

42^{CC} FORO

INTERNACIONAL

DE LA **CINETECA NACIONAL**

29.06.23 - 16.07.23

42° FORO INTERNACIONAL DE LA CINETECA NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

Alfredo Del Valle Martínez
Ana Rosales Gómez
Paola Parra Solorio
Alfonso Eduardo Naranjo Pérez
Mauricio Guerrero Martínez
Karina L. Flores
Fernando Torres Belmont

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO DE IMAGEN 42 FORO

Said Valencia Maya

DISEÑO EDITORIAL Y MATERIALES DE DIFUSIÓN

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez

APOYO EDITORIAL

Edgar Aldape Morales
Israel Ruiz Arreola

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

ABREVIATURAS

D: Dirección · **G:** Guion · **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.

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA

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

42° FORO INTERNACIONAL DE LA CINETECA NACIONAL

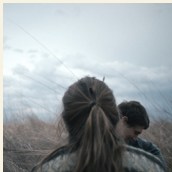
AV. MÉXICO COYOACÁN 389 COL. XOCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX

29.06.23 - 16.07.23

42° FORO INTERNACIONAL DE LA CINETECA NACIONAL

El Foro Internacional de la Cineteca se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario de los amantes del cine. Durante más de cuatro décadas, hemos promovido y difundido obras cinematográficas de gran calidad y relevancia artística, abriendo puertas a las propuestas más radicales. En la edición número 42, se destaca la presencia de varias películas dirigidas por duplas creativas, tal es el caso de *Vera* (2022), el nuevo trabajo de Tizza Covi y Rainer Frimmel, una mezcla de documental con ficción sobre una versión ficticia de Vera Gemma, hija de la estrella del spaghetti western Giuliano Gemma. Otra pareja conocida es la de Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor (presentes en el 38° Foro con *Caniba* [2017]), quienes ahora regresan con una inmersión cinematográfica dentro del cuerpo humano con *De humani corporis fabrica* (2022). Desde Argentina, Gustavo Fontán y Gloria Peirano crean un ensayo audiovisual a partir de un espacio en blanco en *El piso del viento* (2021). Finalmente, *Matorral seco en llamas* (2022), es el primer largometraje dirigido en conjunto por el brasileño Adirley Queirós y la portuguesa Joana Pimenta, quienes se sumergen en la favela de Sol Nascente para contar una fantasía social combativamente política. También forman parte de esta edición la monumental obra de Laura Citarella, *Trenque Lauquen* (2022), que gira en torno a la misteriosa desaparición de una mujer y se desarrolla en doce capítulos divididos en dos películas; la multipremiada película española *Espíritu sagrado*, de Chema García Ibarra, una comedia que combina humor pop, costumbrismo y ciencia ficción; la nueva obra de Rita Azevedo Gomes, *Trío en mi bemo!* (2022), adaptación de una pieza teatral del reconocido director Éric Rohmer; y el documental *Nos vemos el viernes, Robinson* (2022), en el que la cineasta Mitra Farahani establece un peculiar vínculo entre el icónico director Jean-Luc Godard y el escritor y símbolo de la cultura iraní Ebrahim Golestan.

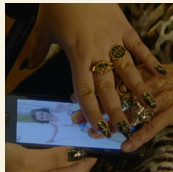
08

RUNNER

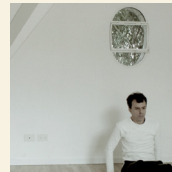
10

TEOREMA
DE TIEMPO

12

ESPÍRITU
SAGRADO

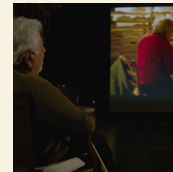
22

EL PISO
DEL VIENTO
/ LUZ DE
AGUA

24

MATORRAL
SECO EN
LLAMAS

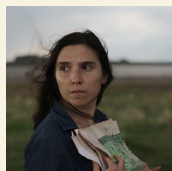
26

NOS VEMOS
EL VIERNES,
ROBINSON

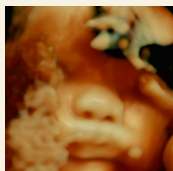
14

VERA

16

TRENQUE
LAUQUEN
(PARTES 1 Y 2)

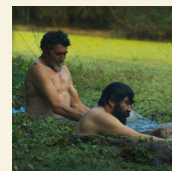
18

DE HUMANI
CORPORIS
FABRICA

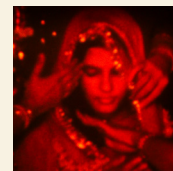
28

NOTAS
SOBRE UN
VERANO

30

BOREAL

32

UNA NOCHE
DE NO
SABER NADA

20

TRÍO EN MI
BEMOL

42° FORO
INTERNACIONAL
DE LA **CINETECA NACIONAL**

RUNNER

Estados Unidos-Francia-Alemania, 2022, 76 min.

D, G y E: Marian Mathias. **F en C:** Jomo Fray. **M:** Para One. **Con:** Hannah Schiller (Haas), Darren Houle (Will), Jonathan Erickson Easley (Alvin), Gene Jones. **CP:** Killjoy Films, Pigasus Pictures, Easy Riders Films, Man Alive. **Prod:** Joy Jorgensen. **Dist:** FDR.

Haas es una chica de 18 años que fue criada en las llanuras de la zona rural de Missouri. Cuando su padre muere repentinamente, ella debe cumplir su deseo de ser enterrado en su pueblo natal de Illinois. Allí, entre campos de trigo y carreteras polvorientas, conoce a un joven llamado Will, un alma solitaria con la que inmediatamente siente una íntima conexión. Enmarcando hábilmente la inmensidad del paisaje estadounidense y evocando el primer cine impresionista de Terrence Malick y las influencias pictóricas de Andrew Wyeth y Edward Hopper, *Runner* es una poética historia de primer amor que captura el vínculo significativo entre dos jóvenes a medida que se acercan a la edad adulta.

Una ráfaga de aire fresco capaz de desnudar el cielo encapotado y dejar que la luz del sol se vuelva a posar sobre la hierba, así podría describirse la ópera prima de Marian Mathias: *Runner*. La película se presenta con contundencia para ofrecer una interesante mirada al panorama cinematográfico independiente estadounidense.

Aun así, es claro todo el peso referencial que arrastra y del que puede que se nutra honradamente la película. ¿Es una especie de reinterpretación del cuadro *El mundo de Cristina* de Andrew Wyeth pintada con el aura poética y solitaria de las obras de Edward Hopper? ¿O es deudora de la bucólica mirada "malickiana" fusionada con la exploración atenta de los personajes introspectivos del cine de Kelly Reichardt? ¿O es quizás...? Ciertamente, cualquier alusión extraída es de interés comparativo, pero se aleja de la esencia de un film que se sostiene por sí mismo gracias a la frescura de una directora que promete un futuro al que hay que atender.

Cuando los caminos de Haas (Hannah Schiller) y Will (Darren Houle) se cruzan, ese vacío existencial que recubría un mundo cenizo parece llegar a su fin, y se abre la posibilidad de una salida. Moldeados desde una enternecedora amabilidad, los dos personajes arrastran sendos conflictos con el hogar, y su relación con éste condiciona el presente. Ahí, la conexión mutuamente entablada abre un ventanal imposible de cerrar de nuevo.

Desde un arranque pausado, *Runner* va creciendo lentamente con su calmada puesta en escena. Ésta se formula desde una economía narrativa, la contención de su discurso, la inmersión melancólica a través del sonido de carácter desalentador y la fotografía cenicienta, además de la ausencia de cualquier exceso. Pese a sus meditados encuadres y su marcada sucesión, toda esta combinación es equilibrada y efectiva. Así, los caminos de tierra sobre los que los protagonistas pasean y montan en bici se convierten en metafóricas pistas de despegue para que, cuando unos hayan zarpado, otros puedan echar a volar.

Extractos de un texto de Yoel González
Revista Mutaciones
Madrid, 03 de abril de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Ingmar Bergman a Mejor Debut Internacional. Festival de Cine de Gotemburgo, Suecia.

2022 Premio Especial del Jurado y Mención Especial del Premio SIGNIS. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián, España. | Selección Oficial de la sección Discovery. Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá. | Selección Oficial de la Competencia Los Cabos. Festival Internacional de Cine de Los Cabos, México. | Selección Oficial de la Competencia Nuevos Directores. Festival Internacional de Cine de Chicago, Estados Unidos.

MARIAN MATHIAS
Chicago, Estados Unidos, 1988

Se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York con el cortometraje *Give Up the Ghost* (2017). *Runner*, su primer largometraje, fue seleccionado para la residencia Cinéfondation de Cannes en 2018, el Torino FeatureLab, donde ganó el premio Creative Europe Media, y el Production Bridge Program de la Mostra de Venecia.

TEOREMA DE TIEMPO

México, 2022, 90 min.

D y G: Andrés Kaiser. **F en C:** Anita Schlittler y Arnoldo Kaiser. **M:** Alejandro Castaños. **E:** Lorenzo Mora Salazar y Andrés Kaiser. **CP:** Cine Feral, con apoyo de IMCINE, FOPROCINE, FONCA, Archivo Memoria y Cineteca Nacional. **Prod:** Nicole Maynard Pinto. **Dist:** Benuca Films.

Desde 1945, Anita Schlittler y Arnoldo Kaiser regentaron una imprenta y fábrica de libros en el centro de San Luis Potosí. Cerca de 80 años después, el hallazgo de cientos de películas reveló su verdadera profesión como cineastas caseros, aunque también una dolorosa línea de tragedias que marcaron su existencia. En su segundo largometraje, el director Andrés Kaiser combina gran cantidad de metraje amateur, fotografías y un vasto tesoro de imágenes pertenecientes a sus abuelos migrantes, para crear una fábula documental sobre el acto de registrar, la construcción de memoria familiar y la libertad creativa como base para cuestionar la propia identidad ante el paso de la vida.

Trabajar con la memoria siempre es un proceso azaroso. Voltear a ver la memoria no debe ser un acto científico que tenga objetivos bajo un afán metodológico para reconstruir lo que fue; más bien es algo cercano a un proceso creativo que, por medio de estímulos simbólicos, nos permite imaginar lo que nos hubiera gustado que fuese.

Teorema de tiempo es el primer largometraje documental de Andrés Kaiser. Narra la historia de Anita Schlittler y Arnoldo Kaiser, hijos de inmigrantes suizos, abuelos del realizador y apasionados cineastas amateur. A partir de un monumental trabajo de revisión, recuperación y digitalización del archivo fotográfico y videográfico de sus abuelos, conformado por más de tres mil piezas, su nieto desarrolla un retrato que explora su historia como pareja, como migrantes, como familia, pero sobre todo como amantes de la experimentación creativa generada por la curiosidad, la entrega pasional entre sí para crear imágenes sin intenciones claras aparentes, pero con un gran deseo de explorarse como lo que deseaban ser.

Andrés Kaiser teje un discurso que se revela como un mosaico que reacomoda y reinterpreta la búsqueda íntima de Anita y Arnoldo por construir una serie de recuerdos, que a su vez emanan como una reflexión sobre la pérdida de la memoria, sobre la lucidez que afectó a Arnoldo en sus últimos años de vida. Es también un retrato familiar que deambula entre lo real del recuerdo y la fabricación de una ficción, una aventura que se abre al romper la barrera entre la fantasía y lo real. *Teorema de tiempo* se esgrime como un documental donde la libertad creativa es la base para el cuestionamiento e interpretación de la identidad propia y familiar. Es una ficción/no ficción que comprende el pasado por medio de un archivo familiar, que hace un recorrido cuestionando el acto de registrar y el uso de la ficción para decorar una historia llena de secretos y mentiras dolorosas. Una invitación a utilizar la imagen para contar otra historia, la no percibida.

Extractos de un texto de Mauricio Orozco

Árbol Rojo A.C.
México, 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Cabrito de Plata al Mejor Largometraje Mexicano Documental. Festival Internacional de Cine de Monterrey, México. | Premio a Mejor Largometraje Documental Mexicano y Premio de la Prensa. Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México. | Mención Especial del Jurado a Largometraje Documental Mexicano. Festival Internacional de Cine de Morelia, México. | Selección Oficial de la Competencia de Largometraje Documental. Festival de Cine de América Latina de Biarritz, Francia. | Selección Oficial de la sección DOK. Panorama. DOK Fest, Festival Internacional de Cine Documental de Múnich, Alemania. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Moscú, Rusia.

ANDRÉS KAISER
San Luis Potosí,
México, 1984

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y becario del Tribeca Film Institute, durante seis años escribió bajo la mirada de Vicente Leñero en el taller Sólo los jueves, donde desarrolló su ópera prima *Feral* (2018). Autor del libro *La zarza ardiente*, que ganó el Premio de Literatura Manuel José Othón, actualmente realiza dos proyectos: *La primavera de los Anacoretas* y *Preciosísima sangre*.

ESPÍRITU SAGRADO

España-Francia-Turquía, 2021, 97 min.

D y G: Chema García Ibarra. **F en C:** Ion de Sosa. **E:** Ana Pfaff. **Con:** Nacho Fernández, Llum Arqués, Joanna Valverde, Rocío Ibáñez. **CP:** Apellaniz y De Sosa, Jaibo Films, La Fábrica Nocturna Cinéma, Teferruat Film. **Prod:** Miguel Molina, Leire Apellaniz, Marina Perales, Xavier Rocher y Enes Erbay. **Dist:** Zycra Films.

José Manuel pertenece a la asociación de ufología Ovni-Levante, quienes se reúnen semanalmente para hablar sobre mensajes extraterrestres y abducciones. Cuando su líder muere inesperadamente, José Manuel queda como la única persona que conoce el secreto que podría alterar el futuro humano. Mientras tanto, en España se busca desesperadamente a una niña que desapareció hace semanas. Chema García Ibarra debuta en el largometraje con esta fascinante mezcla de ciencia ficción con humor absurdo dentro de un retrato costumbrista de su ciudad natal Elche, que va descolocando al espectador, quien no sabe si está viendo una tragedia terrible, una comedia involuntaria o una gran broma cósmica.

¿Ha visto usted algún ovni procedente del espacio exterior? ¿Se le ha aparecido la virgen en una cantera? ¿Cree en las leyendas urbanas y la venta de órganos? Si es así, quizás se identifique con el grupo protagonista de *Espíritu sagrado*, la ópera prima de Chema García Ibarra que, sin duda, destaca por su difícil catalogación, algo que ya sucedía con aplaudidos cortometrajes suyos anteriores como *La disco resplandece* (2016), *Uranes* (2013) y *Protopartículas* (2009), entre otros.

Con la colaboración de su habitual director de fotografía Ion de Sosa, que ha utilizado los 16mm (y en ocasiones 35mm) para dar más fisicidad a los colores y cierto halo fantasmagórico a la luz, García Ibarra ha filmado en espacios domésticos y urbanos de su localidad natal (Elche, Alicante), convirtiéndola en un lugar más que particular donde cinco personas, de lo más variado en cuanto a edades, profesiones y caracteres, se reúnen ensambladas por su fe en el avistamiento de platillos voladores, lo esotérico y fenómenos paranormales.

Con una armónica simbiosis entre la ciencia ficción y el documental recorriendo sus fotogramas, el cineasta ha reclutado a actores no profesionales que, sin pretender la perfección en la interpretación, logran –con sus expresiones ligeramente ausentes– ese desconcierto en el público que García Ibarra busca desesperadamente: ellos transmiten desde la pantalla una mezcla de virginidad, naturalidad, amateurismo y comicidad (entre negra y tierna), emparentada con el cine de Aki Kaurismäki.

Centrándose en el personaje del dueño de un bar que se convierte en líder de esta extraña secta, encarnado por Nacho Fernández, el director muestra cómo es el carácter y la vida cotidiana de quienes sucumben a ideologías, parapsicologías y creencias marcianas, con una mezcla sabia e imperturbable de humor y espeluzne, sin caer nunca en el drama y descolocando al espectador, que no sabe si está contemplando una tragedia terrible, una comedia involuntaria o una gran broma cósmica.

Extractos de un texto de Alfonso Rivera
Cineuropa
Locarno, 10 de agosto de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Feroz Arrebato de Ficción. Asociación de Informadores Cinematográficos de España. | Premio Fotogramas de Plata a Mejor Película Española según la Crítica. Revista *Fotogramas*. España. | Premio FIPRESCI. Festival de Cine de Motovun. Croacia.

2021 Mención Especial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Locarno. Suiza. | Mención Especial y Premio a Mejor Dirección de Arte de Largometraje en la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial de la Competencia Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México.

CHEMA GARCÍA IBARRA
Elche, España, 1980

Es una de las voces más singulares del actual cine español con su personal mezcla de ciencia ficción, humor pop y costumbrismo. Ha dirigido los cortometrajes *El ataque de los robots de Nebulosa-5* (2008), *Protopartículas* (2009), *Misterio* (2013), etc. seleccionados en festivales como la Quincena de Realizadores de Cannes, Berlínale, Róterdam, Sundace o Bafici, sufriendo numerosos galardones.

VERA

Austria, 2022, 115 min.

D y Prod: Tizza Covi y Rainer Frimmel. **G y E:** Tizza Covi. **F en C:** Rainer Frimmel. **Con:** Vera Gemma, Daniel de Palma, Sebastian Dascalu, Annamaria Ciancamerla, Walter Saabel, Asia Argento. **CP:** Vento Film. **Dist:** Be For Films.

Vera vive a la sombra de su famoso padre, Giuliano Gemma, uno de los actores más conocidos del subgénero spaghetti western. Cansada de una vida superficial, navega entre la alta sociedad romana sintiendo un vacío. Cuando en los suburbios de la ciudad se ve envuelta en un accidente de tránsito donde un niño resulta lastimado, iniciará una intensa relación con una familia pobre en un evento que podría cambiar su vida. Rodada en 16mm y con un estilo que mezcla documental y ficción, la más reciente película de la dupla creativa Tizza Covi y Rainer Frimmel juega con el personaje real de Vera Gemma para construir un relato agrídulce sobre la melancolía, la realización personal y el amor por la vida.

Vera Gemma debería estar en una película de Paolo Sorrentino. Su aspecto glamuroso y su deslavada grandeza la convierten en la actriz ideal para interpretar a una viajera hastiada o a una gran belleza que lucha con gallardía contra el tedio. Los directores Tizza Covi y Rainer Frimmel se la toman más en serio, creando una brillante mezcla de ficción y no ficción para ofrecer una visión comprensiva de alguien que siempre ha estado a la sombra de su famoso padre, la estrella del spaghetti western Giuliano Gemma. Vera es una película intrigante e inclasificable, a medio camino entre la telerrealidad (las Kardashian, por ejemplo) y las caprichosas creaciones autobiográficas de Gianni De Gregorio.

Con el pelo rubio y un bronceado resplandeciente, la cincuentona Vera tiene el aspecto de Donnatella Versace. Parece poseer una colección de sombreros vaqueros y bolsos que siempre hacen juego. Los sombreros son sólo una de esas formas de homenajear a su padre, una estrella de cine guapo y muy querido que trabajó para Visconti, Zurlini y la flor y nata de los directores de spaghetti western. Un fragmento de *Silver Saddle* (1978), de Lucio Fulci, lo ilustra.

Rodada en Súper 16mm, la película tiene el aspecto granuloso del *cinéma vérité*. Su hilo conductor es el modo en que la vida de Vera se ha visto definida por ser hija de Giuliano. Un viaje con Asia Argento, hija del cineasta Dario Argento, les lleva a un cementerio donde la tumba del hijo de Goethe ni siquiera menciona su nombre. Es «una advertencia para nosotros, hijos de artistas», declara Argento.

Todo es tan real que cuesta creer que la película pueda ser otra cosa que un documental. Vera es un híbrido inusual que rebosa simpatía y comprensión hacia una mujer que se enfrenta a la soledad, el envejecimiento y el ineludible legado de un padre que la ha dejado como un alma perdida a merced de un mundo a menudo cruel.

Extractos de un texto de Allan Hunter
Screen Daily

Londres, 4 de octubre de 2022

Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio al Mejor Largometraje. Diagonale. Festival del Cine Austriaco. Graz, Austria. | Selección Oficial de los Premios a Mejor Largometraje, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Edición. Premios del Cine Austriaco.

2022 Premios Orizzonti a Mejor Actriz (Vera Gemma) y Mejor Director (Tizza Covi, Rainer Frimmel). Sección Orizzonti de la Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia.

© Anna Stodter

**TIZZA COVI /
RAINER FRIMMEL**
Bolzano, Italia, 1971 /
Viena, Austria, 1971

Estudiaron fotografía en el Vienna Higher College for Graphic Art. Desde 1996 han trabajado juntos en cine, teatro y fotografía. Fundaron su propia compañía productora, Vento Films, desde donde han realizado reconocidos filmes independientes entre los que destacan *La pivellina* (2009) y *Mister Universo* (2016).

TRENQUE LAUQUEN

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

D: Laura Citarella. **G:** Laura Citarella y Laura Paredes. **F en C:** Agustín Mendilaharsu, Inés Duacastella y Yará Rodríguez. **M:** Gabriel Chwojnik. **E:** Miguel de Zuviría y Alejo Moguillansky. **Parte 1:** Laura Paredes (Laura), Ezequiel Pierri (Ezequiel "Chicho"), Rafael Spregelburd (Rafa), Cecilia Rainero (Normita). **Parte 2:** Laura Paredes, Ezequiel Pierri, Juliana Muras (Juliana), Elisa Carricajo (Elisa Esperanza), Verónica Llinás (Romina). **CP:** El Pampero Cine, Grandfilm. **Prod:** Ingrid Pokropek y Ezequiel Pierri. **Dist:** LuxBox.

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

Hay pocas citas tan deseadas como cada nueva entrega del sello El Pampero. Prolíficos, porque el grupo es muy numeroso y activo, sus sucesivas obras van asentando un camino en el que el placer de contar supera, con mucho, el interés por cerrar las historias. Las tres películas más monumentales del grupo por su duración, *Historias extraordinarias* (2008), *La flor* (2018), ambas de Mariano Llinás, y ahora *Trenque Lauquen* de Laura Citarella, se caracterizan por ese avance de historias que van mezclando tramas, personajes, sucesos y acontecimientos paranormales con los que el espectador queda enganchado. Citarella alcanza su culminación identificativa con *Trenque Lauquen*, cinta-río donde se corre el riesgo de caer atrapado constantemente por una corriente telúrica que te traslada de los territorios de lo más humano a lo inexplicable con la misma facilidad que la historia va saltando de personaje en personaje, sin perder nunca una referencia objetiva, un personaje que da sentido a todo.

Ese personaje es Laura (Laura Paredes), una botánica desplazada a la zona de Trenque Lauquen para realizar un proyecto universitario que justifique su contratación en el departamento dirigido por su novio (Rafael Spregelburd) y que, tras ser ayudada por Chicha (Ezequiel Perri) en su búsqueda, desaparece de la noche a la mañana llevándose el coche de este último. Cuatro horas de historia, divididas en doce capítulos y dos partes dan para mucho; para mucha ida y vuelta, mucha certeza que es demolida a conciencia en el capítulo siguiente con la irrupción de nuevos personajes.

Película de mujeres desaparecidas, pero por libre voluntad; buscadas o perseguidas por los/sus hombres incapaces de encontrar una explicación razonable a lo sucedido. Las mujeres de *Trenque Lauquen* se convierten en líquidas y autosuficientes ante los ojos de los hombres que las han creído conocer. Su interior permanece inaccesible y, llegado el momento, abandonan todo. Una nueva vida no empieza arrastrando el pasado a cuestas.

Extractos de un texto de Miguel Martín Maestro
El antepenúltimo mohicano
Valladolid, 20 de marzo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Película de la sección Silvestre. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Premio a Mejor Película, Mejor Directora, Mejor Guión Original y Mejor Ensamble. International Cinephile Society (ICS).

2022 Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana, Premio Banco Nación y Alta Definición Argentina y Premio Eva Landeck. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial de la sección Orizzonti. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España.

LAURA CITARELLA
La Plata,
Argentina, 1981

Se graduó como directora en la Universidad del Cine de Argentina. Desde 2005 forma parte de la productora El Pampero Cine. Ha dirigido las películas *Ostende* (2011), *La mujer de los perros* (2015) y *Las poetas visitan a Juana Bignozzi* (2019). Es una de las mayores productoras de cine independiente de Argentina.

DE HUMANI CORPORIS FABRICA

Francia-Suiza-Estados Unidos, 2022, 118 min.

D, G, F en C y E: Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor. **CP:** Norte Productions, CG Cinéma, Rita Productions, Laboratorio de Etnografía Sensorial (SEL). **Prod:** Valentina Novati, Charles Gillibert, Pauline Gygax, Max Karli, Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor. **Dist:** FDR.

En 1543, el médico Andreas Vesalius abrió el cuerpo humano a la mirada científica con la publicación de *De humani corporis fabrica*, un innovador trabajo sobre anatomía humana que también es una obra de arte. En este mismo sentido, los documentalistas Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor se introducen bajo la carne para mostrar el funcionamiento de órganos, sistemas y mecanismos del cuerpo en una fascinante inmersión cinematográfica que navega entre la belleza y el horror. Observando a cirujanos y enfermeras sobrecargados de trabajo en varios hospitales de París, la película reflexiona sobre la vulnerabilidad del cuerpo, así como el funcionamiento de los sistemas de salud.

Han pasado casi 30 años desde que la franquicia mundial de exposiciones Body Worlds –colecciones de cadáveres humanos disecados y plastinados, a partes iguales lección de ciencia y atracción de feria– avivó la polémica en múltiples mercados internacionales. Esa sensación de revelación se recuerda en el nuevo y extraordinario documental de Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor, *De humani corporis fabrica*, que también se sumerge vertiginosamente bajo la carne para mostrar órganos, sistemas y acciones que sabemos que están dentro de nosotros, pero que tendemos a mantener fuera de nuestra mente.

De humani corporis fabrica, que toma su nombre de los libros de anatomía de Andreas Vesalius del siglo XVI, nos adentra en el cuerpo vivo, palpitante y que respira, utilizando microscopios y cámaras endoscópicas para presentar su funcionamiento interno de forma más vívida que ninguna otra película de no ficción haya logrado jamás. Los intestinos se muestran como túneles húmedos, envolventes y rosados como gusanos; las células sanguíneas se agitan y bailan en formación jaspeada como partículas caleidoscópicas.

Si *De humani corporis fabrica* fuera un mero espectáculo corporal mórbido, preocupado por la deslumbrante mecánica del cuerpo en lugar de por la vida que sustenta, la película de Paravel y Castaing-Taylor correría el riesgo de cierta vacuidad explotadora. Pero los cineastas, colaboradores desde hace tiempo del Laboratorio de Etnografía Sensorial de Harvard, mantienen un delicado equilibrio entre ciencia, espectáculo y auténtico interés humano.

El documental pone de manifiesto en todo momento la vulnerabilidad no sólo del cuerpo humano, sino también de sus supuestos protectores en el mundo de la medicina. No se idealiza a los médicos y enfermeras como superhéroes que salvan vidas, sino como máquinas exhaustas que se abren camino a tientas en un sistema que no cuenta con el apoyo adecuado, a menudo tomando decisiones equivocadas y con sus propios cuerpos tambaleándose en el proceso.

Extractos de un texto de Guy Lodge
Variety

Los Ángeles, 14 de abril de 2023

Traducción: Israel Ruiz Arreola, *Wachito*

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Documental. Festival de Cine de la Ciudad de Luxemburgo.

2022 Selección Oficial de la Quincena de Realizadores. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Wavelengths. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Selección Oficial. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Atlas. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México. | Premio Douglas Edwards de Cine y Video Experimental e Independiente. Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Estados Unidos.

**VÉRENA PARAVEL
/ LUCIEN
CASTAING-TAYLOR**
Neuchâtel, Suiza, 1971 /
Liverpool, Reino Unido,
1968

Ambos son antropólogos y colaboran como cineastas en el Laboratorio de Etnografía Sensorial de la Universidad de Harvard. Sus películas e instalaciones abordan la poética y la política de los cuerpos biológicos y ecológicos, e incluyen la multipremiada *Leviatán* (2012), *Somniloquies* (2016) y *Caniba* (2017).

TRÍO EN MI BEMOL

O Trio em Mi Bemol, Portugal-España, 2022, 127 min.

D y E: Rita Azevedo Gomes. **G:** Rita Azevedo Gomes y Renaud Legrand, con base en la obra teatral homónima de Éric Rohmer. **F en C:** Jorge Quintela. **Con:** Rita Durão (Adélia), Pierre Léon (Paul), Ado Arrieta (Jorge) y Olivia Cábez (Mariana). **CP:** Basilisco Filmes, Gong Producciones. **Prod:** Rita Azevedo Gomes y Gonzalo García-Pelayo. **Dist:** La Ola.

Entre charlas sobre amores y música clásica, Paul y Adélia recuerdan su pasado como novios y dejan al descubierto todo aquello que los unió y las diferencias que provocaron su ruptura. Pero sus reuniones, llevadas a cabo en una moderna casa de campo, comienzan a ser interrumpidas por el rodaje de una película sobre su ¿ficticia? relación. Con base en una obra teatral escrita por Éric Rohmer, la directora Rita Azevedo Gomes vuelve a plantear interrogantes sobre las relaciones humanas en esta obra que disecciona su propio proceso creativo mientras exalta el corazón de sus personajes. El hilo conductor serán una serie de conversaciones que hacen filosofía de los sentimientos a la manera rohmeriana.

La tendencia a racionalizar los sentimientos desde la abstracción intelectual, ¿no supone acaso una contradicción? Hablar del amor y del amor en el cine nos remite ineludiblemente a la filmografía de Éric Rohmer. Su cine podría ser también el de la sublimación de la palabra, de la conversación, del diálogo. El amor también construye sus propios códigos de comunicación, un lenguaje único entre dos personas. Esta construcción dramática y formal basada en ella parece más propia del teatro *a priori*. De hecho, el mismo Rohmer firmaría una comedia teatral titulada *Le trio en mi bémol* (1988). En ella seguimos los encuentros de dos antiguos amantes, ahora sólo amigos, que mantienen una íntima relación. Basándose en ella, Rita Azevedo Gomes ha creado un dispositivo formal sobre la idea de su adaptación fílmica en *Trio en mi bémol*.

En el filme vemos a Pierre Léon (Paul) y Rita Durão (Adélia) encontrándose en casa del primero y manteniendo una charla que de repente se ve interrumpida por un director de cine, al que da vida Adolfo Arrieta (Jorge). El largo plano estático se corta y se expone el dispositivo cinematográfico que es responsable de las composiciones, del encuadre y la elección de los espacios o del movimiento de sus actores. Esta interrupción del rodaje en el que se incluyen los encuentros de Paul y Adélia sirve a modo de efecto de distanciamiento intertextual, que provoca de hecho una mayor atención en las interpretaciones de los actores.

La conexión intelectual y la atracción sexual, el deseo y el amor o la ternura. ¿Es posible encontrar todo ello en la misma persona? Una conversación sobre la aproximación física o analítica a la música da pistas sobre las diferentes formas de sentir el amor y entender las relaciones entre ellos. Un relato que desafía su propia construcción cinematográfica para exaltar el corazón de sus personajes y de una obra transformada en sujeto de admiración a través de una adaptación consciente de sí misma y sus espectadores.

Extractos de un texto de Ramón Rey
Cine maldito
España, 04 de mayo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Forum. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Premio NOVA FCSH a la Mejor Dirección de Largometraje Portugués. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Selección Oficial de la sección Revoluciones Permanentes. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España. | Selección Oficial. Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria.

RITA AZEVEDO GOMES
Lisboa, Portugal, 1952

Su obra abarca diversas disciplinas: teatro, ópera, diseño gráfico. Tras colaborar con Manoel de Oliveira en *Francisca* (1982), se dedicó al cine de forma autodidacta, alcanzando notoriedad como programadora de la Cinemateca Portuguesa. En 1990 debutó como directora con *El sonido de la tierra al temblar*.

EL PISO DEL VIENTO

Argentina, 2021, 70 min.

D: Gustavo Fontán y Gloria Peirano. **G:** Gloria Peirano. **F en C:** Gustavo Schiaffino. **E:** Mario Bocchicchio. **Con:** Jaime Arrambide, Lucía Dorín, Gonzalo Arbutti, Lázaro Mareco, Lucía Mondino. **CP:** Insomnia Films, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). **Prod:** Alejandro Nantón, Guillermo Pineles y Gustavo Schiaffino. **Dist:** Insomnia Films.

Una pareja construye un espacio para vivir. Cuando está terminado, antes de habitarlo, invitan a un grupo de personas a recorrer la casa vacía y con los muros aún blancos y desnudos. Las personas invitadas circulan individualmente; miran, caminan, hablan. *El piso del viento*, la más reciente colaboración entre el director Gustavo Fontán y la escritora Gloria Peirano, intenta rescatar el efecto de esa experiencia en cada una de ellas. ¿Qué dejan de sí mismos estos visitantes? ¿Qué se llevan? Este ensayo va más allá de una historia y sus explicaciones, para convertirse en un lienzo capaz de reflejar tanto a visitantes como a espectadores.

Una casa blanca resulta un espacio de descubrimiento para distintos visitantes. Blancas sus paredes, vacíos sus ambientes de muebles y objetos; lo que asoma en las distintas ventanas es un afuera que pugna por entrar, por hacerse presente. Las hojas verdes de un enorme ficus que crece salvaje en plena urbe, la ropa tendida que ondea en una terraza vecina, la lluvia copiosa que impregna los vidrios repartidos. La película codirigida por Gustavo Fontán y Gloria Peirano explora esa encrucijada entre el espacio y su historia, aquella que parece olvidada por su blancura aparente, por su estancia tranquila frente al rugido de ese mundo que sigue en movimiento.

Cada uno de los visitantes carga ese espacio raso con sus propios recuerdos, vislumbran un futuro prometedor en su techo alpino, imaginan lo que puede llenarlo con vida propia. “¿Dónde van a poner la cama?” interroga uno de ellos a su elusiva anfitriona, sigiloso fantasma que reverbera desde el fuera de campo.

Peirano enlaza las sucesivas visitas con algunos pasajes de lectura, palabras que alimentan los sueños de ese espacio alerta. Es increíble cómo cada encuadre condensa las emociones de quienes lo habitan, la cámara nos permite vislumbrar sus tensos movimientos, sus recuerdos en carne viva. *El piso del viento* es una película que trasciende la tiranía de la historia y las explicaciones, que explora el cine en su dimensión sensorial, que captura la luz en ese lienzo blanco que la refleja.

Fontán es uno de los directores argentinos que mejor ha entendido la potencia única del dispositivo, quien ha despojado a su instrumento de todos sus condicionamientos para consagrarlo a su esencia. Dejar las certezas y abrir los interrogantes. Su alianza con Peirano, que alumbró películas imprescindibles de su poética como *El estanque* (2017), y también fue artífice de su decidida incursión en el territorio narrativo con *La deuda* (2019), ahora afirma la potencia de esa mirada compartida. Filmar ese mundo y quienes lo miran, entender que de allí nacen las mejores películas.

Extractos de un texto de Paula Vásquez Prieto

La Nación

Buenos Aires, 10 de febrero de 2022

SE PROYECTARÁ JUNTO CON:

LUZ DE AGUA

Argentina, 2020, 14 min.

D: Gustavo Fontán.

La luz natural es poderosa, viene del sol que todo lo abarca, que nos permite vivir. Durante los largos meses de la pandemia que tuvo uno de sus momentos más intensos en el 2020, el director Gustavo Fontán salía a la terraza de su casa para mirar el panorama, todos los días como una rutina y un rito: cuando se levantaba y antes de irse a acostar; cuando llovía y la luz bañaba los techos. Este cortometraje nace de esos instantes, a los que también se añade la memoria de un río y la voz de un pescador que se perdió en el tiempo.

GUSTAVO FONTÁN / GLORIA PEIRANO

Banfield, Argentina, 1960 / Buenos Aires, Argentina, 1967

Escritor y director de cine y teatro, Gustavo Fontán ha realizado películas como *La madre* (2009), *La casa* (2012) y *El rastro* (2013), y publicado los libros de cuentos *Los días vacíos* (1990) y *Pasto del fuego* (2009). Gloria Peirano, novelista, guionista y docente universitaria, ha publicado exitosas novelas como *La ruta de los hospitales* (2019) y *Miramar* (2012), además de haber colaborado como guionista en varios proyectos dirigidos por Fontán. *El piso del viento* es la primera película que dirigen juntos.

MATORRAL SECO EN LLAMAS

Mato seco em chamas, Portugal-Brasil, 2022, 153 min.

D y G: Adirley Queirós y Joana Pimenta. **F en C:** Joana Pimenta. **M:** Muleka 100 Calcinha. **E:** Cristina Amaral. **Con:** Joana Darc, Léa Alves, Andreia Vieira, Débora Alencar, Gleide Firmino. **CP:** Cinco do Norte, Terratrema. **Prod:** Adirley Queirós. **Dist:** Salón de Belleza.

Un grupo de mujeres armadas maneja una refinería clandestina en la rabiosa favela Sol Nascente, Ceilândia, periferia de Brasilia, un lugar que parece salido de una película de ciencia ficción postapocalíptica. Lideradas por dos hermanas, una de ellas recientemente salida de prisión, este matriarcado lleva el curso de una potencial rebelión en ciernes, mientras venden combustible a un precio más barato a los motociclistas de la región. El cineasta brasileño Adirley Queirós, junto con la portuguesa Joana Pimenta, se escabullen entre el registro documental y la ficción, imaginando una fantasía social que evoca el empobrecimiento estructural de Brasil y la consolidación política de la extrema derecha.

La favela Sol Nascente parece salida de una película de ciencia ficción distópica. Sus casas destartadas, sus calles de terracería sin pavimentar y su estilo de vida criminal componen el escenario perfecto para una producción hollywoodense. Pero todo es real. Sol Nascente forma parte de la región de Ceilândia, zona periférica que surgió como consecuencia del desplazamiento de los trabajadores que edificaron la ciudad futurista de Brasilia en los años 50 y 60. Hoy es uno de los territorios más marginados de Brasil y también es donde el director Adirley Queirós ha realizado la mayoría de su carrera. Acompañado de la cineasta portuguesa Joana Pimenta, Queirós se introduce nuevamente en la vida del lumpenproletariado brasileño en *Matorral seco en llamas* para contar la historia de un grupo de mujeres que maneja una refinería de combustible clandestina, liderado por las hermanas Andreia y Léa, quien acaba de salir de la cárcel.

Aunque se supone que lo que vemos es una ficción, la verdad de estas mujeres (actrices no profesionales que nutren a sus personajes con experiencias propias) y su entorno se va introduciendo de lleno en la fábula social sin poder dissociarse. No se trata de un típico híbrido entre documental y ficción; los directores definen su acercamiento como una etnografía-ficción sensorial, una propuesta basada en la dialéctica entre la realidad social de la región y el artificio narrativo. La película crea así una realidad alterna de Brasil, una historia paralela de su actualidad en el contexto de la llegada de las nuevas políticas restrictivas de Jair Bolsonaro.

Matorral seco en llamas presenta una identidad brasileña ignorada y relegada por el fascismo e incluso por la izquierda progresista, conformada por grupos sociales emergentes (matriarcados, motoqueros), amparada por la religión y cohesionada por la música y el baile. Queirós y Pimenta realizan un acto cinematográfico combativamente político, donde la realidad se reconoce así misma a través de la ficción.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 08 de mayo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Forum. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Gran Premio a Mejor Largometraje. Cinéma du réel, Festival Internacional de Cine Documental. París, Francia. | Gran Premio Ciudad de Lisboa a Mejor Largometraje, Premio a Mejor Largometraje Portugués y Premio Universidades. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Premio Especial del Jurado de la Competencia Latinoamericana. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Premio Especial del Jurado y Premio a Mejor Fotografía. Festival Internacional de Cine de Rio de Janeiro. Brasil.

ADIRLEY QUEIRÓS / JOANA PIMENTA
Morro Agudo de Goiás, Brasil, 1970 / Oeiras, Portugal, 1986

La filmografía de Queirós mezcla documental y ficción para retratar el acontecer político-social de la región brasileña de Ceilândia. Pimenta enseña cine en la Universidad de Harvard y está vinculada al Laboratorio de Etnografía Sensorial. Comenzaron a colaborar en *Érase una vez Brasilia* (2017), después codirigieron el corto *Rádio Coração* (2018) y su primer largometraje *Matorral seco en llamas*.

NOS VEMOS EL VIERNES, ROBINSON

À vendredi, Robinson, Francia-Suiza-Irán-Líbano, 2022, 96 min.

D y G: Mitra Farahani. **F en C:** Daniel Zafer y Fabrice Aragno. **M:** Tara Kamangar [asesoría musical]. **E:** Mitra Farahani, Fabrice Aragno y Yannick Kergoat. **Con:** Jean-Luc Godard, Ebrahim Golestan, Ashi Esfandiary. **CP:** Écran Noir Productions, Casa Azul Films, Pejman Foundation, Schortcut Films. **Prod:** Mitra Farahani, Fabrice Aragno, Hamidreza Pejman y Georges Schoucair. **Dist:** La Ola.

Hace unos años, la directora iraní Mitra Farahani tuvo una idea. ¿Podría tramar el encuentro de dos grandes cineastas que, aunque pertenecen a la misma generación, nunca se han conocido en persona? En este documental, se reúnen dos ermitaños de la revolución política del cine: Jean-Luc Godard, el maestro suizo, y el menos conocido Ebrahim Golestan, cuya obra literaria y fílmica es la base de la producción cultural iraní en la actualidad. A través de correos electrónicos y un enigmático juego de palabras e imágenes, estas dos figuras entablan una suerte de diálogo epistolar que entreteje una discreta red entre dos universos de vida, marcados por la rebelión y las esperanzas defraudadas.

Aunque hace años que ya no sale de su casa de Rolle, en Suiza, la cual es también su estudio y su isla (de edición) y desde donde cada tanto saca alguna nueva maravilla como fue *El libro de imágenes* de 2018, Jean-Luc Godard acaba de decir "presente" en la Berlinale con *Nos vemos el viernes, Robinson*, de la cineasta Mitra Farahani, donde es coprotagonista.

En los años 60, se suponía que Godard tendría un encuentro con el poeta y realizador iraní Ebrahim Golestan. Aquel encuentro nunca sucedió y los años pasaron. Farahani decidió concretar esa reunión: logró que un viernes cada tanto, ambos se enviaran correos electrónicos, con textos e imágenes, a los que cada uno podía responder de la manera que mejor le pareciera, con asociaciones libres e improvisaciones de todo tipo. El resultado no podría ser más desconcertante y paradójico, una de esas películas donde no se sabe qué sucederá en la escena (o el e-mail) siguiente. Farahani filma al nonagenario Golestan en su imponente mansión en las afueras de Teherán. Allí el hombre, muy lúcido y cartesiano, primero queda un tanto perplejo por los enigmáticos epigramas que le envía Godard, quien a su vez reconoce a cámara que no está seguro de que esa correspondencia pueda ser posible o se mantenga en el tiempo. Pero la perseverancia de la realizadora iraní, que logra incluso introducir un camarógrafo francés en el refugio blindado de Godard, consigue que el proyecto siga adelante.

Y no sólo eso: a pesar del mutuo recelo inicial, Golestan y Godard finalmente se terminan comunicando y hasta se vuelven de alguna manera amigos, cada uno pendiente del mail del otro, e impacientes incluso cuando algún problema de salud aqueja alternativamente a uno u otro. Que el ogro Godard finalmente se muestre aquí casi simpático, impregnando de su estética la película de Farahani, pero a su vez contagiado por el entusiasmo y la creatividad proveniente de la vieja Persia, debe ser considerado un pequeño milagro de esta impredecible directora iraní.

Extractos de un texto de Luciano Monteagudo

Página 12

Berlín, 12 de febrero de 2022

Nota: Al momento de la publicación, Jean-Luc Godard todavía no había fallecido.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Especial del Jurado de la sección Encuentros. Berlinale, Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio a Mejor Película de la Competencia Más Allá del Canvas. Black Canvas, Festival de Cine Contemporáneo. México. | Selección Oficial de la sección Latitudes. Visions du Réel, Festival Internacional de Cine de Nyon. Suiza. | Selección Oficial de la sección Out of the Past. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Selección Oficial de la Competencia Oficial Internacional. BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina.

MITRA FARAHANI
Teherán, Irán, 1975

Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Islámica de Azad, se trasladó a París en el año 2000, donde estudió en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas. Debutó en la dirección con el corto *Juste une femme* en 2002, y de ahí creó una obra que explora temas como el amor, la identidad, la sexualidad en la sociedad iraní y, más recientemente, las huellas de la creación de artistas en su última etapa de producción.

NOTAS SOBRE UN VERANO

España, 2023, 83 min.

D, G y E: Diego Llorente. **F en C:** Adrián Hernández. **Con:** Katia Borlado (Marta), Antonio Araque (Leo), Álvaro Quintana (Pablo), Rocío Suárez (Elena). **CP:** Failo Cine, Báltico. **Prod:** Diego Llorente y Rubén G. Revilla. **Dist:** Alhaville Cinema.

La vida de Marta en Madrid se balancea entre su carrera académica y su relación con Leo. Durante las vacaciones de verano, ella vuelve a su pueblo natal, en Asturias, donde se reencuentra con un antiguo amor que le añadirá más confusión a su mundo emocional. En ese ambiente apacible, Marta se rodea de cariño, pasión y decisiones que tendrá que tomar (o no). El debut en el largometraje de Diego Llorente es una exploración del sentimiento amoroso y el paso del tiempo, comprimidos en un cuento de verano sobre reencuentros, rupturas y conflictos generacionales. Sin condenar las acciones de su compleja protagonista, la película es un ensayo sobre las relaciones personales, la identidad y el porvenir.

«Los problemas no existen en agosto», concluye la protagonista de *Notas sobre un verano* con un gesto en su mano mientras piensa en su tesis. En efecto, Marta está de vacaciones y por un tiempo ha abandonado Madrid para ir a la región de Gijón. El verano, su languidez, la playa, los paseos, las discusiones con una cerveza... aquí todo parece mejor que en la capital española, incluso bajo un cielo que regularmente permanece nublado. Se podría pensar en las miniaturas de realidad/ficción del compatriota del director Diego Llorente, Jonás Trueba, y es cierto que aunque el inicio de *Notas sobre un verano* es encantador, su verdadera esencia no se revela inmediatamente.

Hay muchas fotografías en *Notas sobre un verano*. Son fotos de un paisaje de vacaciones, las que se toman en una boda, las que se toman de imprevisto. Pero, ¿qué revelan esos retratos de la realidad, qué dicen sobre los personajes, sobre sus secretos, o al menos de lo que no hablan? Marta, que a menudo tiene algo que decir sobre todo, responde más tarde a su amante de verano: «¿Alguna vez has tenido sentimientos contradictorios». La joven se encuentra en una situación incómoda: ¿debe quedarse con su prometido madrileño o dejarlo todo por su amor veraniego? Pero no es tanto el hecho de que ella se enfrente a un dilema lo que hace que su personaje sea interesante. Es más bien la crueldad que muestra: si Marta tiene todo el derecho a sentirse tan libre como desee, sus decisiones parecen tomadas desde el egoísmo, sin tomar en cuenta los sentimientos de sus amantes. A menos que su propia redención provenga más bien de las emociones que Llorente impregna en ella durante todo el metraje.

En principio bastante dulce, *Notas sobre un verano* muta hacia lo agrisado y acaba siendo amarga. El tono áspero y seco de las últimas secuencias, la elección de la última frase y la música de los créditos finales que recuerda a la de una inquietante película de terror, sólo nos recuerda una verdad: bajo el sol, hay un verano cruel.

Extractos de un texto de Nicolas Bardot

Le Polyester

Róterdam, 3 de febrero de 2023

Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la Competencia Tiger. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Selección Oficial de la sección Un Impulso Colectivo. D'A – Festival de Cine de Barcelona. España. | Selección Oficial de la Competencia Oficial Internacional. BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina. | Selección Oficial de la sección Panorama España. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España.

DIEGO LLORENTE
Pola de Siero
(Asturias), España,
1984

Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo, estudió guion en Cuba y dirección en Nueva York. Además de publicar tres libros –*Habitación* (2009), *Balas* (2011) y *Tragaluz* (2020)–, es autor de cinco cortometrajes (entre los que destacan *Casa y Saturday*) y tres largometrajes: su ópera prima *Estos días* (2014), el documental *Entrialgo* (2018) y la más reciente *Notas sobre un verano*.

BOREAL

Paraguay-México, 2022, 88 min.

D y G: Federico Adorno. **F en C:** Fernando Lockett. **M:** piezas de Richard Wagner y Carlos Zárate. **E:** Lenz Claire y Delfina Castagnino. **Con:** Fabio Chamorro, Mateo Giménez, Amado Cardozo, Harold Bergen. **CP:** Grupo Perdomo S.A., Cine Murciélago, Metatron Films, Balthazar S.R.L., FOPROCINE. **Prod:** Renate Costa Perdomo, Pamela Guinea, Leo Rubín y Federico Adorno. **Dist:** Benuca Films.

Benjamín, su tío César y Genaro son llevados por su patrón a un lugar desolado en el Chaco paraguayo, donde permanecerán varios días para construir una valla. Las jornadas son largas y el progreso es lento. Benjamín no se acostumbra al trabajo duro y al silencio opresivo de esta árida región. Después de 30 días, su jefe regresa, pero insatisfecho con la calidad del trabajo le dice al trío que necesitan quedarse tres días más para completarlo. César y Genaro se quedan, pero esta vez, la espera será eterna. En medio de un paisaje voraz y opresivo, la ópera prima de Federico Adorno es un silencioso y meditativo relato en el que los personajes son víctimas de las adversidades de un sistema laboral deplorable.

De a poco, el cine paraguayo va armando y pintando ese fresco llamado Paraguay, real e imaginario, cinemáticamente representado. Podemos decir que hay un interés por el campo, la tierra, el monte, el desierto chaqueño, por esos paisajes no en el sentido pictórico, sino en su valor como espacio social, histórico y narrativo. Por supuesto, el paisaje es un personaje más en el relato, pero por lo general, es el factor humano en relación con esos entornos el que interesa a las diferentes miradas. Porque el ser humano es el encargado de resignificarlos.

Esta relación humano-paisaje es el punto de partida de *Boreal*, la ópera prima de Federico Adorno, para centrarse en la escala humana de manera profunda. El Chaco paraguayo es a ratos un aliado, pero la mayoría del tiempo un antagonista, un *macguffin* para explorar relaciones, tensiones sociales y demonios internos. Ahí, tres hombres son llevados por un terrateniente extranjero a delimitar un terreno con vallas. En algún momento, el patrón llega a verificar el trabajo y eso desata conflictos y tensiones entre los hombres. No obstante, la resolución se aleja de lo esperado, porque estamos ante una obra que privilegia la poética del realismo antes que lo mimético y lo estrictamente narrativo.

Los paisajes son, sobre todo, las caras y cuerpos de los protagonistas que se imponen en pantalla, logrando que los rostros queden impregnados en nuestra retina y que no sean necesarias palabras para describir lo que los ojos, gestos, respiraciones y miradas revelan o cuentan. Hay pocos diálogos en *Boreal*, y pocas veces son necesarios. Así, el paisaje se construye de manera subjetiva, y ese desierto, ese Chaco, es lo que percibimos a través de los personajes. Por momentos es hostil, y en otros, un espacio de cierta introspección. Pero es siempre dolor, un mal sueño que tiene su raíz en una de las pesadillas recurrentes del Paraguay: el problema de la tierra. Y si no lo vemos ni escuchamos al ver la película, es absoluta negación.

Extractos de un texto de Sergio Colmán Meixner

El Nacional

Paraguay, 5 de marzo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premios a Mejor Película, Director, Actor *ex aequo* (Mateo Giménez, Fabio Chamorro y Amado Cardozo) y Fotografía. Festival de Cine Latino de Seattle. Estados Unidos. | Mención Especial del Jurado de la Competencia Internacional de Largometrajes. Festival Internacional BioBioCine en Concepción. Chile. | Selección Oficial de la sección Atlas. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México.

2020 Selección Oficial de Work in Progress sección Latinoamérica. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España.

FEDERICO ADORNO
Carapeguá,
Paraguay, 1982

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Asunción, participó en el Berlinale Talent Campus tras debutar en la dirección con el corto *Isla Alta* de 2011, el cual se exhibió en festivales como Róterdam y Oberhausen, donde también fue premiado su segundo cortometraje, *La estancia*, en 2014. *Boreal* es su primer largometraje, y actualmente desarrolla dos proyectos: *Lux Perpetua* y *Western*.

UNA NOCHE DE NO SABER NADA

A Night of Knowing Nothing, India-Francia, 2021, 97 min.

D: Payal Kapadia. **G:** Payal Kapadia y Himanshu Prajapati. **F en C y B/N y E:** Ranabir Das. **Con:** Bhumisuta Das (voz de L.). **CP:** Petit Chaos, Another Birth. **Prod:** Ranabir Das, Julien Graff y Thomas Hakim. **Dist:** Salón de Belleza.

A través de una serie de cartas dirigidas a un amante ausente, conocemos los miedos, deseos e identidad de L., una joven estudiante de una escuela de cine de la India. Sus palabras son acompañadas de imágenes documentales que no sólo revelan su romance frustrado por el sistema de castas, sino también las huelgas universitarias y el espíritu contestatario de la juventud india. El debut en el largometraje de Payal Kapadia es una película epistolar, un ensayo poético/político de múltiples texturas que mezcla realidad, ficción, sueños, recuerdos y fantasías. *Una noche de no saber nada* reflexiona sobre el estado actual de India, al tiempo que rinde homenaje al cine y a quienes le dedican su vida.

Las fronteras entre lo íntimo y privado se difuminan. Una historia de amor frustrado por una tradición férrea de castas se relaciona intrínsecamente con los inicios de una huelga de estudiantes de cine, quienes se rebelan ante la imposibilidad de hacer películas libres en medio de un contexto político antidemocrático. Tanto la pareja de amantes como el grupo de estudiantes están subyugados por un sistema ancestral que replica el modelo colonial de súbditos y élites, de oprimidos y opresores. Estos dos relatos que confluyen bajo la mirada de una mujer se afirman desde la resistencia.

El tono que elige la joven cineasta india Payal Kapadia para su primer largometraje documental, *Una noche de no saber nada*, es el de la introspección, de la languidez de una memoria difusa, desde la vía del ensayo íntimo, del diario fílmico a punta de selectas *home movies*, desde la reflexión visual que rompe las barreras del mero documento, para lograr una arenga política inusual. Aquí las voces y las sombras tienen una finalidad política.

Si bien la cineasta organiza la estructura de su film a partir de las reflexiones de un personaje ficticio (una joven estudiante de cine) que encuentra unas cartas de amor en una vieja caja en su cuarto en el Instituto de Cine y Televisión de la India, cuyos comentarios conocemos a partir de textos sobre las imágenes o breves monólogos, la densidad de su propuesta está en la afrenta política que cobra cuerpo desde los diferentes recursos que materializan esta insatisfacción contra un orden social caduco: material de archivo familiar, cámaras de vigilancia, fotografías, registros de huelgas o recreaciones en 16mm de jóvenes en baile o en manifestaciones. Todos estos elementos van a producir una filiación generacional, donde el malestar amoroso replica una angustia generacional que no se puede curar. De esta manera, para Kapadia la vida está atravesada por decisiones políticas, o por las inacciones que sostienen sistemas de poder perversos, que separan, empobrecen, que excluyen.

Extractos de un texto de Mónica Delgado

Desistfilm

Cannes, 24 de julio de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio al Mérito de la Competencia Visión de Asia. Festival Internacional de Cine Documental de Taiwán. | Puma de Plata a la Mejor Dirección. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM, México.

2021 Premio L'Œil d'or [Ojo de Oro] a Mejor Documental. Quincena de Realizadores. Festival de Cannes. Francia. | Premio Amplify Voices. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Premio a Mejor Película. Festival de Cine de Lisboa y Sintra. Portugal. | Premio Astor Piazzolla a Mejor Película de la Competencia Estados Alterados. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial de la sección Revoluciones Permanentes. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España.

PAYAL KAPADIA
Bombay, India, 1986

Estudió Dirección de Cine en el Instituto de Cine y Televisión de India. Sus cortometrajes *Afternoon Clouds* (2017) y *And What is the Summer Saying* (2018) se estrenaron, respectivamente, en la Cinéfondation de Cannes y en la Berlinale. *Una noche de no saber nada* es su primer largometraje.

CINETECA NACIONAL

RUNNER

Marian Mathias | Estados Unidos-
Francia-Alemania | 2022
Del 29 de junio al 4 de julio

TEOREMA DE TIEMPO

Andrés Kaiser | México | 2022
Del 29 de junio al 4 de julio

ESPÍRITU SAGRADO

Chema García Ibarra | España-
Francia-Turquía | 2021
Del 1 al 6 de julio

VERA

Tizza Covi y Rainer Frimmel |
Austria | 2022
Del 1 al 6 de julio

TRENQUE LAUQUEN (PARTE 1 Y PARTE 2)

Laura Citarella | Argentina-
Alemania | 2022
Del 3 al 8 de julio

DE HUMANI CORPORIS FABRICA

Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor |
Francia-Suiza-Estados Unidos | 2022
Del 5 al 10 de julio

TRÍO EN MI BEMOL

Rita Azevedo Gomes | Portugal-
España | 2022
Del 5 al 10 de julio

EL PISO DEL VIENTO / LUZ DE AGUA

Gustavo Fontán y Gloria Peirano |
Argentina | 2021
Del 7 al 12 de julio

MATORRAL SECO EN LLAMAS

Adirley Queirós y Joana Pimenta |
Portugal-Brasil | 2022
Del 7 al 12 de julio

NOS VEMOS EL VIERNES, ROBINSON

Mitra Farahani | Francia-Suiza-Irán-
Líbano | 2022
Del 9 al 14 de julio

NOTAS SOBRE UN VERANO

Diego Llorente | España | 2023
Del 9 al 14 de julio

BOREAL

Federico Adorno | Paraguay-México | 2022
Del 11 al 16 de julio

UNA NOCHE DE NO SABER NADA

Payal Kapadia | India-Francia | 2021
Del 11 al 16 de julio

CINETECA NACIONAL
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

FDR

 BENUCAfilms

ZYCRAFILMS

 Be for Films

LUXBOX

INSOMNIA
FILMS

 SALÓN
DE
BELLEZA

ALPHAVILLE
CINEMA

@CinetecaMexico
#42Foro

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO