



INTERNACIONAL
de la **CINETECA**
NACIONAL
del 14 al 31 de julio de 2022

41 FORO INTERNACIONAL DE CINE

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Alejandro Gómez Treviño
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Ana Laura Manzanilla
Diana Gutiérrez Porras

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

Alfredo Del Valle Martínez
Ana Rosales Gómez
Paola Parra Solorio
Julio Durán Vargas
Mauricio Guerrero Martínez
Karina Pérez Flores
Fernando Torres Belmont

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL

Taydé Luna

APOYO EDITORIAL

Edgar Aldape Morales
Israel Ruíz Arreola

APOYO DE DISEÑO

Luis Trejo Lecona

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

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



ABREVIATURAS

D: Dirección · G: Guión · F en C: Fotografía en Color · F en B/N: Fotografía en Blanco y Negro · M: Música · E: Edición · CP: Compañía(s) Productora(s) · Prod: Producción
Dist: Distribución · PC: Procedencia de la Copia.

41 FORO INTERNACIONAL DE CINE

En el Foro Internacional de la Cineteca, los límites dentro de la pantalla se desvanecen para que el espectador se acerque a obras cinematográficas que no están sujetas a las convenciones o las expectativas; todo lo contrario, su propósito es transgredir la forma, cuestionar la estructura clásica de una película y perderse en el laberinto del cine. En este espacio, el documental se confunde con la ficción, la fantasía se mimetiza con la realidad sin poder diferenciarse y la narrativa nunca transita por los caminos usuales. Aquí la experimentación es parte esencial de la concepción de una película, y respuestas sencillas a las interrogantes que plantean los cineastas, no las hay. En su edición número 41, el Foro mantiene viva esa búsqueda de propuestas arriesgadas, de visiones inquietas que dialoguen con espectadores igual de reaccionarios frente a lo que observan desde las butacas.

Este año, regresan nombres como el del italiano Michelangelo Frammartino –quien ya había estado presente en el 31º Foro– con *La cueva*, una película sensorial y silenciosa que apela a rastrear lo invisible de la vida; y aparecen nuevos como el de la española Ainhoa Rodríguez con *Destello bravío*, una ópera prima enigmática que se nutre del documental, así como del surrealismo y el realismo mágico. También hay una fuerte presencia de Latinoamérica con filmes de Bolivia (*El gran movimiento*), Paraguay (*Eami*), Uruguay (*El filmador*) y Argentina (*Las cercanas y Esquirlas*). Por su parte, México está representado por *El hombre búfalo*, un falso documental dirigido por David Torres, que busca rendir homenaje a los reporteros que se juegan la vida a través de su oficio. Destacan también películas como *Ven aquí*, en la que la cineasta tailandesa Anocha Suwichakornpong continúa la tradición de un cine que indaga sobre el peso omnipresente de su historia, y *El hijo del tendero, el alcalde, el pueblo y el mundo* de la veterana directora Claire Simon, quien ofrece una mirada a un pueblo francés que, entre la agricultura y el amor por el cine documental, lucha por preservar su identidad.

ÍNDICE

08

EL HOMBRE
BÚFALO

10

EL HIJO DEL
TENDERO,
EL ALCALDE, EL
PUEBLO Y EL
MUNDO

12

EL FILMADOR

20

UN HOMBRE
Y UNA CÁMARA

22

DESTELLO
BRAVÍO

24

REGRESO A
REIMS

14

MADERA Y
AGUA

16

ISLA DE
PÁJAROS

18

LAS CERCANAS

26

EL GRAN
MOVIMIENTO

28

VEN AQUÍ

30

EAMI

32

ESQUIRLAS

34

LA CUEVA

ÍNDICE



El hombre búfalo

México, 2020, 69 min.

D, G y F en C: David Torres Labansat. **Mi:** José María Serralde, Roberto Zerquera y Omar Álvarez. **E:** David Torres, Bulmaro Osornio y Jaime Villa. **Con:** Raúl Briones (Eric), Sofía Álvarez (Julietta), Antonio Monroi (Ramón), Verónica Bravo (Nicolasa), José Luis Pérez (Jonás), Ana Clara Castañón (Clara). **CP:** Dislexia Films, Jacalito Films. **Prod:** Victoria Arellano.

Después de recibir una amenaza, Eric decide alejarse del periodismo. Sin embargo, la invitación para investigar acerca de un pueblo despojado de sus tierras lo lleva a reencontrarse con su vocación y sus fantasmas interiores. En su búsqueda de justicia también se encontrará con un ser mitológico que cuida de la niñez abandonada. A partir de una anécdota real, el realizador David Torres filmó un falso documental que busca rendir homenaje a los reporteros que se juegan la vida a través de su oficio en México. Inspirada en un texto de Julio Cortázar sobre Teseo y el Minotauro, la película tiene una narración disruptiva y surrealista que subraya el desencanto ante un duro contexto para el protagonista.

Qué difícil es ser periodista en México. Del 2000 al 2022 se han registrado poco más de 150 asesinatos de periodistas, relacionados al ejercicio de su profesión. Perseguidos, amenazados y atacados tanto por el crimen organizado, como por empresas millonarias y hasta por las propias autoridades, los periodistas en este país parecen cargar con una ineludible sentencia de muerte sobre sus hombros. ¿Cómo es vivir con ese miedo invisible y paralizante detrás de cada nota y reportaje? ¿Cómo transmitir la pesadilla cotidiana de no saber cuándo podría ser el último día? El más reciente largometraje del cineasta David Torres se hace estas preguntas, pero sobre todo se arroja a la confusión existencial que provocan en aquellos quienes se dedican a esta labor tan indispensable pero en constante peligro.

El hombre búfalo esboza la historia de Eric, un periodista amenazado de muerte que acepta una nueva investigación sobre las afectaciones que una mina a cielo abierto ha dejado en una comunidad zapoteca. Y decimos esboza porque apenas se delinean los momentos clave en la tragedia del personaje. Alrededor hay mucho misterio, una sensación incómoda, persistente y terrorífica que se transmite desde la forma cinematográfica. Torres recurre al falso documental para intentar juntar las piezas, reconstruir los últimos momentos de Eric a partir de entrevistas con quienes tuvieron algún contacto con él: un padre traumatizado, las mujeres que lo ayudaron e incluso a uno de sus victimarios. Pero el director también agrega un elemento fantástico: una presencia antropomorfa, mitad hombre, mitad búfalo, que parece guiarlo en su destino. Todos estos elementos se suman en una narrativa fragmentada, donde lo que importa no son los hechos concretos, sino la recreación surrealista de esa angustia mortal que, como perro moribundo, deambula desangrándose por distintos puntos de la Ciudad de México para luego tomar la carretera rumbo a Oaxaca, y finalmente emprender un viaje sin retorno.

Israel Ruiz Arreola, Wachito
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 09 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio IndiePix Vision. Socially Relevant Film Festival New York, Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección de Largometraje Iberoamericano, Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. | Selección Oficial de la sección Alucarda, Largometraje Mexicano, Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Pátzcuaro, México.

2020 Premio Jorge Jelinek a Mejor Película, Mejor Guion, Mejor Actor (Raúl Briones) y Mención Especial del Jurado a la Edición. Festival Internacional Cine del Mar, Punta del Este, Uruguay.



DAVID TORRES LABANSAT

Director, editor y animador con 20 años de experiencia en la industria audiovisual. Ha editado películas como *Japón*, de Carlos Reygadas, y *Mezcal*, de Igancio Ortiz, con la cual ganó el Ariel a Mejor Edición. En 2006 dirigió el largometraje *Pizzadilla* y en 2017 el documental *Tatami, el lugar menos hostil*.



El hijo del tendero, el alcalde, el pueblo y el mundo

Le fils de l'épicier, le maire, le village et le monde, Francia-Bélgica, 2020, 111 min.

D, G y F en C: Claire Simon. **M:** Nicolas Repac. **E:** Luc Forveille y Claire Simon. **CP:** Petit à Petit Production, Les Films de la Caravane, Clin d'oeil Films. **Prod:** Rebecca Houzel, Julie Frères, Hanne Phlypo y Madeline Robert. **Dist:** Andana Films.

En Lussas, al sur de Francia, un pequeño grupo se ha reunido en lo que solía ser la tienda de comestibles del pueblo. Entre los viñedos y los huertos de cerezos en flor, se prepara un proyecto bastante singular en el mundo rural: crear una plataforma ultramoderna para la difusión de documentales en Internet. En una suerte de *spin-off* de su miniserie *Le Village* (2019), la veterana directora Claire Simon ofrece una declaración suave y lúcida sobre la belleza de imaginar una forma de vida alternativa. Para ello, se inmiscuye en la vida de un pueblo que, entre la agricultura y el amor por el cine documental, lucha por preservar su identidad rural y autogestiva frente a los efectos de la globalización.

El hijo del tendero es Jean-Marie Barbe, un director que, desde finales de los años setenta, ha hecho de Lussas, su pueblo natal en la región francesa de Ardèche, uno de los lugares más importantes del cine documental en Francia y de la resistencia al centralismo parisino, con un proyecto político que se resume en la frase: «cambiar la mirada para cambiar al mundo». Pero esta aventura –apostada cada verano en la llamada Asamblea de Cine Documental– no se pudo perpetuar sin la movilización de los habitantes de Lussas y del alcalde Jean-Paul Roux, su antiguo compañero de clase.

La directora Claire Simon instaló su cámara en esa pequeña comunidad de 1,100 habitantes en un momento en que Ardèche Images, la asociación que promueve la Asamblea, se propone un reto doble: lanzar Tënk, una plataforma digital por suscripción dedicada a difundir documentales y construir un edificio de 1,500 m2 para albergar una “villa documental”. ¿Podrán con esta apuesta económica? La interrogante es el eje de una película que sigue las peripecias cotidianas de un grupo de entusiastas que se lanzan a la conquista de una economía globalizada y virtual, al tiempo que rinde homenaje al compromiso de un pueblo.

Barbe pone sus últimos esfuerzos en el proyecto: viene y va a París buscando subvenciones; intenta convencer a inversionistas mientras debe resolver los conflictos en su propio equipo con la persistente cuestión de quién será su sucesor y cómo obtener la inversión necesaria para mantener viva una bella idea. ¿Se debe sacrificar la utopía por imperativos económicos que garantizan la supervivencia del proyecto? La pregunta también es relevante para los agricultores y viticultores de la zona, sometidos a la fuerza de la globalización. Claire Simon amplía el tema y cuestiona también: ¿qué pasará con el futuro de la vida rural y a quienes resisten para defenderse? Lo único seguro es que hay esperanza: tras un comienzo difícil, Tënk registró 25,000 suscriptores en 2021 y el balance es positivo.

Extractos de un texto de Céline Rouden

La Croix

Francia, 1 de septiembre de 2021

Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial de la sección Let It Dok! Doker, Festival Internacional de Cine Documental de Moscú, Rusia. | Selección Oficial de la sección Greek Premiere, Festival Internacional de Cine de Tesalónica, Grecia.

2020 Selección Oficial de la Competencia de Largometraje Documental, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Países Bajos. | Selección Oficial de la sección Repenser l'intimité, Encuentro Internacional de Documentales en Montreal, Canadá. | Selección Oficial, Festival del Popoli, Festival Internacional de Cine Documental en Florencia, Italia.



CLAIRE SIMON

Londres, Reino Unido, 1955

Nacida en Reino Unido, ha forjado toda su carrera en Francia, primero como estudiante en sitios como los Talleres Varan, espacio de formación documental creado por Jean Rouch, y luego como una de las directoras con un talento atípico en el cine francés contemporáneo. Con influencias del llamado cine directo, su obra se distingue por equilibrar documental y ficción en exploraciones que capturan la esencia de la realidad y el mundo.



El filmador

Uruguay, 2021, 70 min.

D y G: Aldo Garay, basado en las filmaciones realizadas por el escritor José Pedro Díaz. **F en C y B/N:** Germán De León, y material de archivo de José Pedro Díaz. **M:** Daniel Yafatián. **E:** Federico La Rosa. **Con:** José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Álvaro Díaz Berenguer, Alfredo Alzugarat, Daniel Hendler (narración). **CP:** Córdón Films. **Prod:** Micaela Solé. **Dist:** Córdón Films.

En 1950, el escritor José Pedro Díaz y su esposa, la poeta Amanda Berenguer, viajaron a Europa. Durante dos años, y a manera de un diario fílmico, el autor sintió la necesidad de registrar sus experiencias en una cámara, develando así sus otros intereses y facetas como creador. Esos apuntes cinematográficos ocultos desde 1950 y un diario literario descubierto hasta 2010, los cuales narran episodios en común, son los pilares de este documental que rescata reflexiones y crónicas sociales en un tándem donde se funden arte, memoria y existencia. La película también captura la gestación creativa de dos de las figuras imprescindibles del grupo de artistas uruguayos conocidos como la Generación del 45.

José Pedro Díaz fue un poeta uruguayo de la llamada Generación del 45. Como muchos artistas de la primera mitad del siglo XX, se formó mirando hacia Europa; viajar ahí, y especialmente a París, se consideraba un necesario rito de iniciación. Díaz cumplió ese sueño/mandato en un extenso viaje en 1950 junto a su esposa, la poeta Amanda Berenguer, y lo documentó a través de un diario. Pero también lo hizo con filmaciones que realizó, primero con una cámara de 8mm, a manera de testimonio de los lugares que visitaban y los personajes que conocían.

Lo que hace Aldo Garay es rescatar ese valioso material de archivo y combinarlo con el diario escrito, leído por el actor Daniel Hendler. Ambos registros corren en paralelo como si el propio Díaz los hubiese pensado como parte de un mismo relato audiovisual. Sin embargo, no sólo es un texto ilustrado o una crónica del viaje de dos escritores a la meca cultural del momento. Es también un recorrido por la travesía interna del propio Díaz y sus anhelos, angustias y dudas.

Se trata en buena medida de la crónica de uno o más desencantos. Por un lado, ante una Europa de posguerra que ya perdía parte de su aura, y por el otro, del escritor ante su propia vocación literaria. Díaz tuvo reconocimiento en vida, pero en sus palabras asistimos a la pregunta constante sobre el ser un escritor, estatus del que permanentemente duda y ve en sus coqueteos con otras disciplinas como la fotografía o el cine, desvíos para no encarar seriamente su obra. Quizás también porque ya veía cómo Amanda estaba en una vía mucho más firme como poeta y llegaría con el tiempo a opacarlo. *El filmador* no sólo es el testimonio de una época y de una clase, la de los intelectuales latinoamericanos y su relación oscilante con los centros culturales, sino también una reflexión sobre la vida entendiéndola como arte o literatura. El hallazgo de las imágenes y palabras de Díaz y lo que logra Garay en su contrapunto con ellas, dan cuenta de esa experiencia muchas veces intangible.

Extractos de un texto de Ricardo Ottone

Subjetiva

Buenos Aires, 22 de abril de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Especial del Jurado de la Competencia Vanguardia y Género. BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina.

2021 Selección Oficial de la sección Panorama de Largometrajes Internacionales. Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay.



ALDO GARAY

Montevideo, Uruguay, 1969

Con las galardonadas *La espera* (2002), *El casamiento* (2011) y *El hombre nuevo* (2015), se consolidó como una de las voces más destacadas del cine uruguayo actual. Su cine navega entre el documental y la ficción, delineado por una narrativa áspera, momentos emotivos y un examen sobre cómo las personas reorganizan su identidad frente a elementos como la vejez, la locura o la familia.



Madera y agua

Wood and Water, Alemania-Francia-Hong Kong, 2021, 80 min.

D, G y E: Jonas Bak. **F en C:** Alex Grigoras. **M:** "New Space Music" de Brian Eno. **Con:** Anke Bak (madre), Ricky Yeung (activista), Alexandra Batten (compañera de hotel), Patrick Lo (portero), Theresa Bak (hermana), Patrick Shum (psiquiatra), Edward Chan (adivino), Susanne Johnssen (tía), Lena Ackermann (prima). **CP:** Trance Films. **Prod:** Charlotte Lelong. **Dist:** La Ola.

Anke espera con ansias la reunión familiar con sus hijos para celebrar su jubilación. Pero cuando su hijo Max, que vive en Hong Kong, cancela su viaje, Anke decide visitarlo en aquel país. Así comienza un viaje por una región llena de protestas sociales, durante el cual Anke establecerá conexiones con desconocidos que derribarán los muros que construyó alrededor de sí misma. *Madera y agua* es una exploración de una mujer mayor que aborda temas como la soledad, los lazos familiares, el autodescubrimiento y el poder de los encuentros fortuitos. Con una mirada documental y un ritmo reposado, la película sigue la travesía emocional de la protagonista, encarnada por la madre del director Jonas Bak.

El alemán Jonas Bak debuta en la dirección de largometrajes con una obra de ficción atravesada por una determinante carga documental. La película narra el viaje físico y emocional de Anke (interpretada por Anke Bak, madre del cineasta), cuando tras jubilarse decide reunirse con sus dos hijos. El plan es hacerlo en el Báltico, en la casa junto al mar donde solían pasar los veranos, pero allí sólo se encuentra con su hija Theresa (Theresa Bak). Su hijo Max vive en Hong Kong y las protestas en las que está inmersa la región, los recientes movimientos en favor de la democracia, le impiden moverse. Así que su madre decide que la solución es viajar a su encuentro.

El uso del sonido, la planificación reposada que permite que las secuencias respiren con una emoción particular y la mirada documental impregnada en el relato son los elementos sobre los que Bak trabaja en su puesta en escena, mientras que a nivel narrativo, los silencios y la música espectral, que lleva el sello minimalista de Brian Eno, se acoplan con las imágenes que aparecen muchas veces vaciadas de presencias humanas y acaparadas por los paisajes, primero de entornos rurales y en la segunda parte del film de las calles de la metrópoli inabarcable. Esa dicotomía entre los lugares donde se desarrolla la acción funciona como un contraste simbólico entre dos formas de vida —de la tranquilidad al ruido y la agitación—, pero no altera el ritmo de su protagonista, una mujer que sirve como nexo de unión entre las dos partes a través de la lentitud con la que se mueve y expresa, de cómo deja intuir sus sentimientos sin expresarlos de una forma verbal (ni tampoco gestual) y por la forma en la que se relaciona de forma calmada con los espacios, transmitiendo un sentimiento de soledad en su búsqueda del sentido de la palabra hogar. Al mismo tiempo, el cineasta propone a través de ella una reflexión sobre la validez del cine como instrumento para recuperar el pasado y mostrar el paso del tiempo. Un ejercicio que reivindica uno de los motivos de ser del arte cinematográfico.

Fernando Bernal
Caimán Cuadernos de Cine
 Madrid, 22 de diciembre de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Mención Especial del Premio Compass Perspektive. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. I Premio a Mejor Película de la Competencia de Nuevos Realizadores. Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. I Premio a Mejor Fotografía de Largometraje de Ficción. Festival de Cine de Tacoma. Estados Unidos. I Selección Oficial de la Competencia Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. I Selección Oficial de la sección Journey. Festival de Cine BFI de Londres [British Film Institute]. Reino Unido. I Selección Oficial de la sección The Crystal Ball. CPH:PIX. Festival de Cine de Copenhague. Dinamarca. I Selección Oficial de la sección Panorama Internacional. Festival de Nuevo Cine de Montreal. Canadá.



JONAS BAK

Constanza, Alemania, 1985
 Después de estudiar dirección de cine en el Colegio de Arte de Edimburgo, vivió en Hong Kong, trabajando como cineasta y director de fotografía independiente. Dirigió los cortometrajes *Wanderdrachen* (2017) y *One and Many* (2017), ambos proyectados en festivales internacionales. *Madera y agua* es su primer largometraje.



Isla de pájaros

L'île aux oiseaux, Suiza, 2019, 62 min.

D y G: Sergio da Costa y Maya Kosa. **F en C:** Sergio da Costa. **E:** Gabriel Gonzalez, Maya Kosa y Sergio da Costa. **Con:** Antonin Ivanidze, Paul Sauteur, Emilie Bréthaut, Sandrine Bierna, Iwan Fasel y Patrick Jacot. **CP:** Close Up Films. **Prod:** Joëlle Bertossa y Flavia Zanon. **Dist:** La Ola.

Tras un largo periodo de aislamiento, Antonin, un joven que padece fatiga crónica, redescubre el mundo en el centro de rehabilitación para aves de Genthod, Suiza. En este lugar, los pájaros heridos y las almas perdidas cohabitan, acompañados por el ubicuo sonido de los aviones de un aeropuerto cercano. *Isla de pájaros* sigue a Antonin mientras va aprendiendo los procesos del oficio y describe los destinos de cisnes, búhos, cuervos, etc. Oscilando entre la observación documental y el artificio minimalista, la pareja de cineastas Sergio da Costa y Maya Kosa capturan la atmósfera sosegada de este centro ornitológico, donde las aves y las personas se conectan de nuevo con el deseo de vivir.

Existe un centro de rehabilitación para aves en Suiza, donde no sólo se curan las heridas de búhos, cisnes o halcones, ahí también se recuperan personas que, al involucrarse en el cuidado de los pájaros, pueden reconectarse con las ganas de vivir o, si se me permite la cursi y facilona analogía, las ganas de seguir volando. Los documentalistas Sergio da Costa y Maya Kosa visitaron este lugar para retratar la experiencia de Antonin, un joven que padeció anemia aplásica dejándolo con una fatiga excesiva, mientras aprende el oficio y los procesos de trabajo del centro ornitológico. Irónicamente, Antonin es capacitado para la crianza de los roedores que, una vez muertos por el encargado, servirán de alimento para la supervivencia de las aves. La naturaleza es así de paradójica y cruel.

Oscilando entre la observación documental y el artificio minimalista (una narración reflexiva en off, escenas ficcionadas, etc.), *Isla de pájaros* es una obra inmersiva que captura el ritmo pausado de este espacio. Adentro se vive una sensación de paz y tranquilidad, únicamente interrumpida por el ruido de los aviones de un aeropuerto cercano. La cámara fija en breves y sosegados momentos en los que vemos trabajar a los empleados con las aves, va componiendo una atmósfera que también envuelve al espectador dentro de una especie de sesión terapéutica audiovisual. Aunque la metáfora sobre la sanación de Antonin y las aves es más que evidente, la mirada de los cineastas consigue crear una empatía que se extiende a cada uno de los seres vivos, ya sean emplumados, peludos y con cola, o humanos. En apenas sesenta minutos, este sencillo y modesto trabajo aborda múltiples temas como el poder regenerativo del trabajo manual, las dinámicas contradictorias de la naturaleza (para que unos vivan, otros deben morir), y principalmente, la correlación de los seres humanos con otras especies animales. A veces, todos necesitamos un poco de ayuda para poder regresar al salvaje mundo exterior.

Israel Ruiz Arreola, Wachito

Cineteca Nacional

Ciudad de México, 10 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Selección Oficial de la sección Cineastas del Presente. Festival Internacional de Cine de Locarno. Suiza. I Premio a Mejor Película de la sección Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. I Premio a Mejor Película de la sección Estados Alterados. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. I Premio Healthy Workplaces. DOK Leipzig. Festival Internacional de Cine Documental y de Animación de Leipzig. Alemania. I Selección Oficial de la sección Zabattegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. I Selección Oficial de la sección Historias Naturales. Festival Internacional de Documentales de Montreal (RIDM). Canadá.



MAYA KOSA

Ginebra, Suiza, 1985

SERGIO DA COSTA

Lausana, Suiza, 1984

Ambos estudiaron cine en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra (HEAD). Codirigieron el cortometraje documental *Aux bains de la reine* (2012) y el largometraje, también documental, *Rio Corgo* (2015), estrenado en el Forum del Festival de Berlín. *Isla de pájaros* es su segundo largometraje.



Las cercanas

Argentina, 2021, 82 min.

D, G y E: María Álvarez. **F en C y Prod:** Tirso Días-Jares Rueda y María Álvarez. **M y Con:** Isabel Cavallini y Amelia Cavallini. **CP:** Cine Argentino, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Mecenazgo - Participación Cultural, Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias.

En un pequeño departamento de Buenos Aires, lleno de recuerdos e invadido por un gran piano de cola, las gemelas Cavallini, de 91 años, pasan los días entre el amor y el odio propios de su lazo simbiótico. Ahí, evocan su antigua carrera como un dúo de pianistas profesionales. Algo parece encenderse en sus miradas, y la música vuelve a sonar con toda la fuerza del pasado. Tras *Las cinéphilas* (2017) y *El tiempo perdido* (2020), la directora María Álvarez cierra con *Las cercanas* una particular trilogía sobre cómo el arte dialoga con la existencia. Más allá de una semblanza, este documental retrata un vínculo intenso, cargado de amor, pero también de angustia al aceptar una existencia de perpetua compañía.

Las cercanas propone el seguimiento íntimo de la vida de Coca y Yinga, nonagenarias hermanas gemelas que viven en un pequeño departamento de Buenos Aires atiborrado de objetos y un piano de cola. Esta película es la tercera de una trilogía que se compone por *Las cinéphilas* (2017) y *El tiempo perdido* (2020), a través de la cual la directora María Álvarez trabaja la conjunción de la vejez, el paso del tiempo y el arte. En *Las cercanas* centra su atención en el vínculo de las hermanas Cavallini, quienes no han perdido su espíritu de niñas, algo clave para comprender su vida y la forma en la que interactúan.

Amalia e Isabel Cavallini fueron pianistas profesionales durante la década de los cincuenta y sesenta, sin embargo, su presente se compone de los recuerdos de aquel pasado luminoso, materializado en fotografías, cuadros, cintas en 8mm y las grandes piezas musicales que interpretaron. La directora captura una realidad que de a poco se va apagando, donde el paso del tiempo cubre de nostalgia los relatos de las protagonistas, a quienes disfrutamos a través de momentos sencillos como al escucharlas recitar un poema de memoria, o ver a Yinga tocar el piano mientras Coca canta una canción de feliz cumpleaños para ellas mismas.

La observación en detalle del espacio que habitan también nos entrega señales de lo que fueron sus vidas: la pintura imponente situada en el centro de la sala, en la cual aparecen retratadas cuando eran niñas; los muñecos de porcelana, a los que cuidan como hijos y que las llevan a su infancia; y sin duda, el piano de cola ubicado en la sala, símbolo de su esplendor, un objeto que estructura narrativa y dramáticamente el documental.

En cierta forma el arte ha sido el elemento que ha mantenido a las hermanas Cavallini activas y unidas, allí donde encontraron la plenitud y el refugio ante el paso del tiempo y el olvido. *Las cercanas* nos adentra a una realidad de la cual nadie puede escapar, de un universo que está a punto de extinguirse y que nos hace recordar lo frágiles y efímeros que somos.

Karla Díaz Montalba

Cineteca Nacional

Ciudad de México, 15 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina y Premio Banco Nación, Lahaye Media y Pomeranec Sonido al Mejor Largometraje Argentino. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina. I Premio FIPRESCI a la Mejor Dirección. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, España. I Selección Oficial de la sección Luminous. Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Países Bajos.



MARÍA ÁLVAREZ

Buenos Aires, Argentina, 1976

Egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en Buenos Aires, debutó en el largometraje en 2017 con el emotivo documental *Las cinéphilas*, el cual forma parte de una trilogía en torno a la vejez y el arte que continuó con *El tiempo perdido* y ahora con *Las cercanas*. Escribió la obra teatral *Quétese antes de leerse*, y en este momento desarrolla su primer largometraje de ficción.



Un hombre y una cámara

A Man and a Camera, Países Bajos, 2021, 64 min.

D, G y F en C: Guido Hendrikk. **M:** Jeanne Susin. **E:** Rens Christiaansen, Lot Rossmark y Guido Hendrikk. **CP:** Aventura, [boondocs]. **Prod:** Jasper Boon, Wouter Jansen, Ena Sendjarević y Guido Hendrikk. **Dist:** Square Eyes Film.

Un enigmático director de cine recorre las provincias de los Países Bajos, apuntando silenciosamente con una cámara todo lo que encuentra a su paso. Pronto, toca la puerta de una casa. Al encontrarse con ese extraño operador de cámara, ¿cómo responderán los habitantes del lugar? Inquietante y mundano, el segundo largometraje del neerlandés Guido Hendrikk es una indagación sobre la naturaleza humana y la otredad a partir de un estilo provocador que descoloca tanto a las personas retratadas como a la audiencia. Con un tono que rompe con los esquemas del cine documental, la película cuestiona la ética de los cineastas mientras reflexiona sobre el deseo de integración y la necesidad de comunicar.

¿Qué harías si un día abres la puerta de tu casa y te encuentras con un hombre que te está grabando sin decir nada? Suena extraño, pero el director Guido Hendrikk se propone la misión de tocar timbres en diferentes casas de Países Bajos con la restricción de no decir ninguna palabra ni hacer ningún gesto. El registro de lo que ocurre frente a su cámara es la base de este documental, y como espectadores somos testigos de una especie de experimento social el cual no sabemos cómo terminará.

A lo largo del metraje vemos cómo el director recibe diversos tipos de reacciones, en su mayoría de extrañamiento, incompreensión y rechazo, las cuales suelen ser comprensibles, ya que aunque vivamos en una era mediática, resulta incómodo y desconcertante que un desconocido te observe bajo ningún tipo de consentimiento. En ese sentido es interesante problematizar el aparato cinematográfico como instrumento que media entre el director y la realidad donde Guido Hendrikk se fusiona con su cámara, recordando el concepto *kinoki* o *cine-ojo* propuesto por Dziga Vértov en los años veinte, y que en *Un hombre y una cámara* (título que hace referencia a la obra más célebre del cineasta ruso) va más allá, evidenciando que su cámara no es sólo un ojo mecánico pasivo, sino que busca provocar y llegar a la intimidad de los personajes, traspasando esa línea divisoria entre exterior e interior.

La estrategia elegida por Hendrikk de dedicarse sólo a registrar, enfrentando el riesgo, el azar y exponiéndose incluso a los golpes, permite que descubramos una gama de situaciones en las que el asombro y la sorpresa surgen de momentos como cuando una mujer mayor invita al hombre-cámara a entrar a su casa. Ahí ocurre el milagro. Interacciones que se entienden desde la curiosidad, la empatía e incluso la afectividad. Sin duda, la película plantea un ejercicio cargado de complejidad, sobre todo por el hecho de cuestionar la capacidad de relacionarnos con un “otro” en la era del miedo y la desconfianza.

Karla Díaz Montalba
Cineteca Nacional

Ciudad de México, 15 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Mención Especial de la Competencia Depth of Field. Docaviv, Festival Internacional de Cine Documental de Tel Aviv. Israel. | Selección Oficial de la sección Harbour. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Selección Oficial de la sección Tiempo de Historia. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Selección Oficial de la Competencia Dox: Award. CPH:DOX, Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague. Dinamarca. | Selección Oficial de la sección Largometraje Documental. Festival de Cine de Hamburgo. Alemania.



GUIDO HENDRIKK

Eindhoven, Países Bajos, 1987

Con estudios en Artes y Ciencias Liberales por la Universidad de Utrecht, y Dirección de Documental y Guión en la Academia de Cine de los Países Bajos, debutó como director en 2013 con el corto *Escort*, y tres años después hizo su ópera prima, *Stranger in Paradise*. Entre sus trabajos destaca su colaboración en el área de video de la notable web de noticias *De Correspondent*. *Un hombre y una cámara* es su segundo largometraje.



Destello bravío

España, 2021, 98 min.

D y G: Ainhoa Rodríguez. **F en C:** Willy Jáuregui. **M:** Paloma Peñarrubia y Alejandro Lévar. **E:** José Luis Picado. **Con:** Guadalupe Gutiérrez (Cita), Carmen Valverde (Clara), Isabel María Mendoza (Isa), Isabel Valverde, Isabel María Giraldo, Ángela González, María Sosa, Petra Parejo, Valentina Jiménez. **CP:** Tentación Cabiria, Eddie Saeta. **Prod:** Lluís Miñarro y Ainhoa Rodríguez. **Dist:** Bestiario Films.

Las mujeres de una pequeña localidad rural española, suspendida en el tiempo y azotada por la despoblación, viven entre la apatía de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un profundo deseo de experiencias liberadoras que les hagan reencontrarse con el lugar donde fueron felices o soñaron serlo. *Destello bravío* es la ópera prima de la directora Ainhoa Rodríguez, protagonizada por un grupo de no-actrices aferradas a la tradición, la religión y la caza, pero también a la búsqueda de un estado mejor. Este filme coral, enigmático y subyugante se nutre del documental, así como del surrealismo y el realismo mágico para describir la decadencia de un tipo de vida a punto de desaparecer.

Película rara, fascinante, misteriosa, *Destello bravío* tiene cosas de muchos otros films pero en realidad no se parece a nada, a ninguno. Es una historia de un grupo de mujeres en un pueblo chico de Extremadura que le debe menos al cine de autor español contemporáneo más riguroso y bastante más al surrealismo de realizadores tipo Federico Fellini, Luis Buñuel, David Lynch o Luis García Berlanga. Un «no-relato» compuesto por viñetas que van de lo cómico a lo oscuro, de lo absurdo a lo extraño y que revelan la presencia de una realizadora con una mirada muy personal para enfrentarse a sus sujetos y a su mundo.

¿De qué trata *Destello bravío*? En principio se podría decir que es una colección de escenas que tienen, por lo general, como protagonistas a las mujeres de un pueblo chico, muchas de ellas bastante veteranas, que le escapan al arquetipo de la «señora de pueblo» que uno podría imaginar de una película española. O, mejor dicho, que comienzan jugando con ese arquetipo para de a poco ir llevándolo hacia zonas un tanto más extrañas.

Quizás la más interesante y, si se quiere, audaz, de las «desviaciones» tiene que ver con la sexual. A través de distintas escenas, vamos viendo que las protagonistas de este relato de Ainhoa Rodríguez son mujeres que –pese a lo que nos hacen suponer, por hábito, sus apariencias– no han perdido el apetito sexual. De algún modo, ese cambio en la manera de mirar a sus personajes femeninos funciona como una suerte de estrategia que se opone al patriarcado presente en ese tipo de universos.

Destello bravío es una película coral que va y viene por distintas situaciones y personajes sin recalar en una de modo definitivo. Pero pese a sus escenas más, digamos, bizarras no se trata de un experimento contado en tono irónico ni la realizadora se ubica como una entomóloga para mostrar a las habitantes del pueblo como si fueran *freaks*. Al contrario, al hacerlas partícipes del juego de la ficción, realizadora y personajes parecen encontrar algún tipo de poética comunión en la interacción comunitaria.

Extractos de un texto de Diego Lerer
Micropsia
Argentina, 08 de febrero de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. I Biznaga de Plata–Premio Especial del Jurado y Biznaga de Plata al Mejor Montaje. Festival de Málaga. España. I Premio Dunia Agaso. Festival Internacional de Cine Donostia–San Sebastián. España. I Selección Oficial de la Competencia Internacional. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México. I Premio a Mejor Dirección. Festival Internacional de Cine de Vilna “Kino Pavasaris”. Lituania. I Premio Violeta de Oro a la Mejor Película, Premio a Mejor Fotografía y Mención Especial del Jurado de Estudiantes. Cinespaña, Festival de Cine Español de Toulouse. Francia. I Premio Danny Lerner a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Burgas. Bulgaria. I Premio a Mejor Dirección. Festival Internacional de Cine de Mujeres de Seúl. Corea del Sur.



AINHOA RODRÍGUEZ
Madrid, España, 1982

Doctora en Teoría y Análisis Cinematográfico y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Sus cortometrajes han ganado numerosos premios por todo el mundo. Además de hacer cine, es profesora e imparte talleres a mujeres de zonas rurales con perspectiva feminista.



Regreso a Reims (Fragmentos)

Retour à Reims (Fragments), Francia, 2021, 80 min.

D y G: Jean-Gabriel Périot, basado en el libro homónimo de Didier Eribon. **F en C y B/N:** Julia Mingo, e investigación de material de archivo por Emmanuelle Koenig y Hugo Tómes. **M:** Michel Cloup. **E:** Jean-Gabriel Périot, Denis Spiridinov y Sandra Thévenet. **Narración:** Adèle Haenel. **CP:** Les Films de Pierre, ARTE France, Institut National de l'Audiovisuel (INA). **Prod:** Marie-Ange Luciani. **Dist:** The Party Film Sales.

En 2009, el sociólogo Didier Eribon escribió un libro en el que, a partir de su propia historia como también la de su familia, explora los entresijos de la clase trabajadora. Adaptación libre de ese texto, este documental de Jean-Gabriel Périot relata a través de puro material de archivo una historia íntima y política de la clase obrera francesa desde principios de la década de 1950 hasta el día de hoy. Narrada por la actriz Adèle Haenel, la película ofrece un bosquejo de la clase obrera desde los ojos de la abuela del director y el imaginario del cine y la televisión, para después emerger como un ensayo sobre por qué abandonaron la izquierda política para votar por la extrema derecha.

El origen de la nueva película de Jean-Gabriel Périot, *Regreso a Reims (Fragmentos)*, proviene del libro autobiográfico del sociólogo Didier Eribon —publicado en 2009— en el que recuperó las vivencias de su familia a lo largo de tres generaciones para cuestionar la historia contemporánea de una clase social desfavorecida: la obrera. Había una gran dificultad, casi un absurdo, en tratar de encontrar la forma de adaptar una obra así, de hacer justicia a una voz que cambia entre lo íntimo y lo colectivo, lo privado y lo político.

Cineasta que cuestiona los archivos y recuerdos de manera brillante, Périot logra adaptar la obra de Eribon usando una habitual técnica de su cine: el uso exclusivo de material de archivo. Si el texto, o al menos una selección de extractos, está presente en la película —leído por la actriz Adèle Haenel—, el montaje niega ilustrarlo porque lo que la imagen tiene que decirnos es fuerte y claro. Tanto el director como la actriz son invisibles en pantalla. En su lugar, están Chris Marker, Jean-Luc Godard y Maurice Pialat junto a reportajes documentales, extractos en 16mm y escenas televisivas. Así, a la doble narración original (la historia familiar y la historia política), se le añade un tercer eje: la historia de cómo Francia ha representado a la clase obrera a lo largo del tiempo. Una sucesión de imágenes que informan, dan testimonio, que caricaturizan y desaparecen.

La fuerza de *Regreso a Reims* es su coherencia, y desde el punto sociológico, lanza una dura observación: el sabor del fracaso es a la vez colectivo (¿por qué las clases desfavorecidas pasaron de votar a los comunistas a votar por la extrema derecha?) y personal (tantos pasajes amargos sobre resignarse a la realidad política y a las «fuerzas irreprimibles del orden social»). No obstante, Périot despliega su impronta personal y va más allá del texto fuente al mostrar imágenes de revueltas muy actuales. Imágenes poderosas, rodeadas por un coraje formidable y una esperanza contagiosa.

Extractos de un texto de Gregory Coutaut

Le Polyester

Francia, 29 de marzo de 2022

Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial de la Quincena de los Realizadores. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Documental Internacional. Festival Internacional de Cine de Guanajuato. México. | Selección Oficial de la sección Currents. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Veto! Festival de Cine de Hamburgo. Alemania.



JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Bellac, Francia, 1974

Del documental a la ficción y lo experimental, ha creado una vasta obra de cortos y largometrajes contruidos desde un estilo propio de montaje en el que busca explorar los vínculos entre violencia e historia. Con películas como *Una juventud alemana* (2015), su obra deconstruye el archivo oficial, replantea la construcción histórica de la sociedad y cuestiona los problemas de la memoria colectiva.



El gran movimiento

Bolivia-Francia, 2021, 85 min.

D y G: Kiro Russo. **F en C:** Pablo Paniagua. **M:** Miguel Llanque. **E:** Kiro Russo, Pablo Paniagua y Felipe Gálvez. **Con:** Julio César Ticona (Elder), Max Bautista Uchasara (Max), Francisca Arce de Aro (Mamá Pancha), Israel Hurtado (Gallo), Gustavo Milán Ticona (Gato). **CP:** Socavón, Altamar Films, Bord Cadre Films, Sovereign Films, Universal Brokers. **Prod:** Kiro Russo, Pablo Paniagua y Alexa Rivero. **Dist:** Salón de Belleza.

Bolivia, época actual. Tras caminar por una semana, Elder y sus jóvenes amigos mineros llegan a La Paz para exigir la reinstalación de su trabajo. Sin embargo, Elder se enferma de repente, con asfixias frecuentes y dificultad para respirar después de encontrar trabajo en un mercado local. A medida que su condición empeora, solicita la ayuda de la anciana Mamá Pancha, quien lo envía con Max, un brujo ermitaño que podría tener la capacidad de devolverle la vida. Filmado en Súper 16mm, el segundo largometraje de Kiro Russo emerge como una radical sinfonía urbana que capta la esencia de una metrópoli como La Paz, donde el misterio de la naturaleza choca con la modernidad y sus injusticias sociales.

Todo está aún por explorar y conocer. O eso parece desprenderse de *El gran movimiento*, segundo largo de Kiro Russo, filmado en Súper 16mm, que resulta una sinfonía urbana virada en sombras siniestras, un simulacro de documental sociopolítico que termina siendo una ficción mítica o un cuento de terror, quizá ambas cosas y mucho más. Russo se había revelado con *Viejo calavera* (2016), la cual ya introducía a Elder, un minero que aquí llega a La Paz tras haber participado en una marcha reivindicativa, acompañado por tres de sus colegas, y que termina enfermo no se sabe muy bien de qué, puede que de COVID, puede que poseído por un espíritu maligno. No hay nada descartable en el poderoso filme de Russo, donde el habla casi incomprensible de los protagonistas —envuelta en un alucinado diseño sonoro— forma parte del lenguaje-ruido de la ciudad, que se extiende hasta esas afueras desde las que llega Max, un brujo o un farsante, un profeta que anuncia el apocalipsis mientras deja constancia de todo en una escritura febril...

En un momento dado, estos desheredados de la fortuna se ponen a bailar en lo que parece un musical posmoderno y, a partir de ahí, todo se descontrola, como si no lo estuviera ya. Las calles, los cables eléctricos, las casas amontonadas, incluso los colores de los trajes y vestidos, forman también un enigma indescifrable. Y este misterio sin solución no logra encarnarse en lugar alguno, deambula por la ciudad como un flujo maligno que nos es imposible interpretar. Pocas películas consiguen lo visto: ese clima atroz, esa representación de los parias de la tierra concebidos como parte de un magma diabólico que ya nadie puede detener o descifrar. Pero también en cómo se desintegra un relato, cómo toda intención narrativa se destruye. Película que avanza poco a poco hacia su autodestrucción a través de la desintegración de la materia de la que está hecha, *El gran movimiento* convierte el exceso en caos y el fracaso a la hora de ponerlo en escena en un triunfo del cine.

Extractos de un texto de Carlos Losilla
Caimán Cuadernos de Cine
 San Sebastián, 21 de septiembre de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Mención Especial del Gran Premio Ciudad de Lisboa a Mejor Película. IndieLisboa, Festival Internacional de Cine de Lisboa. Portugal.

2021 Premio Especial del Jurado Orizzonti y Premio Persona, Lavoro, Ambiente de la Fundación FAI [Federación Italiana de Trabajadores Agrícolas]. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. I Premio a la Mejor Película. Márgenes, Festival de Cine Independiente de Madrid. España. I Premio a Mejor Película de la Competencia Internacional. FIDOCs, Festival Internacional de Documentales de Santiago de Chile. I Premio a Mejor Dirección y Premio Aleksandar Petković a Mejor Fotografía. Festival de Cine de Autor de Belgrado. Serbia. I Premio de Ayuda a la Distribución Ciné+ y Premio GNCR [Grupo Nacional de Cines de Investigación]. Entrevues, Festival Internacional de Cine de Belfort. Francia.



KIRO RUSSO

La Paz, Bolivia, 1984

Con estudios en dirección por la Universidad del Cine en Buenos Aires, Argentina, y fundador de la compañía productora Socavón, dirigió los cortos *Enterprisce* (2010), *Juku* (2012) y *Nueva vida* (2015) antes de debutar en el largometraje en 2016 con *Viejo calavera*, presente en el 37 Foró de la Cineteca. Rodada en su ciudad natal en formato Súper 16mm, *El gran movimiento* es su segunda ficción.



Ven aquí

Jai jumlong, Tailandia, 2021, 69 min.

D y G: Anocha Suwichakornpong. **F en B/N:** Boonyanuch Kraithong y Leung Ming-Kai. **E:** Aacharee Ungsriwong. **Con:** Apinya Sakuljaroensuk, Waywiree Ittianunkul, Sirat Intarachote, Somrapat Patharakorn, Bhumbhat Thavornsiri. **CP:** Electric Eel Films. **Prod:** Parinee Buthrasri y Mai Meksawan
Dist: FDR

Cuatro jóvenes actores viajan a la ciudad tailandesa de Kanchanaburi para visitar el museo que conmemora a los miles de trabajadores y prisioneros de guerra muertos en la construcción del Ferrocarril de la Muerte durante la II Guerra Mundial. Al encontrarlo cerrado, rentan una cabaña en el bosque para pasar el tiempo. Mientras tanto, en otra parte del bosque, una mujer angustiada sufre una misteriosa transformación. La más reciente película de Anocha Suwichakornpong continúa la tradición de un cine tailandés que indaga sobre el peso omnipresente de su historia. Con una propuesta experimental que cuestiona la representación cinematográfica, *Ven aquí* va dejando muchas interrogantes en su camino.

En 1953, Chris Marker y Alain Resnais lanzaron *Las estatuas también mueren*, una obra que se centraba en el arte tradicional africano y su explotación por parte de la cultura francesa. Para ellos, las esculturas, las máscaras y otros vestigios de la vida tradicional del África subsahariana habían perdido su significado cuando se veían a través de ojos occidentales, convirtiéndose en una mercancía hueca. *Ven aquí*, un breve, potente y experimental largometraje de Anocha Suwichakornpong, hace una pregunta similar sobre los monumentos históricos que salpican nuestro planeta devastado por la guerra.

Desde la perspectiva de Suwichakornpong como una de las principales críticas políticas de Tailandia, la existencia del museo conmemorativo de Hellfire Pass es un ejemplo de ironía viva y descarada. Construido en 1983, fue un encargo en honor al ferrocarril tallado en los lados inhóspitos de las colinas de Tenasserim durante la Segunda Guerra Mundial mediante trabajos forzados, que resultó en la muerte de 90 000 civiles y 12 000 prisioneros de guerra. El trabajo forzoso y la esclavitud moderna continúan siendo constantes en el país, ya que ha experimentado oleadas de disturbios civiles este siglo.

Suwichakornpong se preocupa principalmente por la memoria histórica, pero ésta emana a través de su trabajo de manera a veces imperceptible. Esto se debe en gran medida a que sus elencos están compuestos por jóvenes ajenos a la traumática historia por la que caminan. Y así es en *Ven aquí*, pero con personajes mucho más opacos que en sus trabajos anteriores *Mundane History* [2009] y *By the Time it Gets Dark* [2016]. Un grupo de cuatro jóvenes actores hacen un viaje a la provincia de Kanchanaburi, donde se encuentran el ferrocarril (que ya no está en funcionamiento) y el museo, y luego a una hermosa villa junto al lago para actividades más típicas de la adolescencia. Filmados en tomas en blanco y negro de foco profundo, sentimos de inmediato la fisura del paisaje fantasmal que se entromete en su camaradería.

Extractos de un texto de David Katz
The Film Stage

Nueva York, 04 de marzo de 2021

Traducción: Israel Ruiz Arreola

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial de la sección Forum. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio a Mejor Director de la sección Más Allá del Canvas. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. | Selección Oficial de la sección Poesía en Movimiento. Festival Internacional de Cine de Hong Kong. | Selección Oficial de la sección Expanded Cinema. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Selección Oficial de la sección Banda Aparte. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España. | Selección Oficial de la sección Panorama. Costa Rica Festival Internacional de Cine. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Breslavia, Polonia. | Selección Oficial. Festival ECRÁ. Río de Janeiro, Brasil. | Selección Oficial de la sección New from Auteur. Festival Internacional de Cine de Shanghái. China



ANOCHA SUWICHAKORNPONG
Chon Buri, Tailandia, 1976

En 2006 se graduó de una maestría de cine en la Universidad de Columbia. Su trabajo de tesis, *Graceland*, fue el primer corto tailandés seleccionado en el Festival de Cannes. *Mundane History* (2009), su primer largometraje, ganó el Tiger Award en Róterdam. Es cofundadora de la productora Electric Eel Films.



Eami

Paraguay-Francia-Alemania-Argentina-México-Estados Unidos-Países Bajos, 2022, 83 min.

D y G: Paz Encina. **F en C:** Guillermo Saposnik. **M:** Oraine Picanerai y Fernando Velázquez Vezzetti. **E:** Jordana Berg. **Con:** Anel Picanerai, Curia Chiquejho Etacoro, Ducubaide Chiquenoi, Basui Piconera Etacore, Lucas Etacori, Guesa Picanerai, Lazaro Dosapei Cutamijo. **CP:** Silencio Cine, Black Forest Films, Fortuna Films. **Prod:** Paz Encina, Christoph Hahnheiser, Josune Hahnheiser, Ilse Hughan, Nicolas Gil Lavedra. **Dist:** PIANO.

Eami es una pequeña niña que pertenece a la comunidad de los ayoreo, un pueblo aislado en las profundidades de la región del Gran Chaco, en Paraguay. Tras la violenta invasión de un grupo de blancos, quienes se asientan en las tierras que habitan para explotar los recursos, se verá obligada a huir al igual que otros miembros de su comunidad. Entre la exploración documental del entorno natural del Gran Chaco y una narración que busca apegarse a la cosmovisión del pueblo ayoreo, en *Eami* la directora Paz Encina propone una experiencia hipnótica e inmersiva en la que el misticismo de la naturaleza y sus paisajes sonoros nos conducen a través de los sentimientos de un pueblo constantemente asediado.

Al menos de manera oficial, *Eami*, tercer largometraje de la directora paraguaya Paz Encina, coproducido por siete países incluido México, no es un documental; sin embargo, su forma entra y sale de este modo cinematográfico para hilvanar un relato que cobra forma entorno a la exploración sensorial de una naturaleza que ha sido arrasada. Su protagonista, Eami, es una niña pequeña que es a la vez pájaro, representación del gran ente natural y vestigio del pasado de su pueblo, los ayoreo totobiegosode, últimos habitantes aislados de la región Gran Chaco de Paraguay y Bolivia, desplazados por constantes invasiones de comuneros blancos que buscan instalarse en las tierras que habitan para explotar los recursos de la zona y expandir sus actividades ganaderas. No hay muchos indicios de un tiempo preciso, y en general la película posee un halo atemporal que quizá sólo es roto por una clave: *17 de noviembre de 1994*, la fecha que aparece marcada en un pequeño video de archivo y que coincide con la fecha de una de las invasiones que ha sufrido este grupo étnico asediado a lo largo del siglo pasado.

La voz de la pequeña Eami conduce una narración mística y sosegada, ilustrada por los impresionantes paisajes del Chaco y los rostros y cuerpos de los habitantes ayoreo: imágenes de árboles que se mueven por el viento mientras cae la luz del día; caminatas de hombres y mujeres a lo largo de cerradas veredas al tiempo que huyen de la depredación. Las palabras de la niña expresan la inimaginable tristeza que implica tener que dejar un lugar que más que un hogar es un mundo, pero también destilan la esperanza de un pueblo que resiste a su destrucción. Algunos testimonios documentales de miembros desplazados de las comunidades también sirven como fondo a las tomas naturalistas de la región y la serie de rostros en primer plano de los que emanan una profunda meditación.

Si en algo triunfa *Eami* es en la descripción de un mundo revelado en su propia cosmovisión y lejos de toda cosificación antropológica. Poética contra el etnocidio.

Gustavo E. Ramírez Carrasco
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 1° de julio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Tiger. Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Países Bajos. I Premio a la Mejor Dirección de la Competencia Vanguardia y Género. BAFICI - Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina. I Selección Oficial del Premio Mezcal a Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México.



PAZ ENCINA

Asunción, Paraguay, 1971

Estudió en la Universidad del Cine, en Buenos Aires, Argentina. Directora de *Hamaca paraguaya*, ganadora en la categoría Una Cierta Mirada del Festival de Cannes en 2006, sus trabajos han sido exhibidos en prestigiosos espacios como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2016 creó Silencio Lab, la primera plataforma paraguaya para la producción independiente.



Esquirlas

Argentina, 2020, 69 min.

D y G: Natalia Garayalde. **F en C:** Natalia Garayalde y Juan Bianchini. **E:** Julieta Seco y Martín Sappia. **Con:** Natalia Garayalde, Carolina Garayalde, Nicolás Garayalde, Esteban Garayalde, Gabriela Garayalde. **CP:** Punto de Fuga Cine. **Prod:** Eva Cáceres **Dist:** La Ola.

En noviembre de 1995 una fábrica de armamento estalló en la comunidad de Río Tercero, en la provincia argentina de Córdoba. Lo que en principio fue oficialmente manejado como un accidente que cobró un puñado de vidas y causó cuantiosos daños, pronto se reveló como parte de un posible complot del gobierno. La directora Natalia Garayalde, quien para el momento de las explosiones tenía 12 años, documentó con mirada infantil pero con asombrosa lucidez aquellos hechos desconcertantes. A casi treinta años, su documental *Esquirlas* es un poderoso ensayo de archivo que captura el espíritu de una época, pero también las profundas consecuencias de un evento que cambió para siempre la vida de una comunidad.

El 3 de noviembre de 1995 una fábrica de armamento ubicada en la pequeña y tranquila ciudad de Río Tercero, en la provincia argentina de Córdoba, estalló. De pronto, la ciudad se llenó de las esquirlas de miles de proyectiles que destruyeron edificios y casas, e hicieron huir despavoridos a los 40,000 habitantes que tomaron la carretera bajo una nube blanquecina de gases tóxicos, estruendos ensordecedores, pánico y caos. Las escenas fueron documentadas con rigor casi periodístico por la Sony Hi8 de los Garayalde, una familia local, y su registro, sorprendente y preciso de la tragedia (que oficialmente cobró la cifra de siete muertos e innumerables daños), todavía transmite el miedo y la confusión de una zona de guerra. Por entonces Natalia, una de las hijas menores y hoy directora de cine, tenía 12 años, y en 2020, a casi tres décadas del evento, recuperó esas imágenes para hilvanar *Esquirlas*, un poderoso documental de archivo que no sólo relata la tragedia desde el contexto sociopolítico de la convulsa Argentina de los años noventa, sino que emplaza una mirada lúcida y emotiva a la intimidad de una familia que en la actualidad sigue sufriendo las consecuencias de aquel evento.

La habilidad tras la cámara de Natalia Garayalde queda expuesta desde los primeros minutos del documental, en los que las tomas de la vida familiar previa a las explosiones —muchas de ellas divertidas/tiernas secuencias tomadas y protagonizadas por ella misma— muestran la infancia tranquila de la directora al lado de sus hermanos, su madre y su padre médico. Sin embargo, la idílica presentación del universo de una familia de clase media irá transfigurando de a poco conforme las claves de los sucesos de 1995 tomen forma y conviertan a esta ópera prima en la disección de un evento histórico que, aunque poco conocido en el exterior, involucra la realidad política de un país entero y las entrañas del régimen de corrupción que marcó una época. Es ahí donde las *Esquirlas* del título despliegan su carácter más metafórico.

Gustavo E. Ramírez Carrasco

Cineteca Nacional

Ciudad de México, 16 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Gran Premio de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Premio a la Película más Innovadora de la sección Burning Lights. Visions du Réel. Suiza. | Selección Oficial del Premio Tim Hetherington y Selección Oficial del Jurado Joven. Sheffield DocFest. Reino Unido. | Selección Oficial del Premio A Different Tomorrow a Mejor Documental. Festival Internacional de Cine de Reikiavik. Islandia. | Selección Oficial. Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. Concepción, Chile.

2020 Premio José Martínez Suárez a la Mejor Dirección de Largometraje de la Competencia Argentina. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.



NATALIA GARAYALDE

Río Tercero, Córdoba, Argentina, 1982

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha sido coordinadora del área de Comunicación y Prensa del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Cortópolis, en Córdoba, así como columnista en diferentes medios argentinos. *Esquirlas* es su primera película.



La cueva

Il buco, Italia-Francia-Alemania, 2021, 93 min.

D: Michelangelo Frammartino. **G:** Michelangelo Frammartino y Giovanna Giuliani. **F en C:** Renato Berta. **E:** Benni Atria. **Con:** Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, Nicola Lanza. **CP:** Doppio Nodo Double Bind, Rai Cinema, Société Parisienne de Production, Essential Films. **Prod:** Marco Serrecchia, Michelangelo Frammartino y Philippe Bober. **Dist:** Cineteca Nacional.

Durante el *boom* económico de la década de 1960, el edificio más alto de Europa se construye en el norte de Italia. Al otro extremo del país, en la región de Calabria, un grupo de jóvenes espeleólogos exploran los 700 metros bajo tierra del Abismo de Bifurto, la cueva más profunda de Europa. La aventura de estos intrusos pasa desapercibida para los habitantes del pueblo vecino, pero no para un viejo pastor cuya solitaria vida comienza a entrelazarse con la del grupo. Con imponentes imágenes que casi rozan lo místico, esta película es la crónica de dos viajes en paralelo hacia los entresijos de la naturaleza desde una narrativa sensorial y silenciosa que apela a rastrear lo invisible de la vida.

Desde los primeros planos de *La cueva*, es como si Michelangelo Frammartino volviera al lugar de su brillante *Cuatro estaciones* (2010), una pradera impregnada de animismo que, retratada con una serie de planos silenciosos, reunía algunas cosas sobre la armonía de la vida. En su más reciente película, también aparece un pueblo aislado en las montañas italianas, la misma atención al lirismo natural del entorno, al igual que la lentitud contemplativa e hipnótica y la economía de personajes. Lo último no se presenta tal cual, porque en la obra del italiano —y de ahí su gran singularidad— todo se convierte en personaje: el humano y los animales, las plantas y minerales.

Contra el antropocentrismo, su cine parece querer detenerse en lo invisible. Bajo esa lógica, el lenguaje humano queda desprovisto del sentido del habla, y sólo quedan algunas onomatopeyas y texturas de voces. Eso es lo que rodea el espacio de *La cueva*: primero el grito de un viejo pastor llamando a sus animales, luego las risas juveniles de un grupo de espeleólogos que llegan ahí, fundidos con la atmósfera sonora del lugar. Tras acampar en una llanura donde se encuentra una de las cuevas subterráneas más grandes del mundo —el Abismo de Bifurto—, su expedición será el núcleo de la película (un hecho que realmente tuvo lugar en 1961). Sin embargo, lo que le interesa al cineasta es saber hasta qué punto se pueden despertar nuestros sentidos.

La división de la película en dos relatos paralelos y silenciosos —los espeleólogos en diálogo consigo mismos y la degeneración física del pastor del pueblo— arroja una luz inédita: sea la tierra o el cuerpo humano, el objetivo del director es filmar la naturaleza en sus más profundas entrañas. Él mismo se convierte en espeleólogo: rastrea lo invisible —o más bien lo indecible— para finalmente trasponer su belleza al cine. Sin olvidar plasmar su nostalgia personal, el italiano ilustra la bisagra entre una época inmemorial y las múltiples convulsiones de los años sesenta.

Extractos de un texto de David Ezan
TroisCouleurs, editada por MK2
París, 6 de septiembre de 2021
Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Atlas. Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). México.

2021 Premio Especial del Jurado, Premio FEDIC a Mejor Película [Federación Italiana de Cineclubes], Premio Green Drop [otorgado por la Cruz Verde en Italia], Película de Oro de la Asociación Cultural Artículo 9 y S.A.S. Cinema al Mejor Operador de Cámara (Luca Massa) y Premio Fair Play al Cine [Asociación Vivir como Deportistas], Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de Venecia. Italia. | Premio a Mejor Fotografía. Festival de Cine de Les Arcs. Francia. | Selección Oficial de la sección Features. Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección Panorama, Autoras y Autores. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España.



MICHELANGELO FRAMMARTINO
Milán, Italia, 1968

Tras graduarse como arquitecto en el Politécnico de Milán, continuó sus estudios en la Escuela Cívica de Cine Luchino Visconti, donde diseñó instalaciones de video. En 2003 realizó su ópera prima, y de ahí ha construido una obra —hasta ahora tres largometrajes y varios cortos— que desde un enfoque sensorial y antropológico aborda la relación del humano con el mundo y la naturaleza.

CINETECA NACIONAL

El hombre búfalo

David Torres, México, 2020

Del 14 al 19 de julio

El hijo del tendero, el alcalde, el pueblo y el mundo

Claire Simon, Francia-Bélgica, 2020

Del 14 al 19 de julio

El filmador

Aldo Garay, Uruguay, 2022

Del 16 al 21 de julio

Madera y agua

Jonas Bak, Alemania, 2021

Del 16 al 21 de julio

Isla de los pájaros

Sérgio Da Costa, Maya Kosa, Suiza, 2019

Del 18 al 23 de julio

Las cercanas

María Álvarez, Argentina, 2021

Del 18 al 23 de julio

Un hombre y una cámara

Guido Hendrikx, Países Bajos, 2021

Del 20 al 25 de julio

Destello bravío

Ainhoa Rodríguez, España, 2021

Del 20 al 25 de julio

Regreso a Reims (Fragmentos)

Jean-Gabriel Périot, Francia, 2021

Del 22 al 27 de julio

El gran movimiento

Kiro Russo, Bolivia-Qatar-Francia-Suiza, 2021

Del 22 al 27 de julio

Ven aquí

Anocha Suwichakornpong, Tailandia, 2021

Del 24 al 29 de julio

Eami

Paz Encina, Paraguay-Francia-Alemania-Argentina-México-Estados Unidos-Países Bajos, 2022

Del 24 al 29 de julio

Esquirilas

Natalia Garayalde, Argentina, 2020

Del 26 al 31 de julio

La cueva

Michelangelo Frammartino, Italia-Francia-Alemania, 2021

Del 26 al 31 de julio

CIRCUITO · CDMX

CINÉPOLIS
cinepolis.com

Cinépolis Diana

Paseo de la Reforma núm. 423, Col.
Cauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 21 de julio

Cinépolis Plaza Carso

Lago Zúrich núm. 245, Col. Ampliación
Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo

A partir del 21 de julio

Cinépolis Samara

Antonio Dovalí Jaime núm. 70, Col. Santa Fe,
Alcaldía Álvaro Obregón

A partir del 21 de julio

CINEMEX
cinemex.com

Cinemex Reforma Casa de Arte

Río Guadalquivir núm 104, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 22 de julio

Cinemex Duraznos

Bosques de Duraznos núm. 39, Col. Bosques
de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo

A partir del 24 de julio

Cinemex Altavista

Plaza Altavista Calzada. Desierto de los Leones
núm. 52, Col. San Ángel, Alcaldía

Álvaro Obregón

A partir del 25 de julio

Cinemex Insurgentes

San Luis Potosí núm. 214, Col. Roma,
Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 26 de julio

**UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO**
filмотeca.unam.mx

Sala Julio Bracho del CCU

Av. Insurgentes Sur núm. 3000,
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán

A partir del 27 de julio

Cinematógrafo del Chopo

chopo.unam.mx

Dr. Enrique González Martínez núm. 10,
Col. Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 27 de julio

IFAL
ifal.mx

Río Nazas núm. 43, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 28 de julio

La Cineteca Nacional
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:



