

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

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Jesús Brito Medina Emilio Rivas González Quetzalli Pérez Salgado 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
Yadira Miranda Romero
Karina L. Flores
Karla Lizeth Martínez Soriano
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 Daniela Martínez Velasco

INVESTIGACIÓN Y APOYO EDITORIAL

Bianca Ashanti González Israel Ruiz Arreola

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA

Claudia Curiel de Icaza

CINETECA NACIONAL

DIRECTORA GENERAL

Marina Stavenhagen

DIRECTOR DE DIFUSIÓN

Y PROGRAMACIÓN

Nelson Carro Rodríguez

DIRECTOR DE ACERVOS

Carlos Edgar Torres Pérez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNY 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.

empezó con la triste noticia de la muerte de David Lynch. La cinefilia mundial lamenta su pérdida, pero nos queda una filmografía que recordará por siempre el poder hipnótico de un autor que hizo del cine todo un laberinto de pesadillas surrealistas. En este contexto y a manera de un sentido homenaje, la Muestra Internacional de Cine de este año incluye en su selección Carretera perdida (1997), obra maestra de los años 90 y gran representante del genio creativo del cineasta. Siguiendo la línea de los clásicos, también forma parte del ciclo

La hora de la estrella, la célebre adaptación cinematográfica que la cineasta brasileña Suzana Amaral realizó en 1985 a partir de la novela homónima de Clarice Lispector

Como es costumbre, se presenta lo mejor de los festivales internacionales y, coincidentemente, la 77ª edición de la Muestra incluye tres títulos premiados en la 77ª edición del Festival de Cannes: la película noruega Armand. Una acusación peligrosa que obtuvo la Cámara de Oro; la cinta china Black Dog, reconocida con el Premio Una Cierta Mirada; y Lenguaje universal, película canadiense ganadora del Premio del Público en la Quincena de Realizadores. Por otra parte, llega *Tóxico*, ópera prima de la cineasta lituana Saulé Bliuvaité, galardonada con el Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locardo

Cineastas con trayectoria también están presentes, como el alemán Veit Helmer con una cautivadora historia de amor titulada *Góndola*. La directora española Isabel Coixet toma la exitosa novela homónima de Sara Mesa para construir una trama misteriosa en *Un amor*. La gran exponente del realismo social, Andrea Arnold, vuelve a retratar la crudeza de los suburbios británicos en *Bird*. Y el italiano Emanuele Crialese narra desde una nostalgia mitificada *La inmensidad*, un contundente melodrama protagonizado por Penélope Cruz. También están presentes los debuts en el largometraje de cineastas como el belga Anthony Schatteman con la conmovedora *Corazones jóvenes* y el mexicano Pierre Saint-Martin Castellanos con *No nos moverán*, película reconocida con el Premio Mezcal a mejor película mexicana en el Festival de Cine en Guadalajara.

CINETECA NACIONAL

CORAZONES JÓVENES

ZAFARI

14

TÓXICO

BIRD

LA HORA DE LA

ESTRELLA

EN LA ALCOBA DEL SULTÁN

UN **AMOR**

LENGUAJE UNIVERSAL

CARRETERA PERDIDA

GÓNDOLA

BLACK DOG

ARMAND. UNA **ACUSACIÓN PELIGROSA**

LA **INMENSIDAD**

NO NOS MOVERÁN

México, 2024, 120 min.

D: Pierre Saint-Martin Castellanos. G: Pierre Saint-Martin Castellanos e Iker Compeán Leroux. F en B/N: César Gutiérrez Miranda. M: Alejandro Otaola. E: Roberto Bolado y Raúl Zendejas. Con: Luisa Huertas, José Alberto Patiño, Agustina Quincy, Pedro Hernández, Gabriela Aguirre, Juan Carlos Colombo, Alberto Trujillo. Prod: Male Gil y Víctor Léycegui. CP: Varios Lobos, Los de Abajo Cine, 1987 Films. Dist: Pimienta Films.

Socorro es una testaruda abogada obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Esta necesidad de justicia la ha enemistado con su hermana y su hijo. Después de décadas de espera, recibe la pista faltante para encontrar al culpable, lo que la lleva a conjurar un absurdo plan de venganza poniendo en riesgo su patrimonio, su familia y su vida. *No nos moverán* es una fábula sobre la venganza con tintes de comedia negra, que propone una reflexión irónica y conmovedora sobre el legado de este trágico episodio histórico. La veterana actriz Luisa Huertas sobresale en su primer papel protagónico en más de 40 años de carrera cinematográfica.

Durante más de cinco décadas, Socorro ha vivido atormentada por la muerte de su hermano. Coque, como solía decirle de cariño, perdió la vida en aquel fatídico enfrentamiento [sic] entre militares y estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Cansada de la impunidad que corroe al país, Socorro decidió tomar cartas en el asunto por cuenta propia, dedicando gran parte de su carrera profesional como abogada a la investigación del trágico caso, con el fin de encontrar a los verdaderos culpables y darles el ejemplar castigo que se merecen.

No nos moverán, la ópera prima del director Pierre Saint-Martin Castellanos, es un filme conmovedor que está inspirado en una anécdota personal. Su madre, al igual que la protagonista, perdió a su hermano en el otoño del 68. Su inesperada partida provocó fracturas irreparables en la familia, mismas que fue comprendiendo con el paso de los años. A través de esta obra, el realizador rinde un merecido tributo a todas aquellas personas que, por años, han luchado incansablemente por hallar justicia en una sociedad que continúa siendo víctima de una incontrolable ola de violencia.

La película explora con gran humanismo no sólo las penas y los remordimientos que acompañan a uno en el ocaso de la vida, sino también ese rencor que uno va acumulando con el paso del tiempo. La actriz Luisa Huertas, a quien hemos visto regularmente en roles secundarios, brinda una actuación protagónica extraordinaria que corona sus más de 40 años de trayectoria. Una interpretación entrañable que nos arropa con empatía en el dolor, la culpa y la rabia de un personaje aferrado al pasado en busca de redención.

Hilando drama con un ligero toque de humor, aunque sin perder la seriedad que demanda su importante tema, *No nos moverán* muestra el difícil proceso de duelo y de reparación, ya sea personal, familiar o comunitario. Perdonar no significa olvidar, pero sí nos ayuda a continuar avanzando y a seguir luchando para evitar que el pasado vuelva a repetirse.

Extractos de un texto de René Sánchez

Cine Sin Fronteras

Guadalajara, 11 de junio de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana, Premio del Público, Mención Honorífica a Interpretación (Luisa Huertas). Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México.|Premio scc de la Crítica, Premio ccas de Ficción, Premio Ficción de los Estudiantes. Festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Francia.|Colón de Plata a la Mejor Interpretación (Luisa Huertas). Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. España.|Premios Alucarda a Mejor Largometraje Mexicano y Mejor Actuación (Luisa Huertas). Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum. Pátzcuaro, México.

PIERRE
SAINT-MARTIN
CASTELLANOS
Ciudad de México, 1979

Se graduó de la carrera de Comunicación Social y de la carrera de Cinematografía en el CUEC-UNAM. Fue seleccionado para participar en el taller del Festival de Cine de San Sebastián, en el Talent Campus de la Berlinale y en el Morelia:-Sundance Laboratorio de Guion. No nos moverán es su ópera prima. Actualmente desarrolla su segundo largometraje, Caballo de Troya, donde retoma los temas de venganza y perdón.

CORAZONES JÓVENES

Young Hearts, Bélgica-Países Bajos, 2024, 98 min.

D y G: Anthony Schatteman. **F en C:** Pieter Van Campe. **M:** Ruben De Gheselle. **E:** Emiel Nuninga. **Con:** Lou Goossens, Marius De Saeger, Geert Van Rampelberg, Emilie De Roo, Dirk van Dijck, Jul Goossens, Ezra Van Dongen. **CP:** Polar Bear, Family Affair Films, Kwassa Films. **Prod:** Xavier Rombaut, Floor Onrust, Annabella Nezri. **Dist:** Cine Caníbal.

lias es un chico de 14 años que vive en un pueblito de Flandes. Cuando conoce a Alexander, su nuevo vecino de la misma edad, se da cuenta de que se está enamorando por primera vez. Las interacciones con sus amigos y familiares traen más preguntas que respuestas. Confundido por sus sentimientos en ciernes, Elias intenta ordenar su caos interior para vivir plenamente su historia con Alexander. *Corazones jóvenes* es un tierno romance adolescente que aborda en un tono luminoso y apacible la emoción del primer amor. Alejado de la tragedia que a menudo acompaña las historias LGBTQ+, el realizador Anthony Schatteman ofrece una mirada íntima sobre la identidad y la aceptación cargada de esperanza.

Durante la adolescencia, muchas personas LGBTQ+ proyectamos nuestra experiencia en películas con romances heterosexuales ante la falta de historias que la retrataran directamente. Afortunadamente, con el tiempo se han creado más películas y series enfocadas en esta audiencia que muestran otras formas de amar lejos de la heteronorma. Corazones jóvenes, del director Anthony Schatteman, es un ejemplo de esto.

Elias (Lou Goossens) es un chico de 14 años con preocupaciones de su edad: le cuesta comunicarse con su papá, tiene una novia y varios amigos. Un día se muda a la casa de enfrente una familia con otro joven de su edad, Alexander (Marius De Saeger). Los dos conectan inmediatamente, pero su amistad se complica cuando Elias se da cuenta de que está enamorado de Alexander.

Schatteman no tiene miedo de mostrar sus referencias o recurrir a ciertos clichés, pero no por pereza narrativa, sino con el propósito de remontar al espectador a situaciones reconocibles de los clásicos romances adolescentes y transportarlas a esta historia LGBT. Esto le da a la película un

tono tierno y juvenil. Contrario a otros dramas como *Close* (2022), donde los niños sufren de formas extremas y desconsoladoras, *Corazones jóvenes* nos muestra conflictos o situaciones cuya gravedad va acorde a la edad de los protagonistas. Lou Goossens y Marius De Saeger, ambos en su debut en el cine, transmiten muy bien la angustia e inseguridades juveniles. Tanto Elias como Alexander tratan de conciliar sus sentimientos con su entorno, poner límites y entender qué quieren.

Corazones jóvenes es un tierno romance adolescente que trata con tacto y corazón la emoción del primer amor, así como la importancia de tener un círculo de apoyo que te permita explorar libremente tus sentimientos en la juventud. Su ternura es contagiosa y los personajes hacen creíble la tensión en los momentos de drama. Es ante todo una oportunidad para que más personas vean su realidad reflejada en pantalla con el respeto y la calidad que se merecen.

Extractos de un texto de Jorge Espinoza Lasso

La Estatuilla

Berlín. 17 de febrero de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Mención Especial del Jurado Infantil de la sección Generation Kplus. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Gran Premio de los Colegios de la sección paralela Cannes Écrans Juniors. Festival de Cannes. Francia. | Premio Especial del Jurado de la competencia Nuevos Directores. Festival Internacional de Cine de Seattle. Estados Unidos. Premio del Público. Semana de Cine Gay de Friburgo. Alemania. | Zapatilla de Oro al Mejor Largometraje en la categoría Junior y Manzana de Oro-Premio del Público de la Ciudad de Zlín al Mejor Largometraje. Festival de Cine de Zlín. República Checa. | Premio a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Oslo/Fusión. Noruega.

ANTHONY SCHATTEMAN Bélgica, 1989

Graduado por la Escuela de Artes KASK de Gante, obtuvo posteriormente un máster en Estudios Cinematográficos y Cultura Visual por la Universidad de Amberes. Su primer cortometraje, Kiss Me Softly (2012), fue aclamado por la crítica en festivales internacionales. Además de su trabajo en el cine, también ha colaborado en numerosas series de televisión. Corazones jóvenes supone su debut en el largometraje.

ZAFARI

Perú-Venezuela-México-Francia-Brasil-Chile-República Dominicana, 2024, 100 min.

D: Mariana Rondón. G: Mariana Rondón, Marité Ugás. F en C: Alfredo Altamirano. M: Pauchi Sasaki. E: Isabela Monteiro de Castro. Con: Daniela Ramírez, Francisco Denis, Samantha Castillo, Claret Quea, Juan Carlos Colombo, Varek La Rosa. Prod: Marité Ugás, Cristina Velasco, Juliette Lepoutre. CP: Sudaca Films, Paloma Negra Films, Still Moving.

n un pequeño zoológico, los vecinos de clases sociales enfrentadas festejan la llegada de Zafari, un hipopótamo que ahora vivirá en el lugar. Ana, Edgar y su hijo Bruno observan todo desde la ventana de su edificio de clase alta en decadencia. En medio de la escasez de alimentos, agua y luz, Ana recolecta comida en los apartamentos abandonados, mientras la familia encuentra un modo de huir. En un mundo cada vez más salvaje y falto de sentido, Zafari es el único que aún tiene suficiente comida. Contada como una fábula distópica con un fuerte comentario sobre la situación de Venezuela, país de origen de la directora Mariana Rondón.

Tras el éxito de su película *Pelo malo* (2014), la directora Mariana Rondón no pudo continuar su aventura cinematográfica dirigiendo debido a las dificultades ligadas a la situación venezolana. Sin poder rodar en su país natal, con *Zafari* (2024) la cineasta construye una distopía política en torno a la lucha de hombres y mujeres en situación de supervivencia. El modelo familiar tradicional y el entramado de la estructura social quedan profundamente trastocados.

Rondón levanta un espejo invertido de la realidad social que se desarrolla en *Pelo malo*, siempre con un enorme edificio inspirado en Le Corbusier en el centro del escenario, desde el que un *voyeur* observa con envidia a una pareja con la que hay que compartir el privilegio de acceder a la piscina. Así, el contexto narrativo está dispuesto para invocar al cine de supervivencia zombi y sus metáforas del rechazo del otro. La sátira social no está lejos de una perspectiva de la crueldad basa-

da en el cuestionamiento de los reflejos que estructuran los códigos sociales en películas como *El ángel exterminador* (1962) de Buñuel. Mariana Rondón y su coguionista Marité Ugas añaden además una reflexión sobre el reparto de roles de género en tiempos de crisis, cuando un enfrentamiento entre dos personajes femeninos interpretados con visceral convicción por Daniela Ramírez y Samantha Castillo tiene lugar en la historia.

La visión de *Zafari* es decididamente pesimista de las situaciones críticas y de pesadilla a las que se enfrenta la sociedad contemporánea, y sin embargo podría esconder el reto alentador de haber sido un proyecto de realizar una obra colectiva alrededor de una Venezuela que se ha vuelto inaccesible.

Extractos de un texto de Cédric Lépine

Le Club de Mediapart

Francia, 28 de septiembre de 2024

Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

PREMIOS Y FESTIVALES

2025 Selección Oficial. Festival de Cine Latinoamericano de Barcelona. España. 2024 Selección Oficial del premio Horizontes Latinos. Festival de San Sebastión

rizontes Latinos. Festival de San Sebastián. España. | Selección Oficial. Festival Biarritz América Latina. Francia

MARIANA RONDÓN Barquisimeto, Venezuela, 1966

Directora, guionista, productora y artista plástica, estudió cine en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños, en Cuba, y después animación en Francia. En 1990 creó, junto con otros cineastas latinoamericanos, la productora Sudaca Films. En su filmografía destacan los largometrajes Postales de Leningrado (2007) y Pelo malo (2014), con la que obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de aquel año.

TÓXICO

Akipleša, Lituania, 2024, 99 min.

D y G: Saulė Bliuvaitė. F en C: Vytautas Katkus. M: Gediminas Jakubka. E: Ignė Narbutaitė. Con: Vesta Matulytė, Ieva Rupeikaitė, Giedrius Savickas, Vilma Raubaitė, Eglė Gabrėnaitė Prod: Giedrė Burokaitė, Juste Michailinaite CP: Akis Bado. Dist: Alfhaville Cinema.

arija tiene 13 años y es la niña nueva del pueblo. Su madre la ha dejado en casa de su abuela y se ha marchado. Pese al complejo proceso de adaptación, donde Marija es relegada por una notable cojera, la joven entabla rápidamente una relación con Kristina. Ambas adolescentes que intentan sobrevivir a su gris y aburrida localidad caerán en las garras de una escuela de modelaje que promete fama y fortuna a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero y una docilidad que rebasará los límites de su integridad física y mental. La ópera prima de la cineasta Saulé Bliuvaité, constituye una contundente crítica al sistema de representación de los cuerpos femeninos que manipula y pone en peligro el desarrollo social y físico de las ióvenes.

La película de Saulė Bliuvaitė, ganadora del pasado Festival Internacional de Cine de Locarno, narra una historia sórdida sobre la autopercepción del cuerpo. la búsqueda de la perfección y la vida en una ciudad industrial de la periferia lituana. Un coming of age visceral y cruento en el que dos amigas adolescentes, Marija y Kristina, se apuntan a una agencia de modelos con el fin de encontrar la manera de salir del lugar sin futuro en el que viven. La película apuesta por el feísmo de la imagen, donde lo visceral se intensifica sin tregua a través de los elementos visuales, los sucesos que las chicas viven (drogas, competiciones entre modelos, el gusano que Kristina ingiere para perder peso), y hasta lo que acontece fuera de campo. De hecho, tal vez lo más interesante de la cinta sea esta exploración de lo que no se ve, y que se esconde incluso de la trama, dejando al espectador rellenar unos huecos de una historia que sólo puede suponer.

La película hace una crítica al sistema que manipula la percepción de las mujeres hacia sí mismas y hacia las demás, tema crucial a la edad de las protagonistas, pues en los años de adolescencia, la autopercepción tiene un impacto aún mayor en el desarrollo personal y social. Cuando una persona se enfrenta a la problemática del cuerpo, lo que realmente le ocurre a esa persona está bajo la superficie, el otro sólo puede suponerlo con base a sus propias perspectivas, y es aquí donde el recurso del fuera de campo narrativo funciona tanto para la película como para la crítica que realiza.

Tóxico es una película sobre el asfalto y su dureza (no es casualidad que en el plano final este último inunde el encuadre), en la que el horror y la miseria traen consigo la dulzura. Cada pequeño gesto, que podría pasar desapercibido, resuena aquí como un aliento de esperanza para estas chicas, aportando otra profundidad porque, cuando el mundo es un lugar tan hostil, algo tan sencillo como la caricia de una amiga o un partido inocente de baloncesto se convierte en un universo nuevo.

Extractos de un texto de Clara Tejerina

Caimán - Cuadernos de cine
España. 26 octubre del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Leopardo de Oro del Concurso Internacional, Premio Swatch a la Ópera Prima del Concurso Internacional. Festival de Cine de Locarno. Suiza. | Premio a Mejor Largometraje en Competencia Internacional. Festival del Nuevo Cine. Montreal, Canadá. | Selección Oficial en la sección Nuevas Autoras. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial en la sección Nuevos Directores. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Selección Oficial en la sección Seminci Joven. Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI. España.|Selección Oficial en la sección Creme de la creme. Festival de Cine de Varsovia (wff). Polonia.

SAULĖ
BLIUVAITĖ
Kaunas, Lituania, 1994

Guionista, directora y editora. Se graduó de la Academia Lituana de Música y Teatro en 2018. A partir de ese momento comenzó su carrera como cineasta en el terreno del cortometraje, donde ganó el premio al Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Varsovia por Limousine (2020). También fungió como coguionista y coeditora en el largometraje Isaac (2019) de Jurgis Matulevicius, nominado a Mejor Descubrimiento en los Premios del Cine Europeo en 2020.

BIRD

Reino Unido-Estados Unidos-Francia-Alemania, 2024, 119 min.

D y G: Andrea Arnold. **F en C:** Robbie Ryan. **M:** Burial. **E:** Joe Bini. **Con:** Nykiya Adams, Barry Keoghan, Franz Rogowski, Jason Buda, Jasmine Jobson, Frankie Box, James Nelson-Joyce. **CP:** House Productions, Ad Vitam Productions, Arte France Cinéma. **Prod:** Lee Groombridge, Juliette Howell, Tessa Ross, Andrea Arnold. **Dist:** Tulip Pictures.

ailey es una chica de 12 años que vive en un barrio marginal del condado de Kent, Inglaterra. Rodeada de un padre despreocupado y un entorno familiar inestable, Bailey encuentra refugio en la naturaleza, la grabación de videos caseros y su reciente amistad con Bird, un joven misterioso que busca a su padre biológico. La gran exponente del realismo social, Andrea Arnold, vuelve a retratar la crudeza de los suburbios británicos introduciendo por primera vez destellos de fantasía. La empatía de la directora hacia sus personajes y su habilidad para mostrar la belleza a pesar de las terribles circunstancias elevan a *Bird* a una oda esperanzadora sobre la transición de la infancia a la adolescencia

La cineasta británica Andrea Arnold, siempre interesada en esas historias de los suburbios, de la Inglaterra profunda, de tremendos bloques de hormigón que anulan la personalidad y representan la decadencia de un sistema de profundas desigualdades, con *Bird* (2024) firma de nuevo el retrato del extrarradio. Tres años después de su documental *Cow* (2021), Arnold regresa con una ficción protagonizada de forma verdaderamente carismática por el triángulo formado por Barry Keoghan, Franz Rogowski y la explosiva Nykiya Adams, en su primera interpretación cinematográfica.

Rodeada por dos referentes masculinos contrapuestos, a sus escasos 12 años Bailey aprende a hacer frente a una cotidianidad implacable que amenaza con marcar su personalidad del futuro. Protagonista indiscutible de una historia de supervivencia, pero también de celebración de la vida, esa niña de referentes paternos igualmente adolescentes, se abre paso en su descubrimiento del crecimiento, agarrándose a cuantos asideros encuentra a su paso en un ambiente hostil, pero no falto de belleza.

Bug (Keoghan) anuncia a su hija Bailey (Adams) que en menos de una semana se va a casar con su actual pareja, con la que vive en una casa ocupada de un barrio en el que se gana la vida con cualquier truco a su alcance. Entre dramas y acontecimientos de todo tipo, que reclaman la atención constante de Bailey en una emergencia detrás de otra, la niña tiene un encuentro con un personaje extraño surgido de la nada y que habita los tejados en una observación tranquila del entorno. Bird, inmenso Franz Rogowski, se convierte en guía de paso en esa transición de un momento esencial en el crecimiento de Bailev.

Una película social sin lamentaciones, que encierra momentos ciertamente tiernos en su apreciación de las pequeñas cosas, y que deja entrever la autoría formal verdaderamente reconocible de la mirada de Andrea Arnold, que por primera vez introduce un cierto elemento fantástico que aligera el tránsito por esa vida desfavorecida.

Extractos de un texto de Sara Martínez Ruiz

Espinof

España, 25 de mayo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial. Festival de Cannes. Francia. I Premio a Mejor Película. Festival Alice nella Città, sección paralela del Festival de Cine de Roma. Italia. I Presentación especial. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. I Selección Oficial de la sección Perlak. Festival Internacional de Cine Donostia—San Sebastián. España. I Premio a Mejor interpretación secundaria (Franz Rogowski). Premios del Cine Independiente Británico (BIFA). Londres, Reino Unido. I Premio honorífico Douglas Sirk (Andrea Arnold). Festival de Cine de Hamburgo. Alemania. I Premio del Jurado Joven. Festival de Cine de Montclair. Estados Unidos.

ANDREA ARNOLD Dartford, Reino Unido, 1961

Exponente del realismo social británico, su estilo se basa en un naturalismo crudo y poético, centrado en la vida marginal de los suburbios ingleses y en una juventud descuidada y atravesada por el deseo de liberación. En 2004 ganó un Óscar por su corto *Wasp*. Su ópera prima *Red Road* (2006), *Fish Tank* (2009) y su primera película realizada fuera del Reino Unido, *American Honey* (2016), ganaron el Premio del Jurado en Cannes.

LA HORA DE LA ESTRELLA

A Hora da Estrela, Brasil, 1985, 96 min.

D: Suzana Amaral. G: Suzana Amaral y Alfredo Oróz, basados en la novela homónima de Clarice Lispector. F en C: Edgar Moura. E: Idê Lacreta. M: Marcus Vinicius. Con: Marcelia Cartazo, José Dumont, Tamara Taxman, Fernanda Montenegro, Denoy de Oliveira. Prod: Assunção Hernandes. CP: Raiz Produções Cinematográficas. Dist: El inicio cine.

espués de la muerte de su tía, la joven Macabéa se muda a São Paulo con tan sólo 19 años. Analfabeta, terriblemente ingenua y virgen, comienza la búsqueda de su propio destino trabajando como mecanógrafa. Un día, conoce a Olímpico, un obrero que, al igual que ella emigró del norte de Brasil, y entre ellos la química se hace evidente. Sin embargo, el camino del desamor, la voraz y desconocida ciudad y los procesos de madurez a los que debe sobrevivir Macabéa apenas comienzan. Con esta célebre y compleja adaptación cinematográfica, la cineasta Suzana Amaral construyó un cautivador relato sobre las luchas personales de las mujeres en la modernidad al puro estilo de la escritora Clarice Lispector, autora de la novela en la que se basa la película.

Hay un toque de autoría muy refinado en la adaptación que hace Suzana Amaral de la obra de Clarice Lispector. Ella no imita el libro y hace buen uso de su licencia poética para moldear la trama a su gusto, introduciendo llamativas características no sólo del Cinema Novo sino también del Neorrealismo italiano, que aparece bien resaltado en el tono crepuscular que adopta la película.

La cineasta revisa a Clarice Lispector desde una perspectiva externa y reconfigura el vacío y el silencio de la autora de una manera muy característica, con imágenes y expresiones verbales, que no son sólo palabras, sino entonación y verosimilitud, conmoviendo al público con cada una de las palabras de Macabéa.

En cuanto al argumento que sigue el guion, nada cambia: asistimos a un periodo de la vida de un inmigrante del noreste sin padre ni madre que, a los 19 años, llega a São Paulo para probar suerte. Como toda la ciudad está en su contra—después de todo, ella es ingenua—, su destino parece ser seguir un camino con el abandono y la impotencia como guía, mientras experimenta [y sobrevive] al cruel monstruo

que es la gran ciudad. Es en este entorno geográfico que la repele más de lo que la atrae, que Macabéa comienza, vive y termina su historia, corta pero intensa. Ella es, en definitiva, el ejemplo de una existencia imposible. O, más bien, el ejemplo de una vida pisoteada e invisible.

[Por ello es] en el ámbito doméstico, donde la joven protagonista experimenta sus propios deseos: mirar y ser mirada.

Es una tarea casi imposible adaptar cualquier obra de una autora tan compleja como Clarice, sin embargo, Suzana Amaral no se deja intimidar por el canon y se sitúa frente a él, desvelando la esfinge. Su La hora de la estrella—porque, al fin y al cabo, ya no es la de Clarice— es autoral, audaz y fascinante. Se trata, en efecto, de una obra muy bella, que adquiere más fuerza con cada nueva revisión. Recibamos la película de Suzana como se recibiría el cine en su forma más pura y esencial, que es como debe ser recibido.

Extractos de un texto de Fernando JG

Plano Crítico

28 de diciembre del 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

1986 Oso de Plata a Mejor Actriz (Marcélia Cartaxo), Premio C.I.C.A.E., Premio de la Crítica a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania.

1985 Gran Premio Coral a Mejor Película. Festival de Cine Latinoamericano de la Habana. Cuba.

SUZANA AMARAL São Paulo, Brasil, 1932 - 2020

Inició sus estudios en la universidad de São Paulo con casi 40 años de edad y más tarde complementó su educación cursando una maestría en el Instituto de Cine y Televisión, en la Universidad de Nueva York. Trabajó en la producción, la dirección y la escritura de más de 50 obras de cine y televisión, y después de 15 años de carrera en la industria, dirigió su obra más célebre. La hora de la estrella.

CARRETERA PERDIDA

Lost Highway, Estados Unidos-Francia, 1997, 134 min.

D: David Lynch. **G:** David Lynch y Barry Gifford. **F en C:** Peter Deming. **M:** Angelo Badalamenti y Barry Adamson. **E:** Mary Sweeney. **Con:** Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson Wagner, Michael Massee, Gary Busey, Robert Loggia, Richard Pryor. **CP:** CiBy 2000, Asymmetrical Productions. **Prod:** Deepak Nayar, Tom Sternberg, Mary Sweeney. **Dist:** FDR.

red Madison, un músico de jazz, recibe una serie de misteriosas cintas de video en las que aparece junto con su pareja Renée dentro de su propia casa. El hecho se repite día tras día hasta que las cosas empeoran, cuando en una de las cintas aparece un asesinato. A partir de ese momento, la vida de Fred se convierte en una auténtica pesadilla. Entre el terror psicológico y el neo-noir, con buenas dosis de surrealismo, este clásico de David Lynch es uno de los paisajes oníricos más inquietantes de su carrera, en el que recurre a los doppelgängers y la narración en bucle. Hipnótica, perturbadora y erótica, Carretera perdida es un viaje carente de lógica, donde la única certeza es la incertidumbre.

Adiós, Lynch. Es triste escribir una reseña de este clásico poco tiempo después de que el director haya partido de este plano terrenal, apenas el 16 de enero de 2025. Los cinéfilos estamos de luto, pero nos queda un legado cinematográfico que, para nuestro consuelo, seguirá perturbándonos como ningún otro. Así será cada vez que emprendamos el camino de Carretera perdida, su séptimo largometraje y uno de los que más confusión ha dejado a su paso. El lugar común nos dicta que lo describamos como una pesadilla disfrazada de cine negro, una pieza surrealista donde no cabe la lógica, sólo el absorbente poder atmosférico lynchiano. Una película de terror psicológico que se arroja por los pasillos oscuros del subconsciente, atraída por los enigmas de una identidad fracturada y un erotismo que se consume en carne, celos y pornografía. Como siempre en Lynch, la historia es lo de menos, pero aquí opera sobre una narración circular que comienza y termina con la memorable línea: «Dick Laurent está muerto». En la ecuación están implicados un músico de jazz y un joven mecánico, cuyas vidas se entrelazan por fuerzas inexplicables dentro de un uróboros de violencia, muerte y transformación perpetua. En medio se encuentra Patricia Arquette interpretando a una femme fatale duplicada, una de cabello oscuro y otra peligrosamente rubia, en un estremecedor homenaje a Vértigo (1958). Y qué decir de esa otra presencia inquietante, el hombre misterioso de la cámara, el demiurgo de ese mal sueño que hace de las cintas de video un artefacto de presagios mortales, como si la imagen cinematográfica fuera un abismo que aniquila toda certeza de realidad, el espejo maldito que Alicia no se atreve a traspasar. Y al fondo se escuchan The Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Lou Reed y por su puesto Angelo Badalamenti con su hipnótica banda sonora. David Lynch ya no está, pero nos queda el gozo de perdernos en esta carretera de imágenes seductoras y escalofriantes que se rehúsan a ser comprendidas.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*Cineteca Nacional
Ciudad de México, 21 de marzo de 2025

PREMIOS Y FESTIVALES

1997 Selección Oficial. Festival de Cine Sundance. Park City, Estados Unidos I Selección Oficial de la sección Horizontes. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa.

DAVID LYNCH
Missoula,
Estados Unidos,
1946 - Los Ángeles, 2025

Creador de atmósferas escalofriantes, maestro de pasajes surrealistas y pesadillas existenciales. Desde su ópera prima, Cabeza de borrador (1977) hasta su incursión en formatos televisivos como Twin Peaks (1999/2017), pasando por obras maestras como Terciopelo Azul (1986) y Mulholland Drive (2001), su particular universo demostró que el terror más grande es aquello que se encuentra en nuestro interior.

GÓNDOLA

Gondola, Alemania, 2023, 85 min.

D y G: Veit Helmer. **F en C:** Goga Devdariani. **M:** Malcolm Arison, Sóley Stefánsdóttir. **E:** Iordanis Karaisaridis, Moritz Geiser, Nikoloz Gulua. **Con:** Nini Soselia, Mathilde Irrmann, Zuka Papuashvili, Niara Chichinadze, Vachagan Papovian, Luka Tsetskladze **Prod:** Tsiako Abesadze, Noshre Chkhaidze y Veit Helmer **CP:** Walker + Worm Film, Bayerischer Rundfunk, Donndorffilm. **Dist:** Alfhaville Cinema.

espués de la muerte de su padre, Iva regresa a su casa en Georgia. Ahí comienza a trabajar como conductora de góndola en un teleférico, donde rápidamente conoce a Nino, otra conductora con la que cruza caminos de manera muy frecuente. Con el paso de los días comienza a crecer un inocente y sincero amor entre ambas mujeres que encuentran divertidas y tiernas maneras de conectar aún con la infranqueable distancia y el tiránico jefe de estación que parece oponerse a su amor. Esta cautivadora historia del galardonado cineasta Veit Helmer, prescinde de los diálogos para potenciar el poder narrativo del sonido, enmarcando el romance en un paisaje sonoro que se erige casi con la misma fuerza y belleza que las montañas georgianas que sirven de telón.

Había una vez un lugar de una belleza sin igual, un lugar situado en medio de un valle verde entre las impresionantes montañas de la región de Adjara, en Georgia, un valle atravesado por un pintoresco teleférico de época. Y había una vez un director alemán, Veit Helmer, que estaba encaprichado con el cine poético y mudo, un cineasta que ya se había hecho un nombre en este terreno gracias a películas como *Tuvalu* (1999). El fruto de este amor tan intenso entre el cineasta y este paisaje es *Góndola*, una comedia chispeante, romántica, burlesca y muy original.

A veces, en la vida, un simple intercambio de miradas al cruzarse con alguien puede llegar a significar mucho. Algo así experimentan Nino e Iva, con la diferencia de que estas dos jóvenes disponen de muchas más oportunidades para profundizar en sus sentimientos, ya que se cruzan una y otra vez durante sus jornadas laborales como conductoras de teleférico. Cuando una baja, la otra sube —y viceversa—, de manera que se suelen vislumbrar mutuamente a mitad de camino, en lo alto del cielo. Si a estos constantes y fugaces encuentros se les añade un

telón de fondo de aburrimiento, un jefe dictatorial y celoso y unos pocos habitantes dispersos bajo el teleférico en un valle donde todos se conocen, lo que se obtendrá será un escenario bien preparado para el deseo de algo extraordinario.

Esta película tan rica en elementos poéticos pone de manifiesto una utilización maravillosa de su espacio limitado para hacer avanzar una historia a través de múltiples variaciones tiernas y cómicas de la gran tradición muda del cine burlesco. Se trata de un juego en el que el cineasta sobresale gracias a su forma de garantizar un trabajo de sonido de primera y sacar el máximo partido al carisma altamente expresivo de sus dos actrices principales. Todo ello confluye para crear una auténtica oda a la libertad (amar a quien queramos y hacer las películas que queramos) de lo más lograda, desenfadada, alegre y atemporal, un largometraje que atraerá a públicos de todas las edades.

Extractos de un texto de Fabien Lemercier

Cineuropa

Francia, 06 de noviembre del 2023

Traducción del francés

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial en la sección Cinema Fest. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Selección Oficial en la sección Panorama Mundial. Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Brasil. | Selección Oficial en la sección Narrativas destacables. Frameline Festival Internacional de Cine LGBTQ+ de San Francisco. Estados Unidos. | Selección Oficial en la sección Narrativas destacables. NewFest: Festival de Cine LGBT de Nueva York. Estados Unidos.

2023 Selección Oficial en la sección Cine del Mundo. Festival Internacional de Cine de Kerala. India. | Selección Oficial en Competencia. Festival Internacional de Cine de Tokio. Japón.

VEIT HELMER Hannover, Alemania, 1968

Demostrando su amor por el cine, Helmer comenzó a grabar películas desde los l4 años en Hannover. Más tarde, a dos meses de la caída del muro de Berlín, decidió mudarse para estudiar dirección teatral en la famosa escuela de arte dramático "Ernst Busch", en Berlín. Y años más tarde se especializó en dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de Múnich, donde comenzó a grabar cortometrajes, entre los más destacables Tour Eiffel (1994) y SURPRISE (1995), que se proyectaron en festivales como Venecia y Cannes.

BLACK DOG

Gou zhen, China, 2024, 110 min.

D: Guan Hu, G: Guan Hu y Rui Ge. F en C: Gao Weizhe. E: Mathieu Laclau. M: Breton Vivian. Con: Eddie Peng, Liya Tong, Jia Zhang-ke, Yi Zhang, Hong Yuan. Prod: Jing Liang, Wenjiu Zhu y Justine O, Wang Donghui. CP: The Seventh Art Pictures, Huayi Brothers, Momo Pictures. Dist: Daimon Cine.

espués de pasar más de diez años en la cárcel, Lang regresa a su antiguo pueblo para intentar recuperar su vida. Sin demasiadas oportunidades para encontrar un trabajo y ante el acoso constante de la policía y de una poderosa familia que intenta vengar el homicidio cometido por Lang, éste acepta unirse a un patrullaje formado para encerrar a todos los perros callejeros de la zona. Ahí nacerá una íntima relación entre él y un perro negro que se ha forjado una peligrosa fama. El célebre realizador Guan Hu, integrante de la llamada sexta generación de cineastas chinos, desarrolla en *Black Dog* una de sus propuestas más poéticas y humanistas, remarcando la desesperanza social presente también en la obra de sus contemporáneos.

Cuando Lang regresa a su ciudad, tras pasar unos años de cárcel, se encuentra un entorno sin vida. El parque de atracciones ha cerrado, en el zoológico quedan los animales pero sin visitantes y los cuidados recaen sobre una persona, el padre de Lang. No ha habido una guerra, simplemente el poder ha decidido que esa ciudad «ya no existe» y hay que construir otra más moderna en otro sitio y derruir lo inicial.

En ese ambiente surge la leyenda del perro imposible de cazar, que muerde a todo aquél que lo intenta. El paralelismo entre Lang y el perro del título se hace evidente, los dos son unos marginados, viven prácticamente solos y están marcados por el resto. Así, cuando el municipio encarga que debe cazarse a todos los perros callejeros de la ciudad a cambio de unos yuanes por animal, Lang lo intenta con ahínco, recibiendo esos mordiscos que tan bien conoce porque los ha sufrido durante mucho tiempo. Por eso, porque se va produciendo una transferencia entre el carácter del animal y el adormecido carácter del hombre, cuando consigue su objetivo prefiere renunciar a la recompensa y tratar de apaciguar ese carácter rebelde del perro transformándole en su mascota porque ambos se reconocen en la derrota.

Si la simbiosis entre ambos seres modula sus reacciones violentas y tratan de aportar sentimientos congelados a sus relaciones, lo que proviene del sistema no facilita la integración. Guan Hu utiliza el clásico esquema de *«buddy movie»* para ir reflejando el «estado de las cosas» en una China del pasado que ha marcado la evolución del presente.

El símbolo de libertad, como en tantas películas, volverá a ser una motocicleta, ese aparato que le permite redimirse, probarse, apostar y liberarse. Estamos ante una película sobre mundos que se transforman demasiado deprisa y sin mucho sentido, pero siempre de espaldas a quienes tenemos que soportarlos. [Ante ello] el único acto rebelde que Lang puede permitirse es el de viajar sin rumbo con quien le ha aceptado como nuevo amigo.

Extractos de un texto de Miguel Martín Maestro

El antepenúltimo mohicano

Valladolid. 24 de octubre del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Premio Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. I Premio Ribera de Duero a Mejor Dirección y Premio a Mejor Dirección de Fotografía (Gao Weizhe). Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI. España. I Premio del Jurado en la categoría Largometraje en Competencia. Festival de Cine de Lisboa. Portugal. I Selección Oficial en la sección Escaparate. Festival Internacional de Cine de Vancouver. Canadá. I Selección Oficial en la sección Gala. Festival Internacional de Cine de Tokio. Japón. I Selección Oficial en la sección Una ventana al cine asiático. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur.

GUAN HU Pekín, China, 1968

Graduado de la Academia de Cine de Pekín en 1991, Guan Hu comenzó su camino en el cine con una serie de filmes que rápidamente llamaron la atención de la crítica internacional, entre ellos destaca su debut, *Dirt* (1994). Considerado uno de los pioneros de la sexta generación de directores chinos, en 2019 participó junto a varios realizadores en la película colectiva *My People, My Country*, premiada como Mejor Película en el certamen de cine de Zhengzhou.

EN LA ALCOBA DEL SULTÁN

España-Francia, 2024, 97 min.

D: Javier Rebollo. G: Javier Rebollo y Luis Bértolo. F en C: Santiago Racaj. E: Marine de Contes. Con: Félix Moati, Pilar López de Ayala, Iliès Kadri, Jan Budař, Farouk Saidi. CP: Paraiso Production, Eddie Saeta S.A., Noodles Production. Prod: Roberto Butragueño, Camille Genaud, Lluís Miñarro, Nathalie Trafford, Jérôme Vidal. Dist: Eddie Saeta.

n 1901, Gabriel Veyre, operador de cámara de los hermanos Lumière, acepta la cautivadora propuesta del Venerable Sultán y desembarca en el exótico País de Nour para llevar a Oriente los misterios del cinematógrafo. El cineasta español Javier Rebollo nos ofrece una película que mira a los albores del siglo xx y a los orígenes mitológicos del cine para hacer de la aventura africana de este pionero una inclasificable oda a la magia de las imágenes en movimiento. Con una narrativa fragmentada y un maravilloso conjunto de imágenes de archivo y postales de época, En la alcoba del sultán es un ensueño fantasmagórico y humorístico sobre el arte cinematográfico cuando se movía entre la ciencia y la ilusión.

No es ésta una película autosatisfecha y complaciente, ni se trata de un juego cinéfilo para iniciados. Aunque su punto de partida es un personaje real —Gabriel Veyre, operador de los hermanos Lumière que acabó dando con sus huesos en Marruecos protegido por el sultán Abd El Aziz para investigar la esencia de la imagen en movimiento—, ese material tampoco da lugar a un biopic, ni a un film de aventuras exóticas, ni a una crónica sobre la llegada del cine al norte de África... En la alcoba del sultán es todo eso y mucho más. Para empezar, se integra en la gran tradición española de películas sobre la naturaleza del cine. Luego, convierte esa herencia en un relato fragmentario, entre el mito y la ironía. Y, en fin, termina siendo una crónica a la vez exultante y desencantada, no tanto acerca de las imágenes del pasado como del modo en que puede hacerse ahora mismo algo con ellas.

Javier Rebollo, en su primer largometraje desde *El muerto y ser feliz* (2012), recurre al intervalo y al desvío para despiezar un relato que siempre se nos escapa. Con materiales procedentes de aquí y de allá, desde bandas sonoras ajenas a carteles o fotografías, y con una narrativa fragmentada, el conjunto se presenta como un puzle, pero también como una pugna constante por construir un relato coherente, una lucha que se revela hermosa por imposible. Las referencias son incontables, desde el modo de reconstruir el escenario africano a lo Pasolini hasta la música que se interrumpe a sí misma a lo Godard, pero nunca actúan a modo de cita o fetiche. sino que se entrometen en el discurrir de las imágenes para ponerlas en duda. Y el lado más teórico del film, aquel que especula sobre la condición espectral de la imagen, desemboca finalmente en una reflexión político-económica que explica por qué el cine acabó incumpliendo sus promesas iniciales. No esperen nostalgia, sino más bien una celebración del fracaso. Pues ésta es una película inabarcable de puro insensata, que enseña a disfrutar de lo imposible.

Extractos de un texto de Carlos Losilla

Caimán Cuadernos de Cine

Valladolid. 24 octubre de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Selección Oficial. Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI. España. I Selección Oficial del Concurso de Ficción. Cinespaña, Festival de Cine Español y Portugués de Toulouse. Francia. I Selección Oficial de la sección Pases Especiales. Festival Internacional de Cine de Cijón/Xixón. España.

JAVIER REBOLLO Madrid, España, 1969.

Entre 1997 y 2002 dirigió un ciclo de cortometrajes protagonizado por Lola Dueñas. Entre 1993 y 1999 realizó para Telemadrid la serie documental 30 minutos y entre 1999 y 2010 diversos documentales para Televisión Española. Ha dirigido los largometrajes Lo que sé de Lola (2006), La mujer sin piano (2009) y El muerto y ser feliz (2013). En la alcoba del sultán es su cuarta película.

UN AMOR

España, 2023, 128 min.

D: Isabel Coixet. G: Laura Ferrero, Isabel Coixet, con base en una novela de Sara Mesa. F en C: Bet Rourich.
E: Jordi Azategui. Con: Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson, Francesco Carril. Prod: Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida. CP: Monte Glauco AIE, Buena Pinta Media SLU. Dist: Bestiario Films.

ras dejar su agobiante vida en la ciudad, Nat, treintañera, encuentra refugio en el pequeño pueblo de La Escapa, en lo profundo de la España rural. En una casa rústica y en ruinas, intenta reconstruir su vida. Después de enfrentarse a la hostilidad de su casero y a la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se descubre a sí misma aceptando una atípica propuesta sexual de su vecino Andreas. A partir de este extraño y confuso encuentro, surge una pasión devoradora y obsesiva que la consumirá y le hará poner en cuestión sus convicciones. La más reciente película de la directora y guionista Isabel Coixet, toma la exitosa novela homónima de Sara Mesa para construir una trama misteriosa e inquietante, sostenida por las actuaciones de Laia Costa y Hovik Keuchkerian.

Los caminos del amor son inescrutables y la novela *Un amor*, de Sara Mesa, planteó los mecanismos de un amor necesitado, desesperado, retorcido, obsesivo y muy lejos de los cánones pulcros de lo que se ha consensuado bautizar como la «responsabilidad afectiva». En la búsqueda de la erradicación del sufrimiento. la sociedad moderna, avanzada, civilizada, propone el ideal amoroso como norma. Quitémosle al amor lo dañino, lo frustrante, lo sucio, lo errático, lo esquivo, lo críptico, lo narcisista, lo doloroso y quedará, como imaginó Huxley, un sucedáneo aséptico y feliz del amor. En la novela, Nat, una de las protagonistas de ese amor, se obsesionaba con «los nombres exactos» de las cosas, como si, catalogándolas, acotándolas, tuviésemos al menos algo de control sobre ellas. Definir los límites de lo impreciso. Y pocas cosas hay más imprecisas, más inefables, más oblicuas que el amor, sea el amor lo que sea.

Por estos terrenos agrestes está acostumbrada a transitar la ficción de Isabel Coixet, que, en cuanto leyó la novela de Sara Mesa, imaginó la película en la que éstase ha convertido hoy. Y se siente desde el primer fotograma ese enamoramiento de la directora catalana con la novela de la escritora madrileña en uno de sus trabajos más viscerales. La estudiada sofisticación del cine de Coixet deja paso al impulso en una película terrosa, orgánica y oscura, y así ha conseguido que la película sude, que la película manche, que las feromonas traspasen la pantalla.

Coixet enfrenta los cuerpos contra el paisaje —contra en el sentido más activo de la palabra, en una pelea—, con una protagonista, Nat (Laia Costa, con la que Coixet vuelve a trabajar después de la serie Foodie Love), una mujer aparentemente frágil y rota que necesita sobrevivir en un entorno agreste, no sólo geográfica, sino emocionalmente. Y es en la pareja que forma Costa con Hovik Keuchkerian, que centra la historia, y en el paisaje riojano, que le da contexto, donde *Un amor* encuentra sus grandes hallazgos.

Extractos de un texto de Marta Medina

El confidencial

España. 10 de noviembre de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección (Isabel Coixet), Mejor Guion Adaptado (Isabel Coixet, Laura Ferrero), Mejor Actriz Protagonista (Laia Costa) y Mejor Actor Protagonista (Hovik Keuchkerian). Premios Goya. España.

2023 Concha de Plata al Mejor Actor (Hovik Keuchkerian) y Premio Feroz Zinemaldia. Festival de San Sebastián. España.

ISABEL COIXET San Adrián de Besós, España, 1960

Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Barcelona, se dedicó a la publicidad y la redacción de anuncios, rubro en el que fue muy galardonada. En 1988, realizó su debut como guionista y directora con *Demasiado viejo para morir joven*, y en 2000 fundó su propia productora, Miss Wasabi Films. Su filmografía, que incluye títulos como *Cosas que nunca e dije* (1996) y *La vida sin mí* (2003) la ha convertido en una de las cineastas y guionistas más reconocidas de su país.

LENGUAJE UNIVERSAL

Une langue universelle, Canadá, 2024, 89 min.

D: Matthew Rankin. **G:** Matthew Rankin, Pirouz Nemati e Ila Firouzabadi. **M:** Amir Amiri y Christophe Lamarche-Ledoux. **E:** Xi Feng. **Con:** Rojina Esmaeili, Saba Vahedyousefi, Sobhan Javadi, Pirouz Nemati. **Prod:** Sylvain Corbeil. **CP:** Metafilms. **Dist:** Pimienta Films.

n una misteriosa interzona a medio camino entre Teherán y Winnipeg, las vidas de múltiples personajes se entrecruzan de forma misteriosa. Los estudiantes Negin y Nazgol encuentran una suma de dinero congelada en el hielo invernal e intentan reclamarla. Mientras tanto, Massoud guía a un grupo de turistas cada vez más desconcertados por los monumentos y lugares históricos de Winnipeg. Matthew deja su insignificante trabajo en una oficina gubernamental de Quebec y emprende un enigmático viaje para visitar a su madre. El espacio, el tiempo y las identidades se entretejen y resuenan en esta comedia surrealista llena de equívocos que alberga el realismo poético iraní, el surrealismo de Winnipeg y la melancolía quebequense

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

El juego de Matthew Rankin se llama desorientar. Para ello echa mano de todas las herramientas que encuentra a su alcance: frecuentes cruces de eje, carteles de negocios canadienses escritos en persa, un vestuario que no parece pertenecer a una misma época ni a un lugar; todos hablan en farsi, proliferan los planos medios con poca profundidad que evitan establecer un horizonte, y por último se pone en duda si todo transcurre en un mismo tiempo o no. Es inevitable hacerse preguntas, ¿Por qué todos hablan

en farsi? ¿Por qué hay un personaje que es mitad humano, mitad árbol de navidad? Tal es la insistencia con este tipo de cuestiones, que el espectador termina por abandonarse a disfrutar la película sin cuestionarla.

Lo más difícil de hacer en una película de estas características es suplantar las expectativas iniciales de la audiencia por otras, con sus propias reglas y sentidos. Y Lenguaje universal lo hace con elegancia. Es sencillo entrar en el mundo de la película, sobre todo porque es posible empatizar con cada personaje, incluyendo a los antagonistas. Cada uno tiene intereses y objetivos claros, excepto Matthew, que se embarca en una búsqueda difícil de comprender. Es a través de él que atravesamos el congelado y desconocido Winnipeg que nos propone el director. Y es la búsqueda de un lenguaje universal, que permita comunicarse y hacer partícipe al espectador, lo que hace interesante a esta película.

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

PREMIOS Y FESTIVALES

2024 Premio del Público de la Quincena de Realizadores. Festival de Cannes. Francia. I Premio al Mejor Descubrimiento Canadiense. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. I Premio Summit a la Mejor Película Canadiense. Festival Internacional de Cine de Vancouver. Canadá. I Ganadora del Premio Horizontes Brillantes. Festival Internacional de Cine de Melbourne. Australia. I Gran Premio del Jurado al Artista Emergente Canadiense. Festival Internacional de Cine de Calgary. Canadá. I Premio FIPRESCI. Festival de Cine de Viena (Viennale). Austria. I Premio a Mejor Película en la sección Reflejos. Festival de Cine de Gine de Ginebra. Suiza.

MATTHEW RANKIN Winnipeg, Canadá, 1980

Egresado de la carrera de Historia en Quebec. En su juventud viajó a Irán para estudiar cine pero no tuvo éxito. Más tarde, volvió a Canadá y construyó ahí una larga filmografía de cortometrajes animados, documentales y filmes experimentales que se han presentado en diversos festivales internacionales como Sundance, sxsw, Annecy, TIFF y la Berlinale. Su debut en largometraje The Twentieth Century, le valió el Premio FIPRESCI en el Festival de Cine de Berlín del 2020.

ARMAND. UNA ACUSACIÓN PELIGROSA

Armand, Noruega-Países Bajos-Alemania-Suecia, 2024, 116 min.

Dy G: Halfdan Ullmann Tøndel. Fen C: Pål Ulvik Rokseth. M: Ella van der Woude. E: Robert Krantz. Con: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Endre Hellestveit, Thea Lambrechts Vaulen, Øystein Røger, Vera Veljovic-Jovanovic. CP: Eye Eye Pictures, Keplerfilm, One Two Films, Prolaps Produktion, Film i Väst. Prod: Andrea Berentsen Ottmar. Dist: Cine Caníbal.

rmand, un niño de seis años, es acusado de traspasar ciertos límites con un compañero de clase. La dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema, pero muy pronto la reunión escolar se transforma en una confrontación sobre las emociones reprimidas, los secretos familiares y los prejuicios que cada personaje trae consigo. La ópera prima de Halfdan Ullmann Tøndel es un poderoso drama psicológico donde lo real y lo imaginario se fusionan en una narrativa absorbente. La actriz Renate Reinsve ofrece una interpretación desbordante como la madre de Armand en una película llena de matices tonales, donde se plantea si el comportamiento de los niños no deja de ser un reflejo del de los adultos.

Halfdan Ullmann Tøndel debuta en el largometraje con *Armand*, una película que ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cannes. Pero aún sin premio, seguro que la película hubiera llamado la atención más allá de su propuesta sólo por su linaje: Ullmann Tøndel es nieto del cineasta Ingmar Bergman y de la actriz Liv Ullmann.

La historia parte de un incidente en un colegio noruego: el pequeño Armand, de seis años, ha sido acusado de agredir a un compañero. La dirección convoca a los padres de ambos niños, junto a la madre de Armand, la profesora y otros responsables del centro, para esclarecer los hechos. La reunión se transforma en una espiral de tensión donde los límites entre verdad y mentira, culpa e inocencia, se difuminan.

Sobre premisas similares se han construido otras muchas películas, sobre todo propuestas conversacionales. Sin embargo, *Armand* es distinta. Su apuesta no es por el realismo depurado y la confrontación verbal, sino por la sensación y la atmósfera. La película se mueve en un terreno onírico y desasosegante, lo que la aproxima tanto a la pesadilla como al absurdo.

Al principio, el espectador puede sentirse desorientado: los espacios del colegio se convierten en un laberinto opresivo donde los desplazamientos no tienen demasiado sentido ni continuidad, la cámara se pega a los personajes hasta lo asfixiante y uno no sabe cuál es la finalidad de la reunión. Pero pronto se comprende que esa confusión es deliberada. Ullmann Tøndel nos quiere perdidos, inseguros, desestabilizados; en la misma situación que su protagonista. Así, la reunión que debería servir para esclarecer hechos se convierte en una travesía por el desconcierto, la pérdida de control y el abismo de lo irracional.

El motor emocional de la historia es Renate Reinsve, que interpreta a Elisabeth, la madre de Armand. Ya consagrada por su papel en *La peor persona del mundo* (2021), aquí lleva su registro mucho más lejos. Es un *tour de force* interpretativo que, seguro, estará en los grandes momentos cinematográficos de este año.

Extractos de un texto de Ricardo Fernández

El Contraplano

San Sebastián. 16 de febrero de 2025

PREMIOS Y FESTIVALES

2025 Selección Oficial de la Semana de la Crítica. Festival Internacional de Cine de Tromsø. Noruega.

2024 Cámara de Oro. Festival de Cannes. Francia. I Premio Jurado Joven Sección Oficial. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. I Premio a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Hamptons. Nueva York, Estados Unidos. I Premio de la Asociación de Críticos de Cine Griegos. Festival Internacional de Cine de Atenas. Grecia. I Descubrimiento Europeo-Premio FIPRESCI. Premios del Cine Europeo. Academia de Cine Europeo.

HALFDAN
ULLMANN TØNDEL
Oslo, Noruega, 1990

Es nieto de la actriz Liv Ullmann y el cineasta Ingmar Bergman. Estudió Dirección en la Escuela de las Artes de Westerdals y debutó con el cortometra-je *Bird Hearts* (2015), que se estrenó en el Festival de Karlovy Vary. También ha dirigido los cortometrajes *Min elskede løper* (2017) y *Fanny* (2018). En 2024 estrenó su primer largometraje, *Armand*, en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes

LA INMENSIDAD

L'immensità, Italia, 2022, 99 min.

D: Emanuele Crialese. G: Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni. F en C: Gergely Pohárnok. M: Rauelsson. E: Clelio Benevento. Con: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Filippo Pucillo, Aurora Quattrocchi. Prod: Lorenzo Gangarossa, Mario Gianani, Dimitri Rassam. CP: Chapter 2, Wildside, France 3 Cinéma Pathé Capal + Dist: Mirada Distribución

oma, años 70. En medio de una época de grandes cambios sociales y políticos en Italia, la familia Borghetti se muda a un nuevo y lujoso edificio de la ciudad. La belleza del entorno contrasta con los problemas que se intensifican cada vez más. En primera porque el matrimonio de Clara y Felice se desquebraja ante la violencia del patriarca. En segunda porque su hija mayor, Adriana, comienza a nombrarse como Adrián. Con fuertes tintes autobiográficos, el galardonado cineasta Emanuele Crialese desarrolla una historia que reconfigura, a partir de los recuerdos y los deseos, su propio proceso de transición, desde una mirada crítica que cuestiona las categorías sexo-genéricas y su importancia social.

Con un tema muy contemporáneo y una puesta en escena clásica, Emanuele Crialese vuelve al cine con *La inmensidad* después de once años tras *Terraferma* (2011). La película se distancia de su predecesora en su intención de hacer del cine un panteón sagrado. Aquí reina lo icónico, y Penélope Cruz saca todo su armamento de actriz legendaria, casi demodé en su afán por cautivar y dejar un halo.

[La inmensidad] es un reflejo donde se mira Crialese, quien reveló recientemente que había nacido como mujer. Su ímpetu y voluntad son sorprendentes, un empuje que conduce un relato que, más allá del tema de la transexualidad, transita por la historia. La historia italiana.

Siempre interesado en la familia, el realizador de *Respiro* (2002) recurre a ella para indagar en la memoria. Retrotrayéndose a la década de 1970 indaga en la herencia que deja un matrimonio mal avenido en los hijos. Y en cómo todo el peso de la familia lo lleva una madre coraje que busca continuamente, casi desesperadamente, la forma de sacar a su descendencia de los grises de la monotonía. No obstante, esta búsqueda de perfección en secuencias

que abordan la realidad con cierta dosis de ficción, se aprovecha para generar subtextos que afrontan los retos de una narración que se bifurca para encontrarse abarcando la idea de inmensidad.

A pesar de la gran cantidad de temas que enfrenta La inmensidad, Crialese mantiene el pulso y encauza con aplomo el reto de captar una época con unas dimensiones políticas que caen sobre los cuerpos como bloques de hormigón. Son los cuerpos de las mujeres que tienen que preservar su lustro para seguir conservando el rol de esposa. Y los cuerpos de los niños que tienen que soportar la carga de una identidad en la que no se reconocen. Si bien se acomete el tema de la transexualidad se hace desde una perspectiva que evita centralizar toda la película para provocar un estado. Hay mucho más. Es el descubrimiento de la historia, la identidad, y los sesgos de una y otra. Y ahí sí que hay que reconocerle al cineasta italiano su grandeza.

Extractos de un texto de Rosana G. Alonso

StyleFeelFree
España, 28 octubre del 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial en la sección Largometrajes Destacados. Festival de Cine de Sundance. Estados Unidos. I Nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Guion Original. Premios David di Donatello. Italia. I Selección Oficial en la sección Largometrajes narrativos. Festival de Cine de Sarasota. Estados Unidos.

2022 Selección Oficial en Competencia. Festival de Cine de Viena (Viennale). Austrial Selección Oficial en la sección Los favoritos del festival. Festival Internacional de Cine de Atenas Grecia

EMANUELE CRIALESE Roma, Italia, 1965

Estudió Dirección Cinematográfica en la Universidad de Nueva York, donde se graduó en 1995. En 1997 debuta con Once We Were Strangers, presentada el Festival de Sundance. En 2006 dirige Nuevo mundo, León de Plata Revelación en la 63.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Con La inmensidad, el director obtiene numerosos reconocimientos internacionales y vuelve a ser candidato a los Premios del Cine Europeo.

NO NOS MOVERÁN

México | 2024 | 120 min. Del 10 al 15 de abril

CORAZONES JÓVENES

Young Hearts | Bélgica, Países Bajos | 2024 | 97 min. Del 10 al 15 de abril

ZAFARI

Venezuela, Perú, México, Francia, Brasil, Chile, República Dominicana 2024|100 min. Del 12 al 17 de abril

TÓXICO

Akiplėša | Lituania | 2024 | 99 min. Del 12 al 17 de abril

BIRD

Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania | 2024 | 119 min. Del 14 al 19 de abril

LA HORA DE LA ESTRELLA

A Hora da Estrela | Brasil 1985 | 96 min. Del 14 al 19 de abril

CARRETERA PERDIDA

Lost Highway | Estados Unidos, Francia | 1997 | 134 min. Del 16 al 21 de abril

GÓNDOLA

Gondola | Alemania | 2023 | 85 min. Del 16 al 21 de abril

BLACK DOG

Gou zhen | China | 2024 | 110 min.

EN LA ALCOBA DEL SULTÁN

España, Francia | 2024 | 97 min.

UN AMOR

España | 2023 | 128 min Del 20 al 25 de abril

LENGUAJE UNIVERSAL

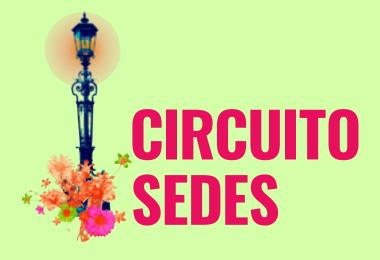
Une langue universelle Canadá | 2024 | 89 min. Del 20 al 25 de abril

ARMAND. UNA ACUSACIÓN PELIGROSA

Armand | Noruega, Países Bajos, Alemania, Suecia | 2024 | 117 min. Del 22 al 27 de abril

LA INMENSIDAD

L'immensità | Francia, Italia 2022 | 99 min. Del 22 al 27 de abril

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

Insurgentes Sur. Núm. 3000 Ciudad Universitaria, Ciudad de México filmoteca.unam.mx

Del 23 de abril al 14 de mayo

CINETECA DE LAS ARTES

Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán, Ciudad de México cinetecanacional.net Del 25 de abril al 15 de mayo

CINETECA NACIONAL

ALFHAYILLE

@CinetecaMexico #77MIC

