que en las aptitudes del candidato triunfador, en la desesperación ante un país que se desangraba y exigía terapia intensiva.

La historia fragmentaria concebida por Guillermo Arriaga y González Iñárritu es el espejo a una realidad rota. Su forma ejemplifica su contenido. México aparece como un país “hecho pedazos” donde las ausencias son tan significativas como las presencias.

Meditación sobre la violencia, el machismo, la pobreza y la aniquiladora forma en que las clases sociales chocan entre sí, *Amores perros* traza un mapa de ilusiones perdidas. Las derrotas de los personajes ocurren en un entorno lleno de esperanzas; por eso duelen más. “El Chivo” creyó en la aurora revolucionaria con la misma devoción con que los fieles esperan que la Virgen les conceda un milagro; Octavio sueña en conquistar fortunas gracias al sanguinario ímpetu de su perro; Daniel abandona a su familia encandilado por la “Mujer Ideal” a la que acaba empujando en silla de ruedas. El triunfo es una impostura.

En 2000 el colapso del sistema político mexicano anunció un futuro que no llegó a cumplirse. También ese sueño pasó al catálogo de las ilusiones perdidas. Desde entonces, el país no ha dejado de empeorar. Filmada en el “momento del cambio”, *Amores perros* no reflejó el fin de una era, sino el inicio de un desplome. Su vigencia artística quedó garantizada desde un principio. A veinte años de distancia, su vigencia social es tan certera como preocupante: lo que sucedió entonces, sucede todavía.

CENTRO
NACIONAL
DE LAS ARTES

D: Alejandro
González Iñárritu.
2000 - 154 min. - Color
México
Dist: Alebrije Cine.

Extractos de un texto
de Juan Villoro
The New York Times
sep. 18, 2020
Nueva York

EL EXORCISTA

No se puede negar que *El exorcista* ha sido proclamado como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, pero esta afirmación no nos prepara para lo verdaderamente brillante de una cinta repleta de alegorías y simbolismos. La historia de la pubertad, la religión versus la ciencia, lo natural y lo sobrenatural, el abandono de la salud mental y, por supuesto, el bien contra el mal, sólo por tocar algunas. A diferencia de muchos de sus predecesores, contemporáneos y sucesores, este filme no es burdo, no es irónico y ciertamente no es cursi; *El exorcista* es una obra que se presenta de forma totalmente directa y seria.

Es gracias a William Peter Blatty que el tema de la posesión se trata con una aguda gravedad y no sólo como una nebulosa maldad que trasciende nuestra realidad. La historia se desarrolla como un impactante drama humano, tejido por hilos de diferentes vidas que se cruzan entre sí, difundiendo momentos de felicidad pero también de angustia y sufrimiento. Esta escritura inteligente, llena de humanidad, se presta a un realismo absolutamente aterrador, dejándote con un miedo profundo de ser poseído por el diablo mientras intentas dormir en tu cama en la fría oscuridad de la noche.

A medida que nos acercamos al 50 aniversario de este importante hito del terror, algo que tenemos muy claro es que es muy posible que *El exorcista* eventualmente sea usurpada de su posición en la cima de la lista de películas más aterradoras de todos los tiempos, pero lo que resulta muy poco probable es que alguna vez veamos una película de terror más inteligente. Este clásico, llevado a la pantalla por un elenco y un equipo sobresaliente, sigue siendo un verdadero espectáculo no sólo del cine de terror sino del cine en un contexto más amplio. Un clásico indiscutible.

CENTRO
NACIONAL
DE LAS ARTES

The Exorcist
D: William Friedkin
1973 - 124 min. - Color
Estados Unidos
Dist: Park Circus.

Extractos de un texto
de Katie Doyle
The Film Magazine I
Reino Unido
oct. 19, 2022
Traducción: Bianca Ashanti

SOBRE HIERBAS SECAS

Un drama chejoviano. Con la persistente aspiración a obtener algún día un puesto como profesor en Estambul, el maestro de provincia Samet (Deniz Celiloglu), soporta resignado su rutina laboral con alumnos adolescentes y colegas de trabajo a los que más o menos desprecia. La suya es una historia de insatisfacción personal permanente, susceptible de provocar incomodidad o malestar en quienes le rodean. Este drama de frustración laboral, desasosiego existencial y desencuentros afectivos transcurre en un pequeño pueblo de Anatolia, tapizado todo por la nieve, donde los días se suceden con esa misma morosidad que mantiene al protagonista con la exasperación a flor de piel.

En *Sobre hierbas secas* (2023), del cineasta turco Nuri Bilge Ceylan, la tranquilidad del pueblo se interrumpe bruscamente el día en que Samet se ve envuelto en un escándalo inesperado. Sevim (Ece Bagci), su alumna favorita de 14 años, dirige contra él una grave acusación de acoso físico. La película no ofrece al respecto mayor esclarecimiento. Lo que sí desarrolla es la tormentosa relación de fuerzas, evidentemente desigual, entre el profesor y su alumna.

Con puntos en común con sus trabajos anteriores, es especial la tendencia a diálogos muy extensos y a una puesta en escena muy teatral, *Sobre hierbas secas* se singulariza por la astuta construcción de sus personajes, particularmente el de Samet, un hombre mucho más complejo, más vulnerable y tierno, de lo que sugiere su primera imagen de energúmeno frustrado. La atención al paisaje es otra constante en el cine de Bilge Ceylan que en esta ocasión registra el paso de una estación a otra, transportando al espectador de un invierno melancólico y sombrío hasta un verano luminoso donde la reconciliación y el perdón se vuelven una oportunidad tangible. Un cine poético que hace de su larga duración una rigurosa necesidad artística.

Kuru Otlar Üstüne
D: Nuri Bilge Ceylan.
2023 · 197 min. · Color
Turquía-Alemania-
Suiza-Francia
Dist: FDR.

Extractos de un texto
de Carlos Bonfil
La Jornada
nov. 19, 2023
Ciudad de México

EL CASTIGO

Han transcurrido apenas cinco minutos y *El castigo* ya nos ha colocado en medio de una situación cotidiana que rápidamente se salió de control: después de un inusual y arriesgado escarmiento, Ana y Mateo han perdido a su hijo Lucas en medio de un frondoso bosque. Lo buscan detrás de los árboles, caminan entre la vegetación, gritan su nombre. Nada. La cámara los acompaña en todo momento, no se despegan de ellos ni un segundo. Una pausa para un cigarrillo, un reclamo entre esposos, un grito más: «¡Lucas!». Otra vez... nada. Así transcurre la mayor parte de este drama familiar dirigido por el cineasta chileno Matías Bize, en el que la búsqueda del niño perdido es el pretexto para sacar relucir sentimientos ocultos bajo años de buen comportamiento conyugal y maternal.

Bize recurre al plano secuencia para narrar en tiempo real la desesperación, el miedo y la tensión que progresivamente se va instalando en el matrimonio, interpretado por Antonia Zegers y Néstor Cantillana. El director calcula bien su puesta en escena, que va y viene entre la autopista y el bosque, entre discusiones, llantos y sorpresas. Al final, es el personaje de Ana el que termina por cargar la mayor parte del peso dramático de la película. En un principio no se entiende su aparente estoicismo ante la situación, pero a medida que el tiempo pasa y el par de policías que llegan a auxiliarlos los interrogan, sus confesiones nos permiten comprenderla mejor. Zegers concentra la emoción en una expresión dura y un tono de voz frío que se van rompiendo, dejando ver entre las grietas un arrepentimiento largamente silenciado.

Sin juzgar a su protagonista, *El castigo* cuestiona a una de las figuras sociales más sagradas para poner en duda el deseo maternal y la abnegación con la que supuestamente las mujeres deben cumplir ese rol.

D: Matías Bize.
2022 · 85 min. · Color
Chile-Argentina
Dist: Alfnaville Cinema.

Israel Ruiz
Arreola, *Wachito*
Cineteca Nacional
feb. 15, 2024
Ciudad de México

EL BASTARDO

Primero tenemos a Ludvig, un general retirado que con su increíble carrera militar y su insignificante pensión ha decidido comenzar una colonia en los indomables páramos de Dinamarca, a cambio de un título nobiliario. Después tenemos a Ann, una mujer que ha decidido huir junto con su marido para preservar su vida y poder conocer el mar, donde espera encontrar su libertad. Por último, Ammai, una niña gitana que por su color de piel es temida y golpeada en igual medida, pero sigue cargando un pequeño tronco con tela para buscar compañeros que quieran formar un clan.

Lo único que tienen estos personajes en común es la habilidad de desear más de lo que su sangre les podía ofrecer. La tierra, los sueños y la sangre son los tres ejes en torno a los cuales gira *El bastardo*, la colaboración más reciente entre el cineasta Nikolaj Arcel y el reconocido actor Mads Mikkelsen, quienes en esta ocasión elaboran un imponente drama de época que pese a su tradicional estructura, logra evadir el esperado conflicto naturaleza-hombre para configurar un desenlace mucho más visceral donde la humanidad no tiene cabida.

El filme se despliega como un tríptico en donde coexisten los actos más inhumanos de la colonización; para poder domar a la naturaleza salvaje, se necesita una fiera igual de salvaje. La tierra como indomable amenaza es desplazada por los deseos egoístas y la ambición de las clases dominantes. Ante esto, nuestros personajes sólo tienen dos opciones, morir o criaturizarse lo suficiente para sobrevivir a la monstruosa fuerza que se esconde detrás de los terratenientes de la época. En ese paisaje voraz y cruel, los sueños se acaban y comienza la vida, un viaje al mar y la posibilidad de encontrar una familia entre los sobrevivientes que han sabido renunciar a la tierra prometida para florecer en otros lugares.

Bastarden
D: Nikolaj Arcel.
2023 · 127 min. · Color
Dinamarca-Suecia-
Noruega-Alemania
Dist: Zima Entertainment

Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
mar. 25, 2024
Ciudad de México

UN ACTOR MALO

El director Jorge Cuchí regresa a la pantalla grande con su segundo largometraje titulado *Un actor malo* (2023), una historia que aborda la acusación por un abuso sexual en la industria del cine. Alfonso Dosal y Fiona Palomo protagonizan esta cruda dramatización en la que el espectador será testigo y juez.

La filmación de una película se paraliza cuando la actriz Sandra Navarro acusa al actor Daniel Zavala de violarla durante la filmación de una escena de cama. Daniel se declara inocente, Sandra lo quiere denunciar ante las autoridades, y los productores de la película intentan solucionar el conflicto antes de que la situación se salga de control.

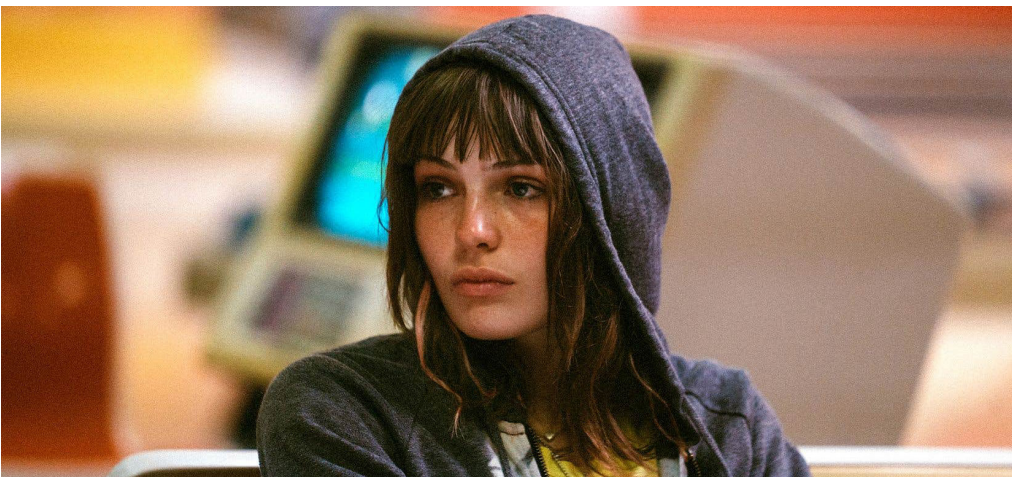
La trama se inspira en incidentes como el ocurrido durante la filmación de *El último tango en París* [Bernardo Bertolucci, 1972] y transporta el hecho a una época actual en la que hay una mayor conciencia social sobre el tema sin importar las consecuencias que esto pueda traer. Tensión, ira, miedo, repulsión y desesperación, *Un actor malo* retrata la revictimización constante de las personas han sufrido un abuso sexual y lo que enfrentan cuando deciden alzar la voz para pedir justicia.

Conocido por su ópera prima *50 (o dos ballenas se encuentran en la playa)* [2020], ganadora del Premio Ojo en el FICM 2021, el director puertorriqueño presenta la mirada de las dos versiones de las partes implicadas y las diversas reacciones sociales de testigos y terceros no implicados en una situación que puede terminar en un escándalo.

Un hotel del municipio de Tultitlán en el Estado de México es la locación principal en la que [los actores] confrontan una batalla por defender sus posturas con una grabación como prueba del delito. *Un actor malo* se atreve y evidencia a través de la ficción el acoso en la industria del entretenimiento.

D: P Jorge Cuchí.
2023 · 129 min. · Color
México
Dist: Cinépolis.Distribución.

Extractos de un texto
de Elizabeth Franco
*Protocolo Foreign
Affair and Lifestyle*
feb. 27, 2024
Ciudad de México

NOEMÍ DICE QUE SÍ

Noemí vive en un centro de menores. Desde hace dos años, el gobierno de Quebec prefiere quitarle a su madre la custodia de esta adolescente. Es más, ella no la quiere de vuelta. Este rechazo es insoportable para Noemí, que prefiere huir a quedarse en el centro. Afuera se encuentra con su amiga Léa, que parece vivir la gran vida en Montreal con su novio. Lo que pronto descubre es que Léa financia su vida con su cuerpo.

La joven de 17 años trabaja todas las noches como dama de compañía. Introducida en este dudoso círculo, Noemí cae rendida a los encantos un chico que le ofrece la oportunidad de convertirse también en escort, durante el Gran Premio de la Fórmula 1.

Hay películas que vemos por placer, películas sobre el placer que disfrutamos viendo y películas sobre el placer que vemos con cierto desagrado. *Noemí dice que sí* pertenece a esta última categoría.

Geneviève Albert pinta un cuadro sombrío, cínico y aterradoramente realista. La directora, que contó con la ayuda de trabajadoras sexuales reales para ser lo más fiel posible a la realidad, limita el uso de planos estéticos en favor de imágenes crudas. Utilizando una steadycam, el objetivo está siempre lo más cerca posible de Noemí y de su entorno, en todos sus aspectos violentos. Esta violencia no se limita a lo físico, sino que también es psicológica. Noemí no decide de repente prostituirse por su cuenta. Se le manipula cuidadosamente para que crea que el problema no es la prostitución, sino ella misma.

Pero Noemí no es la única manipulada. El espectador también. Albert juega magistralmente con su guion, tensando en cada escena la trampa en la que su protagonista ha tenido la desgracia de caer. Nosotros, el público, a diferencia de los personajes, ya sabemos que las cosas van a ir mal, pero no podemos hacer otra cosa que observar, tristes e impotentes.

Noémie dit oui
D: Geneviève Albert.
2022 · 116 min. · Color
Canadá
Dist: Productions Leitmotiv.

Extractos de un texto
de Caroline Chatelard
Le Devoir
abr. 29, 2022
Montreal

TAN CERCA DE LAS NUBES

La Selección Mexicana Femenil que ganó los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, la leyenda deportiva que ya es Charlyn Corral, la vibrante Liga MX femenil (una de las ocho más competitivas del mundo) y sus presencias ineludibles como Katty Martínez, Alicia Cervantes, Desiree Monsiváis o Blanca Félix, no podrían entenderse sin la época de un puñado de mujeres adolescentes que entre 1970 y 1971 se constituyeron como la primera selección femenil de fútbol en México.

En agosto de 1971, 110,000 espectadores vibraron con ellas, en la disputa de la final del Segundo Campeonato Mundial de Fútbol Femenil. Y esta leyenda colectiva, ahora casi olvidada, es la que recupera Manuel Cañibe en el documental *Tan cerca de las nubes*.

Tan cerca de las nubes parte de la crónica deportiva y el apunte insólito de este grupo de mujeres, que en los años 70 formaron una primera selección de fútbol en el país, y desde ahí propone una épica que cruza el género y las clases sociales, un grupo de chicas que desafían un sistema lerdo y machista, y que desde su cruzada abrieron los espacios para las mujeres que corren por una cancha de fútbol el día de hoy.

Manuel Cañibe nos comenta: «Considero crucial que esta película llegue a las chicas que juegan fútbol profesionalmente en la actualidad. No sólo desconocen esta historia, también podrían encontrar en la película una forma de comprender su propia actualidad [...] Tal vez estas jugadoras puedan entender que, si el fútbol es importante para ellas hoy en día, parte de esa importancia se debe a las mujeres que pavimentaron el camino hace décadas. Es una deuda de reconocimiento que aún está pendiente en la historia de estas mujeres y su valiosa contribución».

D: Manuel Cañibe.
2023 · 95 min. · Color
México

Con información
de IMCINE

MUNDOS CÓSMICOS

CENTRO
NACIONAL
DE LAS ARTES

D: Sergio Tovar Velarde.
2023 · 78 min. · Color
México
Dist: Alphaville Cinema.

Misterio, magia y desafíos personales son algunos de los temas que aborda *Mundos cósmicos* (2023), la última obra del director mexicano Sergio Tovar Velarde. Esta película promete llevar a los espectadores a un viaje alucinante a través de la mente de sus personajes, donde los árboles brillan con colores desconocidos, las relaciones se desmoronan y los artistas buscan desesperadamente respuestas.

La historia se centra en Memo, un artista que no ha logrado despuntar y que ni su familia, ni los dueños de las galerías confían en su talento. Él sigue viviendo en casa de su madre, mete a su novia Valeria de contrabando y nunca tiene dinero para nada. La relación con ella no ha sido muy buena de algún tiempo para acá, pero tratará de hacer todo lo que esté en sus manos para salvarla.

Para su cumpleaños, decide hacer un picnic nocturno con ella para poder expresar los asuntos que le tienen preocupado. A Valeria no le convence mucho la idea pero asiste de mala gana. Memo ha esperado este momento para experimentar juntos con sustancias psicodélicas con la esperanza de encontrar respuestas sobre ellos y la vida. Pero la experiencia se sale de sus manos y no resulta como él lo tenía planeado.

Con un despliegue de efectos visuales y animaciones que recrean otros planos dimensionales a partir de la obra plástica de Jorge Tellaache y elaboradas por el artista de efectos visuales Max Blásquez, *Mundos cósmicos* es una ola de acontecimientos, sensaciones y situaciones que ocurren durante el viaje psicodélico.

Sergio Tovar Velarde, conocido por las películas *Mi último día: Aurora boreal* (2007) y *Cuatro lunas* (2013), sigue fiel a su estilo al presentar realidades llenas de magia y enigmas, en esta ocasión acompañados de psicodelia y vivencias extrasensoriales; todo, mientras toma como motor los conflictos de las relaciones personales.

Extractos de una nota
publicada en la página
web de PROCINE
mar. 21, 2024
México

AMOR Y MATEMÁTICAS

CENTRO
NACIONAL
DE LAS ARTES

D: Claudia Sainte-Luce.
2022 · 85 min. · Color
México
Dist: Sula Entertainment.

La directora mexicana Claudia Sainte-Luce presenta su última película, *Amor y matemáticas* (2022), una comedia sarcástica con toques de cinismo que ofrece una reflexión profunda sobre el éxito y la rutina en la vida moderna.

La historia sigue a Billy Lozano, un excantante juvenil interpretado por Roberto Quijano, quien se enfrenta a las decisiones que ha tomado en su vida después de un encuentro con una exfan. El protagonista, ahora un hombre casado de treinta y tantos años, se encuentra atrapado en una vida monótona y aburrida en una zona acomodada de Monterrey. A pesar de vivir en la casa de sus sueños, se siente como el mayor perdedor del mundo, debido al fracaso de su último emprendimiento. Su ocupación principal se limita a cuidar de su hijo y del perro de su esposa. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Mónica, una antigua fan del grupo, quien se muda a la casa de enfrente y le anima a retomar su carrera artística, desencadenando una serie de eventos que pondrán su vida patas arriba.

La cinta aborda temas como la competencia constante por el éxito y la importancia de los elementos materiales en la sociedad actual. Claudia Sainte-Luce describe a Billy como un personaje único que refleja las carencias y frustraciones que muchos enfrentan en su día a día. A través de su historia, la película invita a la audiencia a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que toma.

Según Sainte-Luce, *Amor y matemáticas* rompe con los finales perfectos típicos de las comedias románticas, acercándose más a la realidad, y enfatiza que la perfección se encuentra en la misma imperfección de la vida. A través del personaje de Billy, la directora explora la lucha por avanzar y superar obstáculos, sólo para terminar volviendo al punto de partida en ocasiones.

Extractos de un texto
de Abril Valadez
Reforma
jun. 03, 2023
Ciudad de México

DÍAS DE INVIERNO

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

D: Jaiziel Hernández Máñez.
2020 · 90 min. · Color
México

Días de invierno es la ópera prima del realizador mexicano Jaiziel Hernández. Tuvimos la oportunidad de hablar con el cineasta de su primer largometraje como director, en el que da el salto de la cinefotografía a la dirección, con una película que aborda ese sentir humano del hartazgo del tedio frente al deseo de permanecer.

¿Qué se va a encontrar el espectador en tu película?

Días de invierno es una película que habla más que nada de relaciones familiares, de cuestiones que van un poco de adentro hacia afuera. Es una película que habla sobre lo que es crecer en un lugar de México que puede ser tal vez inhóspito, un poco solitario. Un personaje que se encuentra perdido, que está como buscando su lugar en el mundo y qué sigue en su vida.

Se siente como una historia de realismo socio-mexicano, ¿es esa la intención?

Es una historia basada en el realismo, pero digamos que más en el naturalismo, y a mí me interesa mucho la cuestión de la toma de decisiones en el personaje. Me gusta mucho lo que lleva a un personaje a tomar una decisión. Es lo que hace gran parte de la película y también me interesan mucho las relaciones familiares, entre madre e hijo, entre hermanos, ese tipo de cine que me gusta, que es como entre diálogos, entre familiares.

Hay un constante estira y afloja entre la situación de querer escapar y permanecer.

Es un conflicto muy interno que tiene que ver con el hecho de tener que hacer tu vida, de pertenecer a una familia y no abandonarla o, en este caso, de no dejar sola, por ejemplo, a una madre que acaba de perder su trabajo. También está una crisis de la edad y entonces el hijo está como en este conflicto interno de si tomar su camino, si arrancar con su vida en una etapa o si quedarse con su madre.

Extractos de una entrevista de Pablo Rendón a Jaiziel Hernández Sitio oficial de FICUNAM 2020 Ciudad de México

MOSTRO

D: José Pablo Escamilla.
2021 · 75 min. · Color
México
Dist: Mandarina Cine.

El film se inicia con un tratamiento de la cotidianidad mexicana, poniendo el foco en una pareja de amigos, Lucas y Alex; juntos forman una ambigua relación, cuyo modo de vida nos es presentado como si dos *outsiders* se trataran, individuos viviendo al margen de un sistema corrupto. Ambos buscan en el diálogo, la interacción y la exploración de la periferia urbana una vía de escape ante los oscuros reversos del día a día. Alex ilumina la aflicción de Lucas, víctima, además, de la precariedad laboral; juntos escapan, entre leyendas y visitas a lugares despoblados, de un sistema del que se sienten excluidos.

La desaparición de Alex detonará el enfrentamiento sistemático de Lucas con esa estructura social de la que se siente externo, donde la historia deja en evidencia uno de los males endémicos del sistema: la oleada de desapariciones que asolan a la sociedad mexicana. Es interesante asimilar la película como una extraña simbiosis de lenguajes cinematográficos, donde el viaje de Lucas, de carácter intimista, se yuxtapone con un vanguardismo cinematográfico que escapa a la convencionalidad. Como una medida para implementar el vahído emocional que pudiera generarse, el film detona la contaminación moral [de su entorno], utilizando la imagen y el sonido para imprimir en pantalla el trauma.

Mostro combina conciencia y reflexión bajo una personalidad filmica agitada, que sirve al espectador para ser partícipe del discurso de denuncia. Un contexto para el drama que juega con los lenguajes más ásperos del poder de la imagen creando un film de naturalidad propia, y cuyo contexto principal no acaba empañándose de vacuas pretensiones; sus limitados medios están economizados bajo una amalgama que exuda un cine joven, arriesgado, vital e insolente en sus intenciones.

Extractos de un texto de Dani Rodríguez Cinemaldito dic. 5, 2021 Ciudad de México

JULIA NO TE CASES

Los documentales familiares de cineastas, los que yo llamaría «terapéuticos», siempre existen en una zona de riesgo, dando la impresión al espectador de estar asistiendo a asuntos de la vida privada de una familia que no tienen necesidad de ser expuestos en público. Esa incomodidad existe aquí, pero Pablo Levy consigue escapar de la mayor parte de los clichés y problemas de este tipo de historias gracias al desafío formal de su puesta en escena y a la manera en la que la historia de su familia (de su madre, más específicamente) conecta muy directamente con una lectura social y económica de una época, un género y hasta una colectividad como la judía.

Levy organiza su película como una suerte de monólogo grabado o telefónico de su madre, que le va contando (sin intención, al menos en principio) su historia de vida, fundamentalmente cuestiones centradas en su complicado matrimonio con el padre del realizador. No tiene sentido detallar aquí esos problemas, pero son las complicadas vivencias de una mujer que fue educada para casarse, «servir a su marido» y ser madre pero que, al hacerlo, se dio cuenta de que, especialmente las dos primeras cosas, no eran tan ideales como se las habían pintado y que su desangelado matrimonio no era la prometida «salvación».

Entre confesiones íntimas e incómodas, *Julia no te cases* sorprende por su honestidad brutal pero al contar con materiales de archivo muy reconocibles, en fotos y en videos, que van de los años 60 hasta varias décadas después, Levy logra ir haciendo una pintura de cómo una mujer, criada bajo mandatos tradicionales, enfrenta y trata de atravesar el desencanto que le provoca un sistema (matrimonial, patriarcal, cultural, socioeconómico) que no era tan maravilloso como se lo pintaron. Ni para ella ni para muchas mujeres más.

D: Pablo Levy.
2002 · 60 min. · Color
Argentina

Extractos de un texto
de Diego Lerer
Micropsia
ago. 02, 2023
Argentina

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

Moretti podría haber construido una película nostálgica sobre aquello que se acaba, pero rehúye admirablemente toda nostalgia y toda mirada críptica. A lo largo de la película deja atrás muchas cosas. El cine ha dejado de ser lo que había sido y ha pasado a ser otra cosa. Las plataformas emiten películas para 190 países y sólo pactan con los realizadores capaces de escribir guiones prefabricados para crear falsas emociones. Los nuevos realizadores contemporáneos ruedan escenas de violencia sin preguntarse qué implica el sufrimiento y qué implica enfrentarse al dolor de los otros. Y la desmemoria llena un vacío en el que la cultura ha ido sucumbiendo, como la política, los ideales y el amor. La gente sólo es capaz de reprocharse las cosas y las palabras de esperanza han desaparecido del mapa. En la Italia del presente ya no está el partido comunista, su gobierno está controlado por un partido neofascista. Ante este panorama parece que sólo queda el lamento, la flagelación, el miedo, el nihilismo o la impotencia. Moretti rehúye todas estas soluciones y construye *Lo mejor está por venir* como una película sobre la necesidad de creer siempre en la utopía.

Moretti desfila y baila. Fabrizio di André canta la bellísima *Canzone dell'amore perduto*, Aretha Franklin es evocada a partir de "Fever" y el pasado está presente en Luigi Tenco y su "Lontano, lontano". La música cura todas las penas e implica un gesto de resistencia. El baile nos permite reencontrar la felicidad perdida, mientras se abren nuevas vías para repensarlo todo. Moretti acaba como Fellini, desfilando, y nos dice que solos no iremos a ninguna parte, que es preciso tener principios propios y que juntos podemos vislumbrar la esperanza. Moretti nos ayuda a reconciliarnos con este gastado y decepcionante mundo que nos ha tocado vivir. A restistir...

I sol dell'avvenire
D: Nanni Moretti.
2023 · 95 min. · Color
Italia-Francia
Dist: Nueva Era Films.

Extractos de un texto
de Ángel Quintana,
Caimán, cuadernos de cine
may. 25, 2023
España

LA MUJER DE ESTRELLAS Y MONTAÑAS

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

D: Santiago Esteinou.
2023 · 100 min. · Color
México
Dist: Piano.

Para Rita Patiño lo natural era andar, así que un día comenzó a hacerlo y ya no pudo parar, quizá por su pasado como corredora rarámuri o por algún remedio curativo que sumergió su mente en un sueño, nadie lo sabe con certeza. Y es justo ahí, en ese desconocimiento de la realidad, que se edificó su leyenda. «Dicen que mató a su marido», asegura una mujer mirando fijamente a la cámara, «dicen que era hechicera», menciona alguien más. Es en este entramado testimonial donde surge la necesidad de trazar la ruta de vida que Rita siguió el día que desapareció de su pueblo para cruzar una frontera en total soledad.

Utilizando la estructura tradicional del género documental, la cinta de Santiago Esteinou se sirve de elementos simples, lo complejo reside en su historia; en rescatar con claridad la imagen de una mujer que una noche fue detenida en una iglesia de Kansas y llevada al hospital psiquiátrico más cercano. Ante el desconocimiento de la lengua que hablaba, los doctores se limitaron a medicarla. Rita dejó de andar y fue encerrada durante 12 años. Sobrevivió bailando para no olvidar quién era. Finalmente fue liberada.

Con el regreso de Rita a su comunidad se abren nuevos caminos narrativos e, irremediabilmente, la posibilidad de asentarnos y descansar. Pero Esteinou comparte con nuestra protagonista el destino errante de siempre querer llegar más lejos. Y así continúa, observándolo todo. Rita, como centro de este micro universo de ficciones, leyendas y hechos, se va transformando de a poco, hasta volverse estrella. Su familia baila con ella por última vez y el documental despliega su utilidad cartográfica para seguir más allá de la vida a la tarahumara de pies ligeros que aseguró ser dios en una tierra de hombres increíbles.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
mar. 21, 2023
Ciudad de México

UN TERRIBLE SECRETO

CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES

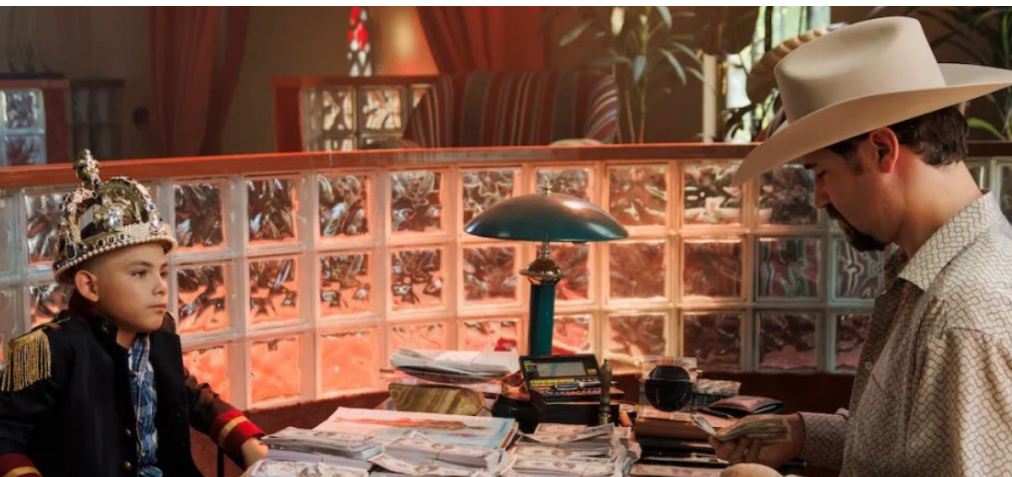
Storm
D: Erika Calmeyer.
2022 · 83 min. · Color
Noruega
Dist: Supra Cinema.

Elise Jagomägi
Sitio oficial del Festival de Cine de Noches Negras de Tallin
Estonia
Traducción: Israel Ruiz Arreola

¿Qué significa morir? Storm, una niña de diez años, y su hermano pequeño Ulrik saben la respuesta. Es algo que le ocurrió a su padre. Tras la muerte de su marido, Elin intenta mantener las tradiciones familiares como madre soltera, y entre ellas está la de ir a pescar a un lugar determinado, la cual los tres emprenden un buen día. Sólo regresan madre e hija.

El hermano pequeño Ulrik se ahogó delante de su hermana, quien no recuerda nada del incidente debido al trauma. La madre tiene que llevar las imágenes del recuerdo en su dolor destructivo sola en su corazón para proteger a su hija y a sí misma de la verdad. Elin simplemente no se hace a sí misma ni a los demás las preguntas tras las que se esconde la verdad. Ella sólo da respuestas. Las correctas, las que Storm puede dar a los investigadores policiales.

Un terrible secreto traza los límites de la inocencia y la irresponsabilidad, y con cruda honestidad pone bajo la lupa los puntos de ruptura del amor incondicional. La ópera prima de la directora noruega Erika Calmeyer la lanza en un arco ascendente al ruedo de las estrellas de la realización cinematográfica. Esta original y poderosa película, realizada como un todo integral muy sólido, llama la atención en todos sus aspectos creativos, desde el guion que corre implacablemente al filo de la tensión hasta las excelentes interpretaciones de los actores [Ella Maren Alfvåg Jørgensen como Storm y Ane Dahl Torp como Elin], que a su vez llegan al espectador a través de una dirección de cámara profundamente significativa que abre el estado psicológico de los personajes.

FIESTA EN LA MADRIGUERA

D: Manolo Caro.
2024 · 102 min. · Color
México
Dist: Nueva Era
Films / Netflix.

El director Manolo Caro había jurado no hacer una película que incluyera tres características. La primera, que se enmarcara en la atmósfera del narcotráfico. Segunda, se dijo a sí mismo que no iba a trabajar con niños, porque los sentía “muy agrandaditos” al momento de actuar. Y la tercera, no le gusta trabajar con animales. Curiosamente, *Fiesta en la madriguera* (2024), su nuevo proyecto —una adaptación de la obra del escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos—, tiene las tres: Tochtli es un niño al que le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado, un hipopótamo enano de Namibia. No importa que se trate de un animal exótico en peligro de extinción. Su padre, Yolcaut, un narcotraficante en la cúspide del poder, está dispuesto a cumplir todos sus caprichos.

Caro sentía la inquietud de adaptar una novela para materializar su regreso al cine y a México. El también director de *Perfectos desconocidos* (2018) se adentró en la obra y comenzó a librarse de sus propios preceptos. Se dio cuenta de que la visión de la historia era a través de los ojos de un niño y eso le quitaba la sensación y alarma que le genera la glorificación al narco que realiza la industria.

Tochtli vive en un palacio. Una madriguera con su propio zoológico en la que no le falta nada, en la que convive con matones, meretrices, dealers, sirvientes y algún político corrupto. La película, filmada en Guadalajara y en Namibia, fue nutrida por el origen sinaloense de los padres de Caro. La música y la cultura del noroeste del país fueron sus materiales. Su inspiración y lo que buscó transmitir tuvo que ver con una región, con la comida, la cultura del narco, pero con un giro de tuerca para no caer en el cliché.

Extractos de un texto de Andrés Rodríguez
El País
mar. 19, 2024
Ciudad de México

KENYA

D: Gisela Delgadillo.
2022 · 88 min. · Color
México

En el filme *Kenya*, ganador del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Gisela Delgadillo demuestra su experiencia en la investigación documental. Es a través de su lente que, en un proceso de largos años, nos muestra el nacimiento y crecimiento de una figura como Kenya, desde su situación [como trabajadora sexual], hasta convertirse en una de las voces más importantes en defensa de los derechos de [las personas] transexuales en México.

La labor de investigación de Delgadillo viene de un proyecto que, inicialmente, buscaba hablar de la vida de las mujeres transgénero en la prisión. Curiosamente, todo da un giro [cuando Paola Buenrostro es asesinada] y Gisela conoce a Kenya. Desde ese punto, la realizadora se compromete a contar esta historia. Ahí radica un aire de crítica que busca crear conversación y consciencia.

Kenya es un documental cuya causa principal trasciende a su protagonista, siendo un canal para mostrar el consciente despertar de esta problemática social, dando voz al testimonio de [una mujer] que busca un trato justo. Es esa búsqueda de aceptación la que resuena en su lucha, que se mantiene vigente y que sigue ayudando a su comunidad, predicando con el ejemplo para mostrarle al mundo y a sus compañeras que es posible vivir siempre y cuando no triunfe nunca el silencio ni la violencia.

«Somos personas, hermanas, una gran familia y yo soy como su mamá», dice en algún momento Cuevas, lo que resulta fundamental para ejercer la empatía a través de su narrativa. Si bien existe cierta vena intelectual, es mediante el [simple] ejercicio de mostrar la vida de esta activista y su evolución dentro de otros contextos que se abre un mar de posibilidades para que la audiencia se acerque a este tema más allá de las etiquetas del género.

Extractos de un texto de Aj Navarra
La Crónica de Hoy
jun. 23, 2023
Ciudad de México

CORRER PARA VIVIR

Dos hermanos tarahumaras en eterna competencia entre ellos y con un talento único para correr comienzan a distanciarse. Uno de ellos podría convertirse en el mejor corredor de maratón de todos los tiempos, mientras que el otro ingresa en las filas del crimen organizado. Cuando el hermano mayor pierde un importante cargamento de drogas, queda endeudado para siempre con los cárteles, poniendo en riesgo su vida. Esto los llevará a emprender una búsqueda en la que el hermano menor tendrá que enfrentar el dilema de cumplir sus sueños o caer víctima del crimen organizado. Juntos deben arriesgarlo todo con la esperanza de liberarse del mundo criminal esclavizante, en busca de la libertad y la realización de sus sueños.

Correr para vivir es el primer largometraje de Gerardo Dorantes. La película nació del interés por capturar el fenómeno mediante el cual, la delincuencia organizada ha penetrado en el corazón de la región tarahumara y de su comunidad, aprovechándose de sus difíciles condiciones económicas y trastocando su percepción del mundo y sus aspiraciones. Si bien retrata una realidad cruda, esta obra busca dejar en la audiencia un sentimiento esperanzador no por ello ingenuo de que, pese a lo hostil que sea la vida, el sacrificio y la voluntad humana son capaces de logros inimaginables.

La película contó con la colaboración del cinefotógrafo Tonatiuh Martínez, quien siempre ha sabido conjugar proyectos que mezclan una vocación comercial con una mirada autoral. El compositor Emiliano Motta, quien en su anterior trabajo *El sueño del Mara'akame* [Federico Cecchetti, 2016] fue galardonado con un premio Ariel. Y el director de casting Luis Rosales, cuyo trabajo en *Roma* [Alfonso Cuarón, 2018], le dio la confianza a Dorantes para descubrir las peculiaridades de los rostros tarahumaras.

D: Gerardo Dorantes.
2023 · 97 min. · Color
México
Dist: Cinépolis Distribución.

Con información de
Cinépolis
mar. 2024
México

LOS SUEÑOS Y LOS DÍAS EN CUBA

¿De qué sustancia está hecha nuestra identidad? ¿Cuáles son los pasados que no vivimos pero nos conforman? Estas son algunas de las preguntas que Jimena Perzabal Losada parece hacerse cuando junto con su padre, Carlos Perzabal, realiza un viaje a Cuba para recuperar memorias que no son suyas y a la vez le pertenecen. Una revolución naciente, un encuentro amoroso, la conformación de una pareja. Y Jimena hurgando en sus orígenes.

Los sueños y los días en Cuba, ópera prima de Jimena Perzabal, narra la historia de amor entre sus padres, Carlos y Teresa, que surgió cuando ambos eran estudiantes en Cuba, en los años de la flamante Revolución. El documental visita espacios, recuerdos, amistades de aquellos años y, por extensión, hace la crónica de una generación que vivió desde la emoción y la novedad de aquel barco Granma donde inició la transformación de la isla.

[Este íntimo documental posrevolucionario que comenzó con la propuesta de Perzabal a su padre de regresar a Cuba, se configuró desde una cercanía y una familiaridad orientada a construir un retrato orgánico de aquellas amistades e historias que acontecieron durante el enamoramiento de sus padres]. "Siempre había querido retomar esas anécdotas cotidianas, cosas que nunca se hablaban en mi casa, como el momento en que mi papá fue encarcelado en Guatemala y las torturas a las que fue sometido. Hacer este documental ha sido muy liberador para mí. Al sanar estas heridas, las comparto con otras personas que también necesitan sanar o entender".

Los sueños y los días en Cuba vuelve a convocar a una familia e invita a sus amistades cercanas, juntos reformulan una época de sueños y días llenos de sol. Desde ahí logran reconstruirse identidades [y memorias perdidas].

D: Jimena Perzabal Losada
2023 · 88 min. ·
Color y B/N
México

Extractos de un texto
y entrevista a
Jimena Perzabal Losada
IMCINE
Ciudad de México

ARQUEOLOGÍA**DEL CINE**

**DE RASO Y PEDRERÍA:
YOLANDA VARELA
EN ESCUELA**

DE RATEROS (1956)

Renato Camarillo Duque
y Elisa Lozano.
Ciudad de México,
marzo de 2024

Eduardo Fajardo, Yolanda Varela y Pedro Infante · *Escuela de rateros* (1956).
Imagen cortesía del acervo iconográfico de Cineteca Nacional.

Yolanda Varela y Pedro Infante durante el rodaje de *Escuela de rateros*

El hecho de haber sido protagonizada por Yolanda Varela, Rosita Arenas —dos de las estrellas juveniles icónicas de los años 50— y por Pedro Infante, en su última actuación, convierte a *Escuela de rateros* en una película de interés, pero su valor va mucho más allá.

Producida en 1956 por Antonio Matouk, bajo la dirección del talentoso Rogelio A. González y con un guion escrito por Luis Alcoriza sobre la pieza teatral de Carlos Llopis, cuenta la historia de Raúl, un humilde panadero contratado por la policía para atrapar al asesino de Víctor, un sofisticado y pedante actor y músico, casualmente idéntico a él.

Para entonces Pedro Infante gozaba del estatus de ídolo por su talento para la actuación, buena voz y gran carisma, mientras Yolanda Varela y Rosita Arenas también contaban con la aceptación del público. La primera tenía una nominación al premio Ariel y su actuación en el melodrama *¿Con quién andan nuestras hijas?*

(Emilio Gómez Muriel, 1956) era muy comentada; la segunda había sido reconocida por la crítica por su actuación en *El bruto* (1953), drama de Luis Buñuel. Acertadamente, González sumó al reparto un cuadro de actores de primera línea: Eduardo Fajardo, Luis Manuel Pelayo, Rosa Elena Durgel, Carlos Múzquiz, Arturo 'Bigotón' Castro, Eduardo Alcaraz, Bárbara Gil y Raúl Ramírez.

Como dan cuenta varios reportajes gráficos de la época, el rodaje transcurrió en un ambiente de alegre complicidad entre los miembros del equipo, recuérdese que los tres intérpretes mantenían una estrecha amistad, pues habían estelarizado varias películas juntos y esta era la octava en la que Rogelio A. González dirigía a Infante, cuyo doble papel le permitía explorar de una forma novedosa e inteligente las vicisitudes de la fama. Nadie podía imaginarse la tragedia que ocurriría poco después.

Otros atractivos de esta fina comedia son las escenas filmadas en locaciones de la Ciudad de México y la buena selección musical, que nos lleva de las notas de jazz a los ritmos tropicales de Cuba, interpretados por el gran Fellove, para cerrar con el romántico bolero "Te quiero así", de Miguel Prado, que el protagonista le canta a Rosita en la secuencia del baile.

La película se filmó en deslumbrantes colores, bajo la cámara del maestro canadiense Alex Phillips Sr., lo cual resultaba llamativo a los espectadores y permite apreciar a detalle tanto la escenografía como el vestuario femenino, cuya supervisión estuvo a cargo de Consuelo Múgica. El diseño fue de Angelita, reconocida modista española, en cuyos atuendos de calle y modelos de noche de las protagonistas se observa la influencia del diseñador francés Pierre Balmain.

Lobby card promocional de *Escuela de rateros*, 1958

Para nuestra buena fortuna, hace unos meses Yolanda, Gabriela, María Fernanda y Fernando de Fuentes Sainz –hijos de Yolanda Varela y el productor Fernando de Fuentes Reyes– al tanto de la labor que en pro de la conservación de este tipo de bienes culturales realiza la Cineteca Nacional, generosamente donaron el vestido de noche que la actriz porta en la secuencia final. De corte largo y silueta lápiz, fue manufacturado en raso color azul pálido. Destaca su cintura estilo fajín y su escote circular a la espalda, de donde se prolonga una amplia cauda talar. En el corpiño posee profusos bordados de composiciones vegetales a partir de canutillos, chaquiras azogadas, cristales y perlas cristal tártaro, con racimos florales en todo el cuerpo.

La restauración

En la segunda mitad del siglo XX está extendido el uso de telas regeneradas y sintéticas. Su creciente demanda derivó en la producción masiva de textiles, abaratando costos y calidad, además de que no se ponderaba su durabilidad a la largo del tiempo. Generalmente, las telas manufacturadas a partir de pulpa de celulosa sufren deterioros relacionados con los presentes en el papel.

El vestido utilizado por Yolanda Varela, confeccionado expresamente para un filme –lo que explica sus características materiales–, fue sometido a diferentes procesos de conservación y restauración. Su detenida inspección permitió deducir el trabajo realizado por modistas y costureras para su manufactura, lo cual favoreció el registro de sus aspectos técnicos y materiales, así como el control de su estructura y forma durante los procesos de lavado y los refuerzos de costuras de ensamble y finas puntadas en pedrerías.

La restauración tuvo el objetivo de estabilizar todos los elementos de su composición, pues el significativo peso de la prenda y su almacenamiento en vertical debilitaron, al paso los años, la resistencia de las costuras y acentuaron la severa decoloración por luz, deterioro acumulativo e irreversible. Con este trabajo de intervención, se prolonga su vida como testigo de los hechos históricos de los que formó parte.

En plena etapa de postproducción, Pedro Infante perdió la vida en un accidente de aviación el 15 de abril de 1957. El suceso cubrió de luto al país y retrasó el estreno del filme hasta la primavera del año siguiente, cuando se anunció como «la última y más alegre película del ídolo Pedro Infante». Con gran éxito, permaneció tres meses en cartelera. Desde entonces el actor y cantante se convirtió en una leyenda venerada hasta el día de hoy por miles de fans, mientras que Yolanda Varela y Rosita Arenas continuaron con sus exitosas carreras. @

En página siguiente.
Vestido que Yolanda Varela utilizó en *Escuela de rateros*, restaurado y resguardado por la Cineteca Nacional. Imagen cortesía del acervo de la institución. —

GIRA DE DOCUMENTALES

AMBULANTE⁷⁹ 2024

CONTEMPLACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO | 11 DE ABRIL-21 DE ABRIL

www.ambulante.org

SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaría

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO

CINETECA NACIONAL

Director General

ALEJANDRO PELAYO RANGEL

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

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO