

69 Muestra Internacional de Cine

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

DISEÑO DE ARTE 69 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Denisse Beltrán Vargas

DIFUSIÓN

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

CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

Programa de mano

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL

Denisse Beltrán Vargas

APOYO EDITORIAL Y COLABORACIONES

Edgar Aldape Morales
Israel Ruíz Arreola

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

ABREVIATURAS

D: Dirección · **G:** Guión · **F en C:** Fotografía en Color · **F en B/N:** Fotografía en Blanco y Negro · **M:** Música · **E:** Edición · **CP:** Compañía(s) Productora(s) · **Prod:** Producción
Díst: 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

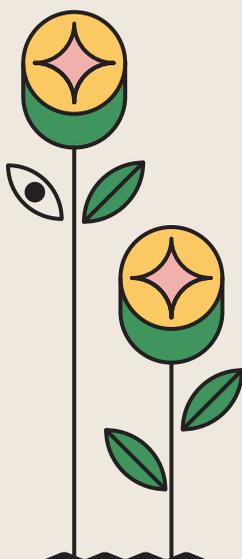
DIRECTORA DE ACERVOS

Dora Moreno Brizuela

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vicente Fernando Cázares Áviles

Tiempos difíciles. 2020 y 2021 se han convertido en años que no olvidaremos por el miedo, el dolor y la tristeza que la enfermedad ha dejado a su paso. Por un largo periodo, las salas de cine se quedaron vacías, las proyecciones se quedaron suspendidas en el aire y el público permaneció en casa esperando. Mientras tanto, los cinéfilos encontraron refugio en el espacio digital, reforzando otro tipo de experiencia cinematográfica más íntima e individual. Pero sabemos bien que nada puede sustituir la experiencia colectiva de compartir la misma risa, el mismo grito de horror o el mismo nudo en la garganta que una película puede provocar. Durante los meses que sus instalaciones permanecieron cerradas, la Cineteca Nacional extrañó mucho ver al público en sus áreas verdes, en los cafés y, sobre todo, en sus salas, porque así con las butacas vacías, parece que el espacio no tiene alma. Aún falta algún tiempo para que todo regrese a la normalidad y las funciones puedan llenarse nuevamente, pero por el momento, volver poco a poco le da a la “pantalla grande” una fuerza esperanzadora. Y qué mejor forma de regresar a la Cineteca que con una de las tradiciones cinematográficas más longevas y apreciadas de México: la Muestra Internacional de Cine. Qué mejor forma de hacerlo que viendo una de las cintas más icónicas de Fellini; descubriendo la obra del cineasta poblano Joshua Gil o la del madrileño Jonás Trueba; haciendo un tour por el mundo con películas provenientes de Guatemala, Irán y Costa de Marfil; o disfrutando de la ganadora del León de Plata de Venecia al mejor director en 2019. La 69 Muestra trae de vuelta grandes nombres como los de Hirokazu Kore-eda, Christian Petzold y Costa-Gavras a las pantallas de Cineteca, en espera de todos aquellos espectadores que, con todo y cubrebocas, mantienen viva la esperanza de que tiempos mejores vendrán. ¡Nos vemos en las salas!

	8 1/2		Monstruos	
08	~~~~~		~~~~~	22
	Sanctorum		Sobre lo infinito	
10	~~~~~		~~~~~	24
	Undine		Una educación parisina	
12	~~~~~		~~~~~	26
	A puertas cerradas		El gran cuento de los osos	
14	~~~~~		~~~~~	28
	Los hijos del sol		Days	
16	~~~~~		~~~~~	30
	La virgen de agosto		La verdad	
18	~~~~~		~~~~~	32
	La noche de los reyes		La Llorona	
20	~~~~~		~~~~~	34

8 1/2

8½ OTTO E MEZZO
ITALIA-FRANCIA · 1963 · 140 MIN.

D: Federico Fellini. **G:** Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli y Brunello Rondi, sobre una historia de los dos primeros. **F en B/N:** Gianni Di Venanzo. **M:** Nino Rota, y piezas de Gioachino Rossini, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Richard Wagner, entre otros. **E:** Leo Catozzo. **Con:** Marcello Mastroianni (Guido Anselmi), Claudia Cardinale (Claudia), Anouk Aimée (Luisa Anselmi), Sandra Milo (Carla). **CP:** Cineriz, Francinex. **Prod:** Angelo Rizzoli. **Dist:** Mirada Distribución.

Luego de su más reciente éxito en pantalla, el director Guido Anselmi trata de concentrarse en un nuevo proyecto. Sin embargo, descubre que ha perdido toda inspiración y, para colmo, no encuentra momentos de paz debido al asedio de varias personas. Mientras intenta centrarse, comienza a recordar a las mujeres y los principales sucesos que marcaron su vida. Considerada una de las obras cumbre de Federico Fellini, este filme es el retrato de un artista en crisis ante la sociedad y ante su propia conciencia. El actor Marcello Mastroianni, especie de *alter ego* de Fellini, da vida a un hombre inquieto por los recuerdos y el mundo del cine en medio de una confusa división entre realidad y fantasía.

Como pasa en casi todos los casos, elegir la “mejor” obra de quien dirige películas es un problema porque el cine es un gran cúmulo de piezas de cerámica no terminadas. Si se habla de la escultura tallada por Federico Fellini, quien remita únicamente a la icónica postal de Anita Ekberg dentro de la Fuente de Trevi en *La dulce vida* (1960) no puede obviar, entre muchas otras cosas, la entrañable secuencia final de *Las noches de Cabiria* (1957), el pesar de la Gelsomina de Giulietta Masina en *La calle* (1954) o las partituras de Nino Rota en *Amarcord* (1973) y *Ensayo de orquesta* (1978).

8 ½ es quizá el pulmón de la pieza esculpida por Fellini, inmiscuido aquí tras una máscara: la de Guido Anselmi, un director de cine en crisis al descubrir que ha perdido toda inspiración. Sin hallar ningún momento de paz por el asedio de varias personas, Guido transita por un camino existencial que, más allá de ser una especie de autobiografía fellinesca, es un onírico himno sobre aquellos artistas en crisis frente a la sociedad y frente a su propia conciencia. Las letras del cántico quedan plasmadas en el rostro de un Marcello Mastroianni, que captura la ironía y contradicciones de su personaje: un ser acongojado por bloqueos creativos, pero sobre todo por los lamentos del ayer y el tedio del ahora.

Cada secuencia es parte de un pentagrama que poco a poco armoniza. Las notas fluyen en la delgada división entre realidad y fantasía; en esas miradas y diálogos de Guido con Luisa, Claudia, Carla, Rossella, Madeleine o la Saraghina, mujeres que marcan su vida; y en los principales sucesos de la historia de vida de ese atormentado cineasta, que no son más que los fantasmas de su conciencia. Aunque también son compases de un rompecabezas llamado Fellini. La película procesa el aire que nutre gran parte del cine del director italiano, esculpido desde el amor y los sueños, los recuerdos y la opresión, y arropado por matices impresionistas, una magia circense y las ironías de la vida.

Edgar Aldape Morales

Cineteca Nacional
Ciudad de México, 10 de marzo de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

1964 Premio Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Vestuario en Película a Blanco y Negro. Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. | Cinta de Oro a Mejor Dirección, Producción, Actriz de Reparto (Sandra Milo), Guion, Argumento Original, Fotografía en Blanco y Negro, y Música Original. Sindicato Nacional de Periodistas de Cine de Italia.

1963 Gran Premio. Festival Internacional de Cine de Moscú. Unión Soviética. | Premio a Mejor Película Extranjera. Consejo Nacional de Crítica de Cine [National Board of Review] de Estados Unidos.

FEDERICO FELLINI

Rímíni, Italia, 1920 – Roma, 1993

Autor de algunos de los más exitosos filmes italianos del siglo XX, Fellini resulta imprescindible en el desarrollo del cine de su país. En su obra desdibuja el verismo neorrealista para conformar un mundo único en el que lo fantástico y lo terrible, el erotismo, los recuerdos y el arte se dan la mano.

Sanctorum

MÉXICO-CATAR-REPÚBLICA DOMINICANA · 2019 · 80 MIN.

D y G: Joshua Gil. **F en C:** Mateo Guzmán y Joshua Gil. **M:** Galo Durán. **E:** León Felipe González, Joshua Gil y Yibrán Asuad. **Con:** Erwin Antonio Pérez Jiménez (niño), Nereyda Pérez Vásquez (mamá), Virgen Vásquez Torres (abuela), Javier Bautista González (maestro), Damián D. Martínez (Marco). **CP:** Parábola Cine, Viento del Norte Cine, Cacerola Films, Telegrama Audiovisual. **Prod:** Marion d'Ornano, Carlos Sosa, Laura Imperiale, Joshua Gil. **Dist:** Parábola Distribución.

En México, un pequeño pueblo mixe es acosado por la guerra entre el ejército y el narcotráfico. Un niño ha perdido a su madre, y su abuela le ha dicho que la única manera de que regrese es pidiendo un milagro a las fuerzas de la naturaleza. Esa noche el niño se lanza al bosque a suplicar por su madre, mientras el pueblo se prepara para librar la batalla final contra un ejército que se acerca. Ubicado entre la denuncia política, la fantasía onírica y el interés por las creencias del pueblo mixe, *Sanctorum* se distancia de la representación explícita de la violencia que ha caracterizado al cine mexicano reciente para crear una historia fantástica donde la naturaleza cobra protagonismo.

Los primeros minutos de *Sanctorum* son visualmente impresionantes y establecen la estética que se seguirá durante toda la película, que se podría dividir en tres partes: la de un cielo estrellado, acompañado por la voz en off de los dioses que auguran el fin del mundo; las escenas casi documentales de los rostros de los campesinos en la siembra, que son vigilados por sujetos armados; y los planos generales que desde la lejanía muestran las consecuencias de la lucha territorial entre el crimen y el gobierno, cuando varios encapuchados matan y queman a un grupo de campesinos.

Es en la conjunción de esas disonancias estéticas que *Sanctorum* encuentra su originalidad. Los efectos especiales para reflejar lo divino, el verde de los cultivos y los tonos oscuros de la fotografía de [Joshua] Gil y Mateo Guzmán en los momentos más problemáticos para los campesinos, parecen provenir de mundos diferentes; sin embargo, todos están marcados completamente por la violencia. La violencia es algo normalizado porque los sujetos en ella se han acostumbrado a vivirla: aparece en lo poco que perciben por su trabajo, en la forma que son culpados por delitos que no cometieron y principalmente, en el modo en la que fueron despojados de sus seres queridos.

Es por eso que, rumbo al final del filme la desaparición de una madre se vuelve un síntoma del final del mundo, «la madre alimenta con su ausencia el llanto de un niño» dice en off una voz, pero el llanto pronto será el de la tierra que clama justicia. En *Sanctorum* hay una desconfianza –y por lo tanto un gran pesimismo– en la justicia humana, que es siempre desigual al enfrentar a los campesinos contra el ejército, por lo que se decide confiar en la de la naturaleza.

Ante las problemáticas a las que se enfrentan los campesinos, la película no vislumbra una solución posible y borra el interés por cualquier rasgo político o sociológico, para recurrir a uno teológico. *Sanctorum* parece formular que las injusticias son siempre señales del fin.

Extractos de un texto
de Axl Flores
Fotogenia Podcast
Ciudad de México, 17 de agosto de 2020

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine de Amiens. Francia | Ariel de Plata a la Mejor Música Original (Galo Durán). Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. México. | Gran Premio del Jurado. SANFIC – Santiago Festival Internacional de Cine. Chile.

2019 Ojo a Mejor Dirección de Largometraje Mexicano y Guerrero de la Prensa a Largometraje de Ficción Festival Internacional de Cine de Morelia. México. | Selección Oficial de la Semana de la Crítica. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Estocolmo. Suecia.

JOSHUA GIL
Puebla, México, 1977

Graduado de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), en Barcelona, inició su carrera colaborando en la fotografía de *Japón* (2002), de Carlos Reygadas. En 2015, su *opera prima*, *La maldad*, fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Undine

UNDINE
ALEMANIA-FRANCIA · 2020 · 90 MIN.

DyG: Christian Petzold. **F en C:** Hans Fromm. **E:** Bettina Böhler. **Con:** Paula Beer (Undine), Franz Rogowski (Christoph), Maryam Zaree (Monika), Jacob Matschenz (Johannes). **CP:** Schramm Film Koerner & Weber, Les Films du Losange, ZDF Arte, Arte France Cinéma. **Prod:** Florian Koerner von Gustorf y Michael Weber. **Dist:** Mirada Distribución.

Undine trabaja como historiadora especializada en la evolución arquitectónica de Berlín. Tras su apariencia se esconde el mito griego que da origen a su nombre: si el hombre al que ama la traiciona, debe matarlo y regresar al agua de la que vino alguna vez. Cuando su pareja la abandona, ella piensa en seguir su instinto, pero justo durante la ruptura conoce a Christoph, un buzo industrial. La historia de amor que surge entre ambos es el motor del más reciente filme de Christian Petzold, un hipnótico relato compuesto de pasajes casi oníricos que conjugan la inherente fatalidad de la leyenda aludida en el nombre de la protagonista con guiños a la historia urbanística de la capital alemana.

Tras *Bárbara* (2012) y *Phoenix* (2014), Christian Petzold completó con *En tránsito* (2018) su particular trilogía de romances ambientados en momentos determinantes de la historia europea. Dejando de lado esos contextos convulsos, su nueva película se desarrolla en Berlín en la actualidad, pero con constantes referencias al pasado, en concreto al desarrollo urbanístico de la ciudad. Para plantear el relato, Petzold recurre de un modo alegórico (y físico) a la figura de la mitología griega a la que hace alusión el título: una ninfa que quiere vengarse de su amante, al que maldice con una futura muerte cuando descubre que éste la ha traicionado.

Eso es lo que le sucede a Undine, una joven que trabaja en un museo y a la que su novio le comunica que piensa abandonarla. Justo en el momento de su ruptura conoce por un accidente a otro hombre, Christoph, un buceador que se dedica al mantenimiento de las obras de ingeniería en los lagos. Entre ambos comienza una historia de amor, consagrada al más sincero y honesto romanticismo, que se estructura en dos niveles. El que tiene que ver con el agua, donde la pareja se zambulle en expediciones que alcanzan un estatus metafórico, con imágenes que trascienden su condición material para convertirse en pasajes casi oníricos. Y el que transcurre a ras de suelo, en las calles de un Berlín que se ha transformado con el paso del tiempo.

Petzold deja que las melodías de Bach mezan sus secuencias. De aparente sencillez, la puesta en escena se ciñe a una regla arquitectónica aludida en el filme: la función precede a la forma. Esto no supone un impedimento para que las imágenes desplieguen una hipnótica poética que contagia cada escena. El cineasta alemán deja que la tragedia se imponga y que la fatalidad inherente a la mitología en la que se inspira se haga cada vez más evidente, consiguiendo mantener la química entre su extraordinaria pareja protagonista para narrar una relación donde el amor está irremediabilmente relacionado con la muerte.

Extractos de un texto
de **Fernando Bernal**
Caimán. Cuadernos de Cine
Sevilla, 6 de noviembre de 2020

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Oso de Plata a Mejor Actriz (Paula Beer) y Premio FIPRESCI de la sección competitiva. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio a Mejor Actriz (Paula Beer). Premios del Cine Europeo, otorgados desde Berlín. | Premios a Mejor Dirección y Mejor Edición. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España.

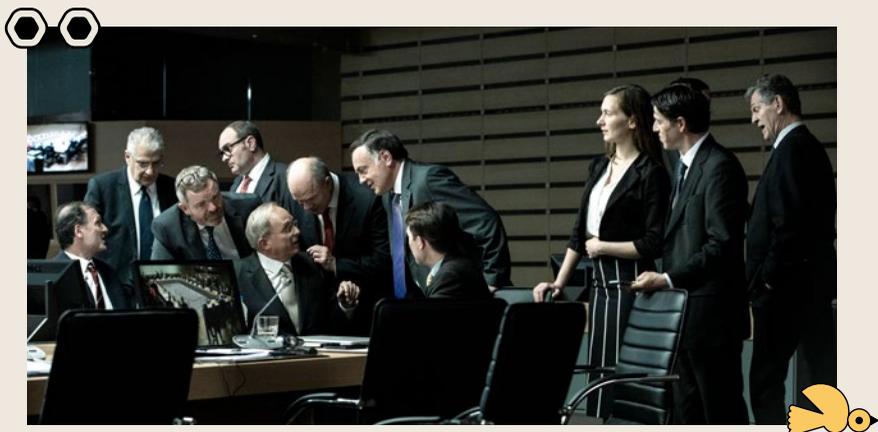
CHRISTIAN PETZOLD

Hilden, Alemania, 1960

Estudió filología germánica y teatro antes de ingresar a la carrera de dirección en la Academia Alemana de Cine y Televisión en Berlín. Desde 1995 ha construido una filmografía con matices fantásticos que se conjuga con tramas policíacas y melodramas que también abordan la realidad contemporánea de su país.

A puertas cerradas

ADULTS IN THE ROOM
FRANCIA-GRECIA · 2019 · 124 MIN.

DyG: Costa-Gavras, basado en el libro *Adults in the Room: My Battle with Europe's Deep Establishment* de Yanis Varoufakis. **F en C:** Yorgos Arvanitis. **M:** Alexandre Desplat. **E:** Costa-Gavras y Lambis Haralambidis. **Con:** Christos Loulis (Yanis), Alexandros Bourdourmis (Alexis), Ulrich Tukur (Wolfgang), Daan Schuurmans (Jeroen). **CP:** KG Productions, Wild Bunch, Elle Driver, France 2 Cinéma, Odeon SA. **Prod:** Michèle Ray-Gavras y Alexandre Gavras. **Dist:** Nueva Era Films.

Una tragedia acontece a puerta cerrada. El tema es universal: una historia de personas atrapadas en una inhumana red de poder. En este caso, el círculo brutal de las reuniones del Eurogrupo, que impone a Grecia la austeridad, y donde la humanidad y compasión son ignoradas. Es una tragedia en el sentido clásico: no hay seres buenos ni malos, sino que están movidos por las consecuencias de lo que perciben que es lo correcto. Estas premisas son el punto de partida del más reciente largometraje del director Costa-Gavras, hilarante adaptación de una novela en torno al rescate financiero de Grecia en 2015 y las situaciones que tuvo que enfrentar Yanis Varoufakis, entonces ministro de finanzas.

A sus 86 años, el director griego Costa-Gavras sigue más activo que nunca. Hijo de un comunista que combatió en el Frente de Liberación Nacional de Grecia, su vida siempre ha estado ligada a la lucha política. Y es que, si hay alguien que sabe de política, es él, ya que toda su filmografía la ha dedicado al género que tantas alegrías y desencuentros le han causado. Su cine ha convertido al griego en uno de los mayores exponentes críticos del séptimo arte.

Tras años de ausencia, regresa a su Grecia natal con *A puertas cerradas*, adaptación del libro homónimo escrito por el exministro de finanzas Yanis Varoufakis, diputado del Consejo de los Helenos por SYRIZA, la coalición de la izquierda griega. En la película, Costa-Gavras se ensaña con la Europa gobernada por cínicos que pecan de infantilismo y egocentrismo. El retrato del Eurogrupo asfixiante y dictatorial se personifica en cada uno de sus dirigentes, desde Mario Draghi (presidente del Banco Central Europeo) a Christine Lagarde (directora del Fondo Monetario Internacional). Reunión tras reunión, la figura de Varoufakis –y en menor medida, la del presidente Alexis Tsipras– es exprimida hasta la desesperación. Su discurso populista se ve neutralizado constantemente por la élite capitalista, lo que provoca debates internos en el propio partido.

Costa-Gavras se centra en la visión de Varoufakis para crear, a partir de sus memorias, una reconstrucción de aquellos meses intensos en los que el país estuvo a punto de colapsar. El tono burlesco e irónico con el que retrata la política convierte la película en un acto performativo y ridículamente cíclico que se repite cada noche electoral. Europa manda sobre Grecia, la manipula, chantajea y bloquea, y sus dirigentes, maquiavélicos todos, se comportan como niños. Y es que no pasa desapercibida la declaración que, en un momento dado, realiza la única mujer en un puesto privilegiado del Eurogrupo, Christine Lagarde: «Hace falta gente madura en esta sala».

Extractos de un texto
de **Ander Macazaga**
Revista Mutaciones
España, 17 de octubre de 2019

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Premio a Mejor Música. Premios Lumière de la Prensa Internacional. Francia. | Selección Oficial de la sección Perspectivas. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos.

2019 Selección Oficial de la sección Premio Donostia. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Fuera de Competencia. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia.

COSTA-GAVRAS

Loutra-Iraias, Grecia, 1933

Tras estudiar literatura y cinematografía en Francia, trabajó como ayudante de dirección de René Clair, Jacques Demy y Marcel Ophüls. En 1965 dirigió su primer largometraje, y desde ahí ha configurado un cine políticamente comprometido que critica y denuncia las perversiones de la política.

Los hijos del sol

KHORŠID
IRÁN · 2020 · 90 MIN.

D: Majid Majidi. **G:** Nima Javidi y Majid Majidi. **F en C:** Hooman Behmanesh. **M:** Ramin Kousha. **E:** Hassan Hassandoost. **Con:** Roohollah Zamani (Ali), Mahdi Mousavi (Mamad), Shamila Shirzad (Zahra), Abolfazl Shirzad (Abolfazl), Mani Ghafouri (Reza), Ali Nasirian (Hashem), Javad Ezzati (subdirector Refie), Tannaz Tabatabaei (madre de Ali). **CP:** Majid Majidi Film Production. **Prod:** Amir Banan y Majid Majidi. **Dist:** Alameda Films.

En la bulliciosa Teherán, Ali y sus tres amigos luchan para sobrevivir y ayudar a sus familias trabajando en un garage y cometiendo pequeños delitos para conseguir dinero rápido. Cuando son contratados por un criminal para encontrar un tesoro oculto bajo tierra, los chicos deben inscribirse en una institución caritativa que intenta educar a niños sin hogar y que está ubicada cerca de donde supuestamente se halla el botín. El cineasta Majid Majidi vuelve a explorar el mundo de la infancia iraní con un desgarrador drama neorrealista, que es también una película de aventuras y un relato de iniciación que critica la explotación de menores y reclama la importancia del libre acceso a la educación.

Majid Majidi, como algunos recordarán, dirigió una de las mejores películas sobre niños del siglo XX: *Niños del cielo* [1997], sobre un niño que pierde los zapatos de su hermana y los problemas que les causa a ambos. Pocas películas pueden rivalizar con ella en pura simplicidad, y el público apenas puede apartar la mirada porque se conectan muy directamente con la situación de los niños de una escena a otra. En *Los hijos del sol*, la trama es considerablemente más complicada pero aún bastante identificable, ya que Majidi se concentra en un pequeño grupo de jóvenes cuyos desafíos, aunque menores, se ciernen como montañas en sus mentes.

Antes de la semiencantada escena [principal] en el centro comercial en la que los niños se maravillan de una especie de opulencia inaccesible para ellos, la película anuncia una dedicación: «a 152 millones de niños forzados al trabajo infantil y a todos aquellos que luchan por sus derechos». Entonces, desde el principio, sabemos que el director quiere hacer una declaración política. Su elenco principal fueron esos mismos niños trabajadores, quienes aprovecharon su experiencia para interpretar a niños iraníes e inmigrantes obligados a trabajar para ayudar a mantener a sus familias.

Cuando [el protagonista] Ali no está robando llantas, generalmente está ejecutando algún tipo de estafa para un jefe criminal del vecindario. Ali es un chico duro, como uno de los gánsters adolescentes en la emblemática *Los olvidados* de Luis Buñuel, uno de los primeros ejemplos del neorrealismo impulsado por la moralidad, al que Majidi ha dedicado toda su carrera. *Los hijos del sol* es más pulido que el trabajo inicial del director, filmado en su mayoría en locaciones con una mezcla de adultos experimentados y niños actores no profesionales.

Si una de las intenciones de *Los hijos del sol* es recordar que todos los niños son creados iguales y merecen educación y fomento, el grupo de jóvenes de Majidi hace que el reclamo sea fuerte y claro.

Extractos de un texto

de Peter Debruge

Variety

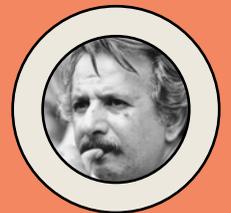
Los Ángeles, 06 de septiembre de 2020

Traducción: Israel Ruiz Arreola, Wachito

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección del Premio Knight Marimbas. Festival de Cine de Miami. Estados Unidos.

2020 Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Joven (Rouhollah Zamani) y Premio Linterna Mágica. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia. | Crystal Simorgh a Mejor Película y Mejor Guión. Festival Internacional de Cine de Fajr. Teherán, Irán. | Premio Hilal a Mejor Película. Festival de Cine Ajyal. Instituto de Cine de Doha. Catar | Película inaugural. Festival Internacional de Cine de Leeds. Reino Unido. | Selección Oficial de la sección Nuevo Cine. Festival Transatlantyk. Łódź, Polonia. | Selección Oficial de la sección Panorama Contemporáneo Internacional. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Cuba.

MAJID MAJIDI

Teherán, Irán, 1959

Se dedicó a la actuación antes de dirigir su *opera prima*, *Baduk*, en 1991. Fue el primer director iraní en recibir una nominación al Óscar por *Niños del cielo* (1997). Su obra se ha caracterizado por historias sobre niños y familias que abordan metafóricamente problemas políticos y sociales de Irán.

La virgen de agosto

ESPAÑA · 2019 · 125 MIN.

D: Jonás Trueba. **G:** Itsaso Arana y Jonás Trueba. **F en C:** Santiago Racaj. **M:** Canciones de Soleá Morente. **E:** Marta Velasco. **Con:** Itsaso Arana (Eva), Vito Sanz (Agos), Joe Manjón (Joe), Isabelle Stoffel (Olka), Luis Heras (Luis), Mikele Urroz (Sofía), María Herrador (María). **CP:** Los Ilusos Films. **Prod:** Javier Lafuente. **Dist:** Bendita Films.

Eva es una mujer de 33 años que elige la primera quincena de agosto para quedarse en Madrid e irse a vivir a una casa prestada, mientras la ciudad se vacía para celebrar la famosa tríada de fiestas populares: San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. En estos días de verbenas se van sucediendo encuentros y azares con amigos y desconocidos, mientras Eva descubre que todavía tiene tiempo de darse una oportunidad. *La virgen de agosto* es un cuento de verano naturalista, místico y festivo en el que el cineasta Jonás Trueba e Itsaso Arana (coguionista y protagonista de la película) presentan a una generación desorientada, empeñada en verbalizar sus frustraciones y preguntarse continuamente por su identidad.

El cine de Jonás Trueba siempre se ha movido entre la espontaneidad y la solemnidad. Una dualidad que podría circular, si le pusiéramos nombres y apellidos de su querida Nouvelle Vague, influencia suprema, entre la ligereza de Éric Rohmer y la gravedad de Jacques Rivette. De hecho, en una clasificación quizá un tanto restrictiva, sus cuatro largometrajes casi podrían dividirse entre los divertimentos plácidos de producción sencilla y deambular sereno, y las películas más pensadas y compuestas, ambiciosas y retóricas.

Quizá por eso es tan importante su nueva película, la excelente *La virgen de agosto*, donde Trueba ha logrado la cuadratura del círculo entre sus dos tendencias con una obra mayor con apariencia de menor. Sincera, implacable y preciosa. El verano en Madrid, plácido o infernal, como modo de (re)inicio para una existencia mejor.

Coescrita por Itsaso Arana, su formidable protagonista, *La virgen de agosto* es una reverencia a Madrid, no ya como ciudad sino como único modo de vida, desplegada entre la tradición y la modernidad bajo la bella luz [del cinefotógrafo] Santiago Racaj. De la verbena de la Paloma a lo *hipster*, de Goya y Romero de Torres a una sesión de reiki o de cine de autor en el Círculo de Bellas Artes. Y allí, esa mujer en la treintena, sola y a la caza tranquila de sí misma, se mueve con la naturalidad y la parsimonia, el amor y el ardor del verano madrileño, con una serie de encuentros entre el pasado y el futuro de enorme sutileza y brava complejidad. Una búsqueda de la felicidad que, como en el ensayo cinematográfico homónimo de Stanley Cavell, al que se cita, tiene mucho de feminismo al margen, de personalidad única e intransferible.

En esa jornada de río que ocupa una de las secuencias de la película, Trueba recupera además parte de la tradición literaria y cinematográfica española, a Rafael Sánchez Ferlosio y a Carlos Saura, *El Jarama* [1955] y *Los golfos* [1960], componiendo así una obra que es al mismo tiempo devota del pasado y rotundamente contemporánea.

Extractos de un texto

de **Javier Ocaña**

El País

Madrid, 16 de agosto de 2019

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial del Premio César en la categoría Mejor Película Extranjera. Academia del Cine Francés.

2020 Premio a Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de Mons. Bélgica. | Selección Oficial de la sección Nuestros Días. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México.

2019 Mención Especial del Jurado y Premio FIPRESCI. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Premio a Mejor Guion y Mejor Interpretación Femenina (Itsaso Arana). Festival Cinespaña de Toulouse. Francia. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

JONÁS TRUEBA

Madrid, España, 1981

Hijo del cineasta Fernando Trueba, ha escrito y dirigido cuatro largometrajes y el proyecto *Quién lo impide*, en los que abundan las referencias culturales y retratos de lo cotidiano con personajes que, conversando sobre cuestiones generacionales y existenciales, tratan de llegar a la verdad sobre sí mismos.

La noche de los reyes

LA NUIT DES ROIS

FRANCIA-COSTA DE MARFIL-CANADÁ-SENEGAL · 2020 · 93 MIN.

D y G: Philippe Lacôte. **F en C:** Tobie Marier Robitaille. **M:** Olivier Alary. **E:** Aube Foglia. **Con:** Koné Bakary (Roman), Steve Tientcheu (Barba Negra), Rasmané Ouédraogo (Soni), Issaka Sawadogo (Nivaquine), Abdoul Karim Konaté (Lass), Anzian Marcel (Lame de Rasoir), Laetitia Ky (la reina). **CP:** Wassakara Productions, Banshee Films, Peripheria. **Prod:** Ernest Konan, Delphine Jaquet, Yanick Létourneau. **Dist:** Alameda Films.

Un joven es enviado a la MACA, una temible prisión gobernada por sus propios internos en medio de un bosque en Costa de Marfil. Como marca la tradición con la salida de la Luna Roja, Barba Negra, el jefe, lo designa como el nuevo "Roman", o contador de historias, y deberá narrar una a los demás prisioneros. Conocedor del destino que le aguarda, Roman comienza a narrar la vida mística del forajido Zama King y deberá hacerla durar hasta el amanecer. Con un planteamiento que recuerda al relato que da origen al conjunto de historias en *Las mil y una noches*, en *La noche de los reyes* realismo y fantasía se mezclan armónicamente para tejer un drama sobre la segregación, la violencia y la fábula.

Aunque por un lado representado por la figura única de Barba Negra, el dirigente de la gigantesca prisión la MACA, en Costa de Marfil, [el sultán] Shahriar son también la masa de presidiarios que asume la función de eliminar a su Sherezade en caso de que sus historias terminen antes del amanecer. La resignificación de esas figuras se da en un ambiente real y reconocible también redefinido, donde las leyendas y las fábulas se hacen presentes para determinar el futuro del lugar. La noche de los reyes en el título de la película de Philippe Lacôte es aquella en la que el liderazgo del presidio será transferido, cuando el antiguo señor del lugar, enfermo, se quite la propia vida y deje que otro tome su lugar. Todo en medio de una atmósfera de encantamiento.

La capacidad de mezclar lo real y lo fantástico sin que haya quiebres o extrañamiento es lo que diferencia al largometraje marfileño. La facilidad con la que el filme transita entre lo cotidiano de la prisión y sus distintas capas, y las representaciones del imaginario hace que *La noche de los reyes* envuelva al espectador de una forma curiosa, entre la tensión y la conexión que la narrativa mítica consigue establecer. Quien está entre los dos universos, intentando entender lo que sucede y conectándolos es Roman, o el contador de historias. Su personaje lleva lo mítico de la historia de Barba Negra a su creación desarticulada, y dota sus aires surrealistas a su realidad como miembro de una pandilla callejera.

La carga política en la película es muy fuerte, y por más que haya mucha fantasía entre la fundamentación mítica, *La noche de los reyes* llega para cuestionar toda una lógica de exclusión y abandono que determina la segregación social en muchos países del mundo. Es una obra que impresiona e incomoda en la misma medida. Un lugar para la fantasía y también para el horror.

Extractos de un texto

de **Cecilia Barroso**

Cenas de Cinema

São Paulo, 4 de febrero de 2021

Traducción: Gustavo E. Ramírez

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Hugo de Plata a la Mejor Fotografía y Mejor Sonido. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Premio Amplify Voices. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Premio al Mejor Logro Artístico y Selección Oficial del Premio Golden Alexander. Festival Internacional de Cine de Salónica. Grecia. | Premio del Jurado Joven. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Premio Directors to Watch. Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Estados Unidos. | Selección Oficial del Premio Horizontes. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia.

PHILIPPE LACÔTE

Abiyán, Costa de Marfil, 1969

Comenzó a dirigir cortometrajes tras estudiar lingüística y trabajar como reportero radiofónico. Su trabajo en cine tomó diferentes rumbos antes de centrarse en la historia de su país. Con su productora Wassakara Productions, asentada en Francia, da salida a los relatos de Costa de Marfil y otras regiones de África.

Monstruos

MONȘTRI.
RUMANIA · 2019 · 116 MIN.

Dy G: Marius Olteanu. **F en C:** Luchian Ciobanu. **E:** Ion Ioachim Stroe. **Con:** Judith State (Dana), Cristian Popa (Arthur), Alexandru Potocean (taxista), Șerban Pavlu (Alex), Dorina Lazăr (Mamaie). **CP:** Parada Film, We Are Basca. **Prod:** Claudiu Mîțcu, Ion Ioachim Stroe y Robert Fița. **Dist:** Alherville Cinema.

Dana y Arthur han estado casados durante casi diez años. Frente a los otros, son la típica pareja que las personas suelen idealizar; sin embargo, en su soledad las cosas se complican a causa de sus monstruos internos. Este juego de apariencias continúa hasta el día en que deben decidir si alejarse es la mayor prueba de amor. *Monstruos* cuestiona los conceptos tradicionales de las relaciones, al explorar el choque entre los valores sociales y la elección individual a través de la bisexualidad y el rechazo de la maternidad. Filmado en diferentes proporciones, la *opera prima* de Marius Olteanu describe en tres capítulos el estado de la pareja durante 24 horas con la ciudad de Bucarest como telón de fondo.

El primer largometraje del director rumano Marius Olteanu, *Monstruos*, consigue enganchar con una reflexión sobre la futilidad del amor, la presión social, el compromiso y el ruido ensordecedor propio del mundo moderno.

La historia, escrita por Olteanu, se divide en tres partes: primero, sigue a Dana (Judith State), que llega a Bucarest en tren. La vemos llorar en un baño público y, a continuación, buscar un taxi. Su conversación con el conductor y una propuesta inesperada revelan que se encuentra en una encrucijada en su vida personal. En la segunda parte, seguimos al marido de Dana (Cristian Popa); y en la tercera, aparecen juntos.

El punto fuerte de la película no reside en las grandes revelaciones o enfrentamientos, sino en la exploración profunda de lo que quieren los personajes, de lo que los mantiene juntos y de lo que los puede llevar a separarse. Olteanu se centra en los detalles que permiten al espectador deconstruir la cronología de la película (los acontecimientos de las dos primeras partes se desarrollan de forma simultánea) para unir las diferentes perspectivas de Dana y Arthur.

Monstruos también habla de la presión social y del compromiso; de cómo uno debe ceñirse a lo que otros esperan de él o de ella. Es como si Dana y Arthur deambularan por un bosque peligroso donde los animales salvajes intentarían atacarlos sólo porque es lo que se espera de ellos.

Aunque no es nueva, la decisión de Olteanu de grabar los dos primeros capítulos en formato cuadrado funciona muy bien a nivel simbólico. ¿En algún momento estamos preparados para recibir a otra persona en nuestra vida? ¿Somos capaces de recibir a alguien y de no verlo como un intruso, sino como un compañero en todos los sentidos? O, dicho de otra manera, ¿estamos preparados para romper con la prisión del pasado y abrazar de verdad una decisión que irrevocablemente nos arroja a un futuro incierto?

Extractos de un texto
de Ștefan Dobroiu
Cineuropa
11 de febrero de 2019

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Selección Oficial. Festival de Cine de Trieste. Italia. | Selección Oficial de la sección Talents. Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona. España.

2019 Premio Tagesspiegel Readers de la sección Forum. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania | Gran Premio Sofia City of Film a mejor película. Festival Internacional de Cine de Sofía. Bulgaria. | Premio Romanian Days a Mejor Opera Prima. Festival Internacional de Cine de Transilvania. Rumania. | Mimosa de Oro a Mejor Guion. Festival de Cine de Montenegro de Herceg Novi. | Premio a Mejor Opera Prima. Festival Internacional de Cine de la India, Goa. | Selección Oficial de la competencia Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. | Selección Oficial del Concurso Internacional de Nuevos Talentos. Festival de Cine de Taipéi. Taiwán.

MARIUS OLTEANU
Bucarest, Rumania, 1979

Tiene una maestría en Dirección por la Escuela Nacional de Cine y Televisión (NFTS), en Reino Unido. Centrándose en el choque entre la vida privada y social, sus dos últimos cortos, *Scar alb* (2015), que fue el punto de partida de *Monstruos*, y *No Man's Land* (2017) fueron seleccionados en más de 30 festivales.

Sobre lo infinito

OM DET OÄNDLIGA

SUECIA-NORUEGA-ALEMANIA · 2019 · 76 MIN.

DyG: Roy Andersson. **FenC:** Gergely Pálos. **Con:** Martin Serner (cura), Jessica Louthander (narradora), Tatiana Delaunay y Anders Hellström (pareja voladora), Jan Eje Ferling (hombre en las escaleras), Bengt Bergius (psiquiatra), Thore Flygel (dentista). **CP:** Roy Andersson Filmproduktion, 4 1/2 Film, Essential Films. **Prod:** Pernilla Sandström y Johan Carlsson. **Dist:** Salón de Belleza.

El más reciente largometraje del veterano cineasta Roy Andersson es una reflexión sobre la condición humana en toda su belleza y crueldad. Evocando a Sherezade en *Las mil y una noches*, una suave voz femenina nos lleva a través de momentos aparentemente intrascendentes que tienen la misma profundidad de acontecimientos históricos. Un cura que ha perdido la fe, Hitler en su búnker bombardeado y una mujer con el zapato roto, son algunas de las historias que conforman este collage de *tableaux vivants*. Con su particular estilo de viñetas estáticas en colores pálidos, Andersson conforma un caleidoscopio de todo lo que es eternamente humano, una historia atemporal de la vulnerabilidad de la existencia.

Hay algo graciosamente seco en la idea de una película de 76 minutos llamada *Sobre lo infinito*, pero Roy Andersson no está bromeando. Bueno, no sólo está bromeando.

Un renegado sueco cuyos dioramas puntillistas de la condición humana se ensamblan con gracia de la misma manera que los paisajes [del pintor francés] George Seurat fueron pintados con puntos, a Andersson siempre le ha divertido lo absurdo de la vida en la Tierra. Sus películas se ríen de las perversidades de la existencia, los gustos purgatorios de *Canciones del segundo piso* (2000) y *Tú que estás vivo* (2007) compuestas por oscuras viñetas cómicas en las que lo banal y lo épico van de la mano.

Pero si incluso el título del último largometraje de Andersson suena como una broma irónica, también debe tomarse al pie de la letra. *Sobre lo infinito* adopta las mismas cualidades de la vida misma: es corta e infinita. Se acaba en un segundo y, sin embargo, parece que podría durar para siempre.

Hay escenas de absurdo y escenas de pérdida. Hay escenas de dolor y –de una manera mucho más pronunciada que cualquiera de las películas anteriores de Andersson–, escenas de alegría.

Mientras *Sobre lo infinito* recorre sus últimos pasos hasta su conclusión, la potencia de esas escenas finales comienza a sugerir que no estamos viendo historias diferentes en absoluto, sino una historia que se quiebra y renace en la oscuridad que Andersson inserta entre ellas. Como vemos a un estudiante de secundaria decirle a un compañero de clase: [Todo es energía, nada se crea o se destruye. Sólo cambia de forma].

Hay algo hermoso en eso. Y algo desolador. Pero es la belleza la que da forma a la desolación, y la desolación la que da a la belleza su esplendor. La relación entre las dos puede ser difícil de apreciar cuando estás demasiado cerca, y la diferencia puede ser imposible de distinguir cuando estás demasiado lejos. *Sobre lo infinito* es una lente que aclara el periodo amorfo intermedio, cuando el alcance total de la existencia es de alguna manera hermoso y terrible al mismo tiempo.

Extractos de un texto

de David Ehrlich

IndieWire

Nueva York, 03 de septiembre de 2019

Traducción: Israel Ruiz Arreola, *Wachito*

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Premio Guldbagge a Mejor Diseño de Producción. Instituto Sueco del Cine. | Premio del Círculo de Críticos de Cine de Dublín a Mejor Director. Festival Internacional de Cine de Dublín. Irlanda

2019 León de Plata al Mejor Director. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia. | Premio a Mejores Efectos Especiales. Premios del Cine Europeo. Academia de Cine Europeo. | Selección Oficial. Festival de Cine Europeo de Sevilla. España.

ROY ANDERSSON

Gotemburgo, Suecia, 1943

Además de cineasta, ha tenido una larga trayectoria como publicista con la que consolidó su estilo visual que plasmó en su "trilogía de la existencia", cuya última pieza obtuvo el León de Oro de Venecia en 2014. Su obra se ha preocupado por abordar con humor trágico la condición humana.

Una educación parisina

MES PROVINCIALES
FRANCIA · 2018 · 136 MIN.

D y G: Jean Paul Civeyrac. **F en B/N:** Pierre-Hubert Martin. **M:** Piezas de Gustave Mahler. **E:** Louise Narboni. **Con:** Andranic Manet (Ettiène), Gonzague Van Bervessèlès (Jean-Noël), Corentin Fila (Mathias), Diane Rouxel (Lucie), Jenna Thiam (Valentina), Sophie Verbeeck (Annabelle) **CP:** Moby Dick Films. **Prod:** Frédéric Niedermayer, Michèle Pétin, Laurent Pétin. **Dist:** Mirada Distribución.

Ettiène, un joven proveniente de una ciudad del interior de Francia, llega a París para estudiar cine en La Sorbona. En la capital, conocerá a Mathias y Jean-Noël, dos chicos con quienes comparte su pasión por las películas. Mientras transcurre el año de estudios, juntos tendrán que enfrentar retos de amistad y de amor, así como elegir sus batallas artísticas. Filmada en un elegante blanco y negro, dividida en capítulos y con tintes autobiográficos, la más reciente película del director y académico francés Jean Paul Civeyrac, reconocido por su trabajo inspirado en la Nueva Ola Francesa, es un estimulante retrato atemporal sobre la juventud, el arte y el camino hacia la madurez.

Filmada en un suntuoso blanco y negro, rico en tomas impresionantes que entretejen un argumento que es al mismo tiempo simple y sofisticado, *Una educación parisina* destila un irresistible encanto atemporal, realista sin ser naturalista, y contemporáneo sin esclavizarse al tiempo; sin embargo, sería sólo una película hermosa en su forma si no fuera por el hecho de que se aproxima a temas con un alto potencial para la identificación. Un joven de la provincia [francesa] llega a la capital. Formará parte de un pequeño grupo de amigos que mantiene sueños artísticos, y entre ellos habrá inicios y vueltas románticas. Los compañeros de la escuela de cine de Ettiène [el protagonista] gravitan en torno a él, especialmente el seductor Mathias y el amistoso Jean-Noël, y también hay chicas: una joven campirana en quien está interesado pero de la que poco a poco se distancia, además de distintas *roommates*, como la estudiante de arte Valentina, la activista Annabelle o la sabia Barbara. Todos ellos personajes que con el ardor de la juventud conforman la educación de Ettiène para confrontarlo con la verdad y las mentiras de sus propios deseos e ilusiones.

Compuesta por cuatro partes y seguida de un epílogo, *Una educación parisina* (cuyo guion fue escrito por el director tras descubrir *Ilyich's Gate*, una película rusa de 1962 dirigida por Marlen Khoutsev) captura perfectamente la prueba y el error, los arrebatos, rechazos y esperanzas inciertas de estos jóvenes aprendices. De los bares a los departamentos, y de la universidad a las calles de París, Jean Paul Civeyrac concentra un gran espectro de creación cinematográfica en un área pequeña. Si el espíritu de la película es puesto en los múltiples diálogos de un narrador con abundantes intervenciones, es la posibilidad de conocer lo que habita en el corazón de los personajes lo que prevalece, un tema que es manejado con mucha sutileza, sin una narrativa forzada y sólo a través de la gracia de una *mise-en-scène* sabiamente ubicada entre la intensidad y el distanciamiento.

Fragmentos de un texto

de **Fabien Lemercier**

Cineuropa

Berlín, 20 de febrero de 2018

Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Nominación al Premio al Mejor Actor (Andranic Manet). Premios Lumière de la Prensa Internacional. Francia.

2018 Selección Oficial del Premio Teddy. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial del Premio Silvestre. IndieLisboa Festival Internacional de Cine. Portugal. | Selección Oficial. Festival de Cine de Jerusalén. Israel.

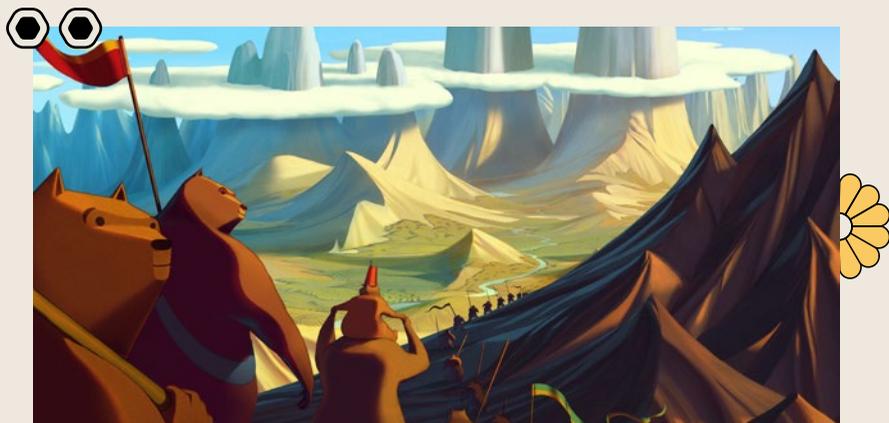
JEAN PAUL CIVEYRAC

Firminy, Francia, 1964

Estudió filosofía en Lyon antes de ingresar a la carrera de cine en la prestigiosa La Fémis de París, donde años más tarde dirigiría el departamento de Realización junto a Claire Simon. Tanto en la docencia como en su faceta como cineasta, su trabajo es reconocido por rendir tributo a la Nueva Ola Francesa.

El gran cuento de los osos

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
FRANCIA-ITALIA · 2019 · 85 MIN.

D: Lorenzo Mattotti. **G:** Lorenzo Mattotti, Jean-Luc Fromental y Thomas Bidegain, basados en la novela *La famosa invasión de Sicilia por los osos* de Dino Buzzati. **Animadores:** Julien Dexant, Laurent Kircher, Jean-Christophe Lie y Antonio Mengual-Llobet. **M:** René Aubry. **E:** Sophie Reine. **Voces originales:** Leila Bekhti (Almerina), Thomas Bidegain (Gedeone), Jean-Claude Carrière (viejo oso), Beppe Chierici (Théophile), Arthur Dupont (Tonio). **CP:** Prima Linea Productions, France 3 Cinéma, Pathé, Indigo Film, RAI Cinema. **Prod:** Valérie Schermann y Christophe Jankovic. **Dist:** Cine Caníbal.

Tonio, el hijo del Rey de los Osos, es secuestrado por unos cazadores en las montañas. Para recuperarlo, el rey decide, con la ayuda de un ejército de osos y un mago, invadir la llanura donde viven los humanos. Pero rápidamente comprende que su especie no está hecha para vivir en la tierra de los humanos. Basada en un relato infantil escrito en 1945 por Dino Buzzati, la *opera prima* del ilustrador e historietista Lorenzo Mattotti es una fábula en la que personas y osos se enfrentan en un particular universo de naturaleza y fantasía. El filme privilegia la sencillez y profundidad de unos dibujos artesanales alejados de las marcas tecnológicas del cine de animación convencional.

Basado en un relato para niños publicado en 1945 por el escritor y periodista Dino Buzzati, *El gran cuento de los osos* es el deslumbrante debut en el cine de animación de Lorenzo Mattotti, toda una figura de la ilustración y la historieta. Mattotti ha firmado, entre muchas otras, algunas de las mejores portadas de *The New Yorker*, una de las versiones más bellas que existen del *Pinocho* de [Carlo] Collodi o la edición inspirada en *El cuervo* de [Edgar Allan] Poe que Lou Reed realizó en 2010. Pero a sus 66 años, el artista italiano ha dado un paso más en su prestigiosa carrera con una película que recrea el mundo de Buzzati, quien además de escribir también ilustraba algunas de sus obras y que imaginó estos osos que ahora reviven en todo su esplendor.

El gran cuento de los osos se presentó en Cannes [en 2019], certamen para el que Mattotti había creado su cartel del año 2000. Dividida en dos voces, la de un cuentacuentos que viaja acompañado de su hija y la de un viejo oso que vive en una cueva, se trata de una fábula sobre osos reyes, oseznos secuestrados por cazadores, guerras, magos, conquistas, palacios y, finalmente, la corrupción del poder. Una película que cautiva por sus propios logros, pero también por cómo toma distancia de los dos grandes imperios del cine de animación: Japón y Estados Unidos.

El filme reivindica un trazo sólido y una paleta cromática de rojos, verdes, amarillos y azules, entroncados con un legado artesanal genuinamente europeo. En algunos momentos, hasta recuerda a esas figuras de madera con las que jugaban los niños a principios del siglo XX, y cuya pedagogía influyó en el arte contemporáneo y diseño posteriores. Y es que esta fábula en la que los hombres y osos se enfrentan en un particular universo de naturaleza y fantasía reclama la belleza de la animación tradicional alejada de piruetas tecnológicas, con la sencillez y profundidad de unos preciosos dibujos que no parecen tener fecha de nacimiento ni de caducidad.

Extractos de un texto
de Elsa Fernández-Santos
El País
Madrid, 28 de febrero de 2020

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Mención Especial del Jurado de la sección Largometraje Internacional de Animación. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Cinta de Oro Especial, otorgada por la junta directiva y el consejo nacional. Sindicato Nacional de Periodistas de Cine de Italia.

2019 Mención Especial del Jurado y Premio Europa Junior. Festival de Cine Europeo de Sevilla España. | Selección Oficial de la sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la Competencia Mundial. Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Francia.

LORENZO MATTOTTI

Brescia, Italia, 1954

Tras estudiar arquitectura, decidió producir comics e ilustración y hoy es uno de los exponentes más destacados en el ramo. También ha incursionado en el mundo de la moda y el cine, donde ha dirigido un cortometraje para la antología *Peur(s) du noir* [2007] y *El gran cuento de los osos*, su *opera prima*.

Days

RIZI
TAIWÁN · 2020 · 127 MIN.

D y G: Tsai Ming-liang. **F en C y E:** Chang Zhong-yuan. **Con:** Lee Kang-sheng (Kang) y Anong Hougheuangsy (Non). **CP:** Homegreen Films. **Prod:** Claude Wang. **Dist:** Interior XIII.

Kang, un hombre de mediana edad que sufre un dolor de cuello insoportable, vive en una casa espaciosa ubicada en un barrio acomodado. Non es un joven inmigrante laosiano asolado por la pobreza, atrapado en el estruendoso caos de Bangkok. Sus mundos están a punto de encontrarse en la encrucijada del anhelo. Una vez más, el cineasta malayo-taiwanés Tsai Ming-liang lleva al extremo su estética minimalista en compañía de su actor fetiche Lee Kang-sheng, para emprender una inmersión hipnótica en la soledad y monotonía de la existencia humana. *Days* es una meditación silenciosa sobre los problemas del cuerpo y el alma, y la posibilidad de encontrar alivio, aunque sólo sea por un momento fugaz.

Los dolores en el cuello de Kang vienen desde hace mucho tiempo. Uno podría decir que la carrera de Tsai Ming-liang está atravesada por los malestares físicos del personaje que encarna Lee Kang-sheng. Ya las primeras películas del realizador tenían a su protagonista sufriendo algún tipo de aflicción física –que son las del actor. Y si bien los problemas de cuello de Kang no son el único eje narrativo de [*Days*], esta vez tienen un protagonismo más fuerte.

En una película que tiene tan pocos diálogos que se exhibe intencionalmente sin subtítulos vemos a Kang como un hombre solitario y dolorido que está solo en su casa, camina por la ciudad o [yendo] a sesiones para tratar su malestar. Los planos, como es costumbre en la obra del realizador de *El agujero* (1998), son largos y mayormente fijos. Lo que van otorgando, es una sensación conocida en el cine de Tsai: la de la soledad. Una profunda y angustiante soledad que parece, en algún punto, tener también que ver con la aflicción física que sufre Kang.

Pero la película no se ocupa sólo de él. Durante su primera hora, *Days* muestra en paralelo otra historia que parece no tener conexión alguna con la primera. Allí vemos a Non (Anong Hougheuangsy), un inmigrante laosiano que vive en Tailandia y es bastante más joven que Kang. Es evidente que hay diferencias sociales entre ambos, pero la principal parece estar en la manera en la que ambos transitan su soledad.

Uno podría ver *Days* y pensar que Tsai se repite, que regresa a un modo de hacer cine que ya probó. ¿Hay algo «nuevo» en esta película? Creo que sí. Que hay una destilación extrema de la forma. Pero también, más que nada, en el grado de intimidad que logra a la hora de transmitir las experiencias físicas de Kang, tanto las dolorosas como las placenteras. Si bien el suyo fue siempre un cine sensorial, acá parece llegar a una destilación mayor

De *Rebeldes del día Neón* (1992) hasta *Days*, muchas de sus películas han contado distintos recorridos de una misma historia, la de un hombre solo y sufriente que busca alguna mínima conexión que le permita sobrellevar, aunque sea por un rato, tanto dolor.

Extractos de un texto
de **Diego Lerer**
Micropsia
Argentina, 30 de diciembre de 2020

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Retrospectiva Tsai Ming-liang. Festival Internacional de Cine UNAM. México.

2020 Premio del Jurado Teddy. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio Sirena. Festival Internacional de Cine de Salónica. Grecia. | Hugo de Plata en la Out-Look Competition. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Panorama Internacional. Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil. | Selección Oficial de la sección Love. Festival de Cine de Londres BFI. Reino Unido. | Selección Oficial de la sección Icons. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur. | Selección del Premio a Mejor Director y Mejor Actor Revelación (Anong Hougheuangsy). Premios del Cine Asiático. Sociedad del Festival Internacional de Cine de Hong Kong.

TSAI MING-LIANG

Kuching, Malasia, 1957

Además de ser una de las figuras más relevantes del cine taiwanés, ha incursionado en teatro, televisión y la instalación artística. Creador de una obra poblada por personajes errantes retratados en prolongadas tomas fijas, con *Viva el amor* conquistó el León de Oro de la Muestra de Venecia en 1994.

La verdad

LA VÉRITÉ
FRANCIA · 2019 · 106 MIN.

D, G y E: Hirokazu Kore-eda, basado en una historia corta de Ken Liu. **F en C:** Eric Gautier. **M:** Alexei Aigui. **Con:** Catherine Deneuve (Fabienne), Juliette Binoche (Lumir), Ethan Hawke (Hank), Clémentine Grenier (Charlotte), Manon Clavel (Manon), Alain Libolt (Luc), Ludivine Sagnier (actriz). **CP:** 3B Productions, Bun-Buku, M.I. Movies, France 3 Cinéma. **Prod:** Muriel Merlin, Miyuki Fukuma y Matilde Incerti. **Dist:** Cine Caníbal.

Fabienne es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre hombres que la aman y admiran, aunque en su mundo personal tiene grandes conflictos con su hija Lumir. Cuando se publican las memorias de su madre, Lumir viaja desde Nueva York a París con su familia. El encuentro entre ellas se convertirá en un enfrentamiento donde se revelan verdades, se ajustarán cuentas y se hablará de amor y resentimientos. Mezclando los temas habituales de su obra (los lazos familiares, el dolor que provoca la pérdida) con una reflexión sobre la poética del cine, Hirokazu Kore-eda dirige su primer filme con un reparto no japonés, liderado por Catherine Deneuve y Juliette Binoche.

Con una mala entrevista, unas respuestas guionizadas y un reencuentro familiar poblado por fantasmas del pasado, comienza el último trabajo de Hirokazu Kore-eda, quien, sin renunciar a sus señas de identidad, traslada a París la esencia de un universo muy personal de su Japón natal. Porque en *La verdad* el espacio es importante, el espacio entendido como hábitat: en su aspecto físico, representado por un hogar delimitado por la cárcel con la que colinda; y en el emocional, por una memoria difusa y condicionada por el paso del tiempo. Es en esta disyuntiva sobre lo real y lo ficticio (o sobre los recuerdos verdaderos e inventados) donde surge una contundente y rotunda reflexión que aborda la poética del cine y sus cauces de representación.

El director japonés sitúa la verdad en un equidistante punto entre dos percepciones y lo hace no con confrontaciones ni reproches, sino con ternura, con una complicidad (tan habitual en su cine) que caracteriza el trato con el otro. En el centro del relato, hay una familia vista con la mirada de un realizador que amplía este concepto y lo configura desde la sencillez, lo cotidiano y el afecto verdadero, sin supeditarse a lazos sanguíneos.

Mientras se desdibujan los límites de la ficción, se cruzan, se enredan y se sortean con picardía —a través de un sólido guion con brillantes toques de humor de claras referencias cinéfilas, y planos que muestran lo que filman las cámaras en el plató de rodaje—, el japonés consigue «esa poesía indispensable en el cine» (palabras que cita el personaje de la icónica Catherine Deneuve). Una poesía que busca una verdad que no es única ni absoluta, una verdad que, como el propio Kore-eda expresaba [en una entrevista] a propósito de *El tercer asesinato* [2017], «depende del punto de vista, de la persona y del momento». Quizá conocer la verdad pueda entrañar ciertos peligros, aunque siempre está esa posibilidad (la que filma Kore-eda) de disfrutar de la belleza que se desprende en su búsqueda.

Extractos de un texto
de **Cristina Aparicio**
Caimán. Cuadernos de Cine
San Sebastián, septiembre de 2019

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Película de Inauguración. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la sección Perlas. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Presentaciones Especiales. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá.

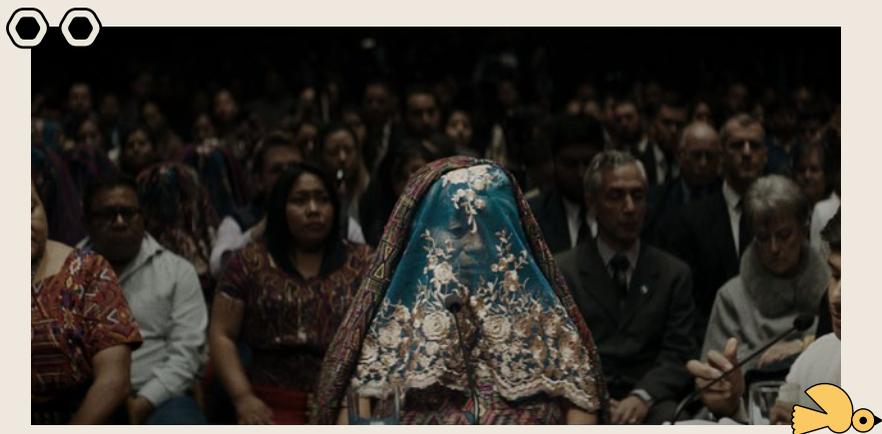
HIROKAZU KORE-EDA

Tokio, Japón, 1962

Desde 1995, sus películas examinan el tema de las relaciones familiares con una mirada empática que también retrata el crisol de la sociedad japonesa. Con *Un asunto de familia* (2018), obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, siendo el cuarto cineasta nipón de la historia en ganar el premio.

La Llorona

GUATEMALA · 2020 · 90 MIN.

D: Jayro Bustamante. **G:** Jayro Bustamante y Lisandro Sánchez. **F en C:** Nicolás Wong. **M:** Herminio Gutiérrez [supervisión musical]. **E:** Jayro Bustamante y Gustavo Matheu. **Con:** María Mercedes Coroy (Alma), Margarita Kénéfic (Carmen), Sabrina de la Hoz (Natalia), Julio Díaz (Enrique), Juan Pablo Olyslager (Letona), Ayla-Elea Hurtado (Sara), María Telón (Valeriana). **CP:** La Casa de Producción, Les Films du Volcan. **Prod:** Jayro Bustamante, Gustavo Matheu, Georges Renand y Marina Peralta. **Dist:** Cine Canibal.

Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de Guatemala. 30 años después, el juicio se reabre contra Enrique, un general retirado que estuvo al frente del genocidio, pero es rápidamente absuelto. Mientras se desatan las manifestaciones en busca de justicia, el espíritu de La Llorona se libera para atormentar al militar y a su familia. Jayro Bustamante cierra su Trilogía del desprecio, reimaginando la famosa leyenda hispanoamericana para examinar la masacre contra la comunidad maya ixil durante la guerra civil guatemalteca. Invocando recursos narrativos del terror y la fantasía, *La Llorona* transita entre la realidad y el mito para engendrar una pieza aterradora de horror político.

El mito sobre el que se construye *La Llorona* no nos es lejano, máxime cuando el año pasado se estrenó una cinta de terror firmada por Michael Chaves que se apropiaba de esta leyenda del ámbito hispanoamericano sobre una mujer que vaga como un fantasma tras ahogar a sus dos hijos. Es uno de los relatos más antiguos del continente y se asocia a los miedos de la maternidad, pero, en su película, Jayro Bustamante amplía el significado del mito original para trasladarlo hacia el ámbito de la alegoría política. Es un ejercicio casi "barthesiano" que consigue unas imágenes muy poderosas y que cuestiona, además, los lugares donde está localizado el horror. Obviamente, tiene que ver con el hecho de quién está siendo aterrizado y, por ello, con los paradigmas culturales vinculados al género, clase y etnia.

Pese a lo ambicioso de la propuesta, Bustamante trenza esta amalgama de ideas e intenciones de manera elegante. Si bien es cierto que la metáfora del fantasma del pasado que acecha el presente tampoco nos resulta novedosa (como tampoco relatar los genocidios en clave de terror), sí lo es el imaginario que se plasma en *La Llorona* así como las distintas modulaciones y arcos narrativos de sus personajes, en especial el personaje de la matriarca Carmen, una magnífica Margarita Kenéfic que vehicula en su interior el verdadero elemento de miedo escondido en la oscuridad de la película, el monstruo más terrible.

Porque en *La Llorona*, los espectros no son sólo los rostros de los miles y miles de guatemaltecos indígenas aniquilados por la dictadura militar, sino las mentiras de la élite con las que se autojustificaban asesinatos en masa y otros actos de violencia inenarrable. «Para que el país avance, hay que ir hacia delante. Lo que está atrás, está atrás», le dice Carmen a su hija Natalia, en los primeros compases de la película; una frase que, por desgracia, no nos es demasiado ajena y que, en su aquejada frivolidad, desdeña un dolor silencioso, dispuesto a reclamar venganza cuanto más profundo es el agravio.

Extractos de un texto
de **Paula Arantzazu Ruiz**
Cinemanía
Madrid, 12 de noviembre de 2020

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio Satellite a Mejor Película Internacional. Academia Internacional de la Prensa. Estados Unidos.

2020 Selección Oficial. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Premio a Mejor Largometraje de Ficción. ICARO Festival Internacional de Cine en Centroamérica. Guatemala y Centroamérica.

2019 Premio Coral Especial del Jurado, Premio Coral a Mejor Sonido, Premio Glauber Rocha. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Cuba. | Selección Oficial de la sección Horizontes Latinos. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Premio de la Giornate degli Autori. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. Italia.

JAYRO BUSTAMANTE

Ciudad de Guatemala, 1977

Sus inicios profesionales fueron en la prestigiosa agencia Ogilvy & Mather como director de anuncios publicitarios. Fundó su propia compañía La Casa de Producción en Guatemala. Con su primer largometraje, *Ixcánul* (2015), se consagró como director ganando el Premio Alfred Bauer en el Festival de Berlín.

Cineteca Nacional

8½

Federico Fellini · Italia-Francia · 1963
Del 09 al 14 de abril

SANCTORUM

Joshua Gil · México-Catar-
República Dominicana · 2019
Del 09 al 14 de abril

UNDINE

Christian Petzold · Alemania-
Francia · 2020
Del 11 al 16 de abril

A PUERTAS CERRADAS

Costa-Gavras · Francia-Grecia · 2019
Del 11 al 16 de abril

LOS HIJOS DEL SOL

Majid Majidi · Irán · 2020
Del 13 al 18 de abril

LA VIRGEN DE AGOSTO

Jonás Trueba · España · 2019
Del 13 al 18 de abril

LA NOCHE DE LOS REYES

Philippe Lacôte · Francia-Costa
de Marfil-Canadá-Senegal · 2020
Del 15 al 20 de abril

MONSTRUOS

Marius Olteanu · Rumania · 2019
Del 15 al 20 de abril

SOBRE LO INFINITO

Roy Andersson · Suecia-Noruega-
Alemania · 2019
Del 17 al 22 de abril

UNA EDUCACIÓN PARISINA

Jean Paul Civeyrac · Francia · 2018
Del 17 al 22 de abril

EL GRAN CUENTO DE LOS OSOS

Lorenzo Mattotti · Francia-Italia · 2019
Del 19 al 24 de abril

DAYS

Tsai Ming-liang · Taiwán · 2020
Del 19 al 24 de abril

LA VERDAD

Hirokazu Kore-eda · Francia · 2019
Del 21 al 26 de abril

LA LLORONA

Jayro Bustamante · Guatemala · 2020
Del 21 al 26 de abril

Círculo • CDMX

CINE TONALÁ cinetonala.mx

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

A partir del 16 de abril

CINÉPOLIS cinepolis.com.mx

Cinépolis Diana

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

A partir del 22 de abril

Cinépolis VIP Plaza Carso

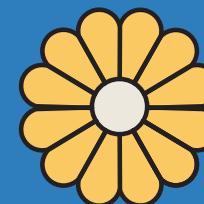
Lago Zúrich núm. 245,
col. Ampliación Granada,
Ciudad de México.

A partir del 23 de abril

Cinépolis VIP Samara

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

A partir del 24 de abril

La Cineteca Nacional
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

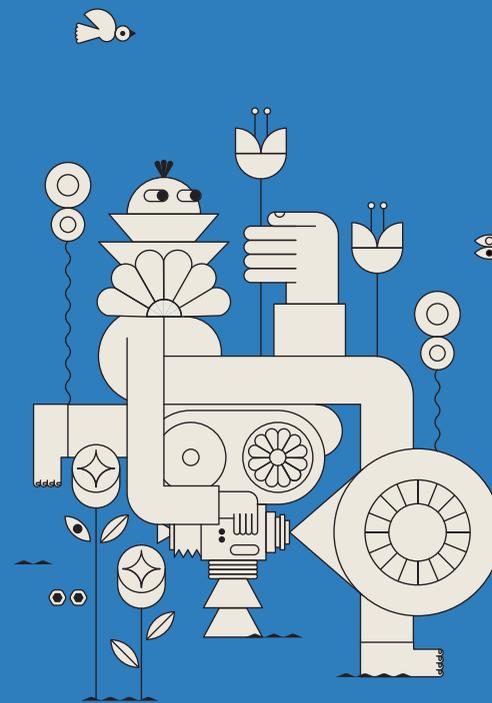
INTERIOR X II I

PANIBAL

cinépolis

@CinetecaMexico
#69Muestra

