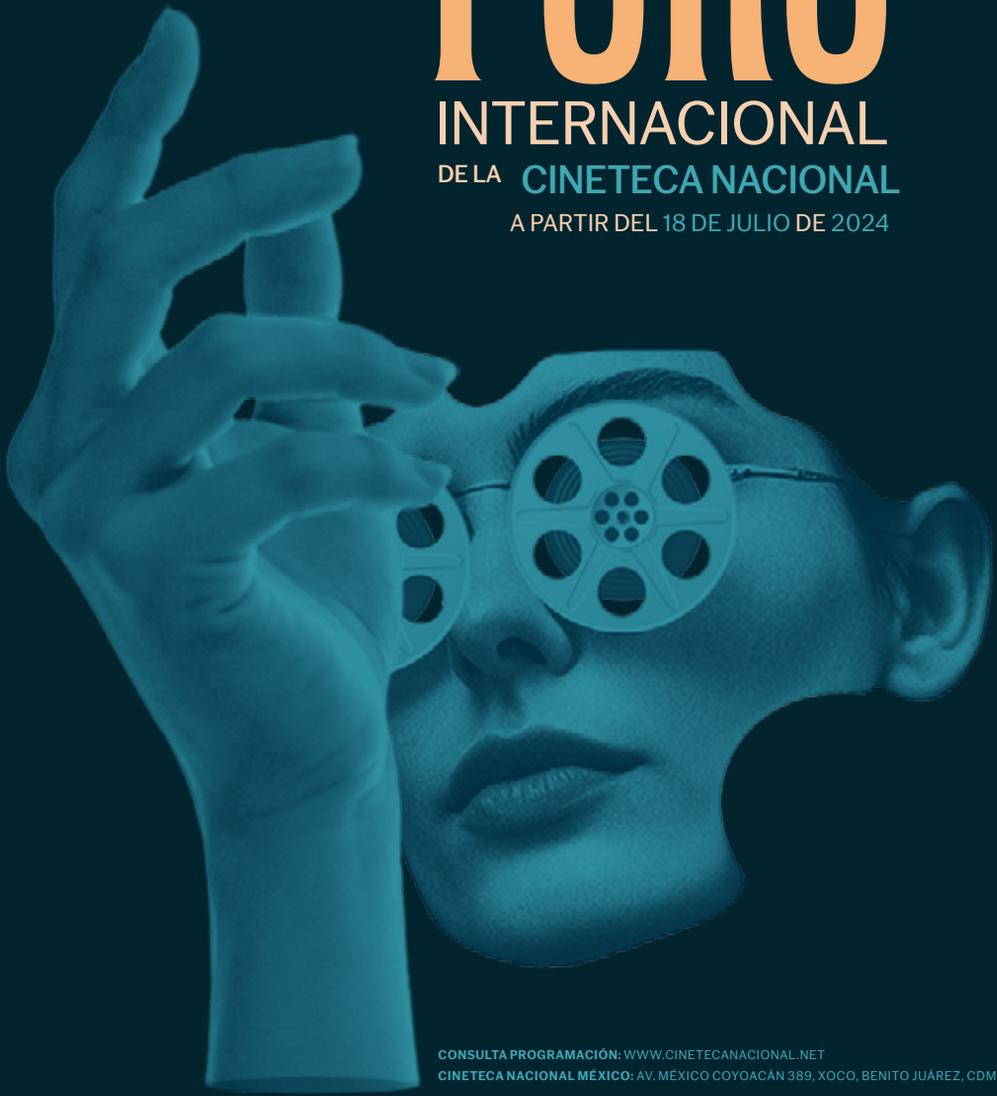

43

FORO

INTERNACIONAL
DE LA **CINETECA NACIONAL**

A PARTIR DEL 18 DE JULIO DE 2024

CONSULTA PROGRAMACIÓN: WWW.CINETECANACIONAL.NET
CINETECA NACIONAL MÉXICO: AV. MEXICO COYOACÁN 389, XOCO, BENITO JUÁREZ, CDMX

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Orianna Paz Esmoris
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Daniela Martínez Velasco
Ana Laura Manzanilla
Diana Gutiérrez Porras
Carolina Arellano Rojas

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

Alfredo Del Valle Martínez
Ana Rosales Gómez
Paola Parra Solorio
Alfonso Eduardo Naranjo Pérez
Yadira Miranda Romero
Karina L. Flores
Fernando Torres Belmont
Nirvana Castillo Flores

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

COORDINACIÓN EDITORIAL

Gustavo E. Ramírez Carrasco

IMAGEN Y DISEÑO EDITORIAL

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez
Mónica Aranda Morales

APOYO EDITORIAL

Bianca Ashanti González
Israel Ruíz Arreola

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

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.

FORO

INTERNACIONAL

43

FORO

INTERNACIONAL
DE LA CINETECA NACIONAL

Desde 1980, cuando fue creado como un espacio alternativo de exhibición en México, el Foro Internacional de la Cineteca ha desvanecido los límites dentro de la pantalla para aproximarnos a películas no ancladas a las convenciones o los cánones; por el contrario: su búsqueda es la de las formas distintas, la de deconstruir las estructuras clásicas de los filmes y permitirnos navegar en una corriente abierta. Aquí, el documental se imbrica con la ficción, la realidad se desborda en fantasía y los relatos toman insospechados atajos. La experimentación es la vía de acceso, y el resultado final de las búsquedas (estéticas o narrativas) se plasma en sorprendentes obras cinematográficas.

En esta edición 2024 asistimos a un festín de filmes que ofrecen arriesgadas e inquietantes ópticas del mundo. Visiones desde la intimidad: en *Ahora la luz cae vertical* la cineasta griega Efthymia Zymvragaki explora los recovecos de la violencia doméstica para reflexionar sobre el miedo, la tristeza y la identidad; y en *Agua caliente* el joven director mexicano Diego Hernández plantea un casero juego de ficción en una hábil y sencilla película que traslada a la pantalla la convivencia con su madre durante el encierro de la pandemia del Covid.

La nostalgia y la transformación también tienen lugar en la programación de este año: En *Retratos fantasmas*, el reconocido director brasileño Kleber Mendonça Filho construye una mezcla de retrato personal y documental para abordar la historia de los antiguos recintos cinematográficos de su ciudad, Recife; y en *Ida Vitale*, la fotógrafa y directora uruguaya María Arrillaga se adentra desde la confianza y la familiaridad a las letras y la historia de la escritora del mismo nombre, una de las poetisas uruguayas más importantes del siglo XX.

Estas y otras propuestas de distintas latitudes y continentes componen un mosaico de imágenes e historias que toman el pulso del cine contemporáneo, mostrando la vitalidad y constante innovación de un arte cinematográfico que entre la evolución tecnológica y los discursos de la actualidad crea relatos estimulantes y de una profunda belleza.

ÍNDICE

08

AGUA CALIENTE

10

EUREKA

12

IDA VITALE

14

RETRATOS
FANTASMAS

16

YO VI TRES
LUCES NEGRAS

18

UN PRÍNCIPE

20

ANTES QUE LLEGUEN
LOS ZOPILOTES

22

MUDOS
TESTIGOS

24

SAMSARA

26

RAMONA

28

LAS COSAS
INDEFINIDAS

30

LAS ÚLTIMAS
COSAS

32

AHORA LA LUZ
CAE VERTICAL

34

NOTAS PARA UNA
PELÍCULA

AGUA CALIENTE

México, 2022, 66 min.

D, G, F en C y E: Diego Hernández. **M:** Zadkiel Troncoso. **Con:** Graciela Rodríguez, Diego Hernández, Melissa Castañeda y Luna. **CP:** Violeta. **Prod:** Diego Hernández y Melissa Castañeda. **Dist:** La Ola.

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el cineasta Diego Hernández y su madre Graciela Rodríguez se vieron ante la necesidad de compartir tiempo y espacio sin salir de su casa. El cineasta tijuaneño aprovechó la situación para hacer una película literalmente casera, en la que registró la cotidianidad de las tareas domésticas, así como algunas entrevistas entre ellos. Un boiler descompuesto y un cumpleaños son algunos de los pocos acontecimientos que interrumpen su rutina. Hernández plantea un juego de ficción, difuminando hábilmente los límites con la realidad, dentro de una película libre, lúdica y humorística, que pone al centro la relación con su simpática y cómplice madre.

Cada vez se siente más lejana la pandemia que nos encerró a todos dentro de nuestras casas en 2020. Pero apenas han pasado cuatro años y ahí están todas esas películas realizadas durante aquellos días de aislamiento, ese “cine de pandemia” que revive el recuerdo de los cubrebocas y las reuniones virtuales. Dentro de este género podemos catalogar en una primera instancia a *Agua caliente*, el segundo largometraje de Diego Hernández. El joven cineasta originario de Tijuana comenzó registrando la rutina casera que compartía junto a su madre Graciela Rodríguez y su perrita Luna, para después dar forma a una película en la que se divierte con artificios ficcionales tan sencillos y cotidianos como un boiler descompuesto o la celebración de un cumpleaños. A diferencia de las bitácoras documentales o las ficciones reflexivas que navegaban la incertidumbre de la enfermedad, *Agua caliente* se interesa más por hacer del espacio doméstico el marco de un ejercicio cinematográfico que pone al centro la relación de Hernández con ese personaje tan simpático que es su madre. La señora Rodríguez se presta al juego de su hijo dotando a la película de un toque cómico para que, como ella misma expresa, no sea tan tediosa (algo que se reconoce y

hasta se agradece en este tipo de propuestas independientes). También están esos otros momentos de carácter documental, donde las entrevistas que se hacen el uno al otro revelan la complicidad y el lazo sentimental que los une tras la cámara. Con mínimos recursos e ideas simples y recurrentes, Hernández consigue dar un paso hacia adelante dentro de su corta filmografía. Si en su primer largometraje, *Los fundadores* (2021), se notaba cierta influencia del cine de Nicolás Pereda, en esta película consigue proyectar mejor su propia personalidad. *Agua caliente* sobresale por su espíritu libre, lúdico y humorístico que rápidamente nos hace olvidar que no podemos salir de casa y nos invita a pensar en las múltiples posibilidades de usar una cámara.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 14 de junio de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Ahora México. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México. | Selección Oficial de la sección Autres Joyaux. Festival International de Cine de Marsella. Francia. | Selección Oficial de la sección México dentro del Canvas (fuera de competencia). Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México.

DIEGO HERNÁNDEZ
Tijuana, México, 1997

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UABC. Su ópera prima, *Los fundadores* (2021), recibió el Premio Puma de Plata a Mejor Película en la competencia Ahora México de FICUNAM. Participó en Talents Guadalajara 2022 como guionista y fue ganador del Premio Cine Qua Non Lab por su proyecto *El fin de la infancia*. *Agua caliente* es su segundo largometraje.

EUREKA

Francia-Alemania-México-Argentina-Portugal, 2023, 143 min.

D: Lisandro Alonso. **G:** Lisandro Alonso, Fabian Casas y Martín Camaño. **F en C y B/N:** Timo Salminen y Mauro Herce Mira. **M:** Domingo Cura. **E:** Gonzalo del Val. **Con:** Viggo Mortensen (Murphy), Chiara Mastroianni (El Coronel / Maya), Alaina Clifford (Alaina), Sadie Lapointe (Sadie), Villbjørk Malling (Molly), Adanilo Costa (nativo que desaparece), Marcio Marante (El Coronel), Luisa Cruz (monja), Rafi Pitts (Randall). **CP:** Slot Machine, Arte France Cinéma, Komplizen Film, Rosa Filmes, 4L. **Prod:** Marianne Slot y Carine Leblanc. **Dist:** PIANO.

El cineasta argentino Lisandro Alonso regresa después de una década con este ambicioso tríptico que comienza como un western y continúa como thriller policíaco y odisea amazónica. Primero conocemos a Viggo Mortensen como un pistolero en busca de su hija secuestrada, antes de trasladarnos hasta la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur, donde una mujer policía lidia con los problemas de su comunidad sioux. Finalmente, un ave que cambia de forma nos introduce a una tribu de la selva brasileña, dividida por la discordia. Guiada por un flujo onírico, *Eureka* es un viaje espiritual a través del tiempo y el espacio que examina la historia de colonialismo de diferentes pueblos originarios de América.

La nueva película de Lisandro Alonso tiene claros ecos de sus películas anteriores. Con su ópera prima, *La libertad* (2001), se acercó a lo real más allá de los mandatos del documental, atesoró la experiencia del tiempo y recuperó una mística pampeana. Luego de las historias de silencio y soledad de *Los muertos* (2004) y *Liverpool* (2008), llegó el salto de *Jauja* (2014), la elaboración de un retrato de frontera y una excursión al fantástico argentino bajo la estela borgeana. Viggo Mortensen y el desierto pampeano se fundieron en una historia de búsqueda y misterio. De ese mundo que Alonso alumbró con rigor y riesgo nace *Eureka*, una película de historias múltiples y geografías en transición.

Primero, el western como narrativa codificada sobre la conquista del desierto: Mortensen nuevamente interpreta a un padre, Chiara Mastroianni a un coronel; tiroteos y duelos desde un televisor. Luego llega la historia de la reserva Pine Ridge en el extremo norte de Estados Unidos, con su nieve cruenta y su pobreza. Alaina patrulla las noches a la espera de que algo suceda; Sadie se dirige a buscarlo y no espera. Y, por

último, llegan las fábulas de los nómades del Brasil en los 70, aquellos que escapan de sus sueños y se suman a la fiebre del oro. Tres lugares, tres tiempos, el vuelo de un pájaro y una misma cámara, la de Alonso que no abandona a los que han sido narrados por otros, a los que hoy reclaman su propia voz.

En cada bifurcación del relato, Alonso demuestra que el cine conserva su capacidad de grandeza, que puede escapar a las ataduras de lo literario, abrazar el mundo de la magia. *Eureka* es una cita obligada después de *Jauja* para contemplar aquellos descubrimientos en su justa medida. Puede ser desconcertante para un espectador desprevenido, un laberinto incierto como el que recorren los nómades en el cálido Amazonas. Pero es también un viaje sensorial, hipnótico, una apuesta a un cine que evoca formas del relato perdidas, una inteligencia que requiere más paciencia que excepcionalidad.

Extractos de un texto de Paula Vázquez Prieto
La Nación
Buenos Aires, 14 de marzo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial de la sección Narratives: International. Festival Internacional de Cine de San Francisco. Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Spectre. Festival de Cine de Estambul. Turquía. | Selección Oficial de la sección Para:fictions. CPH:DOX, Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague. Dinamarca.

2023 Selección Oficial de la sección CannesPremière. Festival de Cannes. Francia. | Premio Especial del Jurado y Primera Mención Honrosa a la Mejor Película de la Crítica Internacional. Festival de Cine de Lima PUCP. Perú. | Premio a la Distribución de la Competición Albar. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. España. | Premio de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Cuba.

LISANDRO ALONSO

Buenos Aires,
Argentina, 1975

Exponente destacado del llamado Nuevo Cine Argentino, su obra se distingue por relatos de estructuras minimalistas, contemplativas y no lineales que juegan con las atmósferas y la relación entre las personas y el territorio que las rodea. Desde su ópera prima, *La libertad* (2001), casi todos sus filmes se han estrenado en Cannes, destacándose *Jauja* (2014), reconocida con el Premio FIPRESCI.

IDA VITALE

Uruguay, 2023, 82 min.

D, G, F en C y E: María Arrillaga. **M:** Sylvia Meyer. **Con:** Ida Vitale. **Prod:** Inés Vázquez Messano. **CP:** Byobu. **PC:** Cineteca Nacional.

Ida Vitale mira a la cámara –y al mundo– con sorpresa. A sus 99 años su alma jovial parece permitirle el descubrimiento continuo de las maravillas de la cotidianeidad. Una araña columpiándose o el premio más prestigioso de la literatura en Europa, Ida parece recibirlo todo con el mismo sutil encanto de un infante. Con un registro íntimo, la cineasta uruguaya María Arrillaga entreteje un retrato de la última poeta de la generación del 45, una mujer amable y sensible que nos abre las puertas de su casa para poder conocerla más allá de la mítica fama que la persigue como escritora. Desde la familiaridad y la cercanía, nos volvemos testigos de este increíble lienzo que conjunta las palabras y las imágenes de la siempre icónica Ida Vitale.

No es fácil crear un orden, dar sentido a una historia. Saberla o no inventada, definir qué se quiere contar y cómo. Las historias son territorios abiertos que más o menos definen por un tiempo determinado una intención de sentido, un rumbo o dirección. *Ida Vitale* no se trata de una *road movie*, tampoco es un retrato documental, ni una película-poesía. Tiene algo de todo esto. Se define más fácilmente por lo que no es, que por lo que es, y esta es una de sus virtudes.

Ida Vitale se compone de imágenes disímiles y asociaciones libres, de planos y situaciones flotantes que se conectan por recursos sutiles, ligados más al ritmo del montaje y a la fuerza de las palabras, ¿no es acaso también esta la naturaleza y la forma propia de la poesía? El film se organiza siguiendo el sistema alfabético en complicidad con la solución propuesta en la “Hoja de intenciones”, que abre [su libro] *Léxico de afinidades* [1994]. Y, así, los capítulos de la película van encabezados por una letra y una palabra. Este orden actúa como fuerza centrífuga para atrapar un grupo de viajes, situaciones, acciones y movimientos en torno a la cotidianidad y la forma de estar en el mundo de la poeta uruguaya.

La película tiene el efecto de la poesía y la prosa lírica de Ida Vitale: enseña a ver,

a detenerse y observar. Una planta puede merecer que le dediquemos horas, la aventura de una araña el puntapié para llegar a un acto de observación consciente. La poeta se acerca a Pizarnik, reforzando el interés por aquello que nos rodea: «La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos».

Este pensamiento luminoso, tan propio de Vitale, se materializa en su melena blanca que la cámara persigue durante toda la película. Una redondez frondosa y luminosa que encandila. Lo que la película de Arrillaga deja traducir, y quizá quienes conocen la obra de esta poeta también podrían afirmar, es cómo su actitud impregna toda su obra. La poesía como una herramienta para transformar la realidad.

Extractos de un texto de Irina Raffo
Escaramuza - Libros y café
Uruguay, 14 de agosto de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial en la sección Documental (/fuera de concurso). Festival de Málaga. España. | Selección Oficial en la sección Directoras en foco. SANFIC Santiago Festival Internacional de Cine. Chile. | Mención Especial por el Jurado Espacio Uruguay. Festival Internacional de Cine Documental - ATLANTIDOC. Uruguay.

MARÍA ARRILLAGA

Uruguay, 1987

Directora, fotógrafa, montajista y licenciada en comunicación visual. Su obra ha sido exhibida en galerías de Madrid, Nueva York, España, Estados Unidos, Italia y Uruguay. Entre algunos de sus proyectos audiovisuales más destacados se encuentra *Heterotopia I*, inspirada en la obra del pintor norteamericano Peter Halley.

RETRATOS FANTASMAS

Brasil, 2023, 93 min.

D y G: Kleber Mendonça Filho. **F en C:** Pedro Sotero. **E:** Matheus Farias. **Con:** Kleber Mendonça Filho, Severino Cavalcanti, Rubens Santos (conductor). **CP:** CinemaScópio Produções, Vitrine Filmes. **Prod:** Emilie Lesclaux. **Dist:** Latinoamericana.

En una poética mezcla de ensayo personal y documental, el realizador brasileño Kleber Mendonça Filho narra la vertiginosa transformación de su ciudad natal Recife, a través de la historia de sus míticas salas de cine. Anécdotas personales, fragmentos de sus películas e imágenes de archivo se entrelazan para dar forma a un ejercicio de memoria y arqueología cinematográfica en el que vemos cómo los majestuosos recintos cinematográficos van desapareciendo y cambiando el paisaje de la capital costera brasileña. Abordando temas como la gentrificación, la conciencia de clase y la lucha política, *Retratos fantasmas* reivindica el poder del cine como una experiencia colectiva y un arte vivo y total.

Retratos fantasmas es un emocionante viaje al pasado de una casa, la de la madre del director brasileño Kleber Mendonça Filho, y de una ciudad, Recife. En la casa, Mendonça Filho rodó sus primeras películas, y en el centro de la ciudad, en sus grandiosas salas, se forjó su imaginación cinéfila. El autor de películas como *Bacurau* (2019) o *Aquarius* (2016), se adentra en *Retratos fantasmas* en los cimientos de una pasión, personal y colectiva, que hoy resiste entre los decadentes edificios de una ciudad que, como tantas, abandonó sus cines.

A través de archivos de diferentes épocas, muchos de ellos grabaciones caseras y fotografías familiares, así como del rastro de sus propias películas –desde sus primeros experimentos amateur a *Sonidos vecinos* (2012)–, el espectador conoce los rincones de un mapa sentimental forjado alrededor de la experiencia del cine. Dividida en tres partes, esta aguda *memoir* cinéfila, tan melancólica como vigorosa y combativa, arranca con la historia de la casa familiar y sus objetos, para seguir, ya en la segunda parte del filme, en la calle y los cines, o en

sus ruinas, con sus misteriosas señales. Así, a través de la mirada de [Mendonça Filho], conocemos las antiguas tripas de las salas Art Palacio o São Luiz casi como extensiones monumentales del hogar materno.

Si el hogar materno fue el primer plató, el sentimiento de pertenencia trascendía la casa familiar y su barrio para extenderse por los cines del centro de la ciudad, a los que el futuro crítico y cineasta acudía varias veces por semana. Lejos de ser una película nostálgica o ensimismada, *Retratos fantasmas* reivindica el poder del cine como un arte vivo y total. También como parte de un desarrollo arquitectónico y urbanístico que embellecía las ciudades por dentro y por fuera.

Más allá de un fetichismo sepulcral que esta película no rechaza, Mendonça Filho reivindica un arte que se debe a la experiencia colectiva y cuyo declive comercial refleja síntomas sociales preocupantes.

Extractos de un texto de Elsa Fernández-Santos
El País
Madrid, 01 de noviembre de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial de la sección Atlas. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México.

2023 Proyección especial. Festival de Cannes. Francia. | Película inaugural. Festival de Cine de Gramado. Brasil. | Selección Oficial de la sección Documentales. Festival Internacional de Cine de Melbourne. Australia. | Selección Oficial de la sección Tiempo de Historia. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Selección Oficial de la sección International Independents. Filmfest München, Festival Internacional de Cine de Múnich. Alemania. | Película de clausura. Festival Internacional de Cine Curtas Vila do Conde. Portugal. | Selección Oficial de la Competencia Documental. Festival de Cine de Lima PUCP. Perú.

**KLEBER
MENDONÇA FILHO**
Recife, Brasil, 1968

Tiene una extensa carrera como periodista, crítico y programador. Es director artístico de la Janela Internacional de Cinema do Recife y curador del Instituto Moreira Salles. Tras realizar varios cortos y el documental *Crítico* (2008), debutó en el largometraje de ficción con *Sonidos vecinos* (2012). Sus siguientes películas, *Aquarius* (2016) y *Bacurau* (2019) se estrenaron en el Festival de Cannes.

YO VI TRES LUCES NEGRAS

Colombia-México-Francia-Alemania, 2023, 83 min.

D: Santiago Lozano Álvarez. **G:** Santiago Lozano Álvarez, Fernando del Razo. **F en C:** Juan Velásquez. **M:** Nidia Góngora. **E:** Ana García, Santiago Lozano Álvarez. **Con:** Jesús María Mina (José de los Santos), Julián Ramírez (Pium-Pium), Carol Hurtado (Teresa), John Alex Castillo (Comandante). **Prod:** Ana María Ruiz Navia, Óscar Ruiz Navia. **CP:** Malacosa Cine, Dublin Films, Autentika Films, Bárbara Films. **Dist:** FDR.

José de los Santos tiene 70 años y es el curandero de su pueblo, ubicado en el litoral pacífico colombiano. Un día, recibe la visita del espíritu de su hijo Pium Pium, quien fue desaparecido hace algún tiempo a causa del insostenible incremento de la violencia en el país, a manos de los buscadores de oro y el crimen organizado. Con la visita de su hijo y la certeza de que su muerte está cerca, José emprende un viaje al corazón de la selva para encontrar el sitio de su descanso eterno. Con una serie de metáforas que articulan el filme desde lo poético, *Yo vi tres luces negras* es un viaje espiritual que evoca la transición de las almas en espera de la muerte. Un recorrido onírico impregnado de una profunda crítica a la guerra en Colombia.

Desde mediados del siglo XX, Colombia ha sido el hogar de uno de los conflictos guerrilleros contemporáneos más complejos del mundo. Aparecieron movimientos militares, en gran parte, como una respuesta organizada a la intervención imperial de Estados Unidos, que respaldó a grupos de extrema derecha y, al final, terminó provocando una guerra civil. En la actualidad, estos enfrentamientos afectan a las ciudades civiles, donde la oscura historia del colonialismo español y la esclavitud ha dado lugar a comunidades afrocolombianas con un vibrante sentido de la cultura, la espiritualidad y el patrimonio, pero que se enfrentan a amenazas económicas y políticas desde muchos ángulos.

En su segundo largometraje *Yo vi tres luces negras*, el director Santiago Lozano Álvarez retoma este escenario específico para explorar la Colombia rural, [donde] José Jesús María Mina, un hombre mayor que vive en la costa pacífica, recibe la visita del fantasma corpóreo de su hijo, Pium Pium, al cual una facción militante armada asesinó violentamente. Advertido por su hijo de que él también

morirá pronto, José se adentra en la selva para encontrar un lugar tranquilo.

Con una discreta pero tierna interpretación, José aparece con frecuencia en velatorios y rituales al calor de la luz de las velas. Poseedor de la capacidad de percibir aspectos ocultos del mundo que le rodea, está profundamente en contacto con la medicina herbal y las prácticas curativas, ocupando un lugar único en la comunidad. Él y las figuras ancestrales miran hacia la cámara y más allá de ella, enfrentando sin sonido al espectador durante secuencias espirituales.

La película destaca sobre todo por su estilo visual, con el director de fotografía Juan Velásquez que da una calidez emocional a cada escena a pesar de que la película se decanta por tonos más fríos. [Por otro lado] la música vocal de Nidia Góngora, en la que una mujer canta sobre los manglares, permite en *Yo vi tres luces negras* la conexión del humano con la naturaleza, quizás incluso más que la historia en sí.

Extractos de un texto de Olivia Popp
Cineuropa
Berlín, 21 de febrero del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial en la sección Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio Corazonada en la competencia de Largometrajes de Ficción. Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. Francia. | Selección Oficial en la sección de Largometraje Colombia. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Colombia. | Premio a Mejor Fotografía (Juan Velásquez) y Mejor Guion (Fernando del Razo) en la sección Largometraje Iberoamericano de Ficción. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México.

SANTIAGO LOZANO
Manizales, Colombia, 1978

Comunicador Social de la Universidad del Valle, Colombia, ganó una beca para la Universidad Carlos III de Madrid en España, donde estudió un Máster de Guion en Cine y Televisión. Su primer largometraje, *Siembra* (2015), estrenó en el Festival de Locarno, donde obtuvo el Premio de la Crítica Independiente Boccacino. Formó parte de la residencia de la *Cinefondation* del Festival de Cannes en 2018, de donde nació *Yo vi tres luces negras*.

UN PRÍNCIPE

Un prince, Francia, 2023, 82 min.

D: Pierre Creton. **G:** Vincent Barré, Pierre Creton y Mathilde Girard. **F en C:** Pierre Creton, Léo Gil Mela y Antoine Pirotte. **M:** Jozef van Wissem. **E:** Félix Rehm. **Con:** Antoine Pirotte (Pierre-Joseph / joven), Pierre Creton (Pierre-Joseph / adulto), Vincent Barré (Alberto), Manon Schaap (Françoise Brown), Pierre Barry (Adrien). **Prod:** Arnaud Dommerc. **CP:** Andolfi, Région Normandie y Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). **Dist:** La Ola.

Pierre-Joseph asiste a un colegio de aprendices para formarse como jardinero. Allí conoce a la directora Françoise Brown, el profesor de botánica Alberto y su empleador Adrien, quienes marcarán un fuerte punto de inflexión en su historia de aprendizaje y en el despertar y redescubrimiento de su sexualidad. Cuarenta años después aparece Kutta, el misterioso hijo adoptivo de Françoise Brown, del que había escuchado hablar pero no había podido conocer. Ahora, con el regreso de Kutta, la vida de todos dará un inesperado vuelco. *Un prince* utiliza una estructura narrativa fragmentada que, según palabras del propio director, evoca al autor Georges Bataille y se configura como una mezcla de diario, poema y autobiografía.

Paciencia, observación directa de personas y paisajes, una identidad secreta, la penetración de algo invisible, estos son sólo algunos de los rasgos que caracterizan las películas de Pierre Creton, en las que hace gala de una sensibilidad única, inspirada y opaca que ha sido moldeada por su vida de cineasta, labrador y jardinero. Desde sus primeros días, el director ha tomado este ecosistema en las profundidades de Caux, en Normandía, y lo ha convertido en el corazón y el alma de su obra, elaborando películas en las que interactúan la ficción novelística y un realismo documental increíblemente crudo.

Las primeras imágenes de la película, en las que se muestran una pala de jardinería y unas manos hundiéndose en la tierra, marcan inmediatamente la pauta: la película excavará hasta lo más hondo, captando la esencia misma de la naturaleza e intentando recrear un bosque primitivo que ofrezca una variedad de encuentros revolucionarios a Pierre-Joseph, de 16 años, cuyo padre armero (y cazador) y madre taxidermista (y alcohólica rebosante de romanticismo) lo han convertido en un adolescente sumamente introvertido («solo los perros podrían

convertirme en un ser humano»). En este viaje iniciático entrarán en juego las drogas, los amantes, la transgresión, un pabellón de caza reconvertido en vivienda y, al final de la noche (fruto del subconsciente quizás), el indio Kutta, hijo adoptivo de Françoise Brown.

Adornada con la voz en off de Mathieu Amalric, Grégory Gadebois y Françoise Lebrun, *Un prince* se desarrolla a través de dos niveles distintos (las desventuras que experimenta a lo largo de su vida el protagonista y las que vive el indio adoptado). La película, que en ocasiones resulta muy confrontativa y se apoya en planos estáticos (interrumpidos por unos cuantos fotogramas de gran belleza), transmite una gran cantidad de información, de forma fragmentada, sobre una humanidad en la que abunda la violencia y en la que el amor físico y el trabajo manual actúan como plantas medicinales y amuletos de la suerte.

Extractos de un texto de Fabien Lemerrier
Cineuropa
17 de mayo del 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio SACD en la sección Quincena de los Realizadores. Festival de Cine de Cannes. Francia. | Selección Oficial en la sección Frente Visual. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Polonia. | Selección Oficial en la sección Currents. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Selección Oficial en la sección Dare. Festival de Cine de Londres. Reino Unido. | Selección Oficial. Festival de Cine de Gante. Bélgica. | Selección Oficial en la sección Trayectorias. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Argentina.

PIERRE CRETON
Normandía, Francia, 1966

Artista y cineasta. Estudió en la escuela de Bellas Artes de Le Havre y a partir de 1991 comenzó a alternar sus estudios entre la fotografía, el cine y la agricultura. Esta especialización le ha permitido generar trabajos en donde se plasma la relación de poder del hombre con la naturaleza, un sello de su cine. Autor de más de veinte filmes, actualmente trabaja como jardinero.

ANTES QUE LLEGUEN LOS ZOPILOTES

México, 2023, 95 min.

D y G: Jonás N. Díaz. **F en B/N:** Rigel García. **M:** Francesc Messeguer Lavín. **E:** Jonás N. Díaz y Pamela Jiménez. **Con:** Tsaya Esquivel (Luvina), María del Carmen Félix (Tuza), Francisco Pita (Justino). **Prod:** Fernando Delgado, Mariana Ochoa. **CP:** El Artesano Films y playRoom Films. **Dist:** Daimon Cine.

Contada a modo de fábula e inspirada en el cine mexicano de los años 50, *Antes que lleguen los zopilotes* se configura como una historia de amor que potencia su narrativa a través del realismo mágico latinoamericano. Rodada en blanco y negro, el filme retrata a La Tuza, una mujer dura y dominante dedicada a un peculiar tipo de pesca que, un día, provoca la muerte de Justino. Para lidiar con su culpa, decide ayudar a su viuda Luvina a encontrar el cadáver antes de que lleguen los zopilotes y se lo coman. A través del entorno narrativo de Juan Rulfo, ambas mujeres se embarcan en un misterioso viaje entre diferentes realidades, donde sus deseos se enfrentan a la soledad.

En 1942, Graciela Iturbide retrató a un hombre mirando al cielo mientras una parvada de pájaros atravesaba el encuadre por completo. La imagen que parece haber nacido en una total cotidianeidad tiene una lectura particular. El acto de los pájaros de atravesar el cielo en calma nos habla de una tregua, el vuelo pacífico del ave que reconoce al hombre y no se inmuta en su presencia. Por el contrario, como un ave de mal agüero, el zopilote revolotea sobre nuestras cabezas y grazna la muerte con precisión, augurando un mal imposible de ver para los ojos humanos.

Ésta es la imagen que da apertura a la ópera prima del cineasta mexicano Jonás N. Díaz, quien retomó el referente de Iturbide para construir una historia en donde parecen coexistir el místico universo de Juan Rulfo y el realismo mágico de Elena Garro. No es gratuito que las imágenes dentro del filme evoquen tanto a la literatura. Por el contrario, podríamos leer los elementos lingüísticos utilizados (y la economía del lenguaje cinematográfico) como una clara intención de proveer cierta libertad interpretativa a través de la potencia del diálogo en el relato.

Con *Antes de que lleguen los zopilotes* nos sumergimos en un viaje en donde los simbolismos se estructuran a partir de triadas. Tres capítulos que esbozan el desarrollo de los tres personajes de la historia. Estos tres personajes se desdoblaron, a su vez, en un nivel más profundo de interpretación, donde la evocación a Juan Rulfo se da a partir de la familiaridad entre la vida, la muerte y la espera. Los zopilotes que sobrevuelan articulan un ambiente lleno de suspenso, la muerte acecha a Luvina que aguarda con impaciencia en su hogar-jaula y a Justino que ha subido esa mañana a la barca de La Tuza para completar su destino y entregarse al agua quieta.

Como una reinterpretación del mito de Caronte, La Tuza se vuelve la barquera encargada de transportar a las almas que esperan algo más, mientras viaja errante sobre su balsa de madera, ocultándose entre la niebla densa en donde el tiempo y la realidad desdibujan sus límites.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 26 de junio del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Largometraje de Ficción Mexicano. Festival Internacional de Cine Guanajuato. México. | Selección Oficial del Concurso en Pantalla Grande VPRO. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Selección Oficial en la sección México dentro del Canvas. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. México. | Selección Oficial. Festival de Cine Latino de San Diego. Estados Unidos.

JONÁS N. DÍAZ
México, 1985.

Escritor, director y productor con más de una década de experiencia en la industria. Inició su carrera dirigiendo *Late Night Express* (2014) para el canal Proyecto 40. En el ámbito cinematográfico, Jonás ha producido y dirigido numerosos cortometrajes que han sido seleccionados en reconocidos festivales internacionales de todo el mundo, incluidos el Lanterna Film Festival, Oaxaca Film Fest, River Film Festival en Italia y el Silent Film Festival en Filipinas, entre otros.

MUDOS TESTIGOS

Colombia-Francia, 2023, 78 min.

D: Jerónimo Atehortúa Arteaga y Luis Ospina. **G:** Jerónimo Atehortúa Arteaga, Juan Sebastián Mora Baquero y Luis Ospina. **F en C:** Juan Sebastián Mora y Federico Atehortúa. **M:** Carlos Quebrada. **E:** Malena Solarz. **Con:** Roberto Estrada Vergara, Mara Meba, (Animación), Camila López. **Prod:** Jerónimo Atehortúa Arteaga, Juan Sebastián Mora, Eva Chillón. **CP:** Invasión Cine, Pomme Hurlante Films. **Dist:** Daimon Cine.

Un año antes de morir, el reconocido cineasta colombiano Luis Ospina contactó al crítico y productor Jerónimo Atehortúa para proponerle un interesante trabajo filmico: un collage creado a partir de las primeras películas colombianas silentes. Así nacería *Mudos testigos*, un proyecto que revisaría el cine nacional, al tiempo que narraba una historia de amor entre tres personajes. Un melodrama que iría evolucionando y mutando en sus formatos y géneros. Al morir Ospina, el trabajo planeado quedaría en manos de Atehortúa, cuya compleja labor recaería en rescatar la esencia de Ospina. Este es el resultado, un importante trabajo de recuperación cinematográfica que opera como adaptación y análisis en torno a las posibilidades comunicativas de la imagen.

En el surgimiento del cine mudo, la relación que se dio entre imagen y palabra se formó a partir de una dicotomía narrativa. Ambos elementos, vistos como signos lingüísticos, se estructuraban por separado para después ensamblarse, esperando que el espectador pudiera, a través de un proceso cognitivo personal, llegar a la trama final. Por ello, los intertítulos funcionan para acompañar a la imagen, pero no dialogan con ella.

Es justo dentro de este contexto donde se inserta *Mudos testigos*, una recopilación de algunas de las primeras películas del cine silente colombiano, que juega con esta fractura entre la palabra y la imagen, explicitando sus debilidades y utilizándolas para potenciar el desarrollo de una historia de amor “tradicional” que jamás concluye. Recorriendo los principios básicos del cine de esta época, donde la imagen y la palabra se corresponden horizontalmente –es decir, ambas tienen el peso necesario para avanzar en la narrativa–, la ópera prima del crítico y productor Jerónimo Atehortúa se presenta como un melodrama en tres actos.

Con los antecedentes históricos sentados en esta primera parte, Atehortúa continúa

su segundo acto con un sutil intercambio, haciendo que la palabra pierda fuerza, hasta devenir en imagen. Por ello, los intertítulos cobran color, la tipografía intenta reproducir la caligrafía del romance epistolar en pantalla y el formato que se muestra claramente deteriorado termina consumiéndose por el fuego de su ficción. En este punto, donde las dicotomías se comienzan a desdibujar, es donde entra el dialogismo intertextual que nos permite trascender las estructuras convencionales y cerrar con broche de oro la propuesta experimental del filme.

Esta decisión estética-argumentativa de configurar el tercer acto con una mezcla entre el documental y la ficción consume con encanto la funcionalidad metalingüística utilizada para contar esta historia de amor imposible (entre la imagen y la palabra). Un juego donde el fondo y la forma se diluyen hasta volverse inseparables.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 12 de junio 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Largometraje en la competencia Vanguardia y Género. Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). Argentina|Premio Olhar a Melhor Película en la sección Nuevas Perspectivas. Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba. Brasil|Selección Oficial en la sección De la Tierra a la Luna. DocLisboa - Festival Internacional de Cine. Portugal.|Selección Oficial en la sección Vitrina. Festival de Cine de Hamburgo. Alemania.|Selección Oficial en la sección Competencia Internacional. FICUNAM - Festival Internacional de Cine UNAM. México.|Selección Oficial de Largometraje. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España.

LUIS OSPINA

Santiago de Cali,
Colombia, 1949,
Bogotá, 2019

Guionista, productor, crítico y director cinematográfico. Estudió cine en la Universidad del Sur de California. Más tarde fundó la revista *Ojo al Cine*, de donde nacería el “Grupo de Cali”, legendario conjunto de artistas que renovó el cine colombiano, en la década del 70. Desde el 2009 fungió como director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali FICCALI, hasta su muerte en el 2019.

JERÓNIMO ATEHORTÚA ARTEAGA

Medellín, Colombia, 1982

Egresado de la Universidad del Cine (Argentina) y del programa MFA de film. factory de la Academia de Cine de Sarajevo (dirigido por Béla Tarr). Productor, crítico de cine y director, realizó los cortometrajes *Deán Funes 841* (2011), *Becerra* (2015), *La emboscadura* (2017) y *Las ruinas* (2019), entre otros.

SAMSARA

España, 2023, 113 min.

D y E: Lois Patiño. **G:** Garbiñe Ortega y Lois Patiño. **F en C:** Mauro Herce y Jessica Sarah Rinland. **Con:** Amid Keomany (Amid), Toumor Xiong (Be Ann), Simone Milavanh (Mon), Mariam Vuua Mtego (Mariam), Juwairiya Idrisa Uwesu (Juwairiya). **CP:** Señor & Señora, Jeonju Cinema Project. **Prod:** Leire Apellaniz. **Dist:** Alhaville Cinema.

Decenas de jóvenes viven y estudian en los templos budistas de Laos. Uno de ellos cruza el río diariamente para leer a una anciana moribunda el *Bardo thodol* (*Libro tibetano de los muertos*), texto que sirve de guía para orientarse en el más allá. Cuando la mujer muere, su espíritu inicia un viaje sensorial hacia la reencarnación en su próximo cuerpo. El ímpetu visual y poético de Lois Patiño alcanza un punto de inflexión con esta historia sobre el ciclo de la vida que comienza en medio de la exuberante naturaleza laosiana y termina en las playas de Tanzania. Como en una película de Apichatpong Weerasethakul, *Samsara* es una experiencia inmersiva y espiritual que invita a ver con los ojos cerrados.

A primera vista, *Samsara* podría ser uno de esos juguetes autocomplacientes que llenan ahora mismo los festivales de medio mundo. Visitas turísticas a países considerados “exóticos”, filmaciones de la vida cotidiana en los correspondientes parajes, todo parece conspirar para que la película se erija en un monumento a cierta banalidad *new age*. Sin embargo, las películas hay que verlas y, una vez vista, la de Lois Patiño se convierte en algo muy distinto: no un documental sobre Laos y Zanzibar, no un tratado más o menos divulgativo sobre la reencarnación, sino un relato conceptual –como no podía ser de otra manera viniendo de quien viene– en el que la metafísica surge directamente de la realidad filmada para regresar a ella, en un bellissimo diálogo entre la materia y la forma, el universo físico y el espiritual. En Laos, una anciana se está muriendo y su nieto la visita, se baña en el río, experimenta raras premoniciones. En Zanzibar, algunas mujeres trabajan en una granja de algas y tratan con las mismas sensaciones, mientras la transmigración se materializa en cuerpos que quizá no imaginábamos. El film nunca fuerza a su audiencia a creer en nada de lo que parece postular.

Ni siquiera el *Libro tibetano de los muertos*, que en buena parte actúa como disparador de imágenes y conceptos, se ofrece como biblia indiscutible. Lo que importa aquí es la experiencia audiovisual capaz de traducir en luces y sonidos ese universo, y en este sentido el centro de la película lo constituye un intermedio abstracto que a la vez une y separa ambos territorios y los resume en sensaciones no figurativas en estado puro: un viaje alucinógeno que a partir de ahora deberá contarse entre los grandes hitos del cine contemporáneo. Pues puede que *Samsara* le deba algo al cine de Apichatpong Weerasethakul, como a otras influencias que el espectador sabrá identificar, pero lo que propone es único: la “reencarnación” es sobre todo ese fluido transcurrir de las formas que, lo queramos o no, está modelando el cine del siglo XXI.

Extractos de un texto de Carlos Losilla
Caimán Cuadernos de Cine
Valladolid, 25 octubre, 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Especial del Jurado de la sección Encounters. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial de la sección Largometrajes. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Premio Alexander de Oro de la sección Film Forward. Festival Internacional de Cine de Tesalónica. Grecia. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Breslavia, Polonia. | Premio del Público. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México. | Selección Oficial de la Competencia Internacional Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Premio a Mejor Película de la Competencia Iberoamericana. Lima Alterna Festival Internacional de Cine. Perú.

LOIS PATIÑO

Vigo, España, 1983

Sus películas y videoinstalaciones giran en torno a la experiencia contemplativa, la poética de la imagen y la relación entre las personas y el paisaje. Ha mostrado su trabajo en centros de arte de Buenos Aires y Barcelona y en festivales como Cannes, Berlín, Toronto y Róterdam. En 2013 recibió el premio al mejor director emergente del Festival de Locarno con su primer largometraje *Costa da Morte*.

RAMONA

República Dominicana, 2023, 82 min.

D: Victoria Linares Villegas. **G:** Victoria Linares Villegas y Diego Cepeda. **F en C:** Jaime Guerra. **M:** Oscar Chabebe. **E:** Melisa Miranda. **Con:** Camila Santana, Estrellita Ynoa, Yarisel Ynoa, Maite Ynoa, Rocío Pineda, Martina Gómez, Ashley Lara, Donaida Favian, Dariana Marte, Yikaurys Modesta, Yanibel Alcántara, Francia Reyes. **CP:** Lantica Media, Sky Films. **Prod:** Jordi Gassó, Rafael Llana y Pedro García. **Dist:** Salón de Belleza.

Una actriz que no se siente preparada para interpretar el papel de una adolescente embarazada de clase baja en las afueras de Santo Domingo, decide entrevistar a jóvenes embarazadas para inspirarse. A medida que las chicas cuentan sus vidas ante la cámara, ellas mismas comienzan a influenciar la producción de la película, alterando su rumbo. Lo que comienza como un *making-of* tras bastidores, se convierte rápidamente en una mezcla de documental, ensayos filmados, *cinéma vérité* y teatro. Jugando constantemente con los límites entre realidad y artificio, *Ramona* es una muestra de creatividad colaborativa que habla sobre el embarazo, la maternidad y el significado de ser mujer en República Dominicana.

En República Dominicana, el embarazo adolescente es un problema muy serio que se ha tratado desde el Estado de la única manera en la que sabe solucionar nuestros problemas más esenciales, a golpe de ley. Estas quedan en el olvido y nuestras niñas siguen exponiéndose a una temprana relación sexual sin educación, y siendo abusadas sin mayores consecuencias.

Ramona es el segundo trabajo de la directora dominicana Victoria Linares Villegas, en el que una actriz, Camila Santana, tiene que prepararse para interpretar a una adolescente embarazada y, en una búsqueda para acercarse a la problemática, se prepara entrevistando a quince jovencitas que están pasando por la misma situación.

La estructura de este filme se divide en dos partes: el recorrido de Santana para construir su personaje, y las jovencitas, las Ramonas, en un escape lúdico del mundo que habitan. A través de estos dos ejes, Linares Villegas aborda este tema tan difícil, alejándose de la explotación usual del tema.

Camila Santana se enfrenta al reto de meterse en la piel de un personaje que no conoce y cuya realidad está muy le-

jana de su cotidianidad. Esta exploración es un ejercicio de honestidad que realiza Linares Villegas, y un reconocimiento a través de Santana de la dificultad del tema y la responsabilidad que se asume al tratarlo.

Las Ramonas, pese a su embarazo, afirman que aún conservan sus juguetes. Ellas, aunque parezca increíble, todavía están envueltas en el manto de la ingenuidad, un aspecto que a lo largo del filme enfatiza la realizadora. Los ejercicios lúdicos en los que se ven envueltas, la teatralidad en la huida para participar en un casting, la representación del salón de belleza, entre otros, suponen un escape momentáneo.

Ramona es una película difícil de categorizar, de ponerle la etiqueta de un género en específico, porque su estructura narrativa confluye entre la ficción y la no ficción. El carácter documental se encuentra en lo que denuncia, una tragedia nacional, un bucle de pobreza y atraso que tiene comprometido nuestro futuro.

Extractos de un texto de Dahiana Acosta
Cinependiente
República Dominicana, 14 de agosto de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la sección Generation 14plus. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio True Vision. Festival de Cine True/False. Columbia, Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Documental Internacional. Festival Internacional de Cine Guanajuato. México. | Selección Oficial de la sección Best of Fests. IDFA, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Países Bajos. | Selección Oficial de la Competencia Internacional Largometrajes. Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción. Paraguay.

2024 Premio Signis al Mejor Largometraje Documental y Premio Documental Encuentros de Toulouse. Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Francia. | Selección Oficial de la Competencia Centroamericana y Caribeña de Largometraje. Costa Rica Festival Internacional de Cine.

**VICTORIA LINARES
VILLEGAS**

República
Dominicana, 1988

Su trabajo indaga en la memoria, la opresión sociopolítica y la identidad *queer*. Sus cortos han sido seleccionados en festivales como el de Atlanta y Shorts México. Formó parte del alumnado del Caribbean Film Academy del Festival de Cine Third Horizon en 2021. Debutó en el largometraje con el documental *Lo que se hereda* (2022), seleccionado en True/False Film Fest, BFI Flare, BAFICI, entre otros.

LAS COSAS INDEFINIDAS

Argentina, 2023, 81 min.

DyG: María Aparicio. **FenC:** Ezequiel Salinas. **E:** Ramiro Sonzini. **Con:** Eva Bianco (Eva), Ramiro Sonzini (Ramí), Pablo Limarzi, Paula Lussi, Malena León, Guadalupe Gómez. **CP:** La Buena Hora, Las Flores. **Prod:** Ana Apontes, Rodrigo Guerrero y María Aparicio. **PC:** Cineteca Nacional.

Eva es una editora de cine que atraviesa una profunda crisis de identidad. La muerte de un amigo cercano –un cineasta cordobés con el cual colaboraba habitualmente– y el poco entusiasmo que le genera el cine la llevan a cuestionar su oficio. En este clima de desasosiego, ocupa su tiempo en el montaje de un largometraje sobre gente con ceguera, junto a su asistente y aprendiz Ramiro. Tanto las discusiones estéticas sobre la edición como las situaciones cotidianas que forjan el vínculo entre ambos contribuyen al propósito de la nueva y melancólica película de la cineasta María Aparicio: indagar sobre la materialidad y finalidad del cine, el duelo, la amistad y el aspecto emocional del trabajo.

Bajo la dirección de María Aparicio, somos inmersos en el universo de Eva (Eva Bianco), una montajista de cine cuya vida se ve sacudida hasta lo más profundo por la trágica pérdida de un íntimo amigo, un destacado cineasta con quien compartía una colaboración constante.

Este acontecimiento desencadena una metamorfosis en Eva, quien, en medio de su desconcierto, emprende un proyecto cinematográfico singular centrado en la vida de personas con discapacidad visual. En el camino hacia la edición de esta película, la relación que forja con su asistente y aprendiz, Ramiro (Ramiro Sonzini), se convierte en un elemento esencial del relato. Es a través de estas conexiones humanas que *Las cosas indefinidas* desvela su auténtica esencia, explorando de manera profunda y cautivante la intersección entre la identidad, la creatividad y el significado de la vida misma.

El duelo y la amistad emergen como pilares fundamentales en un entramado narrativo que no sólo aborda el duelo, sino que también se adentra en la transformación de la relación entre Eva y Ramiro. Esta evolución,

que parte de una mera colaboración profesional para florecer en una amistad cercana, se presenta de forma genuina, sin artificios ni exageraciones.

Las cosas indefinidas se revela como un profundo tributo a la esencia misma del cine que no sólo desafía al espectador, sino que lo instiga a adentrarse en una introspección crítica sobre la naturaleza intrínseca y su habilidad para aprehender la esencia de la vida y la rica complejidad de la experiencia humana. A través de su narrativa y de las decisiones creativas de los personajes (que no son otras que las de la propia directora), la obra cuestiona la interconexión entre el arte cinematográfico y la percepción de la realidad, destacando la intrincada relación entre la ficción y la verdad. De esta manera, trasciende su papel de simple película para convertirse en una reflexión profunda sobre el poder transformador del cine como medio artístico.

Extractos de un texto de Juan Pablo Russo
EscribiendoCine
Argentina, 29 de abril de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

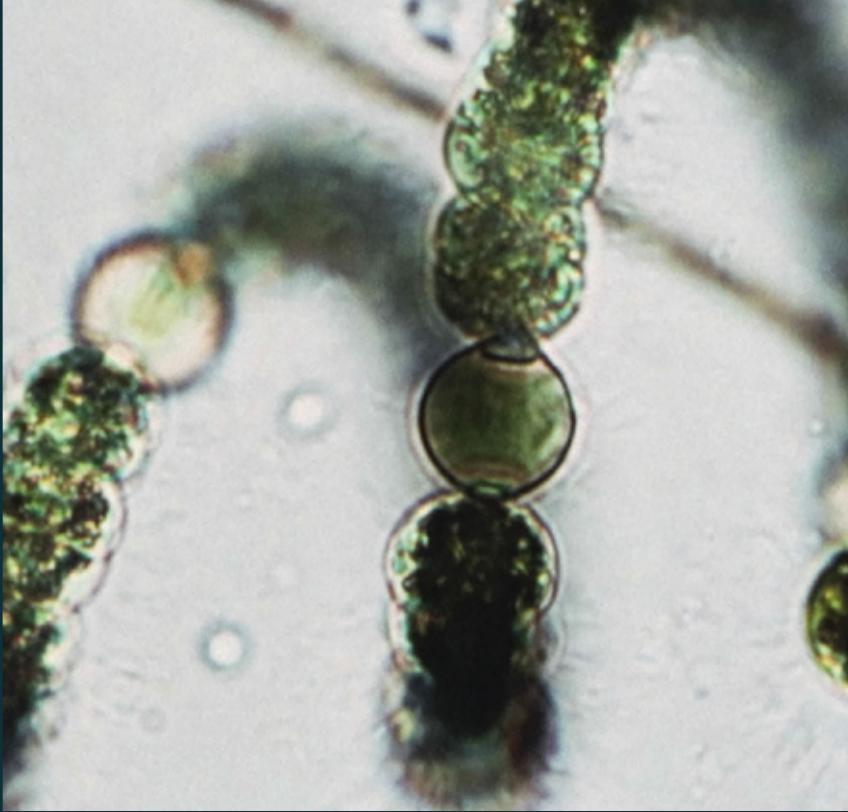
2024 Selección Oficial de la Competencia Internacional. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México. |Mención Especial de la Competencia Internacional y Premio a Mejor Película Cordobesa. Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Argentina. |Selección Oficial de la Competencia Internacional. Bildrausch, Festival de Cine de Basilea. Suiza.

2023 Selección Oficial de la Competencia Latinoamericana. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. |Premio Asociación ACCIÓN! a la Mejor Dirección de la competición Tierres en Trance y Premio CIMA al mejor largometraje dirigido por una mujer. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. España.

MARÍA APARICIO
Córdoba,
Argentina, 1992

Estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en diversos proyectos en el área de cámara y montaje. *Las calles* (2016) es su primer largometraje como directora, seguida por *Sobre las nubes* (2022), ambas exhibidas y reconocidas en diversos festivales internacionales. Su obra se centra en las personas y la toma de conciencia de sí mismas a través de su trabajo, o de su ausencia.

LAS ÚLTIMAS COSAS

Last Things, Estados Unidos-Portugal-Francia, 2023, 50 min.

D, G, F en C y E: Deborah Stratman. **M:** Thomas Ankersmit, Olivia Block, Nicolas Collins, Brian Eno, Okkyung Lee, Matchess, Sacred Harp Singers of Cork. **Con:** Valerie Massadian y Marcia Mjornerud. **Prod:** Anže Peršin, Gaëlle Boucand y Deborah Stratman **CP:** Pythagoras Film, Stenar Projects, Elinka Films. **Dist:** La Ola.

Con la posibilidad de la extinción humana más cerca que nunca, Deborah Stratman comienza a cuestionarse sobre aquellas vidas que nos preceden y aquellas otras que nos sobrevivirán. Así se teje un relato que va intercalando la perspectiva científica y el análisis de las rocas como núcleos de vida, al mismo tiempo que desarrolla una historia inspirada en citas de Roger Caillois, Clarice Lispector y el autor de ciencia ficción del siglo XIX J.-H. Rosny. Un ensayo audiovisual que puede leerse como profecía y como duelo por el mundo que hemos destruido, pero con un desenlace que nos permite entrever los destellos esperanzadores de la utopía y la reinención del mundo a partir del propio cuestionamiento de la vida.

¡Ésta es una película sobre rocas! Y a diferencia de *Todo en todas partes al mismo tiempo* (Daniel Kwan y Daniel Scheinert, 2022) estas rocas son completamente insensibles, inconscientes y poco dramáticas; elementos necesarios para entrar en un sueño sensorial de mundos prehistóricos y pulsos galácticos.

La reconocida artista Deborah Stratman se aleja con su más reciente trabajo, *Las últimas cosas* (2023), de una búsqueda por la empatía humana, para desdibujarnos como audiencia en los mundos de las formas, de lo invisible y lo inmóvil. Minerales, cristales, rocas y formaciones geológicas se despliegan frente a pantalla como una fuerza desconocida que nos desidentifica; los humanos, el tránsito fugaz del paisaje, el haz de luz entre los mundos que conocen todos los espacios y todos los tiempos.

roca-extraterrestre roca-planeta roca-casa roca-suelo roca-registro roca-tiempo roca-dentro roca-fuera roca-principio roca-destino

Con materiales que van desde animaciones realizadas en el laboratorio conceptual de la NASA, esbozos de archivos hechos por

científicos como Charles Darwin y William Herschel, imágenes de laboratorio e investigaciones por académicos como Robert Hazen y Marcia Bjørnerud, el entrecruce de las voces narrativas de Clarice Lispector o Roger Callois y la sonorización con música brasileña, irlandesa y electrónica, Stratman construye una pieza porosa de múltiples aristas. La pieza es una formación aleatoria como el propio devenir terrestre; un intercambio entre lo espiritual y lo mundano, entre lo científico y lo artístico.

La película vuelve a los impulsos originarios de la vida, pero también del cine. Ese cine científico con la fascinación por reconocer en las imágenes lo inaprehensible, lo indescriptible. El gran giro sobre la percepción y las ideas que implicó un caballo al galope con todas sus patas elevadas sobre el suelo, el milagro del desconocimiento. El movimiento y la vida en una serie de impresiones fijas (como las rocas) que se secuencian y eclipsan para construir quién sabe hacia dónde el resto de nuestra historia.

Extractos de un texto de Karime Rajme
Ciudad de México, 01 de julio del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Cortometraje. Cinéma du Réel - Festival Internacional de Cine Documental. Francia. | Premio a Mejor Director en la sección Más Allá del Canvas. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. México. | Selección Oficial en la sección Premios del Nuevo Cine. Festival de Cine y Artes Multimedia de Berwick. Reino Unido. | Selección Oficial en la sección GreenDox. DOKUFEST - Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes. Kosovo. | Selección Oficial en la sección Foro Ampliado. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial en la Competencia Internacional de cortos y medietrajes. Festival Internacional de Documentales de Montreal. Canadá.

DEBORAH STRATMAN

Washington,
Estados Unidos, 1967

Cineasta y profesora de la Escuela de Arte de la Universidad de Illinois. Su trabajo se ha orientado mayoritariamente al análisis sobre las relaciones de poder de la humanidad y la naturaleza. También ha desarrollado varios proyectos en torno a la identidad, la libertad y la fe, a través de la manipulación y combinación de formatos analógicos y digitales. Ha expuesto en centros artísticos como el MoMA, el Centre Pompidou, el Witte de With, el MoMA PS1 y Tabakalera, entre muchos otros.

AHORA LA LUZ CAE VERTICAL

Ara la llum cau vertical, España-Alemania-Italia-Países Bajos, 2022, 85 min.

D y F en C: Efthymia Zymvragaki **G:** Chelo Alvarez-Stehle y Efthymia Zymvragaki. **M:** George Xylouris. **E:** Tin Dirdamal. **Con:** David González Pérez, Irene Espejo, Tony Martínez. **Prod:** Angelo Orlando, Efthymia Zymvragaki. **CP:** Eur Film, Gris Medio y Kaboga Arts & Films. **Dist:** Alphaville Cinema.

Después de varios años de dejar su país y huir a Europa para sobrevivir a un entorno familiar peligrosamente hostil, la cineasta y fotógrafa de origen griego Efthymia Zymvragaki recibe una carta. Antonio es un hombre con problemas de ira que desea que la directora haga un filme sobre su vida, un retrato de la violencia que él ha ejercido sobre su propia familia, heredada, a su vez, de su padre. Así se conjuntan dos mundos que giran en torno a la violencia familiar, el de la víctima y el del agresor, en un interesante e íntimo retrato en donde se van entretrejiendo las reflexiones de la cineasta, sus miedos y sus tristezas con las del hombre que tiene frente a su cámara. Un ensayo a dos voces con un confrontativo e inesperado final.

En nuestras palabras reside la capacidad de configurar una narrativa propia, en ellas depositamos nuestra fe y nuestra esencia. Solemos nombrar(nos) con unas menos que con otras y esta selección configura gran parte de quiénes somos. Ésta es la razón principal por la cual la cineasta griega Efthymia Zymvragaki decidió que, al huir de su hogar, debía también huir de su idioma, con la esperanza de que olvidando las palabras, se olvidaran las historias. Tuvieron que pasar más de 20 años para que ella aceptara que las cosas no funcionan así.

Ahora la luz cae vertical es, sobre todo, un ensayo en torno a la violencia. Sobre las formas en las que se hereda, se nombra y se (sobre)vive. Y es desde esa naturaleza ensayística que la cineasta juega a (re)componer las palabras y las imágenes para dialogar de cara con su historia de vida. Porque, si las palabras que elegimos configuran quiénes somos, las historias que (nos) contamos configuran el mundo en el que existimos. Y es este mundo en el que Zymvragaki y Ernesto se reconocieron como las dos caras de una misma -y dolorosa- moneda: agresor y víctima.

Pero, lo que parece haber olvidado esta dicotómica dupla de personajes es que, cuando las monedas giran, los límites se (des) dibujan. Y en esa multiplicidad de rostros latentes, (re)nace esta historia, como un espacio para visitar el pasado y mirarse desde afuera. Este proceso de (contra)partida es el que también nos permite a nosotros convertirnos en una más de esas infinitas caras: la de testigo. Y en nuestra acción de atestiguar, nombramos las heridas propias y (nos) reconocemos (en) las ajenas para poder darle un punto final a esta cinta que comienza con la infancia de la directora, continúa con el rostro ambivalente de Ernesto y termina con el sol, alumbrando directamente el espejo en donde nos toca a nosotros visitar las palabras compuestas para poder llegar a esas islas donde el (d)olor (no) se escucha.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 20 de junio del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial en la categoría Documental Europeo. Premios del Cine Europeo. Berlín, Alemania. | Selección Oficial en la sección DOK-Panorama. Festival Internacional de Cine Documental: DOK.fest. Múnich, Alemania. | Selección Oficial en la sección Latitud. DocsBarcelona - Miradas Inquietas. España | Selección Oficial en la sección Largometraje Iberoamericano Documental. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Selección Oficial en la sección Nuevas voces en el cine documental. Festival de Cine Astra. Rumania. | Selección Oficial en la sección Documental. Festival Cinespaña. España. | Selección Oficial en la sección de Documental Internacional. Festival de Cine Independiente de Roma. Italia

EFTHYMIA
ZYMVRAGAKI

Creta, Grecia, 1976

Psicóloga, directora de fotografía y productora, Efthymia Zymvragaki obtuvo el máster en Producciones e Investigación Artísticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde colaboraría con el guionista, actor y director Angelo Orlando en la productora Gris Medio. Después dirigiría su primer cortometraje, *Refrán* (2016), donde se vislumbraba su profundo interés por retratar problemáticas sociales.

NOTAS PARA UNA PELÍCULA

Chile-Francia, 2022, 110 min.

D y G: Ignacio Agüero. **F en C:** David Bravo. **E:** Ignacio Agüero, Claudio Aguilar, Jacques Comets. **Prod:** Tehani Staiger, Viviana Erpel, Amalric de Pontcharra. **CP:** Agüero & Asociado Ltda. **PC:** Cineteca Nacional.

Este documental de creación, realizado por Ignacio Agüero, retrata a través de la mirada de un joven extranjero, Gustave Verniory, la transformación radical del territorio recién pacificado de la Araucanía hacia el final del siglo XIX. Está libremente inspirado en el libro *Gustave Verniory, 10 années en Araucanie 1889-1899*, escrito por Verniory, ingeniero belga, contratado por el gobierno de José Manuel Balmaceda para colaborar en la edificación de la vía férrea que uniría las ciudades de Victoria y Temuco. La película dibuja un espacio cinematográfico sensible, jugando y dialogando lo pasado con lo contemporáneo. Se trata de una deriva que se desliza entre paisaje humano y paisaje geográfico, para revelar la esencia profunda del territorio Araucano.

Ignacio Agüero es un cineasta fundamental del documental chileno, con una trayectoria que comienza en los años 70. Su último documental, *Notas para una película* (2023), es un poema político en blanco y negro, en pasado y presente; un relato sobre la Araucanía que tiene como punto de partida a la figura de un ingeniero belga que viene a Chile a construir las primeras líneas ferroviarias, a fines de los 1800, muy poco tiempo después de que la Araucanía fuese “pacificada” por el Estado de Chile.

Notas para una película es un documental híbrido (con mucha ficción), reflexivo y también autorreflexivo, basado libremente en el libro de Gustave Verniory *Diez años en la Araucanía 1889-1899*. La operación se devela desde el inicio, con una voz en off que anuncia algo (voz del propio Ignacio Agüero) que la imagen desmiente y luego la misma voz aclara: «no existe ni tren, ni estación, ni el hermoso paisaje alrededor».

En el juego metareflexivo de poner en escena un texto literario (la adaptación de un libro que tiene mucho de diario de vida y de biografía), Agüero se inserta de lleno en el conflicto mapuche: recurre a diversos textos y documentos (desde fotografías to-

madas por el propio Verniory, hasta un fragmento de *Ahora te vamos a llamar hermano*, película que Raúl Ruiz dirigiera en 1973), pero también suma testimonios actuales y extensos de líderes mapuches que relatan sin interrupción su historia de despojos, de violencia, mientras los filma una cámara y son escuchados tanto por el director, como por el actor de la película.

Visualmente imponente y políticamente brutal, la película de Agüero se suma a otros ejercicios contemporáneos por pensar el colonialismo: *Brujería* (Christopher Murray, 2023); *Los colonos* (Felipe Galvez, 2023), *Blanco en blanco* (Theo Court, 2020). En el Chile actual con poca voluntad inclusiva hacia los diversos pueblos que cohabitan en el territorio, es indispensable que emerjan estos filmes que piensen en el pasado sin perder nunca de vista el convulso presente.

Extractos de un texto de Carolina Urrutia N.
La Fuga
Santiago de Chile, 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la Competencia Latinoamericana. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Mención Especial de la Competencia Envision. IDFA, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Países Bajos.

2023 Selección Oficial de la Competencia de Largometraje Documental. Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Francia. | Selección Oficial de la sección Largometraje Iberoamericano Documental. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Selección Oficial. Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección Riscos. Festival Internacional de Cine Doçlisboa. Portugal. | Premio a la Excelencia. Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata. Japón.

IGNACIO AGÜERO
Santiago de Chile,
Chile, 1952

Uno de los documentalistas más relevantes de Chile, ha fungido también como productor, camarógrafo, editor y actor de cine. En 1998 participó como codirector en la realización del mensaje televisivo de “La franja del NO” que contribuyó a la derrota de Pinochet. Fue galardonado con el Grand Prix en el Festival Internacional de Cine de Marsella, por sus filmes *Como me da la gana II* (2016) y *Nunca subí el Provincia* (2019).

CINETECA NACIONAL

AGUA CALIENTE

Diego Hernández | México | 2022

Del 18 al 23 de julio

EUREKA

Lisandro Alonso | Francia-Alemania-
México-Argentina-Portugal | 2023

Del 18 al 23 de julio

IDA VITALE

María Arrillaga | Uruguay | 2023

Del 20 al 25 de julio

RETRATOS FANTASMAS

Kleber Mendonça Filho | Brasil | 2023

Del 20 al 25 de julio

YO VI TRES LUCES NEGRAS

Santiago Lozano Álvarez | Colombia-
México-Francia-Alemania | 2023

Del 22 al 27 de julio

UN PRÍNCIPE

Pierre Creton | Francia | 2023

Del 22 al 27 de julio

ANTES QUE LLEGUEN LOS ZOPILOTES

Jonás N. Díaz | México | 2023

Del 24 al 29 de julio

MUDOS TESTIGOS

Jerónimo Atehortúa Arteaga y Luis
Ospina | Colombia-Francia

Del 24 al 29 de julio

SAMSARA

Lois Patiño | España | 2023

Del 26 al 31 de julio

RAMONA

Victoria Linares Villegas
República Dominicana | 2023

Del 26 al 31 de julio

LAS COSAS INDEFINIDAS

María Aparicio | Argentina | 2023

Del 28 de julio al 2 de agosto

LAS ÚLTIMAS COSAS

Deborah Stratman
Estados Unidos-Portugal-
Francia | 2023

Del 28 de julio al 2 de agosto

AHORA LA LUZ CAE VERTICAL

Efthymia Zymvragaki | España-
Alemania-Italia-Países Bajos | 2022

Del 30 de julio al 4 de agosto

NOTAS PARA UNA PELÍCULA

Ignacio Agüero | Chile-Francia | 2022

Del 30 de julio al 4 de agosto

CIRCUITO SEDES CDMX

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

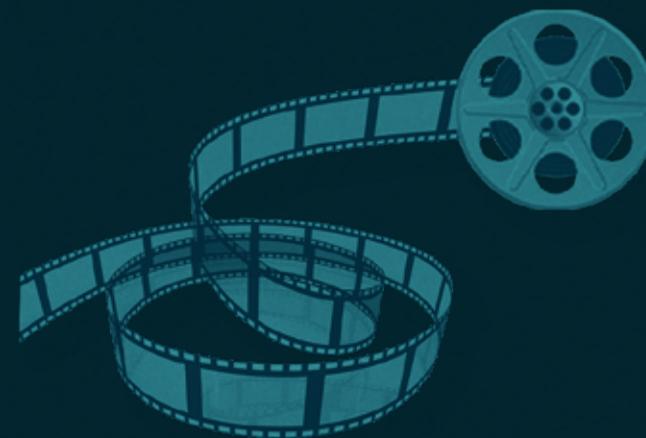
filmoteca.unam.mx
Av. Insurgentes Sur
núm. 3000, Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán. Ciudad de México.
Del 25 de julio al 11 de agosto

CINETECA NACIONAL DE LAS ARTES

cinetecanacional.net
Av. Río Churubusco
núm. 79, Country Club Churubusco,
Coyoacán. Ciudad de México.
Del 9 de agosto al 27 de agosto

CINEMATÓGRAFO DEL CHOPO

chopo.unam.mx
Dr. Enrique González Martínez
núm. 10, Col. Santa María La Ribera,
Alcaldía Cuauhtémoc.
Ciudad de México.
Del 26 de julio al 14 de agosto

PARA MÁS INFORMACIÓN VISÍTANOS
cinetecanacional.net

CINETECA NACIONAL

AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

ALPHAVILLE
CINEMA

DAIMON
DISTRIBUCIÓN

FDR

LATINOAMERICANA

SALÓN
DE
BELLEZA

DIFUSIÓN
CULTURAL
UNAM

@CinetecaMexico
#43FORO

CINETECA NACIONAL