

MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE

68 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

PROGRAMACIÓN

Nelson Carro Rodríguez
Alejandro Gómez Treviño
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Alejandro Grande Bonilla
Ana Laura Manzanilla

DISEÑO DE ARTE

68 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Equipo de diseño de
la Cineteca Nacional:

Ana Reza Rojas
Denisse Beltrán Vargas

DIFUSIÓN

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

CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Diana Gutiérrez Porras

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL Y

COORDINACIÓN DE ARTE

Denisse Beltrán Vargas

APOYO EDITORIAL

Edgar Aldape Morales
Israel Ruiz Arreola

COLABORADORES

Israel Ruiz Arreola
Edgar Aldape Morales
Paola Parra Solorio

SUBDIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Alfredo Del Valle Martínez

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

ABREVIATURAS

D: Dirección • **G:** Guion • **F en C:** Fotografía en Color • **F en B/N:** Fotografía en
Blanco y Negro • **M:** Música • **E:** Edición • **CP:** Compañía(s) Productora(s)

Prod: Producción • **Dist:** Distribución • **PC:** Procedencia de la Copia.

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA

Alejandra Frausto Guerrero

CINETECA NACIONAL

DIRECTOR GENERAL

Alejandro Pelayo Rangel

DIRECTOR DE DIFUSIÓN

Y PROGRAMACIÓN

Nelson Carro Rodríguez

DIRECTORA DE ACERVOS

Dora Moreno Brizuela

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

Vicente Fernando Cázares Áviles

MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE

Si hiciéramos un resumen de lo que se puede ver en la 68ª Muestra Internacional de Cine sería más o menos así: una secuela de Juana de Arco, un Luis Buñuel de dibujos animados, un clásico de la Nouvelle Vague, un épico drama familiar chino, una obra de ciencia ficción brasileña, los nuevos discursos sociales de Ken Loach y Robert Guédiguian, y poderosos retratos de mujeres enfrentadas a la guerra, a una pasión enfermiza, al enclaustramiento medieval y a la pérdida de un hijo. En la 68ª Muestra hay seleccionados oficiales del Festival de Cannes, hay Osos de Plata de la Berlinale, hay nominados al Óscar y distinciones del Jurado de festivales de todo el mundo. Hay muchos etcéteras.

Como se puede apreciar en esta reducida sinopsis de la programación de este año, y como se puede constatar en el programa de mano de cualquier edición anterior, la Muestra es y siempre ha sido un repertorio ecléctico de temas, creadores, países, reconocimientos, géneros, corrientes... Con más de cuatro décadas de existencia, la Muestra puede parecer la misma tradición de siempre, sin embargo, nunca ha sido la misma en pantalla. Hablamos de un evento que, así como la forma de expresión humana que tiene como propósito difundir, nace de una ambivalencia entre lo estático de algunos procesos de producción y la movilidad de su cualidad creativa. Así, la Cineteca Nacional tiene la inamovible responsabilidad institucional de acercar las mejores propuestas cinematográficas del impredecible flujo creativo mundial a la mirada del también cambiante público mexicano.

Así como el legado de muchas de las obras que han pasado por su historia; así como el circuito que trasciende el recinto original para llevarla a más espacios de exhibición; así como los textos aquí reunidos adquieren una mayor dimensión después de ver las películas; así como el concepto visual de esta edición donde una ondulación azulada es evocada a partir de una abstracción gráfica, y así como la misma sustancia de tiempo de la que está compuesta el arte cinematográfico, la Muestra siempre está en movimiento.

08 BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

LA PORTUGUESA **22**

10 VIVIR SU VIDA

BEANPOLE: UNA GRAN MUJER **24**

12 AL FINAL BAILAMOS

DIVINO AMOR **26**

14 JUANA DE ARCO

GLORIA MUNDI **28**

16 CICATRICES

HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO **30**

18 PIRAÑAS: LOS NIÑOS DE LA CAMORRA

PASTOR O IMPOSTOR **32**

20 LA AUDICIÓN

LAZOS DE FAMILIA **34**

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

ESPAÑA-PAÍSES BAJOS · 2018 · 80 MIN.

01

D: Salvador Simó. **G:** Eligio Montero y Salvador Simó, con base en la novela gráfica de Fermín Solís. **F en C:** Manuel Galiana [dirección de animación]. **M:** Arturo Cardelús. **E:** José Manuel Jiménez. **Voces originales:** Jorge Usón (Luis Buñuel), Fernando Ramos (Ramón Acín), Luis Enrique de Tomás (Pierre Unik), Cyril Corral (Eli Lotar), Javier Balas (Luis niño), Gabriel Latorre (padre de Luis). **CP:** Submarine, Sygnatia, The Glow, Hampa Studio. **Prod:** Manuel Cristóbal, José María Fernández de Vega, Alex Cervantes, Bruno Félix, Femke Wolting. **Dist:** Tulip Pictures.

París, 1930. Salvador Dalí y Luis Buñuel son las principales figuras del movimiento surrealista, pero el cineasta ve cómo se le cierran las puertas después del escandaloso estreno de *La edad de oro*, su primer largometraje. Sin embargo, su amigo, el escultor Ramón Acín, compra un billete de lotería con la promesa de que, si gana, pagará el documental que Buñuel quiere rodar en Las Hurdes, una de las regiones más pobres de España. Adaptación de la novela gráfica de Fermín Solís, *Buñuel en el laberinto de las tortugas* recrea la expedición que el aragonés emprendió junto a sus colaboradores para filmar la vida de la comarca extremeña, construyendo un retrato tanto cariñoso como crítico de Buñuel.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Premio Goya a Mejor Película de Animación. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. | Medalla a Mejor Película de Animación, Dirección Novel y Mejor Guión Adaptado. Círculo de Escritores Cinematográficos. Madrid, España.

2019 Distinción del Jurado y Premio a Mejor Música Original de Largometraje. Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia | Mejor Largometraje Internacional. Festival Internacional de Animación Chilemonos. Santiago, Chile. | Premio a Mejor Largometraje de Animación Europeo. Academia de Cine Europeo.

Hablar de Luis Buñuel es tan tramposo como lo es hablar de cualquier autor icónico en la historia del cine —o del arte. El enaltecimiento de los autores en función de su obra los coloca en un estante lejos de todos los demás. Para colocarlos de vuelta en la tierra es preciso tomar distancia de esa imagen que conocemos y replicamos, ver qué hay más allá. *Buñuel en el laberinto de las tortugas* logra esto a través de una animación que, paradójicamente, nos presenta a un Buñuel de carne y hueso, lejos del pedestal.

Habiéndolo colocado en aquel estante de genio extravagante, nos acercamos a su cine dispuestos a jugar el juego. Pero ¿cuáles son los elementos que operan cuando hablamos de su obra documental? ¿Pudo Buñuel realmente hacer algo que podamos llamar documental? *Buñuel en el laberinto de las tortugas* en cierto modo pone todos estos temas sobre la mesa cuestionando el proceso detrás del complicado rodaje de *Las Hurdes, tierra sin pan* (1933), un documental hecho, supuestamente, con el objetivo de dar a conocer la precariedad de este pueblo español.

Este proceso abre un sinfín de preguntas sin respuesta alrededor del quehacer documental y los límites de un cineasta cuando se realiza este tipo de trabajo. El personaje de Ramón Acín, poeta, escultor, amigo de Buñuel y productor accidental de la cinta tras ganar la lotería, es un elemento clave para desmantelar el halo de divinidad y de genio incomprendido alrededor de la figura de Buñuel. Su cercanía con él le permite cuestionar sus decisiones y señalar sus incoherencias, poniendo en jaque toda la obra del cineasta frente a los ojos del espectador actual.

Buñuel en el laberinto de las tortugas empalma animaciones de los sueños del cineasta y del proceso del rodaje con fragmentos de *Las Hurdes* para construir un retrato tan cariñoso como crítico del autor. Sin traicionar en ningún momento al Buñuel que respetamos y admiramos, lo retrata con una óptica que no disimula las fallas, sino las convierte en nuevas herramientas para una relectura de su obra.

Extractos de un texto de **Ana Laura**

Pérez Flores

Cine PREMIERE

Ciudad de México,

02 de febrero de 2020

SALVADOR SIMÓ

Badalona, España, 1968

Egresado de la Academia Taure de Barcelona, trabaja desde hace más de 20 años en el sector de la animación y los efectos especiales. Tiene en su haber trabajos en cortos, series animadas y en importantes producciones internacionales como *El libro de la selva*, *Las crónicas de Narnia* y *Piratas del Caribe*.

VIVIR SU VIDA

VIVRE SA VIE - FILM EN DOUZE TABLEAUX · FRANCIA · 1962 · 80 MIN.

02

D y G: Jean-Luc Godard, inspirado en el texto *Où en est la prostitution* de Marcel Sacotte. **F en B/N:** Raoul Coutard. **M:** Michel Legrand, y canción de Jean Ferrat con letra de Pierre Frachet. **E:** Agnès Guillemot y Jean-Luc Godard [no acreditado]. **Con:** Anna Karina (Nana), Saddy Rebbot (Raoul), André S. Labarthe (Paul), Guylaine Schlumberger (Yvette), Gérard Hoffman (cocinero), Monique Messine (Elisabeth), Paul Pavel (periodista). **CP:** Les Films de la Pléiade. **Prod:** Pierre Braunberger. **Dist:** Alhaville Cinema.

Nana es una joven que abandona a su esposo y a su hijo para intentar iniciar una carrera como actriz en París. Sin dinero para subsistir, comienza a trabajar en una tienda discográfica en la que gana poco. Al no poder pagar el alquiler, su casera la echa de casa, lo que lleva a Nana a ejercer la prostitución. A través de doce viñetas definidas por tomas semidocumentales de los cafés y bulevares parisinos, códigos teatrales afines a la obra de Bertolt Brecht y diversas citas literarias y fílmicas, en esta película protagonizada por una admirable Anna Karina, Jean-Luc Godard formuló elaboradas reflexiones sobre la vida, el carácter irrefutable del destino y la naturaleza feroz del arte.

PREMIOS Y FESTIVALES

1962 Premio Especial del Jurado y Premio Francesco Pasinetti del Sindicato Nacional de Periodistas de Cine de Italia. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia.

Inspirado en un libro gráfico de 1959 que intentó retratar las generalidades de la rendición económica y explotación dentro de la prostitución parisina, el cuarto largometraje de Jean-Luc Godard es una paradigmática producción cuya estructura narrativa y rasgos estéticos se adhieren a la revolucionaria Nouvelle Vague.

Vivir su vida se compone por 12 capítulos que dan cuenta de los pasos de Nana, joven actriz amante del cine cuyos deseos de libertad y éxito se ven truncados por el abuso que un grupo de hombres hace sobre su situación económica. Anna Karina, intérprete entonces conocida por su participación en *El pequeño soldado* (1960) y *Una mujer es una mujer* (1961) —ambas del propio Godard—, encarna de manera prodigiosa a la protagonista. A partir de planos cerrados que enmarcan la profundidad de su mirada y la energía afable de su voz al enunciar contundencias filosóficas, Anna Karina construye con verosimilitud el día a día de una mujer que debe sacrificar su cuerpo para mantener despierta la esperanza de una vida mejor, incluso sabiendo que, al igual que ocurriera con el personaje de María Renée Falconetti en *La pasión de Juana de Arco* (1928), su destino estaría marcado por la tragedia.

La primera intención de Godard era, como lo hiciera en la mayoría de sus películas al interior de la Nouvelle Vague, indagar en nuevas propuestas formales en la realización, cuestionando los cánones del cine de la época. *Vivir su vida* destaca por el recurrente uso de intertextualidades explícitas e implícitas donde las referencias filosóficas, literarias y fílmicas toman un papel esencial, una decisión estilística que se convertiría en uno de los sellos godardianos por excelencia. De esa forma, el director intenta explorar lo formal dejando en segundo plano las reflexiones sobre el contenido (la prostitución). La destacada interpretación de Anna Karina, sin embargo, consigue hacer de la película un producto en el que la humanidad de su protagonista está, en muchas ocasiones, por encima de la técnica de su director.

● ● ○

Paola Parra Solorio

Cineteca Nacional

Ciudad de México,

24 de febrero de 2020

JEAN-LUC GODARD

París, Francia, 1930

Uno de los principales referentes de la Nouvelle Vague y del cine francés, realizó su primer largometraje en 1959. En su extensa carrera, ha pasado de la experimentación fílmica a un cine político radical, y de ahí a una obra inspirada por narrativas filosóficas que transgreden los cánones del cine convencional.

D y G: Levan Akin. **F en C:** Lisabi Fridell. **M:** Zviad Mgebry y Ben Wheeler. **E:** Levan Akin y Simon Carlgren. **Con:** Levan Gelbakhiani (Merab), Bachi Valishvili (Irakli), Ana Javakishvili (Mary), Giorgi Tsereteli (David), Tamar Bukhnikashvili (Teona), Kakha Gogidze (Aleko), Levan Gabrava (Luka). **CP:** French Quarter Film, Takes Film. **Prod:** Mathilde Dedye y Keti Danelia. **Dist:** Cine Canibal.

Desde muy joven, Merab ha ensayado en la Compañía Nacional de Danza de Georgia junto a su pareja habitual de baile, Mary. Su vida da un vuelco cuando aparece el despreocupado y carismático Irakli, quien se convierte en su rival, pero también en su mayor deseo. En un entorno conservador, Merab se enfrenta a la necesidad de liberarse y arriesgarlo todo. Entre la crítica social y un íntimo retrato sobre el despertar sexual del protagonista, el tercer largometraje de Levan Akin utiliza la expresión corporal y el baile para abordar la represión, la masculinidad y el tabú que supone la homosexualidad en un férreo entorno familiar y en una sociedad donde perviven los estigmas y prejuicios.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Premios Guldbagge a Mejor Película, Guion, Actor Protagonístico y Fotografía. Instituto Sueco de Cine [Swedish Film Institute]. | Selección Oficial de la sección Spotlight. Festival de Cine de Sundance. Park City, Estados Unidos.

2019 Premio de la Audiencia al Mejor Filme Internacional. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Premio al Mejor Actor y Premio Espiga Arcoiris. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Gran Premio del Público y Premio Ocaña a la Libertad. Festival de Cine de Sevilla. España. | Selección Oficial de la Quincena de Realizadores. Festival de Cannes. Francia.

AL FINAL BAILAMOS

AND THEN WE DANCED · SUECIA-GEORGIA-FRANCIA · 2019 · 113 MIN.

03

Beatriz Martínez

Fotogramas

España, 7 de febrero

de 2020

La identidad individual frente a la colectiva. Alrededor de este choque gira el tercer largometraje del director sueco de orígenes georgianos Levan Akin, quien se adentra en las raíces de su pueblo para hablar de la libertad de expresión y la represión sexual dentro de un entorno religioso estricto, utilizando para ello y como vehículo la danza folclórica.

A través del personaje de Merab, encarnado por un impresionante Levan Gelbakhiani en su debut como intérprete, la película se adentra en un microcosmos no sólo regido por la disciplina, sino también por la preservación del espíritu tradicional. ¿Cómo expresarse en un paisaje repleto de normas en el que no hay espacio para la diferencia ni para salirse de la línea ni un milímetro? El director reflexiona sobre esta cuestión al tiempo que lanza una mirada observacional a la juventud y la sociedad en la que se inserta, en la que perviven los estigmas y los tabúes.

Pero quizá su mayor hallazgo sea utilizar el elemento de una danza profundamente masculina, brusca, ruda y castradora para hablar del descubrimiento de la homosexualidad. Al principio, Akin filma los bailes y los cuerpos como si fuese un documental para, poco a poco, ir introduciendo en ellos el elemento narrativo, como si de alguna forma contaran sin necesidad de palabra la historia de los personajes. La tensión y el deseo irán filtrándose en los movimientos a través de la rivalidad que se establecerá entre Merab e Irakli, un nuevo integrante de la compañía. La rigidez expresiva de los primeros compases irá dando lugar a un nuevo espacio de manifestación interna que se convertirá en externa a través del elemento físico. También entran en juego las miradas, la erótica de ver y desear, de ser observado y deseado.

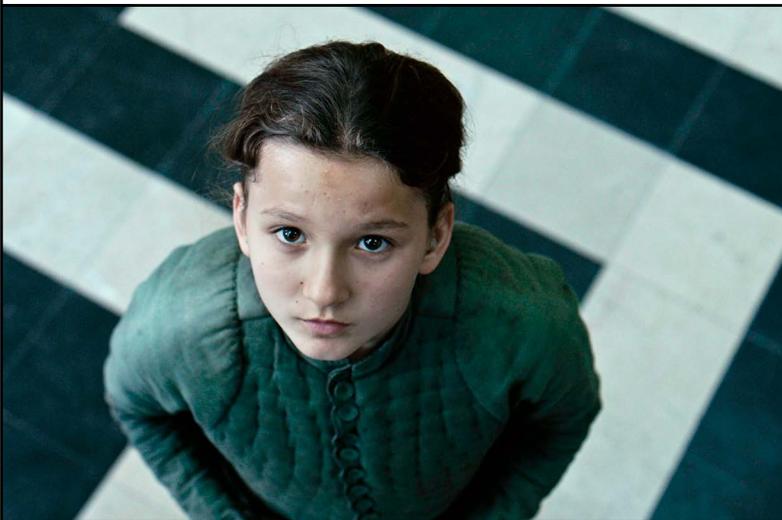
Al final bailamos nos introduce en una cultura rígida e intolerante a través de unos moldes expresivos muy libres y fluidos, y apuesta por la ruptura de prejuicios desde la óptica de una juventud que tiene la llave para cambiar el mundo.

LEVAN AKIN

Tumba, Suecia, 1979

Cineasta sueco con orígenes georgianos, su obra aborda temas como la clase social y el género. En su filmografía destacan los largometrajes *The Circle* (2015) y *Certain People* (2011), además de la serie de televisión *Real Humans* (2012). *Al final bailamos* fue la candidata de Suecia para los premios Óscar de este año.

D y G: Bruno Dumont, basado en *Jeanne d'Arc* de Charles Péguy. **F en C:** David Chambille. **M:** Christophe. **E:** Bruno Dumont y Basile Belkhir. **Con:** Lise Leplat Prudhomme (Juana de Arco), Jean-François Causeret (Pierre Cauchon), Daniel Dienne (Thomas de Courcelles), Fabien Fenet (Nicolas), Robert Hanicotte (Jean Massieu), Yves Habert (William Haiton). **CP:** 3B Productions, Pictanovo, CINECAP 2. **Prod:** Jean Bréhat, Rachid Bouchareb y Muriel Merlin. **Dist:** Interior XIII.

En el siglo XV, tanto Francia como Inglaterra reclaman el trono francés. Creyendo que Dios la ha elegido, la joven Juana de Arco dirige al ejército del rey de Francia hasta ser capturada por la Iglesia y enviada a juicio. Negándose a aceptar las acusaciones por herejía, permanecerá fiel a su misión y a sus convicciones. Secuela narrativa de *Jeanette: La infancia de Juana de Arco* (2017), la película continúa la historia de la heroína francesa desde un estilo definido por actuaciones hiperexpresivas, una puesta en escena radical y momentos de belleza poética. El resultado es un filme cuya potencia emocional recae en la furiosa inocencia de una protagonista enfrentada a los poderes fácticos.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Selección Oficial de la sección Deep Focus-Signatures. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Selección Oficial de la sección Atlas. Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). México.

2019 Mención Especial del Jurado en la sección Una cierta mirada. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección competitiva. Festival de Cine de Sevilla. España. | Selección Oficial de la sección Panorama: Autores-Autoras. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

JUANA DE ARCO

JEANNE · FRANCIA · 2019 · 138 MIN.

04

El misterio de Juana de Arco, esa joven de 19 años llevada a la hoguera en 1431 por herejía, después de conducir al ejército francés, oír la voz de Dios dictándole tácticas y afirmando su rol en la batalla, es uno de los enigmas más insondables de la Historia. De no existir registros precisos de su vida, se podrían equiparar su figura y derrotero a las corporeidades religiosas de las que nadie duda de su existencia concreta, pero sí de episodios transmitidos por siglos y que nunca prescinden de tener la connotación de mito.

Bruno Dumont vuelve sobre Juana de Arco en su más reciente filme, pero ya no se trata de un musical minimalista y lunático como en *Jeanette: La infancia de Juana de Arco* [2017], sino de un relato que sí incluye algunos momentos musicales increíbles, algunas insólitas coreografías de danza equina y que se dedica, no sin comicidad y momentos luminosos, a seguir los últimos años de la heroína hasta conocer el ardor de su piel. Sobre esto último, Dumont entendió mejor que nadie –incluso que [Carl Theodor] Dreyer y [Robert] Bresson– cómo se tenía que filmar la perversa “purificación” de las llamas en el cuerpo de la santa: a la distancia, a favor de Juana, injuriando a los verdugos y sus prácticas crueles al servicio del alma.

Al momento, la película de Dumont cumple la expectativa del público: encontrarse con una película que le sorprenda, que no se parezca a lo que conoce y que a su vez esté en consonancia con la historia del cine. Eso es *Juana de Arco*: en un segmento del juicio uno de los religiosos se pone a cantar en clave de música melódica; en otro, los carceleros discuten sobre el día de la ejecución como si fuera una comedia de [Howard] Hawks; en otra secuencia, los caballos y sus respectivos jinetes participan en una danza que parece dirigida directamente por el Altísimo y para su delectación. Hay que ver para creer: desde un plano cenital, los movimientos de los jinetes van de aquí para allá, una secuencia que permanecerá como lo mejor del Festival [de Cannes].

Extractos de un texto

de **Roger Koza**

Con los ojos abiertos

Cannes, 20 de

mayo de 2019

BRUNO DUMONT

Bailleul, Francia, 1958

Poseedor de una de las miradas más potentes del cine francés contemporáneo, es autor de una obra donde examina la esencia humana en ambiguos contextos sociales. Desde su *opera prima*, *La vida de Jesús* (1997), ha reflexionado sobre la existencia y la maldad a partir de un estilo que navega entre la tragicomedia y la violencia.

D: Miroslav Terzić. **G:** Elma Tataragić. **F en C:** Damjan Radovanović. **M:** Aleksandra Kovač. **E:** Milena Petrović. **Con:** Snežana Bogdanović (Ana), Marko Bačović (Jovan), Jovana Stojiljković (Ivana), Vesna Trivalić (Marja), Dragana Varagić (doctora), Pavle Čemerikić (Marko). **CP:** West End Productions. **Prod:** Uliks Fehmiu y Milena Trobozić Garfield. **Dist:** Mirada Distribución.

Dieciocho años después de que fuera informada de la muerte súbita de su recién nacido, Ana, una mujer que vive en Belgrado, piensa que en realidad le robaron a su bebé. Señalada por muchos como paranoica, pero con la determinación de una madre, Ana reúne las fuerzas para librar una lucha contra la policía, la burocracia del hospital e incluso contra su propia familia para descubrir la verdad. Basado en hechos reales, el segundo largometraje de Miroslav Terzić se apoya en la destacada interpretación de Snežana Bogdanović para seguir una silenciosa y tenaz búsqueda que evidencia las heridas aún abiertas de la Guerra de los Balcanes y la impunidad que rodea el robo de infantes en hospitales.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Premio a la Mejor Actriz de la Competencia Nacional, Premio del Jurado Fundación Nebojša Đukelić y Premio FIPRESCI de la Competencia Nacional. FEST-Festival Internacional de Cine en Belgrado. Serbia. | Premio al Mejor Guion. Festival del Cine Europeo en Lecce. Italia. | Selección Oficial de la sección Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival de Cine de Zúrich. Suiza.

CICATRICES

ŠAVOVI · SERBIA-ESLOVENIA-CROACIA-BOSNIA Y HERZEGOVINA · 2019 · 105 MIN.

05

Extractos de un texto

de **Gerard Cassadó**

Filmin

Las Palmas, 26 de

marzo de 2019

Las heridas aún abiertas de la Guerra de los Balcanes sangran en este contenido, sobrio y estremecedor relato sobre una madre que sigue buscando al niño que le arrebataron en el parto asegurándole que había nacido muerto.

Hay un plano en *Cicatrices* que fácilmente puede pasar desapercibido y que no obstante ilustra a la perfección la silenciosa minuciosidad de su puesta en escena. Ana, esa madre que soporta el peso de la película sobre su espalda, entra en un ascensor situado a la izquierda de la pantalla. Cuando las puertas se cierran y dejamos de verla, el ascensor situado a la derecha se abre para mostrarnos la cabina vacía. Como si se tratara de un truco de un ilusionista, se ha cerrado una habitación en la que había una persona para dar paso a la habitación donde no hay nadie. De personas que desaparecen como por arte de magia habla precisamente un drama en el que lo más obvio es aplaudir su solidez y continencia, pero tras el que se esconde, sin hacer ruido, un cineasta muy dotado para el pequeño gesto cargado de significado.

Cicatrices es como un muro de contención que trata de que la fuerza de un drama inmenso no se desborde. Al fin y al cabo estamos hablando de uno de los crímenes más atroces que se conocen, y que se ha repetido en todos los rincones del mundo. [Miroslav] Terzić es consciente de ello y sabe que las emociones van a escalar las grietas de su muro, así que asienta las bases del filme para que nadie le acuse de traficar con el dolor. Mantiene de pie a su protagonista con la misma integridad que mostraba Charlotte Rampling en la soberbia *Hannah* (2017), y no despliega trampas ni falsas pistas. El resultado es excelente porque se construye a partir de pequeños gestos y soluciones visuales (esa figurita de los dos caballos, siempre a punto de caer), sabedor de que el propio peso de lo que nos cuenta el filme exige un ejercicio de mesura y autocontrol. En manos de otros, *Cicatrices* sería porno emocional, pero Terzić siente respeto por sus personajes y por el dolor que aún hoy sigue sintiendo su país.

MIROSLAV TERZIĆ

Belgrado, Serbia, 1969

Nacido en Belgrado cuando era parte de Yugoslavia, estudió derecho internacional en la universidad de la ciudad antes de obtener un posgrado en la Facultad de Artes Dramáticas. Su *opera prima*, *Redemption Street* (2012), se presentó en los festivales de Sarajevo y São Paulo. *Stitches* es su segundo largometraje.

PIRAÑAS: LOS NIÑOS DE LA CAMORRA

PIRANHAS - LA PARANZA DEI BAMBINI · ITALIA · 2019 · 105 MIN.

06

D: Claudio Giovannesi. **G:** Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi y Roberto Saviano, basados en el libro *La paranza dei bambini* del último. **F en C:** Daniele Cipri. **M:** Andrea Mosciamese y Claudio Giovannesi. **E:** Giuseppe Trepiccione. **Con:** Francesco Di Napoli (Nicola), Ar Tem (Tucano), Alfredo Turitto (Biscottino), Viviana Aprea (Letizia), Valentina Vannino (madre de Nicola), Ciro Vecchione (O Russ), Ciro Pellecchia (Lollipop), Mattia Piano Del Baldo (Briatò). **CP:** Palomar, Vision Distribution. **Prod:** Carlo Degli Esposti y Nicola Serra. **Dist:** Cinemex.

En la ciudad de Nápoles, viven Nicola y sus amigos, chicos de quince años que quieren ganar dinero, comprar ropa de diseñador y motos nuevas. Juegan con armas y recorren las calles para hacerse con el control del barrio de Sanità. Se quieren como hermanos, sin temer a la cárcel o la muerte y sabiendo que su única posibilidad es arriesgarlo todo. Experimentan la violencia con la volatilidad de la adolescencia, aunque sus actividades criminales los lleven a sacrificar el amor y la amistad. Adaptación de un libro de Roberto Saviano, este filme ofrece el retrato de una generación en conflicto permanente, dispuesta a traficar con drogas, robar y matar en un mundo donde lo que importa es sobrevivir.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Oso de Plata al Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. I Cinta de Plata a la Mejor Fotografía. Sindicato Nacional de Periodistas de Cine de Italia. I Premio a la Mejor Dirección y al Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de Bucarest. Rumania.

Italia vive una de las situaciones políticas más preocupantes de la supuestamente “confortante” Comunidad Europea. Anclada en una crisis económica sin paliativos y un conservadurismo político-fascista sin precedente en la sociedad contemporánea, la ruina social de Italia emerge con fuerza y sin concesiones. Y más aún si nos adentramos en la indomable Nápoles. Ahí, parece que el negocio del narcotráfico es la auténtica forma de lucha. Y eso bien lo saben los “pirañas” de Roberto Saviano, que han sido adaptados a la pantalla por el director Claudio Giovannesi. Por defecto, los niños de la mafia.

Bien lo saben los chicos napolitanos desde los 10 años. Empiezan siendo pequeños camellos al servicio de los capos, soldados de la mafia que a los 15 años ya están listos para disparar. Si bien hay numerosas ficciones en torno a la camorra italiana como *Gomorra* [2008], *Pirañas: Los niños de la Camorra* sigue poniendo el foco sobre quienes empiezan. Son personas de a pie, que nacen lejos de las altas esferas políticas y que desde la infancia se ven avocados a la pobreza y la miseria. Y es que son muchos de ellos quienes no están dispuestos a aceptar su destino. Es el caso de los “pirañas” del nuevo filme de Giovannesi, un grupo de muchachos que anhelan hacerse con el control de su barrio y que están dispuestos a lo que haga falta para lograrlo.

A camino entre el realismo social y el cine de género; entre el drama, el thriller e incluso algún retazo de comedia aguda, la película es una obra potente que no sólo se sumerge en los rituales, tradiciones y forma de vida de un microcosmos abocado al crimen para garantizar su manutención y permitirse la subsistencia, sino que además guarda en ella una genuina historia de amor y lo que es, ante todo, un carismático relato sobre la caída precoz de la inocencia. Hay un apabullante ejercicio de cámara, incrustada en todo momento a los personajes. Si a ello añadimos su enérgico montaje, así como la genuina y caracterización de sus jóvenes intérpretes, lo que nos encontramos es un baño de realidad que golpea tanto como sobrecoge.

Extractos de un texto

de **Joan Sala**

Filmin

Berlín, 12 de

febrero de 2019

© Douglas Kirkland

CLAUDIO GIOVANNESI

Roma, Italia, 1978

Considerado uno de los directores y compositores más promisorios de Italia, estudió en la Universidad Sapienza de Roma, donde obtuvo un título en Literatura Moderna. También cursó la carrera de Dirección en el Centro Experimental de Cine. Su segundo filme, *Fiore* (2016), fue parte de la Quincena de Realizadores de Cannes.

D: Ina Weisse. **G:** Daphne Charizani e Ina Weisse. **F en C:** Judith Kaufmann. **E:** Hansjörg Weißbrich. **Con:** Nina Hoss (Anna Bronsky), Simon Abkarian (Philippe), Jens Albinus (Christian), Ilja Monti (Alexander). **CP:** Idéale Audience, Lupa Film, Port-au-Prince Film ZDF **Prod:** Pierre-Olivier Bardet y Felix von Boehm. **Dist:** Alfhaville Cinema.

Anna Bronsky, instructora de violín en un conservatorio, se obsesiona con un alumno en quien observa un talento especial, involucrándose con él de manera tan singular que incluso descuida la relación con su propio hijo y esposo. El segundo largometraje de la también actriz alemana Ina Weisse es un detallado relato que describe cómo una pasión se puede convertir en una enfermiza manía. En *La audición* se hace un profundo recorrido por la psique de la protagonista sin la necesidad de formular juicios sobre sus actos, lo que se suma a una tensión e incertidumbre constantes, evocadas secuencia tras secuencia en este drama psicológico, nominado a la Concha de Oro en el festival de San Sebastián.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Nominación al Caballo de Bronce a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Estocolmo. Suecia. | Nominación a la Concha de Oro. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España.

LA AUDICIÓN

DAS VORSPIEL · ALEMANIA-FRANCIA · 2019 · 90 MIN.

07

Extractos de un texto

de **Javier Ocaña**

El País

Madrid, 15 de

noviembre de 2019

La indecisión, la inseguridad, la confusión, el desequilibrio. No siempre unos sentimientos llevan a los otros, pero esta cadena de incógnitas personales no resulta difícil de encontrar en el ser humano cuando en cada una de las estaciones se pasa de lo banal a lo verdaderamente esencial. Como ocurre con el personaje protagonista de *La audición*: una madura violinista que un buen día fue niña prodigio y joven deslumbrante, a la que un mal día le llegó el temblor. El físico, el artístico, el profesional, el emocional. Y ya no volvió a ser lo que era en aspecto alguno.

Desde entonces, y ya como profesora de conservatorio, nunca como concertista de éxito, volcó sus ansias, sus realidades de triunfo, en su hijo. Hasta el exceso. La magnífica actriz alemana Nina Hoss interpreta a esta mujer compleja hasta la extenuación, y lo que hace, verdaderamente poderoso, eleva la película en todo momento, bella en muchos apartados. Hoss, ganadora *ex aequo* del premio a la mejor actriz del festival de San Sebastián, debe decirlo todo con el rostro porque apenas tiene textos que desarrollar. Y siempre mira, escruta, desde su cruel incertidumbre, desde su perturbada confusión. Cargada de registros.

El retrato de Weisse, también coguionista, se despliega en variadas vertientes, y todas ellas resultan interesantes: junto a un marido que pone calma y sentido común, pero nunca cariño y aún menos pasión; junto a un amante con el que no hay comunicación directa con ojos y tripas, pero sí con el sexo; junto a un hijo al que presiona con la insatisfacción del fracaso; junto a un joven alumno en el que vuelca la ilusión que ya ha perdido con su vástago; con un padre anciano y violento, siempre a la gresca por la mayor nimiedad con su vieja madre. Sin apenas explicaciones, este drama psicológico avanza entre el buen gusto para filmar y montar de Weisse, y la férrea defensa de su personaje por parte de Hoss.

INA WEISSE

Berlín, Alemania, 1968

Consolidó una carrera como actriz de televisión en su natal Alemania antes de incursionar como directora. Realizó tres cortometrajes (*Sonntags*, 2001; *Alles anders*, 2003; y *Klara*, 2004) antes de la producción de su *opera prima* *Der Architekt* (2008), y una década después dirigió su segundo largometraje, *La audición*.

D, E y Prod: Rita Azevedo Gomes. **G:** Rita Azevedo Gomes, basada en el relato homónimo de Robert Musil; Diálogos de Agustina Bessa-Luís. **F en C:** Acácio de Almeida. **M:** José Mário Branco. **Con:** Clara Riedenstein (la portuguesa), Marcello Urgeghe (Lord von Ketten), Ingrid Caven (presencia), Rita Durão (esclava), João Vicente (Pero Lobato), Luna Picolli-Truffaut (Antonie), Alexandre Alves Costa (Obispo de Trento). **CP:** Basilisco Filmes. **Dist:** Basilisco Filmes.

En plena Edad Media, la joven y obstinada esposa portuguesa de Lord von Ketten se traslada a un antiguo castillo en el norte de Italia. Él está preparado para volver a la guerra y luchar por su tierra contra el Obispo de Trento, mientras ella debe permanecer confinada durante once largos años en su nuevo hogar. ¿Conseguirá la portuguesa vencer allí donde la muerte parece querer entrar? Partiendo de un relato del escritor Robert Musil, la cineasta Rita Azevedo Gomes entrega una personal reconstrucción de época con tintes feministas, caracterizada por los diálogos a cargo de la célebre novelista Agustina Bessa-Luís y una elegante fotografía a base de retablos donde apenas hay movimientos.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Premio Lady Harimaguada de Oro. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España. | Selección Oficial de la sección Forum. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Retrospectiva Rita Acevedo Gomes. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. España.

2018 Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

LA PORTUGUESA

A PORTUGUESA · PORTUGAL · 2018 · 136 MIN.

08

La relación del cine portugués con la literatura siempre ha sido esencial, luminosa y extraordinaria. La misma Rita Azevedo Gomes ha llevado a la pantalla textos importantes e imponentes en la búsqueda de nuevas trayectorias, leyendo entre líneas lo que permanece oculto en medio de las páginas. En su ejemplar mirada al texto de Robert Musil, *La portuguesa* recoge la continua deriva de mistificación y metáfora del escritor austríaco, con una deliberada reconstrucción del tiempo, el lugar, el espacio y los personajes que se convierten en símbolos de la condición humana. El amor, como espacio de reconstrucción de la distancia y la memoria, es la esencia de esta historia circular.

La portuguesa se presenta como una película de superación. Los paisajes oscuros e inmersos en la niebla se transforman, de repente, en espacios brillantes y bañados por el sol, entre la soledad y la espera. En el sutil trabajo de Gomes encontramos los gestos mínimos y las miradas profundas para describir la historia, fragmento a fragmento. Empezando por la portuguesa, una joven enamorada y confinada, inicialmente presa de su destino pero que rápidamente se abre al poderoso espectáculo del mundo, sus misterios y destinos. A su alrededor todo continúa destruyéndose, en cada batalla, en cada guerra, drama tras drama.

Rita Azevedo trabaja la película con una sensibilidad extraordinaria, construyendo un imaginario sublime y misterioso en la relación entre el hombre y la mujer, la guerra y el amor, la realidad y el sueño. Esta serie de dicotomías nos devuelven el sentido de un cine antiguo y abstracto que desarrollaron las *nouvelles vagues* de todo el mundo. Encontramos, sin duda, las lecciones de Manoel de Oliveira y Raoul Ruiz, de un cine de belleza abrumadora, de la espléndida fotografía de Acácio de Almeida a la utilización de la palabra como vórtice cinestésico del universo. Azevedo Gomes deja la guerra en el fuera de campo, generando un movimiento continuo de nuestra fragilidad en la que la existencia es un remolino de emociones sin aparente explicación.

Extractos de un texto

de **Erik Negro**

Cinelapsus

(reproducida en el
presskit de la película)

Génova, 25 de febrero
de 2019

RITA AZEVEDO GOMES

Lisboa, Portugal, 1952

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

D: Kantemir Balagov. **G:** Kantemir Balagov y Aleksandr Terekhov. **F en C:** Kseniya Sereda. **M:** Evgueni Galperine. **E:** Igor Litoninskiy. **Con:** Viktoria Miroshnichenko (Iya Sergueeva), Vasilisa Pereylygina (Masha), Andrey Bykov (Nikolay Ivanovich), Igor Shirokov (Sasha) y Konstantin Balakirev (Stepan). **Prod:** Natalia Gorina, Serguéi Melkumov, Ellen Rodnianski y Alexander Rodnyansky. **Dist:** FDR.

Dos mujeres buscan el sentido de la vida y un ápice de esperanza en un resquebrajado panorama tras la Segunda Guerra Mundial. Ambientada en Leningrado durante el año de 1945, *Beanpole: una gran mujer* ahonda en la devastación de la ciudad, donde edificios, caminos y ciudadanos perdieron la entereza debido a los estragos del conflicto. Segundo largometraje de Kantemir Balagov, y con una estética visual que recuera a la de la trilogía de colores del polaco Krzysztof Kieślowski, esta película, que denota a través de secuencias con una narrativa no-lineal el costo humano, espiritual y moral de la guerra, formó parte de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Premio FIPRESCI y Premio a Mejor Director en la sección Una cierta mirada. Festival de Cannes. Francia. | Premio Impact. Festival Internacional de Cine de Estocolmo. Suecia.

BEANPOLE: UNA GRAN MUJER

DYLLDA · RUSIA · 2019 · 130 MIN.

09

Vale la pena detenerse en un pasaje del libro *La guerra no tiene rostro de mujer*, de Svetlana Alexiévich, como prólogo para abordar y entender algunas ideas contenidas en *Beanpole: una gran mujer*. «Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por “la voz masculina”. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones “masculinas”. De las palabras “masculinas”. Las mujeres mientras tanto guardan silencio». Para la escritora bielorrusa, la guerra es un sinónimo de la corporación masculina; o por lo menos, uno de sus eslabones más fuertes de reafirmación. ¿Cómo narrar el otro lado de la guerra, donde, a pesar de la victoria de la patria, está la derrota del pueblo; donde el “honor” de la masculinidad arrasa con la vida de las mujeres? Kantemir Balagov toma respuestas parciales de Alexiévich para plantear el estilo de *Beanpole*: sustituye la épica bélica de grandes escenarios, secuencias aceleradas de acción y exposición de la sangre, por un relato desde la intimidad, residual y filmada primordialmente en interiores.

A pesar de ser un retrato histórico, en lo concreto parece no haber lugar para la sucesión. Plano tras plano se va estancando el flujo de la vida, espesando los cuerpos y el tiempo. Aun así, se mantiene un cierto preciosismo y drama de un modelo de representación muy propio de las películas bélicas, que encuentra en la elección de personajes y espacios principales su mayor originalidad. En un ambiente de deseos devastados, incluso los besos, el sexo y el juego llevan al trauma, y la felicidad no termina por completarse. Hay una indistinción entre la carnalidad y la muerte, representada de modo inquietante en la escena donde las dos mujeres comparten cama con un médico del hospital, esperando a que se embarace Iya en busca de otro hijo para Masha. Toda la película está atravesada por una ambivalencia en esa amistad, que contiene solidaridad, enojo y amor a pesar de algunas razones de peso para sugerir conflictos inminentes.

Extractos de un texto

de **Rafael Guilhem**

El Antepenúltimo

Mohicano (elantepe-
multimohicano.com)

Ciudad de México,

12 de junio de 2018

KANTEMIR BALAGOV

Nálchik, Rusia, 1991

Después de estudiar brevemente economía en la ciudad de Stávropol, ingresó al departamento de Cinematografía en la Universidad de Nálchik. A lo largo de su trayectoria ha dirigido dos piezas cortas, un medimetraje y dos producciones de larga duración. Ha sido premiado en festivales como Cannes y Viena.

D: Gabriel Mascaro. **G:** Gabriel Mascaro, Rachel Ellis, Esdras Bezerra y Lucas Paraizo. **F en C:** Diego García. **M:** Juan Campodónico, Santiago Marrero y Otávio Santos. **E:** Livia Serpa, Eduardo Serrano, Fernando Epstein y George Cragg. **Con:** Dira Paes (Joana), Julio Machado (Danilo), Emílio de Mello (Pastor), Teca Pereira (líder del grupo de Amor Divino), Mariana Nunes (divorciada), Thalita Carauta (cliente). **CP:** Desvía, Globo Filmes, Canal Brasil. **Prod:** Rachel Daisy Ellis. **Dist:** Piano.

En el Brasil distópico del año 2027, Joana, una mujer profundamente religiosa, aprovecha su puesto en una oficina de gobierno para persuadir del divorcio a parejas mediante la acción de *Divino Amor*, un “grupo religioso de autoayuda” al que ella y su marido pertenecen. Mientras espera una señal de que sus esfuerzos son reconocidos, su propio matrimonio enfrenta una crisis que terminará por acercarla más que nunca a Dios. Con una estética que recuerda al cine de Nicolas Winding Refn, el tercer largometraje del brasileño Gabriel Mascaro utiliza la ciencia ficción para reflexionar acerca del posible futuro próximo de un país en el que ciertas visiones religiosas se aproximan a inquietantes extremos.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Premio FEISAL a la Mejor Película y Selección Oficial de la Competencia Iberoamericana. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Premios a la Mejor Fotografía, Mejor Dirección y Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Durban. Sudáfrica. | Selección Oficial de la sección Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial. Festival de Cine de Sundance. Park City, Estados Unidos. | Selección Oficial. Festival de Cine de Miami. Estados Unidos.

DIVINO AMOR

BRASIL-URUGUAY-DINAMARCA-NORUEGA-CHILE · 2019 · 101 MIN.

10

○ ●○

Extractos de un texto
de **Francisco Carbone**
Cenas de Cinema
Brasil, 27 de junio
de 2019
Traducción:
Gustavo E. Ramírez

El nuevo largo de Gabriel Mascaro es un claro intento de acercarse a las ficciones científicas distópicas, pero subvirtiendo los códigos que el género propone. Sus signos son presentados para provocar a nuestra realidad actual y contextualizar la crisis moral, religiosa y ética que vive el país [Brasil]. Aunque presente sus ideas de manera jocosa aquí y allá, Mascaro tiende a abrazar la fe que mueve a sus personajes y observarla con el respeto de quien cree en ella, provocando la siempre saludable dicotomía entre ciencia y tecnología, sin restringir la discusión.

Con el dominio de la religión y la burocracia como puntos de partida sociales, la protagonista, Joana, una mujer que trabaja en una oficina del registro civil, intenta “abrir los ojos” de los futuros divorciados para ofrecerles una segunda oportunidad de reconciliación, motivada a partir de algunos encuentros en el “grupo religioso de autoayuda” que da nombre a la película, y en el que milita de manera paralela. En aquel espacio de conversión religiosa y expiación, la interacción física entre “padrinos y afiliados” es primordial. Pese a que Joana lleva a cabo su influyente función con eficacia, su casamiento también pasa por una crisis silenciosa en busca de un heredero que no llega.

Con una elección estética (cierta paleta de neones, sintetizadores que emulan la década de los 80...) que la asemejaría al cine de Nicolas Winding Refn y Michael Mann, *Divino Amor* pasea entre el pasado, el futuro y el presente. La realidad de la película evoca sutilmente nuestros días. Estamos ocho años atrasados en relación al espacio temporal de la trama [2027], pero el argumento hace referencia a un frecuente fanatismo ya establecido.

Alejándose de la libertad salvaje que permeó sus dos anteriores largometrajes de ficción, Gabriel Mascaro coloca su creación al interior de escenarios cerrados y claustrofóbicos en los que la tensión está presa, monumentos de una pretendida celebración de la fe y el amor que sin embargo no consiguen enmascarar su carácter brutal de dominación.

© Buena Veleza

GABRIEL MASCARO

Recife, Brasil, 1983

Director, guionista y artista, fue reconocido por su trabajo documental antes de realizar su primera película de ficción, *Ventos de Agosto* (2014). Con su siguiente filme, *Buey Neón* (2015), recibió el Premio Especial del Jurado en la sección Orizzonti del Festival de Venecia. Mascaro es considerado como uno de los cineastas brasileños más prometedores.

D: Robert Guédiguian. **G:** Serge Valletti y Robert Guédiguian. **F en C:** Pierre Milon. **M:** Michel Petrossian. **E:** Bernard Sasia. **Con:** Ariane Ascaride (Sylvie), Jean-Pierre Darroussin (Richard), Gérard Meylan (Daniel), Anaïs Demoustier (Mathilda), Robinson Stévenin (Nicolas), Lola Naymark (Aurore), Grégoire Leprince-Ringuet (Bruno). **CP:** Ex Nihilo / AGAT Films & Cie. **Prod:** Marc Bordure, Robert Guédiguian y Angelo Barbagallo. **Dist:** mk2 Films.

En Marsella, una familia de clase trabajadora se reúne con motivo del nacimiento de Gloria. Sin embargo, y pese a la alegría de la situación, se avecinan tiempos difíciles. El regreso del abuelo de la bebé, un exconvicto acusado de matar a alguien, y una serie de contratiempos en sus trabajos crean agitación para el clan. Como es habitual en la filmografía de Robert Guédiguian, marcada por una conciencia social progresista, *Gloria Mundi* es un drama familiar contemporáneo, intergeneracional, socialmente consciente y ambientado en la ciudad portuaria del sur de Francia, que articula una crítica a los mecanismos de alienación de la sociedad de consumo, la precariedad laboral y el desempleo.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Selección Oficial. FEST-Festival Internacional de Cine de Belgrado. Serbia.

2019 Copa Volpi a la Mejor Actriz (Ariane Ascaride). Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Sección Oficial. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España.

GLORIA MUNDI

FRANCIA-ITALIA · 2019 · 107 MIN.

11

○ ●
Extractos de un texto
de **Jessica Kiang**
Variety
Los Ángeles, 05 de
septiembre de 2019
Traducción: Israel Ruiz
Arreola, *Wachito*

El trabajo de Robert Guédiguian se mueve a los ritmos más tranquilos del naturalismo clásico, en el que cada nuevo título se siente más como un nuevo capítulo de una novela que abarca toda su carrera sobre la vida, el amor y la clase social en los suburbios de Marsella.

Trabajando con la misma compañía de actores que ha elegido para diferentes variaciones a lo largo de los años, especialmente su esposa Ariane Ascaride, *Gloria Mundi* es, nuevamente, un drama familiar contemporáneo, intergeneracional, socialmente concienzudo y agri dulce, ambientado en la ciudad portuaria del sur de Francia.

Esta vez, Ascaride, interpreta a Sylvie, madre de Aurore y Mathilde; ésta última da a luz a una niña al comienzo de la película. Junto a ella [en el hospital] se encuentran el nuevo padre Nicolas; Aurore y su novio Bruno; y Richard, el compañero de Sylvie, a quien ambas hijas llaman papá. El padre biológico, Daniel, está ausente porque está encarcelado. La liberación de Daniel y su deseo de ser parte de la vida de su nieta, da inicio a la dinámica de la película.

Si la novedad en la última película de Guédiguian, *La casa junto al mar* [2017], fue una subtrama sobre refugiados, en esta ocasión es la economía. Inicialmente, los personajes se las arreglan de alguna forma: Sylvie es una empleada de limpieza; Richard, un conductor de autobús; Mathilde, una asistente de ventas y Nicholas, un conductor de Uber. Pero cada uno de ellos está a un solo golpe de mala suerte (un brazo roto, una huelga, una suspensión) de la desesperación. Sólo Aurore y Bruno son los que prosperan, y lo hacen a expensas de los pobres.

La filmografía de Guédiguian comienza a parecerse a una crónica casi en tiempo real de la generación de *baby boomers* de Francia. *Gloria Mundi* trata sobre la continuidad: este proyecto continuo de Guédiguian para contar la historia de su generación; la continua explotación de los pobres por los ricos; la continua erosión del antiguo idealismo socialista francés por las fuerzas modernas del mercado.

ROBERT GUÉDIGUIAN

Marsella, Francia, 1953

Desde *El verano pasado* (1980) hasta *Gloria Mundi* (2019), Guédiguian ha construido una obra comprometida políticamente, narrando la vida de las clases oprimidas y trabajadoras, principalmente en su natal Marsella. En sus películas habla de la precariedad laboral, la migración y la marginalidad.

HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO

DI JIU TIAN CHANG · CHINA · 2019 · 175 MIN.

12

D: Wang Xiaoshuai. **G:** A Mei y Wang Xiaoshuai. **F en C:** Kim Hyunseok. **M:** Dong Yingda. **E:** Lee Chatametikool. **Con:** Wang Jingchun (Liu Yaojun), Yong Mei (Wang Liyun), Qi Xi (Shen Moli), Wang Yuan (Liu Xing de 16 años), Du Jiang (Shen Hao), Ai Liya (Li Haiyan), Xu Cheng (Shen Yingming), Li Jingjing (Gao Meiyu), Zhao Yanguozhang (Zhang Xinjian). **CP:** Dongchun Films, WXS Production. **Prod:** Liu Xuan. **PC:** FDR.

Liyun y Yaojun son un matrimonio de clase obrera que creen haberlo perdido todo. Su hijo murió en un trágico accidente y, años más tarde, otro joven al que adoptaron no ha conseguido reconfortarles de la forma que esperaban. El desolado matrimonio se pierde en sus recuerdos mientras espera que el dolor se convierta en algo del pasado. *Hasta siempre, hijo mío* es un formidable drama familiar que rastrea las vidas de dos familias durante tres décadas de agitación social, política y económica en China. Con una estructura que va y viene entre pasado y presente, el aclamado director Wang Xiaoshuai construye un relato donde las relaciones humanas y la evolución de una nación están inevitablemente entrelazadas.

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Osos de Plata a Mejor Actor (Wang Jingchun) y Mejor Actriz (Yong Mei). Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premios Gallo de Oro a Mejor Guion, Mejor Actor (Wang Jingchun) y Mejor Actriz (Yong Mei). Asociación de Cine de China. | Premio Yury Marukhin Memorial a la Mejor Fotografía. Festival Internacional de Cine de Minsk "Listapad". Bielorrusia. | Selección Oficial de la sección Perlak. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Premio Especial del Jurado y Premio del Público. Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. | Selección Oficial de la sección Cine Contemporáneo Mundial. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá.

Hasta siempre, hijo mío es una historia familiar que, en la mejor tradición del melodrama chino, logra abarcar la historia del país y sus cambios políticos y culturales, en este caso, de los 70 hasta la actualidad. Familias desarmadas, exilios internos, separaciones, reencuentros, cambios de estatus social y muertes se desarrollan en medio de la historia de un país que viene de la Revolución Cultural y llega hasta este curioso comunismo empresarial actual.

Simplificando una trama propia de una novela —la película dura tres horas—, se puede decir que el film de Wang Xiaoshuai se centra en una pareja que, en una de las primeras escenas de la película, pierde a su hijo, Xingxing, en una confusa situación en un estanque de agua en el que estaba con su mejor amigo. Tiempo después reencontramos a esa pareja con un hijo adolescente del mismo nombre, pero pronto se aclara que no es que sobrevivió sino que es un hijo adoptivo.

Es allí donde la película comienza un ritual de flash-backs que jamás abandona, yendo y viniendo desde un presente que también avanza rápidamente a distintos momentos de la vida de Yaojun y Liyun en el pasado. Si bien todo es un poco confuso al principio, pronto las cosas se irán aclarando.

La épica del film está construida a partir de su dimensión temporal y no tanto por el tamaño de la historia, que raramente abandona a la pareja y su pequeño grupo de colegas y amigos. Wang es paciente para narrar las distintas y por momentos enredadas subtramas, el efecto que se logra al ir y venir en el tiempo muchas veces es devastador.

[Su final] funciona como descarga emocional de una historia turbulenta y dolorosa que pone el ojo en lo familiar pero que jamás deja de lado que está contando décadas de historia y de decisiones políticas de un país que afectaron a las personas de maneras impensadas. *Hasta siempre, hijo mío* es un melodrama clásico, noble y tristemente bello que vuelve a demostrar que buena parte del mejor cine actual se hace en China.

○ ∞
Extractos de un texto
de **Diego Lerer**
Micropsia
Buenos Aires,
14 de febrero de 2019

WANG XIAOSHUAI
Shanghái, China, 1966

Fue pionero del cine independiente chino en los 90 y adquirió reputación mundial por obras como *Days* (1993), *Beijing Bicycle* (2001) e *In Love We Trust* (2008). Sus películas han competido en Cannes, la Berlinale y San Sebastián. En 2010, fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia.

PASTOR O IMPOSTOR

BOŻE CIAŁO · POLONIA-FRANCIA · 2019 · 115 MIN.

13

D: Jan Komasa. **G:** Mateusz Pacewicz. **F en C:** Piotr Sobociński. **M:** Evgueni Galperine y Sacha Galperine. **E:** Przemysław Chruścielewski. **Con:** Bartosz Bielenia (Daniel), Eliza Rycembel (Marta), Aleksandra Konieczna (Lidia), Tomasz Ziętek (Pinczer), Leszek Lichota (alcalde), Łukasz Simlat (sacerdote Tomasz). **CP:** Aurum Film, Canal+ Polska. **Prod:** Leszek Bodzak y Aneta Hickinbotham. **Dist:** Alameda Films.

Daniel, quien quiere ser cura pero su pasado criminal no se lo permite, vive una transformación espiritual durante su estancia en un centro de detención juvenil. Cuando es enviado a trabajar a una carpintería en un pueblo de Polonia, se hace pasar por sacerdote y accidentalmente termina por hacerse cargo de la parroquia local. Su pasión y carisma inspiran a la gente, pero sus sermones poco convencionales y su alocado comportamiento también despiertan las sospechas de una comunidad que tiene por revelar un oscuro secreto en el confesionario. *Pastor o impostor* es una exploración incisiva, oscuramente humorística y apasionante sobre la fe, las segundas oportunidades y la posibilidad de expiación.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Nominación al Óscar a la Mejor Película Internacional. Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estados Unidos. | Premio FIPRESCI a Mejor Actor y Premio Jóvenes Cineastas. Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Estados Unidos.

2019 Premio a la Inclusión Edipo Re y Premio Europa Cinemas Label. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la sección de Cine Contemporáneo Mundial. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Diez premios incluyendo Mejor Director, Mejor Guion, Premio de la Prensa y de la Audiencia. Festival del Cine Polaco en Gdynia. Polonia. | Premio Especial del Jurado y Premio de la Crítica. CinEast Festival de Cine de Europa Central y del Este en Luxemburgo.

El veinteañero Daniel tiene más pasado que futuro. Vive en un centro de menores agobiado por la amenaza de sus delitos, que vuelven para atormentarlo. Su único amigo es un cura violento y de mente abierta. Si no fuese un delincuente juvenil, Daniel seguiría sus pasos para convertirse en sacerdote. Su deseo pronto se hará realidad pero de una forma inesperada. Cuando Daniel es enviado a hacer un taller en un remoto pueblo polaco, conoce a una chica en una iglesia local y le dice que es cura. Lo que al principio era una broma se convierte en un trabajo: Daniel tiene que vestir sotana y predicar el evangelio. A medida que avanza la historia, descubre un trágico secreto que devora a la comunidad como un cáncer. También hace nuevos aliados y enemigos, y enfrenta sus propios problemas.

La historia, basada en hechos reales, tiene la estructura efectiva de una road movie conmovedora y espiritual. Daniel consigue lo que desea pero debe sufrir las consecuencias. Cuanto más se compromete a guiar a su rebaño, más se sumerge en sus propias mentiras y los riesgos se hacen cada vez más altos. Sin embargo, no se puede afirmar si es un hombre reformado o sólo un embaucador que disfruta manipulando a las personas.

Jan Komasa explora aquí sus temas favoritos: investigar las estructuras sociales y la lucha de clases, buscando el equivalente secular de la congregación, la desconfianza a la autoridad y, por último, el desdén teñido de empatía que siente hacia los marginados. El director polaco también muestra sus fortalezas en esta película: como siempre, consigue muy buenas interpretaciones de sus actores, y el trabajo junto al director de fotografía, Piotr Sobociński, añade otra capa narrativa a la historia. Es interesante destacar que *Pastor o impostor* y otras películas polacas recientes investigan las dinámicas de los grupos pequeños, intentan criticar a las estructuras de poder y cuestionan las “viejas formas”. Aparentemente, no sólo las órdenes religiosas requieren una confesión antes de pasar a la siguiente fase de la vida.

● ∞
Extractos de un texto
de **Ola Salwa**
Cineuropa
Bruselas, 02 de
septiembre de 2019

JAN KOMASA

Poznań, Polonia, 1981

Estudió en la Escuela de Cine de Lodz. En 2004 presentó el cortometraje *Fajnie, że jesteś* en la competencia Cinéfondation del Festival de Cannes. Su primer largometraje, *Sala de suicidas* (2011), se estrenó en la Berlinale. También ha dirigido los documentales *Spyw* (2007) y *Powstanie Warszawskie* (2014).

D: Ken Loach. **G:** Paul Laverty. **F en C:** Robbie Ryan. **M:** George Fenton. **E:** Jonathan Morris. **Con:** Kris Hitchen (Ricky), Debbie Honeywood (Abby), Rhys Stone (Seb), Katie Proctor (Liza Jane), Ross Brewster (Maloney), Charlie Richmond (Henry), Julian Ions (Freddie). **CP:** Sixteen Films, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, Wild Bunch, BFI, BBC Films, France 2 Cinéma. **Prod:** Rebecca O'Brien. **Dist:** Zima Entertainment.

En la ciudad de Newcastle en Inglaterra, Ricky y su familia han estado luchando contra la precariedad producto de la crisis económica. Un día, se presenta una oportunidad para salir adelante gracias a una furgoneta con la que podrían crear su propio negocio. Sin embargo, esta tarea no será fácil debido al trabajo de su esposa Abby como cuidadora de ancianos y enfermos. Pese a que los lazos familiares son muy fuertes, pronto aparecerán los primeros conflictos. El más reciente filme del veterano Ken Loach sigue el tono que ha caracterizado su cine: examinar desde una óptica humanista y visceral la desesperación de la clase trabajadora ante la pérdida de derechos sociales y laborales.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Nominación al Premio BAFTA a Mejor Filme Británico. Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

2019 Premio del Público a la Mejor Película Europea. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Hugo de Plata a Mejor Actriz de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Selección Oficial Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá.

La conciencia cultural contemporánea le debe mucho a Ken Loach. Lleva más de 50 años golpeando el pensamiento social y político de la ciudadanía de Europa Occidental, desde la maravillosa *Poor Cow* (1967), su primer largometraje, hasta la presente *Lazos de familia*. 26 películas después, junto a un puñado de obras para televisión, el director inglés sigue en pie de guerra a los 83 años. Esta vez con una de sus mejores películas del siglo XXI, quizá la más sólida desde *Mi nombre es Joe* (1998).

Un padre de familia de clase obrera, en el universo de los falsos [trabajadores] autónomos con un trabajo y un horario fijo, extenuante. Una madre que cuida ancianos y enfermos. De sol a sol, y no es el siglo XIX sino el XXI. Alejándose de sus obras más enfatizadas en la dicotomía entre el bien y el mal, esta vez la pareja artística formada por Loach y Paul Laverty, su habitual guionista, ha compuesto un retrato de personajes admirable donde cada cual encuentra a lo largo del relato un camino hacia la defensa de sus actitudes. Son las flaquezas del ser humano, es la desesperación ante la pérdida de derechos sociales y laborales históricamente conquistados.

La visceralidad de Loach, su perpetua intención de querer cambiar el mundo, aparecen aquí con emocionante ternura, expuestas por un grupo de admirables intérpretes desconocidos. Llega incluso con momentos de humor, desengrasante, con el fútbol como protagonista, esta vez de texto y no de imagen. El guion de Laverty logra coherentes giros dramáticos, al borde del melodrama, hasta un final con un plano y situación que expresan en una sola persona lo que le ocurre a un colectivo demasiado grande.

Mientras, en lo formal, Loach mueve la cámara al son de las emociones sin que apenas se note. En un mundo donde a un [trabajador] autónomo le está prohibido enfermar, el desastre está a la vuelta de la esquina. Y no es que Loach abuse del miserabilismo o la tragedia. Se trata de retratar una realidad a veces esquiva, que no acabamos de vislumbrar porque estamos muy ocupados trabajando.

Extractos de un texto

de **Javier Ocaña**

El País

Madrid, 1 de

noviembre de 2019

KEN LOACH

Nuneaton, Reino Unido, 1936

Influenciado por el Free Cinema y el documental inglés de los años 30, ha desarrollado gran parte de su trabajo como una crítica con tintes humanistas al Estado de Bienestar y el neoliberalismo. Desde *Cathy Come Home* (1966) y *Kes* (1970), se consolidó como uno de los cineastas más políticamente comprometidos de su país.

CINETECA NACIONAL

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

Salvador Simó · España-
Países Bajos · 2018

Del 13 al 18 de noviembre

VIVIR SU VIDA

Jean-Luc Godard · Francia · 1962

Del 13 al 18 de noviembre

AL FINAL BAILAMOS

Levan Akin · Suecia-Georgia-
Francia · 2019

Del 15 al 20 de noviembre

JUANA DE ARCO

Bruno Dumont · Francia · 2019

Del 15 al 20 de noviembre

CICATRICES

Miroslav Terzić · Serbia-Eslovenia-
Croacia-Bosnia y Herzegovina · 2019

Del 17 al 22 de noviembre

PIRAÑAS: LOS NIÑOS

DE LA CAMORRA

Claudio Giovannesi · Italia · 2019

Del 17 al 22 de noviembre

LA AUDICIÓN

Ina Weisse · Alemania-Francia · 2019

Del 19 al 24 de noviembre

LA PORTUGUESA

Rita Azevedo Gomes · Portugal · 2018

Del 19 al 24 de noviembre

BEANPOLE: UNA GRAN MUJER

Kantemir Balagov · Rusia · 2019

Del 21 al 26 de noviembre

DIVINO AMOR

Gabriel Mascaro · Brasil-Uruguay-
Dinamarca-Noruega-Chile · 2019

Del 21 al 26 de noviembre

GLORIA MUNDI

Robert Guédiguian

Francia-Italia · 2019

Del 23 al 28 de noviembre

HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO

Wang Xiaoshuai · China · 2019

Del 23 al 28 de noviembre

PASTOR O IMPOSTOR

Jan Komasa · Francia, 2019

Del 25 al 30 de noviembre

LAZOS DE FAMILIA

Ken Loach · Reino Unido-Francia-
Bélgica · 2019

Del 25 al 30 de noviembre

CIRCUITO · CDMX

CINÉPOLIS

cinepolis.com.mx

Cinépolis Diana

Av. Paseo de la Reforma núm. 423,
col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A partir del 20 de noviembre

Cinépolis VIP Plaza Carso

Lago Zúrich núm. 245,
col. Ampliación Granada,
Ciudad de México.

A partir del 21 de noviembre

Cinépolis VIP Samara

Av. Antonio Dovalí Jaime núm. 70,
col. Santa Fe, Ciudad de México.

A partir del 22 de noviembre

CINEMEX

cinemex.com

Cinemex Reforma Casa de Arte

Río Guadalquivir núm. 104,
col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A partir del 23 de noviembre

Cinemex Pabellón Polanco

Av. Ejército Nacional núm. 980,
col. Chapultepec Morales,
Ciudad de México.

A partir del 24 de noviembre

Cinemex Duraznos

Bosques de Duraznos núm. 39,
col. Bosques de las Lomas,
Ciudad de México.

A partir del 25 de noviembre

Cinemex Altavista

Pabellón Altavista, calz. Camino al
Desierto de los Leones núm. 52, col. San
Ángel, Ciudad de México.

A partir del 26 de noviembre

Cinemex Insurgentes

San Luis Potosí núm. 214 esq. Av. de los
Insurgentes, col. Roma, Ciudad de México.

A partir del 27 de noviembre

CINE TONALÁ

cinetonala.mx

Tonalá núm. 261, col. Roma Sur,
Ciudad de México.

A partir del 28 de noviembre

LA CASA DEL CINE

lacasadelcine.mx

República de Uruguay núm. 52, 2º piso,
Centro Histórico, Ciudad de México.

A partir del 01 de diciembre

LA CINETECA NACIONAL

Agradece la valiosa colaboración de:

TULIP
PICTURES

ALFHAVILLE
CINEMA

CANIBAL

INTERIOR X II I

MIRADA

Cinemex
la magia del cine.

BASILISCO
FILMES

PIANO

mk2

ALAMEDA
DISTRIBUCION

ZIMA
ENTERTAINMENT

cinépolis

SALA DE
ARTE
cinépolis

Cinemex
la magia del cine.

CASA DE
ARTE
CINEMA

CINE
TONALÁ

LA CASA
DEL CINE
MX

CANAL
22

once
Medios Públicos Nacionales

adn40
INFORMACIÓN DE DIA Y NOCHE

(W)
RADIO

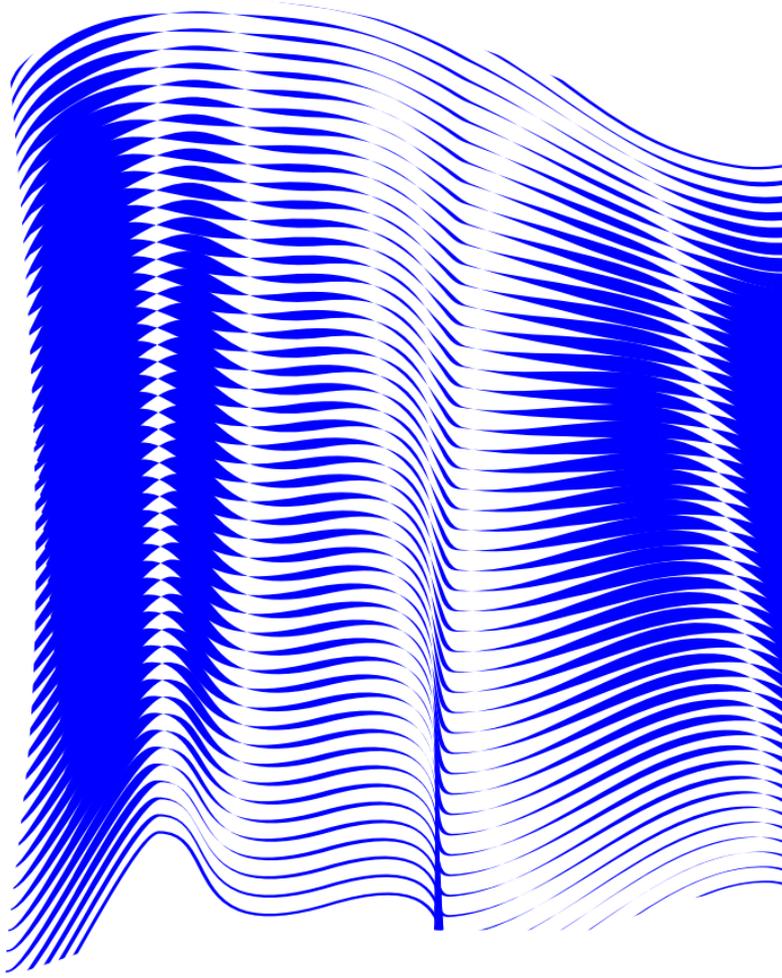
Íbero
90.9

SPR
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

AN
Auditorio Nacional

México
nov. 2020

@CinetecaMexico

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO