72
MUESTRA
INTERNACIONAL DE CINE
CINETECA
NACIONAL
10 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

72 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA
Alejandra Frausto Guerrero

CINETECA NACIONAL

DIRECTOR GENERAL
Alejandro Pelayo Rangel

DIRECTOR DE DIFUSIÓN
Y PROGRAMACIÓN
Nelson Carro Rodríguez

DIRECTOR DE ACERVOS
Carlos Edgar Torres Pérez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Vicente Fernando Cázares Áviles

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

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Alejandro Grande Bonilla

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

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA
Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN
Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL
Taydé Luna

APOYO EDITORIAL
Edgar Aldape Morales
Israel Ruiz Arreola

APOYO DE DISEÑO
Luis Trejo Lecona

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.

72 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Monica Vitti atravesando desolados páramos industriales, un patético cantante austriaco viviendo de sus glorias pasadas, una estremecedora y bella sinfonía audiovisual del campo mexicano, una Concha de Oro de San Sebastián, un Oso de Oro de Berlín, un grupo de mecánicos albureros cruzando de noche el Distrito Federal… Estos son sólo algunos de los personajes, historias y premios que se reúnen en la 72 Muestra Internacional de Cine.

También conocida como la Muestra de otoño, la selección de esta segunda parte del 2022 del ciclo más importante de la Cineteca Nacional se destaca por una atractiva curaduría que abarca películas recientemente reconocidas en los festivales más importantes a nivel internacional como la colombiana *Los reyes del mundo* y la rumana *Sexo desafortunado o porno loco*; varias firmas ya consagradas como son las de los cineastas Ulrich Seidl, Albert Serra y François Ozon; algunas óperas primas sobresalientes como es el caso del drama belga *Playground: Un mundo*; así como un gran clásico del cine mundial. Con la pista mencionada al inicio de este texto, por supuesto hablamos de *El desierto rojo*, una de las obras más trascendentales del maestro Michelangelo Antonioni.

Dentro de las propuestas nacionales, arrancamos la Muestra con *Dioses de México*, un portentoso retrato cinematográfico cargado de gran belleza visual que el cineasta italiano Helmut Dosantos hace de una parte de la gran variedad de etnias y comunidades rurales de México. Por su parte, *Manto de gemas*, ópera prima de Natalia López Gallardo, es un discurso visual que aborda la violencia y la desaparición en México desde una perspectiva íntima y feminista. Y para cerrar con broche de oro, contamos con la restauración de *Los caifanes*, obra dirigida por Juan Ibáñez y escrita en colaboración con el escritor Carlos Fuentes, que en los años 60 significó una bocanada de aire fresco para la cinematografía mexicana, y que a más de 50 años de su estreno preserva una energía revitalizante.

CINETECA NACIONAL

ÍNDICE

08
DIOSES DE MÉXICO

10
LOS REYES DEL MUNDO

12
TODO SALDRÁ BIEN

22
LO QUE ARDE

24
TÁR

26
PLAYGROUND: UN MUNDO

14
CORSAGE

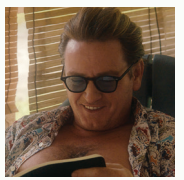
16
EL DESIERTO ROJO

18
MANTO DE GEMAS

28
RÍMINI

30
SEXO DESAFORTUNADO O PORNO LOCO

32
MILAGRO



20
PACIFICTION

34
LOS CAIFANES

01

DIOSES DE MÉXICO

México-Estados Unidos, 2022, 140 min.

D y G: Helmut Dosantos. **F en C y B/N:** Ernesto Pardo, Helmut Dosantos, Martín Boege, François Pesant, Peter Eliot Buntaine, Fernando Muñoz, Diego Rodríguez García y Kacper Czubak. **E:** Yibrán Asuad y Helmut Dosantos. **Prod:** Helmut Dosantos, Pilar Goutas, Marta Núñez Puerto y Gerardo González Fernández. **Dist:** Fulgura Frango.

En la profundidad del México rural, mujeres y hombres viven, trabajan y resisten mientras luchan por preservar su cultura en el contexto de un país que se transforma a gran velocidad. De la selva Lacandona y la costa de Guerrero a las minas del norte del país, el director y productor Helmut Dosantos y un equipo que incluyó a varios cinefotógrafos internacionales, viajó por el territorio nacional realizando una serie de retratos a personajes que muestran la enorme diversidad cultural de nuestro país. El resultado es una sinfonía audiovisual atemporal que no sólo retrata la estremecedora belleza del campo mexicano, sino que refleja la vitalidad de un pueblo compuesto por una multitud de voces e imágenes.

Dioses de México presenta un rico retrato cinematográfico de la lucha de las comunidades nativas por preservar su identidad cultural, todo con el telón de fondo de la modernización del país.

Al alternar impresionantes imágenes en blanco y negro con otras en color, la película ofrece una visión de las tradiciones sagradas de las comunidades afrodescendientes del México rural. Estas escenas de base etnográfica se sitúan sobre el crudo fondo de espacios como las salinas y las minas de carbón.

Así, la película ilustra la vida y las historias de algunas comunidades nativas de México a través de primeros planos de personas trabajando y retratos fijos. No hay entrevistas a lo largo del documental para contar al público lo que está sucediendo. En su lugar, Dosantos muestra secuencias sencillas, sin narración, de personas raspando y apilando sal, transfiriéndola a sacos y recogiendo agua de los alrededores. Más adelante, las imágenes explorarán el lado industrial del trabajo.

Dioses de México nos expone a un viaje a través de la vida cotidiana de las comunidades rurales mexicanas del norte, sur y oeste del país. Mientras documenta sus expresiones faciales, gestos, retazos de lenguaje y tradiciones, Dosantos recuerda a los espectadores que es importante mantenerse fieles a las propias raíces y a las características que conforman la esencia de lo que somos como seres humanos.

El director ha realizado esta película con un estilo cinematográfico único. Esto es evidente en el número de ángulos que no suelen verse en los documentales. Hay primeros planos que enfocan a la gente trabajando, vistas de pájaro, tomas de perspectiva y encuadres ajustados y sueltos…

Rompiendo las normas del documental tradicional, Dosantos explica que todo lo que aparece en la película está montado. Se ha tenido muy en cuenta la forma en que los sujetos querían ser retratados y se ha trabajado para hacer realidad su visión. Aunque poco ortodoxa, esta técnica no resta nada a la virtud de la realidad, sino que refuerza el objetivo del cineasta: celebrar las comunidades nativas, su patrimonio y sus valores.

Extractos de un texto de Zaki Lawrence
Universidad de Missouri, Columbia, 5 de marzo de 2022
Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

01

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Profundidad de Campo. DocAviv, Festival Internacional de Cine Documental de Tel Aviv. Israel. | Selección Oficial de la Competencia Internacional de Cine Documental – Más Extraño que la Ficción. Festival Internacional de Cine de Atenas. Grecia. | Selección Oficial de la sección Mejor Documental Internacional. Festival Internacional de Cine de Calgary. Canadá. | Selección Oficial del Premio Puma a la Mejor Película Mexicana. FICUNAM – Festival Internacional de Cine UNAM. México.

HELMUT DOSANTOS
Roma, Italia, 1977

Guionista, director y productor. Su primer documental como productor, *Tony Driver*, dirigido por Ascanio Petrini en Italia, se estrenó en 2019 en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia. También es coproductor de la mexicana *Noche de fuego* (México, 2021) de Tatiana Huezo y productor ejecutivo de *Atlantide* (Italia, 2021) de Yuri Ancarani. *Dioses de México* es su primer largometraje.

LOS REYES DEL MUNDO

Colombia-Luxemburgo-Francia-México-Noruega, 2022, 110 min.

D: Laura Mora Ortega. **G:** Laura Mora Ortega y María Camila Arias. **F en C:** David Gallego. **M:** Leonardo Heiblum y Alexis Ruiz. **E:** Sebastián Hernández y Gustavo Vasco. **Con:** Carlos Andrés Castañeda, Brahian Stiven Acevedo, Davison Florez, Cristian David Campaña, Cristian Camilo David Mora. **CP:** Ciudad Lunar, La Selva Cine, Iris Productions, Tu Vas Voir, Talipot Studio, Mer Films. **Prod:** Cristina Gallego y Mirlanda Torres. **Dist:** Interior XIII.

Rá es un adolescente que vive en las calles de Medellín junto con Culebro, Sere, Winny y Nano. Después de recibir una carta del gobierno en la que se le notifica la devolución del terreno arrebatado a su abuela por los grupos paramilitares, Rá decide emprender el viaje con sus amigos hacia esa tierra prometida. En el camino, encontrarán otras personas que habitan en los márgenes de una sociedad en crisis, que alternativamente ofrecen lecciones de bondad, brutalidad y codicia. Oscilando entre el delirio desenfrenado y la amarga realidad, esta caleidoscópica road movie de la directora Laura Mora sigue una odisea surrealista y peligrosa por el legado de la violencia en la Colombia contemporánea.

Entre el realismo y la fábula –o el más oscuro cuento de hadas– funciona *Los reyes del mundo*, la nueva película de la realizadora colombiana Laura Mora Ortega. El film se centra en un grupo de jóvenes que vive en los márgenes, cerca o directamente adentro de un mundo de delincuencia. Y si bien Mora inicia su historia de un modo muy cercano a aquellos, de a poco la película va encontrando un modo propio, volviéndose una mezcla de relato iniciático con road movie.

Rá es un chico que ha crecido en las calles de Medellín. Buena parte de su tiempo lo pasa con sus amigos Culebro, Sere, Winny y Nano. Viven de lo que consiguen, lo que roban, lo que les dan. Pero en el fondo tienen un plan. Rá tiene unos papeles que lo acreditan como dueño de unos terrenos que pertenecieron a su abuela, una mujer desplazada de su tierra en medio de los conflictos políticos colombianos, décadas atrás. A partir de un proceso oficial de restitución de tierras, el adolescente ha conseguido la posesión de ese lugar, en un alejado pueblito. Rá convence a sus amigos de dejar esa «mala vida» que llevan en las calles de Medellín y partir hacia esa tierra prometida, viajando como sea.

Los reyes del mundo narra la historia de ese complicado y violento viaje, de las personas con las que se encuentran, de las que se solidarizan con ellos, los que intentan quedarse con lo de ellos y los que los enredan en más y más problemas legales. De a poco la película empieza a escaparse del realismo inicial y a correrse hacia esa zona que bordea el realismo mágico. Sin caer del todo ahí, *Los reyes del mundo* empieza a habilitar más y más el costado de la «fábula» que está ligada al viaje de los chicos, y las situaciones tensas que viven cobran características bastante distintas a las iniciales.

Los reyes del mundo pone en el mapa cinematográfico mundial a otra película colombiana reciente que trata de pensar las maneras en la que esa «historia de violencia» que dominó al país durante décadas sigue afectando las vidas de los jóvenes de hoy.

Extractos de un texto de Diego Lerer
Micropsia
Argentina, 21 de septiembre de 2022

02

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Concha de Oro a la Mejor Película, Premio Feroz Zinemaldia [otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España] y Premio Signis. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Ojo de Oro a Mejor Película. Festival de Cine de Zúrich. Suiza. | Premio Abrazo a la Mejor Película. Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. Francia | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Sección Estreno Internacional. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

LAURA MORA ORTEGA
Medellín, Colombia, 1981

Estudió Dirección y Producción de Cine en la RMIT de Melbourne. En 2012 codirigió la serie de televisión *Escobar: el patrón del mal*; en 2014 realizó la película televisiva *Antes del fuego*. Su primer largometraje, *Matar a Jesús* (2017), fue aclamado en distintos festivales. *Los reyes del mundo* es su segunda película.

03

TODO SALDRÁ BIEN

Tout s'est bien passé, Francia, 2021, 113 min.

D y G: François Ozon, sobre una adaptación libre de la novela homónima de Emmanuèle Bernheim. **F en C:** Hichame Alaouie. **E:** Laure Gardette. **Con:** Sophie Marceau (Emmanuèle), André Dussollier (André), Géraldine Pailhas (Pascale), Charlotte Rampling (Claude), Éric Caravaca (Serge), Hanna Schygulla (la dama suiza), Grégory Gadebois (Gérard). **CP:** Mandarin Production, FOZ, France 2 Cinéma, Playtime, Scope Pictures. **Prod:** Éric y Nicolas Altmayer. **Dist:** Gussi.

A sus 85 años, el padre de Emmanuèle es hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular. Cuando despierta, se encuentra paralizado, consciente de que dependerá totalmente de la ayuda de los demás para vivir. Este hombre curioso y apasionado por la vida le pide a su hija que lo apoye con una difícil decisión: ayudarlo a morir. Sin caer en tintes melodramáticos y con un viraje en su segunda parte hacia la comedia negra, en ésta, una de sus recientes películas, François Ozon aborda el tema de la eutanasia. El cineasta francés ofrece una mirada ecuánime sobre el asunto, sorteando sensibilidades o debates éticos en favor de una reflexión sobre la gravedad existencial y emocional que lo rodea.

Tras una breve parada nostálgica en la Francia de mediados de los años 80 con *Verano del 85* (2020), François Ozon parece retomar la senda que podría haberse iniciado en 2018 con *Por la gracia de Dios,* en la que se ponía en la mesa la espantosa plaga de abusos sexuales a menores por la Iglesia católica. De lo que se trataba allí es de lo mismo que se trata aquí: de nuevo, abordar de frente un tema –ahora la eutanasia– al que cuesta mirar mucho a la cara, esquivarlo como sea para no ser arrollados por las dudas y crisis existenciales que seguramente aparecen en el camino.

Todo empieza con una llamada que esperamos no tener que afrontar nunca: Emmanuèle descuelga el teléfono para descubrir que su padre, de 85 años, ha sufrido un ictus. La visión que le espera en la clínica es aún peor que ese primer anuncio. El vigor de ese hombre que tanto respeto (incluso terror) imponía antes, quedó reducido a una mueca permanente que le ha deformado el rostro. André Dussollier (magnífico en el agónico segundo plano) es irreconocible: es el cruel y voraz paso del tiempo. Sophie Marceau ya no se siente tan joven y, mire donde mire, ve el fantasma de la vejez, el que convierte a nuestros progenitores en una carga, en un engorroso mar de trámites legales, burocráticos y, por supuesto, emocionales. *Todo saldrá bien* es, en este sentido, una montaña rusa de vertiginosas bajadas dramáticas e igualmente fulgurantes subidas cómicas. Un trayecto ajetreado llevado, eso sí, con la sobriedad como rasgo distintivo.

Todo saldrá bien opta por la nitidez en la mirada, por imágenes que no engañan. Después de mostrarlas, cabe preguntarse qué dignidad hay en ese labio caído, en esa habla ininteligible y en esas manchas en las sábanas. La respuesta es tan obvia, tan grave, que la película amortigua el golpe. Ahí está un drama que, en los momentos más críticos, sabe vestirse de comedia (negrísima). Por salud mental, pero también por comprensión de los caprichosos mecanismos con los que la vida avanza… hacia su fin.

Extractos de un texto de Víctor Esquirol
Otros Cines
Cannes, 8 de julio de 2021

03

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Nominaciones al Premio Lumière a Mejor Actriz (Sophie Marceau) y Actor (André Dussollier). Academia Lumière de la Prensa Internacional. Francia.
2021 Selección Oficial de la sección de Largometrajes en Competencia. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Perlak. Festival Internacional de Cine de Donostia San Sebastian. | Selección Oficial de la sección Icons. Festival Internacional de Cine de Busan. República de Corea.

FRANÇOIS OZON
París, Francia, 1967

Estudió en la escuela de cine La Fémis, en París, y después se consolidó como uno de los directores contemporáneos más notables de Francia. Con su primer largometraje de 1998, *Sitcom,* plasmó varios temas recurrentes en su ya basta filmografía, como un análisis satírico de la sociedad europea, un tratamiento poco convencional de la sexualidad humana y las ambigüedades de la identidad.

04

CORSAGE

Austria-Luxemburgo-Alemania-Francia, 2022, 115 min.

D y G: Marie Kreutzer. **F en C:** Judith Kaufmann. **E:** Ulrike Kofler. **Con:** Vicky Krieps (emperatriz Isabel de Austria), Katharina Lorenz (Marie Festetics), Jeanne Werner (Ida Ferenczy), Manuel Rubey (Luis II), Florian Teichtmeister (Franz Joseph), Colin Morgan (Bay Middleton), Alma Hasun (Fanny Feifalik), Finnegan Oldfield (Louis Le Prince). **CP:** Film-AG, **Prod:** Alexander Glehr y Johanna Scherz. **Dist:** Tulip Pictures.

En 1877, la emperatriz Isabel de Austria y reina de Hungría, conocida como Sissi, tiene reputación de ser hermosa, una condición que siente amenazada al celebrar su cumpleaños número 40. En un comienzo, intenta satisfacer las expectativas que trae consigo su puesto sometiéndose a estrictas rutinas diarias para prolongar su juventud, además de que acepta una posición política cada vez más ornamental. Sin embargo, su rebeldía y curiosidad insaciable por la vida la llevan a sentirse cada vez más asfixiada por esta realidad tan constrictiva como su corsé. Basada en la historia real, *Corsage* trae a la vida a una Isabel indómita e inconforme que rinde tributo a la persona detrás de la fachada de princesa.

La realeza y el pedestal-prisión de la mujer es el tema de esta nueva película de la directora austriaca Marie Kreutzer, que imagina la vida doméstica de la emperatriz Isabel de Austria en 1877, el año de su cumpleaños número 40. Al igual que la María Antonieta de Sofia Coppola y la princesa Diana de Pablo Larraín, la emperatriz vive en un lujoso delirio de soledad: teóricamente querida, en realidad paternalista.

En líneas generales, se trata de una obra históricamente exacta, aunque esto no se aplica al uso de "Help me make it through the night" en la banda sonora ni al encuentro de Isabel con inventos posteriores como el cine y la heroína. Pero Kreutzer ve su melancolía política como parte de la tensión que condujo a la Primera Guerra Mundial.

Vicky Krieps interpreta brillantemente a Isabel como misteriosa y sensual, imperiosa y severa: una mujer de pasiones y descontentos que se enfrenta a la gélida aversión de la corte y de la familia de su infiel marido.

Los asistentes y funcionarios vieneses impugnan su lealtad austriaca mientras ridiculizan el físico de Isabel: cada día se enfrenta a la lucha literal y figurada por entrar en su corsé y bajar a unos aterradores 45 centímetros de cintura.

Toda la vida de Isabel está velada, y Kreutzer ve su estilo de vestir y su existencia casi como una variación del luto de la corte. La película la hace vivir en una serie de enormes y fríos salones y lúgubres comedores de los que se refugia en los baños, sometiéndose a diversos regímenes de adelgazamiento autodestructivos. Es una figura solitaria, que galopa desatendida por varias fincas europeas.

En muchos sentidos, éste es un estudio sobre la ira, y es un cuadro austero y anguloso. Krieps ofrece una interpretación estimulantemente feroz y poco conciliadora. La última película de Kreutzer, *The Ground Beneath My Feet*, de 2019, tenía el mismo sentido sagaz de cómo las mujeres están aisladas y restringidas por cualquier estatus que hayan podido cultivar. Para Isabel, lo personal es político.

Extractos de un texto de Peter Bradshaw
The Guardian
Traducción: Cristina Camacho

04

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio a la Mejor Actuación (Vicky Krieps). Sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. | Premio a la Mejor Película, Festival de Cine BFI de Londres. Reino Unido. | Mención Especial del Premio RTVE-Otra Mirada. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Sección de Presentaciones Especiales. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá.

MARIE KREUTZER
Graz, Austria, 1977

Estudió guion y dramaturgia en la Academia de Cine de Viena, y desde principios de los años 2000 ha trabajado en producciones para cine y televisión. Su obra incluye cintas como *Fatherless* (2011), *We Used to Be Cool* (2016), *The Ground Beneath My Feet* (2019) y *Corsage* (2022), su película más reconocida hasta el momento.

05

EL DESIERTO ROJO

Il deserto rosso, Italia-Francia, 1964, 117 min.

D: Michelangelo Antonioni. **G:** Michelangelo Antonioni y Tonino Guerra. **F en C:** Carlo Di Palma. **M:** Giovanni Fusco y Vittorio Gelmetti [música electrónica]. **E:** Eraldo Da Roma. **Con:** Monica Vitti (Giuliana), Richard Harris (Corrado Zeller), Carlo Chionetti (Ugo), Xenia Valderi (Linda), Valerio Bartoleschi (Valerio), Rita Renoir (Emilia). **CP:** Film Duemila, Federiz, Francoriz Production. **Prod:** Antonio Cervi. **Dist:** FDR.

La esposa del administrador de una planta de energía eléctrica en Rávena lucha por ocultarle a su marido su descontento e intensa necesidad de afecto. Mientras deambula por sombríos paisajes industriales, cubiertos por gases tóxicos que envenenan el ambiente, está tentada a iniciar un amorío con el compañero de trabajo de su marido. Los panoramas de alienación contemporánea de Michelangelo Antonioni definieron la década de los 60 en el cine europeo y *El desierto rojo*, su primera película en color, es quizá la más trascendental. Apoyado en la belleza de su musa Monica Vitti y en una asombrosa composición pictórica, Antonioni desarrolló una compleja meditación sobre el coste espiritual de la era tecnológica.

El desierto rojo se estrenó en 1964, casi veinte años después del final de la guerra, momento en el que Italia se había recuperado de la devastación y estaba en camino hacia la prosperidad. La industria petroquímica contribuyó con especial vigor a la recuperación: las empresas SAROM y ANIC, que oímos mencionar en la película, comenzaron a refinar en los alrededores de Rávena en los años 50, transformando el adormecido paisaje del estuario al sur del río Po en el vasto vertedero industrial que la película dramatiza de forma tan sorprendente.

La actitud de Michelangelo Antonioni hacia los cambios culturales y económicos que afectaban a su país parece haber sido compleja y ambivalente. Como ultramoderno, abierto a las innovaciones de la ciencia, aprobaba estas tendencias. No era, sin embargo, un marxista o un luchador de clase. Los argumentos políticos no eran su principal interés: sus preocupaciones eran metafísicas y filosóficas. Parece que creía que, al ritmo de la tecnología, la moral también debía evolucionar. Nuestra incapacidad para adaptarnos a los nuevos ritmos de vida industriales había provocado, según él, un peligroso desequilibrio en nuestra naturaleza psicológica y espiritual.

El desierto rojo es el más ambicioso de todos los intentos de Antonioni por fundamentar la condición de nuestra existencia moderna en una teoría de la alienación. La alienación en cuestión es muy compleja, y es parte de la dificultad de la película, pero también de su logro: que los sentimientos que se manifiestan sean tan fundamentalmente contradictorios. Por un lado, diría Antonioni, el mundo creado por el avance tecnológico es indudablemente bello: lo vemos en las fantásticas formas esculturales creadas por la industria –las vigas, las tuberías y las torres de alta tensión–. Por otro lado, este nuevo mundo está muy cerca del infierno. Un páramo es un páramo, al fin y al cabo, y si ha nacido una "nueva belleza" (la película muestra que así ha sido), el fenómeno está atravesado por el veneno.

Extractos de un texto de Mark Le Fanu
The Criterion Collection
Nueva York, 21 de junio de 2010
Traducción: Israel Ruiz Arreola

05

PREMIOS Y FESTIVALES

1964 León de Oro a Mejor Película y Premio FIPRESCI. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia.
1965 Premio Nastro d'argento a Mejor Fotografía en Color (Carlo Di Palma). Sindicato Nacional Italiano de Periodistas de Cine.
1967 Premio a Mejor Película Extranjera. Círculo de Críticos de Cine de Kansas City. Estados Unidos.

MICHELANGELO ANTONIONI
Ferrara, Italia, 1912-2007

Su filmografía emprendió un viaje existencial que retrató la angustia, la soledad y la incomunicación de la sociedad moderna, con una propuesta transgresora que tendía a lo abstracto, a la ausencia de emociones y a exponer el vacío espiritual, en obras como la llamada "Trilogía de la incomunicación" (*La aventura*, de 1960; *La noche, de 1961* y *El eclipse*, de 1962) o *Blow Up* (1966).

06

MANTO DE GEMAS

México-Argentina, 2022, 118 min.

D y G: Natalia López Gallardo. **F en C:** Adrián Durazo. **M:** Santiago Pedroncini. **E:** Natalia López Gallardo, Omar Guzmán y Miguel Schverdfinger. **Con:** Nailea Norvind (Isabel), Antonia Olivares (María), Aida Roa (La Torta), Juan Daniel García Treviño (Adán), Mónica Poggio (Eugenia), Sherlyn Zavala (Valeria), Balam Toledo (Benjamín). **CP:** Cárvaca, Lobo en Medio de Lobos, Rei Cine, FOPROCINE-México, Splendor Omnia, Empírica, entre otras. **Prod:** Fernanda de la Peza, Joaquín del Paso y Natalia López Gallardo. **Dist:** PIANO.

En medio de su proceso de divorcio, Isabel deja la ciudad con sus dos hijos para ir a la casa de campo abandonada de su familia. Ahí se entera que su ayudante, María, busca a su hermana desaparecida, por lo que es consumida por la necesidad de ayudar. Mientras tanto, Roberta, la comandante de la policía local, intenta sacar a su hijo de los cárteles. Las tres mujeres se cruzan en un camino de dolor y redención. En su ópera prima, Natalia López Gallardo aborda la violencia y la desaparición en México, especialmente en zonas rurales, a partir de un carácter elusivo que privilegia el sentir de las protagonistas ante su realidad hostil, la cual la audiencia tiene que reconstruir a partir de lo invisible.

La mexicana Natalia López Gallardo afirma que el título de su ópera prima, *Manto de gemas*, responde a un concepto budista que, simplificado, podríamos decir que tiene que ver con la idea de tejido, de una red de cristales entrelazados en la que unos se reflejan en otros. Su película, un serio ensayo de discurso visual deliberadamente ambiguo en busca de trasladar una vibración más que un desarrollo narrativo al uso, diserta sobre la situación del México contemporáneo. Inseguridad, narcotráfico, corrupción, clasismo… todos los problemas, ya tratados en otras películas desde una perspectiva muy diferente al punto de vista íntimo y feminista de López Gallardo, son presentados aquí desde la preocupación de contar partiendo de la mirada y sentir de quien vive ese complicado mundo cada día. El resultado es totalmente desconcertante, como la situación de México, sobre todo en la primera mitad de la obra.

López Gallardo asume el riesgo de no dar nunca el plano fácil o el encuadre explicativo. El lenguaje de la directora necesita un tiempo para poder calar. Hacia la segunda mitad, una vez que se produce el secuestro de la adinerada protagonista, las formas de López Gallardo empiezan a cobrar sentido tras el necesario periodo previo de adaptación. Con el desarrollo, la dimensión de su cine va ganando en profundidad. *Manto de gemas* es trabajo para el espectador. Quizás la cinta pudiera ser vista hasta como un ejemplo práctico para aprender a llenar huecos, sobre todo con lo sugerido fuera de campo. Su cerrada capacidad para contar lo que argumentalmente sucede en pantalla es construida según la cineasta tras un arduo proceso de montaje en el que la película pasó previamente por una fase mucho más explicativa. Y aquí está la cuestión. Cierto es que lo importante del cine es la captura de un sentir, no la puesta en imágenes de un guion. Y sin duda el ejercicio de López Gallardo es un expresivo, complejo y muy interesante ensayo sobre análisis fílmico y ruptura de prejuicios narrativos.

Extractos de un texto de Raquel Loredo
Caimán Cuadernos de Cine
San Sebastián, 24 de septiembre de 2022

06

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Oso de Plata - Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Ojo a Mejor Dirección de Largometraje Mexicano de Ficción. Festival Internacional de Cine de Morelia. México. | Selección Oficial de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la Competencia de Óperas Primas. Festival de Cine BFI de Londres. Reino Unido. | Selección Oficial de la sección Bright Horizons. Festival Internacional de Cine de Melbourne. Australia. | Selección Oficial de la sección Debuts. Festival de Cine de Jerusalén. Israel.

NATALIA LÓPEZ GALLARDO
La Paz, Bolivia, 1980

Nacida en Bolivia con nacionalidad mexicana, es editora, postproductora y cineasta que ha trabajado en importantes proyectos de nombres como Lisandro Alonso y Amat Escalante, además de dirigir el estudio de posproducción Splendor Omnia. En la dirección, su corto *En el cielo como en la tierra* (2005) fue elegido para la Semana de la Crítica de Cannes. *Manto de gemas* es su ópera prima.

07

PACIFICTION

Francia-España-Alemania-Portugal, 2022, 163 min.

D y G: Albert Serra. **F en C:** Artur Tort. **M:** Marc Verdaguer. **E:** Albert Serra, Artur Tort y Ariadna Ribas. **Con:** Benoît Magimel (De Roller), Pahoa Mahagafanau (Shannah), Marc Susini (el almirante), Matahi Pambrun (Matahi), Alexandre Mello (el portugués), Sergi López (Morton), Montse Triola (Francesca), Lluís Serrat (Lois). **CP:** Idéale Audience Group, Rosa Filmes, Tamtam Film, Andergraun Films, Archipel Production, entre otras. **Prod:** Pierre-Olivier Bardet, Albert Serra, Montse Triola, Dirk Decker, Andrea Schütte, **Dist:** Interior XIII.

En la isla de Tahití en la Polinesia Francesa, está el Alto Comisionario de la República y representante del Estado francés, De Roller, un hombre calculador y de modales impecables. Constantemente, él toma el pulso a una población de la que puede surgir la ira en cualquier momento. Y más ahora con un rumor que se hace recurrente: se ha avistado un submarino cuya presencia fantasmal anunciaría el regreso de las pruebas nucleares francesas. A manera de una epopeya hipnótica y alucinante, Albert Serra teje un examen sobre la corrupción, las estructuras de poder instaladas en los entornos poscoloniales y la vacuidad de los discursos políticos en un relato lleno de ambigüedad moral y contradicciones.

Albert Serra consigue en *Pacifiction* una fascinante y alucinada obra maestra que apela al cine clásico, a las narraciones de género y un ambiente poscolonial, pero también a esas texturas, a esas atmósferas visuales y sonoras de un cine de la contemporaneidad. En una isla de la Polinesia Francesa, un Alto Comisionado de la República es testigo, protagonista y peón de los movimientos acechantes de la conspiración política al tiempo en que las fuerzas locales se arman, los almirantes de la patria urden el golpe final en la sombra, los ritos locales se ensayan y los cuerpos se relajan en un club nocturno de colores de neón llamado Paraíso. Benoît Magimel se adueña del cuerpo diplomático y la Historia desde la rotundidad de su físico y la elocuencia visionaria, también algo cínica, de su discurso crepuscular sobre el devenir aciago de los tiempos.

Pacifiction deconstruye y ralentiza el cine de intrigas y espías desplazados en el terreno de la geopolítica desde un deslumbrante trabajo de formas visuales y sonoras. Se diría que Serra está filmando un sueño, una alucinación del paraíso terrenal corrompido y a punto de desaparecer. Siluetas recortadas en la hora mágica, insondables sonidos y músicas electrónicas, luces artificiales, las lluvias torrenciales: el clima y la luz se apoderan de un relato que progresa a fuego lento, tal vez el más sólido de toda la filmografía de su autor. Se urden las alianzas y las complicidades y se presenta a los contendientes, todo se intuye sin necesidad de explicarlo. Los desplazamientos de nuestro protagonista, que parece ir siempre un paso adelante pero también a la deriva y en espiral hacia el abismo, son también la guía por una geografía y sus rituales teatralizados. Después, nos acercamos al final del sueño del hombre y a un último trance pesadillesco y nocturno: estamos ante el preámbulo siniestro de la destrucción del Paraíso como gesto de soberbia política, como gesto de estupidez en definitiva. Y el cine ha estado allí para darle forma.

Extractos de un texto de Manuel J. Lombardo
Diario de Sevilla
España, 5 de septiembre de 2022

07

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección de Largometrajes en Competencia. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Hecho en España. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Wavelengths. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Selección Oficial de la Competencia CineMasters. Festival de Cine de Múnich. Alemania. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival de Cine de Jerusalén. Israel. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Gante. Bélgica.

ALBERT SERRA

Banyoles, Comunidad Autónoma de Cataluña, 1975

Estudió cine en Bucarest y comenzó su Licenciado en Filología Hispánica y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Tiene una obra conocida por su carácter transgresor, insurrecto y artístico que está en estrecho diálogo con la literatura y la historia europea. Su filmografía está integrada por radicales películas como *Honor de caballería* (2006) –su primer largometraje–, *La muerte de Luis XIV* (2016) y *Libertad* (2019).

LO QUE ARDE

O que arde, España-Francia-Luxemburgo, 2019, 85 min.

D: Oliver Laxe. **G:** Oliver Laxe y Santiago Fillol. **F en C:** Mauro Herce. **E:** Cristóbal Fernández. **Con:** Amador Arias (Amador Coro), Benedicta Sánchez (Benedicta), Inazio Abrao (Inazio), Elena Fernández (Elena), David de Poso (David), Álvaro de Bazal (Álvaro). **CP:** Miramemira, 4 A 4 Productions, Tarantula, Kowalski Films. **Prod:** Andrea Vázquez, Xavi Font, Andrea Queralt y Mani Mortazavi. **Dist:** Interior XIII.

Amador Coro es un pirómano que sale de prisión y regresa a casa, en una pequeña aldea escondida en las montañas de la sierra de Ancares Lucenses en Galicia, para vivir con su madre Benedicta, su perra Luna y sus vacas. Sus vidas transcurren de manera normal y lenta en medio de la naturaleza hasta que un día un incendio arrasa con la región. En su tercer largometraje, Oliver Laxe crea una experiencia sensorial que utiliza el poder de la imagen para narrar la historia fraternal de una madre y su hijo. A la vez, y a partir de acciones y rituales que ilustran las emociones silenciosas de los personajes, *Lo que arde* es un relato sobre el vínculo lleno de ambigüedades entre el ser humano y la naturaleza.

El tercer largometraje de Oliver Laxe se abre en la noche de un bosque fantasmal iluminado por los focos de los tractores que arrollan los troncos de los eucaliptos quemados sin apenas resistencia, y que sólo se detienen ante la figura imponente de un árbol centenario que parece respirar desafiante ante la mirada. Una segunda secuencia nos traslada a unos juzgados para ver un expediente judicial que pertenece a Amador, pirómano liberado después de cumplir buena parte de su condena.

La tercera secuencia nos muestra a Amador en el autobús de vuelta a casa, al reencuentro seco con la madre, las montañas, el perro y las vacas que eran y son su vida. *Lo que arde* traza así una introducción magistral a sus temas, figuras y paisajes, un regreso esquivo marcado por el silencio y el misterio, un reencuentro con los lugares perdidos, con las gentes que han cambiado su mirada pero que también entienden la soledad de la madre. Entre pequeños gestos cotidianos, la película se balancea de las acciones a la dramaturgia, los personajes hacen de intermediarios entre un espacio y la resonancia de un tiempo arcano de rituales de trabajo y contemplación. La opacidad de Amador absorbe la singular fisonomía y el grano de voz de Amador Arias, mientras que la madre, Benedicta, responde al perfil de todas las madres protectoras, buscando que el hijo se reintegre de nuevo en la comunidad.

Y antes y después, inevitablemente, está el fuego, un fuego aniquilador de memoria y vida pero también purificador de conciencias, fuerza radical de la que Amador parece conocer todos sus secretos, caminos, peligros y virtudes, su poder de devastación irremediablemente unido a los ciclos de la naturaleza en los que también se juega un pulso político. Pocas veces hemos visto arder una pantalla de esa manera tan hermosa, respirar el humo de la destrucción, contemplar y escuchar la belleza trágica de las llamas empujadas por el viento y el crepitar de la madera. Con las cenizas, al amanecer, un nuevo día comienza.

Extractos de un texto de Manuel J. Lombardo
Diario de Sevilla
España, 11 de octubre de 2019

PREMIOS Y FESTIVALES

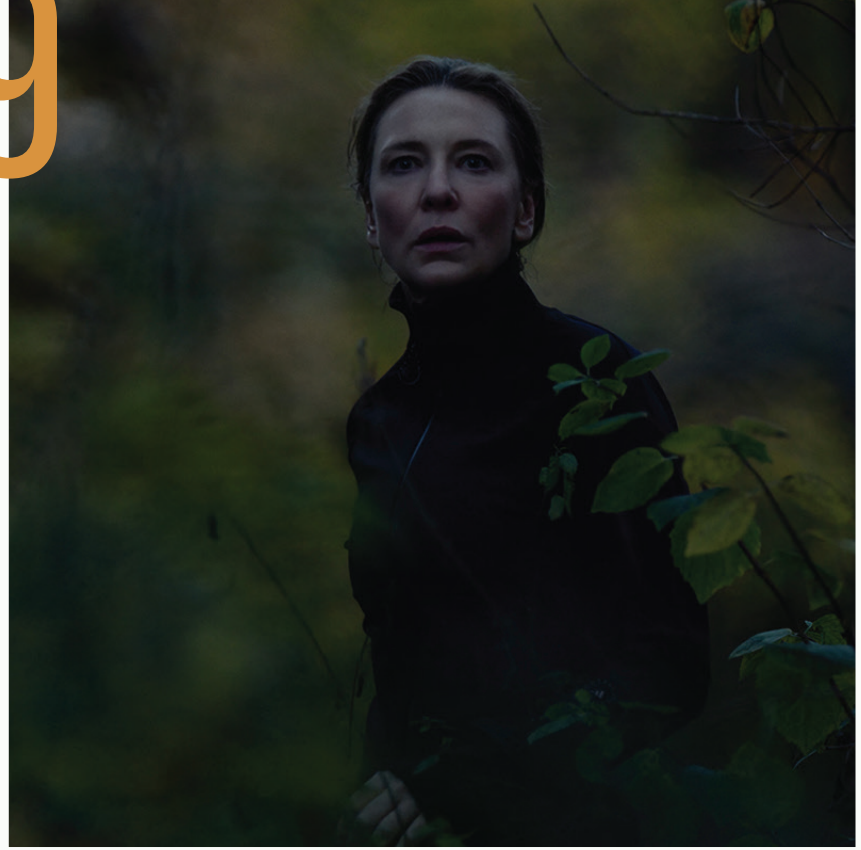
2020 Premios Goya a Mejor Actriz Revelación (Benedicta Sánchez) y Mejor Dirección de Fotografía. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. | Premios Gaudí a Mejor Película Europea y Mejor Fotografía. Academia del Cine Catalán. | Premio a Mejor Película Española. Premios Sant Jordi de Cinematografía, otorgados por Radio Nacional de España.
2019 Premio del Jurado de la sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. | Astor de Oro al Mejor Largometraje y Astor de Plata a Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Alexander de Oro "Theo Angelopoulos" al Mejor Largometraje y Premio a Mejor Actor (Amador Arias). Festival Internacional de Cine de Salónica. Grecia. | Premio Especial del Jurado y Premio Galicia. Festival de Cine de Ourense. España.

OLIVER LAXE

París, Francia, 1982

Creció entre Francia, España y Marruecos, y debutó en el cine con su ópera prima *Todos vós sodes capitán* en 2010. En apenas tres largometrajes (todos premiados en el Festival de Cannes) ha delineado una obra sensorial donde evoca y desgrana la psique y las emociones humanas a través del paisaje, la naturaleza o el fuego.

09



TÁR

Estados Unidos, 2022, 158 min.

D y G: Todd Field. **F en C:** Florian Hoffmeister. **E:** Monika Willi. **Con:** Cate Blanchett (Lydia Tár), Noémie Merlant (Francesca Lentini), Nina Hoss (Sharon Goodnow), Sophie Kauer (Olga Metkina), Julian Glover (Andris Davis), Allan Corduner (Sebastián Brix), Mark Strong (Eliot Kaplan). **CP:** Standard Film Company, EMJAG Productions. **Prod:** Todd Field, Scott Lambert y Alexandra Milchan. **Dist:** Universal.

Ambientada en la escena internacional de la música clásica, esta película sigue la glamurosa vida de Lydia Tár (interpretada por una sagaz Cate Blanchett), una aclamada directora musical que se convierte en la primera mujer en dirigir una importante orquesta alemana, pero cuyo talento y fama se ven eclipsados por un escándalo público. A 15 años de su último trabajo como director, el también actor estadounidense Todd Field entrega esta película que cuenta una historia de abuso desde la perspectiva de la perpetradora, al establecer una compleja reflexión sobre la cultura de la cancelación, las redes sociales y el poder femenino, con un resultado que podría dejar más preguntas que respuestas.

El currículum de Lydia es una letanía de gloria meritocrática y brillo de la alta burguesía tan lustrosa que roza la sátira. Su ascenso no es lo que hemos venido a ver. Ha sido instalada en la cúspide de su profesión para que seamos testigos de su caída.

Todd Field, cuyo estilo frío y cargado de psicología evoca a Roman Polanski y a Stanley Kubrick, lo graba todo con un despiadado desapego y un control fanático. Pasa sin problemas de la comedia seca entre bastidores a algo parecido al horror gótico. No podemos estar seguros de si Lydia es el monstruo, la víctima o ambos. Su carisma es abrumador, su poder incontrolado y su confianza absoluta.

Todo eso cambiará, un proceso que Field observa con una objetividad casi insoportable. Si se abstiene de regodearse, también evita la compasión. Aunque *Tár* se desarrolla en un espacio cultural enrarecido, donde la perfección estética parece menos un ideal que una expectativa diaria, también se sitúa en una zona burda y polémica del discurso contemporáneo. Field no deja lugar a dudas de que Lydia es una música tremenda, capaz de inspirar a otros a escalar las cimas de la grandeza en su compañía. [Cate] Blanchett es completamente convincente en este aspecto, y también al mostrar la imperiosidad de Lydia, su sadismo y su manipulación depredadora de mujeres más jóvenes como Francesca, su devota asistente, y Olga, la nueva y joven violonchelista rusa.

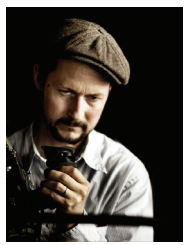
Esta película invita a reflexionar sobre Lydia, sobre el significado de su obra y las consecuencias de sus actos, sobre si es alguien a quien hay que admirar o denostar, sobre si los artistas deben ser juzgados por su obra o por cómo viven sus vidas. En diferentes contextos, la propia Lydia argumenta ambos lados de esa pregunta, como hacemos muchos de nosotros, y buscar en la película un argumento consistente es perder el punto y caer en un error, malinterpretando el extraordinario golpe que Field y Blanchett han dado. No nos importa Lydia Tár porque sea una artista; nos importa porque es arte.

Extractos de un texto de A. O. Scott
The New York Times
Nueva York, 06 de octubre de 2022
Traducción: Cristina Camacho

09

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Copa Volpi a Mejor Actriz (Cate Blanchett). Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la sección Main Slate. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos.



TODD FIELD
Pomona, California, Estados Unidos, 1964

Actor, compositor, guionista, y director, ha trabajado actuando para cineastas como Woody Allen y Stanley Kubrick. Como director, recibió reconocimiento desde su primer proyecto *When I Was a Boy* (1993), y como guionista en cintas como *En la habitación* (2001). Tras una larga espera desde su última película, *Secretos íntimos* (2006), Con *Tár* ha recibido buenos comentarios de la crítica internacional.

PLAYGROUND: UN MUNDO

Un monde, Bélgica, 2021, 72 min.

D y G: Laura Wandel. **F en C:** Frédéric Noirhomme. **E:** Nicolas Rumpl. **Con:** Maya Vanderbeque (Nora), Günter Duret (Abel), Karim Lekleu (Finnigan), Laura Verlinden (Agnes), Lena Girard Voss (Clémence), Thao Maerten (David). **CP:** Dragons Films. **Prod:** Stéphane Lhoest. **Dist:** FDR.

Nora acaba de entrar a la escuela primaria en un monótono barrio de Bélgica. Cuando se da cuenta de que su hermano mayor, Abel, es víctima de acoso, se dispone a hacer lo que sea para defenderlo, aunque él le pide que no se entrometa. La ópera prima de Laura Wandel es una cruda mirada a la niñez, una etapa que lejos de idealizarse se muestra como un mundo complejo donde las consecuencias pueden ser devastadoras. *Playground: Un mundo* crea una estremecedora representación de lo que es tener siete años y entrar a una escuela nueva, un territorio desconocido donde las reglas son diferentes y la distancia entre el universo de los adultos y el de los niños parece abismal.

En este impresionante drama belga, una niña y su hermano van a la escuela, leen, escriben, se pelean y aprenden algunas lecciones brutales sobre la vida. En una hora y 12 minutos perfectos, *Playground* cuenta la historia arrolladora e íntima de la toma de conciencia de una niña. Ambientada casi por completo en los confines de una escuela primaria y su recinto, tiene lugar en un barrio belga no identificado, en una institución tan incolora, genérica y poco acogedora como cualquier fábrica de salchichas.

Es el primer día de clase cuando conocemos a Nora (una sorprendente Maya Vanderbeque), una quejumbrosa niña de siete años con pelo corto y ojos preocupados. Está abrazando a su hermano Abel (Günter Duret), que es ligeramente mayor. «No te preocupes», le dice suavemente a Nora, justo antes de que un supervisor los separe. «Te veré en el descanso».

Este reencuentro nunca se produce. En su lugar, como ocurre de forma recurrente en esta feroz e inteligente película, los adultos se interponen, cegados por su obediencia a las normas, los reglamentos y los imperativos pedagógicos. Obligada a almorzar separada de Abel, Nora se sienta con otras niñas; con el tiempo, también se adapta a la escuela. Pero esto también trae consigo problemas angustiosos cuando Abel se convierte en el blanco del acoso escolar.

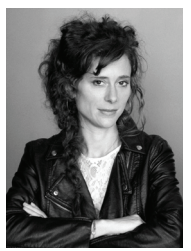
Este es el primer largometraje de la guionista y directora Laura Wandel, y es un golpe fulminante, tan impecablemente construido como desgarrador. La imagen de los niños angustiados no puede evitar captar tu atención, pero la ternura de la escena también te atrapa.

Wandel traza un despertar moral y se centra en las cuestiones que muchas películas rara vez abordan. ¿Cómo amamos y por qué? ¿Cómo nos convertimos, en quién nos convertimos? Wandel cuenta la historia de una niña, un diminuto planeta que gira en un universo misterioso, a menudo confuso y desordenado. (El título original es *Un monde*). Pero también está contando una historia que, en su penetrante y sensible detalle y en su arco vital, es tan familiar como la tuya y la mía.

Extractos de un texto de Manohla Dargis
The New York Times
Nueva York, 10 de febrero de 2022
Traducción: Cristina Camacho

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio al Mejor Largometraje Internacional. Festival de Cine de Gotemburgo. Suecia | Premio Joven Maestro. Festival Internacional de Cine de Estambul. Turquía.
2021 Premio FIPRESCI y Selección Oficial de la sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia | Premio Sutherland del Concurso de Primer Largometraje. Festival de Cine BFI de Londres. Reino Unido | Premio a Mejor Película otorgado por el Jurado Joven. Festival Internacional de Cine de Amiens. Francia. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España.



LAURA WANDEL
Bruselas, Bélgica, 1984

Se formó en el Instituto de Artes de la Difusión (IAD), en Bélgica. En 2010, dirigió el cortometraje *Les corps étrangers*, seleccionado en el Festival de Cannes de 2014. En el 2021, su primer largometraje, *Playground*, formó parte de la sección Una Cierta Mirada del mismo festival, en cuya Residencia trabaja en su segundo largometraje.

11

RÍMINI

Rimini, Austria-Francia-Alemania, 2022, 114 min.

D: Ulrich Seidl. **G**: Ulrich Seidl y Veronika Franz. **F en C:** Wolfgang Thaler. **M:** Fritz Ostermayer y Herwig Zamernik. **E:** Mona Willi. **Con**: Michael Thomas (Richie Bravo), Tessa Göttlicher (Tessa), Hans-Michael Rehberg (padre de Richie), Inge Maux (Emmi Fleck), Claudia Martini (Annie), Georg Friedrich (Ewald). **CP:** Ulrich Seidl Filmproduktion, Bayerischer Rundfunk, Arte France Cinéma, Essential Films, Parisienne de Production. **Prod:** Ulrich Seidl, Philippe Bober y Michel Merkt. **Dist:** PIANO.

Richie Bravo, una antigua estrella musical, persigue su desvanecida fama en la ciudad costera italiana de Rímini durante el invierno. Financia su estilo de vida y su adicción al juego y la bebida con conciertos para turistas y favores sexuales a sus fans, pero su mundo empieza a derrumbarse cuando su hija aparece repentinamente para exigirle el dinero que nunca le dio. *Rímini* es la primera parte de un díptico de Ulrich Seidl sobre dos hermanos que no pueden escapar de su pasado, con el telón de fondo de una Europa en crisis. Con el tono irónico que le caracteriza, el cineasta austriaco ofrece el retrato de un cantante patético pero carismático, maravillosamente interpretado por Michael Thomas.

El protagonista de la nueva película de Ulrich Seidl resulta un tanto cautivante a pesar de no ser digno de todas las simpatías. Su nombre es Richie Bravo y es un cantante en decadencia que vive de su gloria pasada como intérprete de "schlager", un tipo de música romántica en idioma alemán. Su complexión robusta, su extravagante vestuario, su cabello largo y grasiento y una voz engolada que utiliza para entonar sus baladas frente a grupos de turistas, así como para seducir a sus fans a quienes complace sexualmente a cambio de dinero, conforman la imagen de un hombre aferrado a un pasado cada vez más lejano, pero con el que todavía tiene deudas pendientes. El carismático Richie Bravo se une a la galería de personajes estrambóticos y miserables que habitan la filmografía del cineasta austriaco, tanto en sus documentales como en sus trabajos de ficción.

Como el título lo indica, *Rímini* está ambientada en la costa adriática italiana famosa por sus playas y su vida nocturna, sin embargo, Seidl se aparta de la atmósfera veraniega para instalar su historia en pleno invierno cuando la neblina cubre todo a su alrededor y la nieve reemplaza a la arena. Este contraste visual ilustra el declive por el que Richie Bravo (interpretado con gran brío por Michael Thomas) va descendiendo y se acelera con la repentina aparición de su hija, quien después de muchos años le reclama su ausencia pidiéndole dinero.

Rímini es la primera parte de un díptico formado junto con la polémica *Sparta* (2022), películas que cuentan las historias paralelas de dos hermanos austriacos en el extranjero y su padre enfermo de demencia viviendo en un asilo en Austria. Mientras Richie Bravo trata de sacar provecho de lo poco que le queda de su vieja fama en Italia, su hermano menor, Ewald, es un pedófilo que intenta construir una nueva vida en Rumania. Con la migración como telón de fondo, *Rímini* es el primero de estos retratos satíricos de hombres atrapados en su pasado, protagonizado por un patético casanova que le canta al amor sin saber darlo realmente.

Israel Ruiz Arreola, Wachito
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 04 de octubre de 2022

11

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la Competencia. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio a Mejor Película. Diagonale (Festival de Cine Austriaco). Graz, Austria. | Premio FIPRESCI. Festival de Cine Europeo de Palić. Serbia. | Selección Oficial de la sección Laugh. Festival de Cine BFI de Londres. Reino Unido. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival de Cine de Jerusalén. Israel. | Selección Oficial de la sección The Essentials. Festival de Nuevo Cine de Montreal. Canadá.

ULRICH SEIDL
Viena, Austria, 1952

Con más de 40 años de carrera exhibiendo los defectos y aberraciones de la sociedad capitalista centroeuropea, Ulrich Seidl incomoda al espectador con un estilo ácido y sórdido tanto en sus documentales como *En el sótano* (2014), como en sus ficciones como *Días perros* (2001) y la trilogía *Paraíso* (2012).

SEXO DESAFORTUNADO O PORNO LOCO

Babardeală su bucluc sau porno balamuc, Rumania, 2021, 106 min.

D y G: Radu Jude. **F en C:** Marius Panduru. **M:** Jura Ferina y Pavao Miholjević. **E:** Cătălin Cristuțiu. **Con:** Katia Pascariu (Emi), Claudia Ieremia (la directora), Olimpia Mălai (Señora Lucia), Nicodim Ungureanu (teniente Gheorghescu), Alexandru Potocean (Marius Buzdrugovici), Andi Vasluianu (Señor Otopeanu). **CP:** Micro FILM, Paul Thiltges Distributions, Endorfilm, Kinorama. **Prod:** Ada Solomon, Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiří Konečný y Ankica Jurić Tilić. **Dist:** La Ola.

Emi es una profesora que ve amenazada su carrera y su reputación después de que en Internet se filtró un vídeo personal con contenido sexual. Obligada a reunirse con los padres que demandan su despido de la escuela, Emi se niega a ceder a sus presiones. Dividida en tres partes –un paseo por la ciudad de Bucarest, un ensayo sobre obscenidades y luego un tenaz y cómico enfrentamiento–, la más reciente película de Radu Jude es una incendiaria mezcla de absurdo, un humor irreverente y comentarios mordaces sobre la hipocresía y los prejuicios de nuestras sociedades. La película se filmó íntegramente durante el cierre de la capital rumana por el Covid-19, del cual hace apología de forma directa.

¿A dónde ha ido a parar el realismo de ese Nuevo Cine Rumano de principios de este siglo? Por un lado, *Malmkrog* (2020) de Cristi Puiu optó por una estilización llevada al límite, en el umbral de la abstracción. Por otro, *Sexo desafortunado o porno loco* de Radu Jude se sitúa en el lado opuesto y convierte una anécdota que podría haber dado lugar a una crónica testimonial en una sorprendente mezcla en la que conviven la fábula sarcástica, el ensayo de inspiración brechtiana y el teatro de cachiporra. En el punto de partida, una maestra debe someterse al escrutinio de la escuela donde trabaja, y de los padres de sus alumnos, cuando el video casero de naturaleza porno en el que aparece con su marido empieza a circular por Internet. En el de llegada, ese acontecimiento da lugar no sólo a toda una especulación sobre los límites del derecho a la intimidad, sino también a una visión sarcástica del viejo conflicto entre realidad y representación.

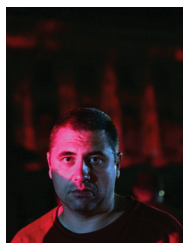
En el primer acto, la maestra deambula por Bucarest, pero algo cambia: una y otra vez, Jude desvía la cámara para fijarse únicamente en el entorno, entre la decadencia del viejo régimen y la sordidez del neocapitalismo postsocialista. En el segundo, un inesperado diccionario de conceptos relacionados con el conflicto al que asistimos desfila a través de un montaje vertiginoso. Y en el tercero, la comparecencia de la maestra ante los padres se convierte en un juicio enloquecido donde todo el mundo, detrás de sus chistes y sus mascarillas (la película no obvia su condición de objeto pandémico por el Covid), tiene algo que ocultar. Ese algo, por supuesto, es el fascismo emergente, que Jude había retratado ya en los mastodónticos centros comerciales y la omnipresencia totalitaria de las imágenes de la primera parte. Un malestar que, lejos de la homilía e incluso del debate al uso, se concentra en el tono siempre crispado de esta película, no por histérica menos apasionante. Si en el caso Puiu triunfa la ascesis, en el de Jude son el exceso y el sarcasmo quienes ganan la partida.

Extractos de un texto de Carlos Losilla
Caimán Cuadernos de Cine
San Sebastián, 19 de septiembre de 2021

12

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Oso de Oro a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Arco de Oro Este-Oeste a Mejor Película. Confederación de Sindicatos de Cineastas de Europa del Este y Fondo de Diplomacia Pública Alexander Gorchakov. Rusia. | Arena de Oro a Mejor Contribución Croata en una Coproducción Minoritaria (para la productora Ankica Jurić Tilić) y Arena de Oro a Mejor Coproducción Croata Minoritaria. Festival de Cine de Pula. Croacia. | Selección Oficial de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Estados Alterados. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.



RADU JUDE
Bucarest, Rumania, 1977

Estudió cine en Bucarest y comenzó su carrera como ayudante de dirección. En 2009, debutó en el largometraje y en 2015, con *Aferim!*, obtuvo su primer reconocimiento internacional en Berlín. Su obra examina el significado de la Historia en el presente, usando episodios de la historia de su país para conectar con la actualidad, no exenta de paradojas e ironías, y donde el discurso oficial queda en entredicho.

13

MILAGRO

Miracol, Rumania-República Checa-Letonia, 2021, 118 min.

D, G y E: Bogdan George Apetri. **F en C:** Oleg Mutu. **Con:** Ioana Bugarin (Cristina Tofan), Emanuel Pârvu (Marius Preda), Cezar Antal (Batin), Ovidiu Crișan (agente Misu Macarie), Valeriu Andriuță (Albu), Valentin Popescu (doctor Ivan), Marian Râlea (doctor Mihăescu), Ana Ularu (doctora Natalia Marcu). **CP:** The East Company Productions, Cineart TV Prague, Tasse Film. **Prod:** Bogdan George Apetri y Oana Iancu. **Dist:** Encripta.

La joven novicia Cristina sale a escondidas de su convento para acudir a una cita urgente en el hospital. Cuando una agresión interrumpe su regreso, el inspector de policía Marius es designado para investigar y seguir los pasos de la chica. Obsesionado con resolver el caso, Marius va descubriendo pistas que conducen no sólo a la verdad detrás de las misteriosas acciones de Cristina, sino también, posiblemente, a un verdadero milagro. Dividida en dos capítulos, *Milagro* es la segunda parte de una trilogía del director Bogdan George Apetri ambientada en su ciudad natal en Rumania, en la que la narración se convierte tanto en un absorbente drama criminal como en un devastador comentario social.

Milagro es la tercera película de su realizador, el rumano Bogdan George Apetri. Y es lo suficientemente poderosa como para empujarnos a descubrir lo que ha podido ofrecer éste en sus dos títulos previos. Con elementos de intriga policial y un fondo dramático en el que habitan preocupaciones de gran calado humano, social y religioso, la cinta se ciñe estéticamente a cierto cine europeo marcado por el realismo en formas y diálogos, un cine en el que abundan las tomas largas y de seguimiento, con una ausencia de música que repercute en una experiencia árida y tensa, donde las revelaciones del argumento se administran con cuentagotas y el impacto de lo que se nos cuenta recae en buena medida en el buen hacer de su reparto, especialmente el de la joven actriz Iona Bugarin, que interpreta a una novicia que sale clandestinamente del convento en el que vive para acudir a una cita en el hospital, y cuyo rostro, límpido y bello, sabe reflejar la confusa mezcla de emociones por las que atraviesa su personaje a lo largo de la película.

En torno a este personaje capital en la trama, y sobre cuyas circunstancias no conviene revelar demasiado, Apetri invita a reflexionar sobre el carácter de la sociedad rumana y sobre esas viejas dicotomías que, aparentemente, siguen dividiéndolos, es decir, el contraste o choque entre pasado y presente, entre las viejas creencias (la fe y el peso de la religión) y el empuje de la razón y la ciencia. En la película, hay personajes que callan lo que sienten, al igual que hay lobos disfrazados con piel de cordero. La pureza (en su sentido más profundo) parece reservarse para el personaje de la joven protagonista, cuya figura su director casi acaba convirtiendo en faro redentor presto a salvar de la oscuridad a aquellos cegados por la ira y el instinto de venganza. Es aquí donde entra en escena el polémico y ambiguo desenlace, abierto a las interpretaciones que cada espectador quiera encontrar.

Extractos de un texto de Nacho Villalba
Cine maldito
España, 30 de julio de 2022

13

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Días de Cine Rumano. Festival Internacional de Cine de Transilvania. Rumania. | Selección Oficial de la Competencia de Europa Central y Oriental. Festival Internacional de Cine de Cleveland. Estados Unidos.
2021 Selección Oficial de la sección Horizontes. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Premio a Mejor Película de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Varsovia. Polonia. | Premio de la Crítica. CinEast, Festival de Cine de Europa Central y Oriental en Luxemburgo. | Selección Oficial de la Competencia de Largometraje. Festival de Cine de Zúrich. Suiza.

BOGDAN GEORGE APETRI
Piatra Neamț, Rumania, 1976

Antiguo abogado en Rumania, se trasladó a Nueva York para estudiar cine en la Universidad de Columbia. En 2010 estrenó su primer largometraje: *Periferic*. La siguiente década se dedicó a la producción de filmes para otros cineastas. En 2020 regresó a la dirección con su segunda película, *Neidentificat*.

LOS CAIFANES

México, 1967, 102 min.

D: Juan Ibáñez. **G:** Carlos Fuentes y Juan Ibáñez. **F en C:** Fernando Álvarez Garcés. **M:** Mariano Ballesté y Fernando Vilches / Canciones de Al Suárez y Óscar Chávez. **E:** José Juan Munguía. **Con:** Julissa (Paloma), Enrique Álvarez Félix (Jaime de Landa), Sergio Jiménez (Capitán Gato), Óscar Chávez (Estilos), Ernesto Gómez Cruz (Azteca), Eduardo López Rojas (Mazacote). **CP:** Estudios América y Cinematográfica Marte. **Prod:** Fernando Pérez Gavilán y Mauricio Walerstein. **PC:** Cineteca Nacional.

Paloma y Jaime, una pareja de novios de clase alta, escapa de una fiesta con la intención de tener un encuentro amoroso en un coche abandonado, el cual pertenece al Capitán Gato, quien junto a sus caifanes cambiará los planes de la pareja. Así comienza un pintoresco paseo nocturno por cabarets, parques, taquerías, funerarias y vecindades de la Ciudad de México, durante el cual Paloma quedará fascinada por la espontaneidad y forma de hablar del grupo. El argumento de Carlos Fuentes en combinación con extravagantes pasajes inspirados en Federico Fellini y un mosaico de dichos y jergas populares, hicieron de *Los caifanes* uno de los filmes más importantes del cine mexicano de los años 60.

Los caifanes irrumpieron en la escena cinematográfica nacional de los años 60 con una energía revitalizante que prometía una bocanada de aire fresco para el público mexicano, especialmente el joven, cansado de las convenciones fílmicas de la época y que podía sentirse identificado con esa mítica y delirante odisea nocturna por el Distrito Federal que significó el primer largometraje de Juan Ibáñez. Al momento de su estreno, la crítica se dividió entre quienes celebraron la picaresca urbana y aventuras fellinianas que encarnaban el Capitán Gato, el Estilos, el Azteca y el Mazacote, y entre quienes le reclamaban una falta de realismo social y un exceso de intelectualidad por parte del coguionista Carlos Fuentes. A más de medio siglo de su estreno, podemos decir que aún permanece una sensación de frescura en este innegable clásico. Es verdad que ciertas formas del idioma "totacho" sesentero con el que se comunica el grupo han perdido vigencia, pero no aquella necesidad que tenemos para jugar con el lenguaje y amoldarlo a nuestro gusto. Por otro lado, ese choque de clases sociales que representó el encuentro entre los niños fresas Paloma y Jaime de Landa con el cuarteto de mecánicos albureros, sigue siendo en la realidad una de las fibras más sensibles de nuestra identidad. Como dice el crítico Jorge Ayala Blanco, lo que importa en *Los caifanes* es el desplazamiento hacia una realidad escénica. Y es que la cinta es una fantasía popular, una de las primeras road movies chilangas con ganas de comerse la ciudad entera, de empacharse con postales extravagantes como las del cabaret donde se desata un desmadre provocado por el Mazacote; la de la funeraria donde le rinden homenaje y al mismo tiempo se burlan de la muerte; o aquella icónica imagen de la Diana Cazadora en calzones. Pasan los años y lo que mejor ha perdurado de *Los caifanes* es un espíritu combativamente juvenil, al que todavía le sobra gasolina para hacer más "jaladas" sabiendo que «las puede todas».

Israel Ruiz Arreola, Wachito
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 12 de octubre de 2022

14

PREMIOS Y FESTIVALES

1966 Primer lugar del Primer Concurso Nacional de Argumentos y Guiones Cinematográficos. Dirección General de Cinematografía, Banco Nacional Cinematográfico y la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas.
1967 Trofeo Cuauhtémoc a los productores Fernando Pérez Gavilán y Mauricio Walerstein.
1968 Diosa de Plata a Mejor Papel de Cuadro Masculino (Carlos Monsiváis), Mejor Coactuación Masculina (Óscar Chávez, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas y Ernesto Gómez Cruz); Mejor Actor (Enrique Álvarez Félix); Mejor Actriz (Julissa), Mejor Música, Mejor Fotografía en Colores, Mejor Dirección (Juan Ibáñez) y Mejor Película. Periodistas Cinematográficos de México.

JUAN IBÁÑEZ
Guanajuato, México, 1938 - 2000

Trabajó en teatro, cine, radio y TV. En los escenarios tuvo una destacada participación con la obra *Divinas palabras* (1963). Además de *Los Caifanes*, entre su filmografía sobresalen el mediometraje *Un alma pura* (1965), el último filme de María Félix: *La generala* (1971), y una serie de cintas de horror protagonizadas por Boris Karloff.

CINETECA NACIONAL

DIOSES DE MÉXICO
Helmut Dosantos | México-Estados Unidos | 2022
Del 10 al 15 de noviembre

LOS REYES DEL MUNDO
Laura Mora Ortega | Colombia-Luxemburgo-Francia-México-Noruega | 2022
Del 10 al 15 de noviembre

TODO SALDRÁ BIEN
François Ozon | Francia | 2021
Del 12 al 17 de noviembre

CORSAGE
Marie Kreutzer | Austria-Luxemburgo-Alemania-Francia | 2022
Del 12 al 17 de noviembre

EL DESIERTO ROJO
Michelangelo Antonioni | Italia-Francia | 1964
Del 14 al 19 de noviembre

MANTO DE GEMAS
Natalia López Gallardo | México-Argentina | 2022
Del 14 al 19 de noviembre

PACIFICTION
Albert Serra | Francia-España-Alemania-Portugal | 2022
Del 16 al 21 de noviembre

LO QUE ARDE
Oliver Laxe | España-Francia-Luxemburgo | 2019
Del 16 al 21 de noviembre

TÁR
Todd Field | Estados Unidos | 2022
Del 18 al 23 de noviembre

PLAYGROUND: UN MUNDO
Laura Wandel | Bélgica | 2021
Del 18 al 23 de noviembre

RÍMINI
Ulrich Seidl | Austria-Francia-Alemania | 2022
Del 20 al 25 de noviembre

SEXO DESAFORTUNADO O PORNO LOCO
Radu Jude | Rumania | 2021
Del 20 al 25 de noviembre

MILAGRO
Bogdan George Apetri | Rumania-República Checa-Letonia | 2021
Del 22 al 27 de noviembre

LOS CAIFANES
Juan Ibáñez | México | 1967
Del 22 al 27 de noviembre

CIRCUITO · CDMX

CINÉPOLIS
cinepolis.com

Cinépolis Diana
Paseo de la Reforma núm. 423, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 17 de noviembre

Cinépolis Plaza Carso
Lago Zúrich núm. 245, Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo
A partir del 17 de noviembre

CINEMEX
cinemex.com

Cinemex Reforma Casa de Arte
Río Guadalquivir. núm 104, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 18 de noviembre

Cinemex Altavista
Plaza Altavista, Calzada Desierto de los Leones núm. 52, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón
A partir del 19 de noviembre

Cinemex Duraznos
Bosques de Duraznos núm. 39, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo
A partir del 20 de noviembre

Cinemex Insurgentes
San Luis Potosí núm. 214, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 21 de noviembre

Cinemex Market Interlomas
Hacienda de las Palmas 2, Valle de las Palmas, Naucalpan de Juárez, Estado de México
A partir del 22 de noviembre

CINEMANÍA LORETO
cinemanias.mx
Plaza Loreto, Av. Revolución esq. Tizapán. Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón
A partir del 19 de noviembre

IFAL
ifal.mx
Río Nazas núm. 43, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 25 de noviembre

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Cinematógrafo del Chopo
chopo.unam.mx
Dr. Enrique González Martínez núm. 10, Col. Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 18 de noviembre

Centro Cultural Universitario
filmoteca.unam.mx
Av. Insurgentes Sur núm. 3000, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán
A partir del 20 de noviembre

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Cultural Jaime Torres Bodet
ipn.mx
Av. Wilfrido Massieu esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero
A partir del 01 de diciembre

La Cineteca Nacional

AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE: