

CINETECA
NACIONAL

73

MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE

30 MARZO - 16 ABRIL 2023

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Alejandro Gómez Treviño
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Ana Laura Manzanilla
Diana Gutiérrez Porras
Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

Alfredo Del Valle Martínez
Ana Rosales Gómez
Paola Parra Solorio
Alfonso Eduardo Naranjo Pérez
Mauricio Guerrero Martínez
Karina L. Flores
Fernando Torres Belmont

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez

APOYO EDITORIAL

Edgar Aldape Morales
Israel Ruiz Arreola

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

ABREVIATURAS

D: Dirección • **G:** Guion • **F en C:** Fotografía en Color • **F en B/N:** Fotografía en Blanco y Negro • **M:** Música • **E:** Edición • **CP:** Compañía(s) Productora(s) • **Prod:** Producción
Dist: Distribución • **PC:** Procedencia de la Copia.

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA

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

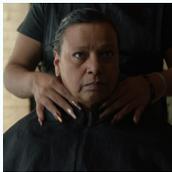

73 MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

Si tuviéramos que resumir en una palabra lo que la Muestra Internacional de Cine representa para la cinefilia mexicana, una de las más apropiadas sería la de "tradición". «La vi en la Muestra» es una de las frases que algún cinéfilo veterano muy seguramente ha exclamado al referirse a una película de los hermanos Dardenne o Arturo Ripstein. Y es que después de cinco décadas de acercar al público lo más reconocido del cine mundial, la Muestra es, sin lugar a cuestionamientos, uno de los pilares de la formación cinéfila en la Ciudad de México.

También es verdad que la Muestra ya no es lo que era. Afortunadamente, ya no es la única ventana por la que el público puede acceder al cine más aclamado del circuito de festivales. Hoy el cine no podría estar más cerca de nosotros. Desde hace ya no pocos años, es posible ver desde prácticamente cualquier tipo de pantalla los últimos lanzamientos cinematográficos con muy poco tiempo de diferencia al momento de su estreno. Las formas de consumo audiovisual han cambiado, nuevos públicos han surgido y la oferta sigue creciendo y creciendo. Ante este panorama de inmediatez ¿qué tiene de especial esperar a que se estrene en salas la última película premiada en Cannes, la Berlinale o San Sebastián?

En realidad no hay reglas, no hay formas correctas ver el cine, pero aún existe un cierto tipo de espectador necio que se rehúsa a renunciar al romanticismo que implica ver una película en pantalla grande, y también un espectador fiel a la Muestra que viene edición tras edición a descubrir la nueva selección de películas. La Muestra también es determinada y romántica, se niega a abandonar su compromiso cultural por difundir la cultura cinematográfica asegurándose siempre de traer obras destacadas por su calidad artística. Se niega a dejar morir una tradición colectiva que han compartido los cinéfilos mexicanos por años con la esperanza de que nuevos espectadores se unan a la celebración. Ésta es la 73ª Muestra Internacional de Cine y faltan muchas, muchas más.

08

DOS
ESTACIONES

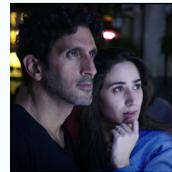
10

LA ÚLTIMA
FUNCIÓN
DE CINE

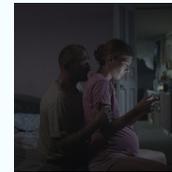
12

ARAÑA
SAGRADA

22

LAILA EN
HAIFA

24

KLONDIKE

26

UNA PELÍCULA
SOBRE LA VIDA

14

EL AMOR
SEGÚN
DALVA

16

UN
CIUDADANO
HONESTO

18

SOBRE LAS
NUBES

28

VICENTA B

30

GODLAND

32

ENFERMA
DE MÍ

20

SPARTA

34

LA DOBLE VIDA
DE VERÓNICA

DOS ESTACIONES

México-Francia-Estados Unidos, 2022, 99 min.

D: Juan Pablo González. **G:** Juan Pablo González, Ana Isabel Fernández e Ilana Coleman. **F en C:** Gerardo Guerra. **M:** Carmina Escobar. **E:** Livia Serpa y Juan Pablo González. **Con:** Teresa Sánchez (María García), Rafaela Fuentes (Rafaela), Tatín Vera (Tatín), Manuel García-Rulfo (Pepe), José Galindo (Fernando). **CP:** Sin Sitio Cine, In Vivo Films, FOPROCINE, Diorama. **Prodi:** Jamie Gonçalves, Ilana Coleman, Bruna Haddad y Makena Buchanan. **Dist:** Interior XIII.

María García es la heredera de una vieja y majestuosa fábrica de tequila en los Altos de Jalisco, la cual busca mantenerse a flote en un mercado dominado por corporaciones extranjeras. Cuando una plaga y una inundación causan daños irreversibles, María se ve obligada a hacer todo lo posible para salvar la principal fuente de economía de su comunidad. Mientras la situación se deteriora, ella se acerca cada vez más a Rafa, su nueva administradora. En su primera película de ficción, Juan Pablo González mezcla el drama personal que atraviesa María con el testimonio de un modo de trabajo artesanal y un sistema familiar que busca resistir ante la voracidad de la lógica productiva del mercado.

Una destilería de tequila en Jalisco, México, es el centro de *Dos estaciones*, película que usa como punto de partida ese ambiente para hablar de los cambios económicos y culturales en esa región, y tomando a esa industria como ejemplo de una transición de lo artesanal/familiar a lo industrial y global. Si bien su director viene del documental (la anterior *Caballerango* de 2018 es precisamente eso), su nueva película elige el camino de la ficción para contar su historia.

Y es que *Dos estaciones* logra acercarse a ese mundo no de una manera didáctica, sino a través de sus personajes, de la relación que se establece entre ellos y cómo eso se relaciona con el mundo en el que viven. Teresa Sánchez interpreta a María, la dueña de la destilería en cuestión, una empresa familiar que creció hasta volverse importante pero que hoy atraviesa una fuerte crisis económica. María es una mujer seria, severa, quizás tímida y de pocas palabras, que no se ha casado ni tiene hijos. En apariencia, la producción de tequila es su vida y no tiene tiempo para nada más. Pero quizá haya más asuntos circulando alrededor de eso.

Dos estaciones narrará la relación entre María, la nueva administradora Rafaela y el resto de los esforzados trabajadores de la empresa mientras tratan de mantener la compañía a flote. Es en las descripciones de estos vínculos –que incluyen otros personajes– y en la manera un tanto lírica en la que se muestran los escenarios que rodean a la fábrica donde la película encuentra su pulso, su ritmo y sus pudorosas emociones. El drama personal –la mezcla de intensidad e incomodidad– que atraviesa María en su vida íntima es uno de los ejes que se desarrollan, otorgando un novedoso punto de vista para una industria por lo general dominada por hombres. Es claro su interés por Rafa, pero en general prefiere reprimirlo. El otro, es el testimonio de un modo de trabajo y de un sistema familiar extendido por generaciones que va camino a desaparecer ante la lógica productiva del mercado.

Extractos de un texto de Diego Lerer
Micropsia

San Sebastián, 8 de septiembre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Ojito a Mejor Actriz de Largometraje Mexicano de Ficción (Teresa Sánchez). Festival Internacional de Cine de Morelia, México. | Premio Especial del Jurado de la Competencia Internacional de Ficción a Mejor Actuación (Teresa Sánchez). Festival de Cine de Sundance, Estados Unidos. | Gran Premio del Jurado a Mejor Guion de Película Norteamericana. Outfest, Festival de Cine LGBTQ+ de Los Ángeles, Estados Unidos. | Gran Premio del Jurado a Mejor Película. Festival de Cine Independiente de Boston, Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Horizontes Latinos. Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, España.

JUAN PABLO GONZÁLEZ
Atotonilco el Alto,
México, 1984

Nombrado en 2015 como uno de los "25 nuevos rostros del cine independiente" por la publicación *Filmmaker Magazine*, inició en la dirección con los premiados cortos *¿Por qué el recuerdo?* (2014), *La espera* (2016) y *Las nubes* (2017), para después realizar su ópera prima, *Caballerango*, en 2018. Actualmente es codirector del programa de Dirección de Cine en el Instituto de las Artes de California (CalArts).

LA ÚLTIMA FUNCIÓN DE CINE

Chhello Show (Last Film Show), India-Francia-Estados Unidos, 2021, 110 min.

D y G: Pan Nalin. **F en C:** Swapnil S. Sonawane. **M:** Cyril Morin. **E:** Shreyas Beltangdy y Pavan Bhat. **Con:** Bhavin Rabari (Samay), Richa Meena (Ba, madre de Samay), Bhavesh Shrimali (Fazal), Dipen Raval (Bapuji, padre de Samay), Rahul Koli (Manu), Vikas Bata (Nano). **CP:** Jugaad Motion Pictures, Monsoon Films, Stranger88, Incognito Films, Virginie Films. **Prod:** Marc Duale, Dheer Momaya, Pan Nalin. **Dist:** Nueva Era Films.

Samay, un niño que vive en un humilde pueblo en India, descubre el cine por primera vez y queda maravillado. Contra la orden de su padre, vuelve día tras día y se hace amigo del proyccionista que, a cambio de comida, le deja ver películas gratis. Cuando la tecnología amenaza con remplazar su sueño de celuloide, Samay alista a sus amigos para construir su propio aparato de proyección. Con ecos del clásico italiano *Cinema Paradiso*, *La última función de cine* es una historia de amor entre un niño y el cine que explora la naturaleza de la creación. Esta obra semiautobiográfica de Pan Nalin es también un homenaje a los grandes nombres del cine y un jubiloso recordatorio de la magia de las películas.

La última función de cine es una sentidísima carta de amor al séptimo arte y todo un homenaje a la figura de tantos y tantos directores que, como Pan Nalin, han ayudado a que los espectadores consigan evadirse de la realidad para vivir todo tipo de historias ficticias. El punto de partida remite directamente a la obra maestra de Giuseppe Tornatore, *Cinema Paradiso* (1988): un niño, perteneciente a un extracto humilde de un pequeño pueblo, descubre las películas entre las cochambrosas paredes de un viejo cine, entablando una entrañable amistad con un bonachón proyccionista. Sin embargo, ahí se detienen las coincidencias, ya que el filme de Pan Nalin opta por realizar un espléndido retrato costumbrista ambientado en la pequeña ciudad de Chalala, en la India de 2010, siempre visto desde la óptica de un niño de nueve años, el rebelde y soñador Samay.

La película, bajo su apariencia de amable historia de iniciación, no oculta esa interesante carga de crítica hacia el modo invasivo con el que el desarrollo proveniente del «primer mundo» llega a los lugares más anclados en el pasado. El escenario que presenta *La última función de cine* es el menos óptimo para que Samay pueda alcanzar sus sueños, empezando por un padre severo, perteneciente a la casta sacerdotal de los brahmanes, que prohíbe cualquier contacto con el cine. Luego está la falta de dinero. Este carácter folclórico y naturalista parece beber de la Trilogía de Apu [1955-59], de Satyajit Ray. Por esto mismo, su tono es mucho menos meloso que el de *Cinema Paradiso* y las concesiones al sentimentalismo quedan reducidas al mínimo.

Cada minuto de *La última función de cine* desprende ese reconocimiento a los grandes cineastas de la Historia, haciéndose más explícito en ese emotivo final donde se citan numerosos nombres, desde los hermanos Lumière a Stanley Kubrick. En definitiva, *La última función de cine* trasciende más allá de su etiqueta de historia bonita e inspiradora para elevarse como uno de los homenajes más encantadores a esa fábrica de sueños que es el cine.

Extractos de un texto de José Martín León
El antepenúltimo mohicano
Telde, 19 de marzo de 2022

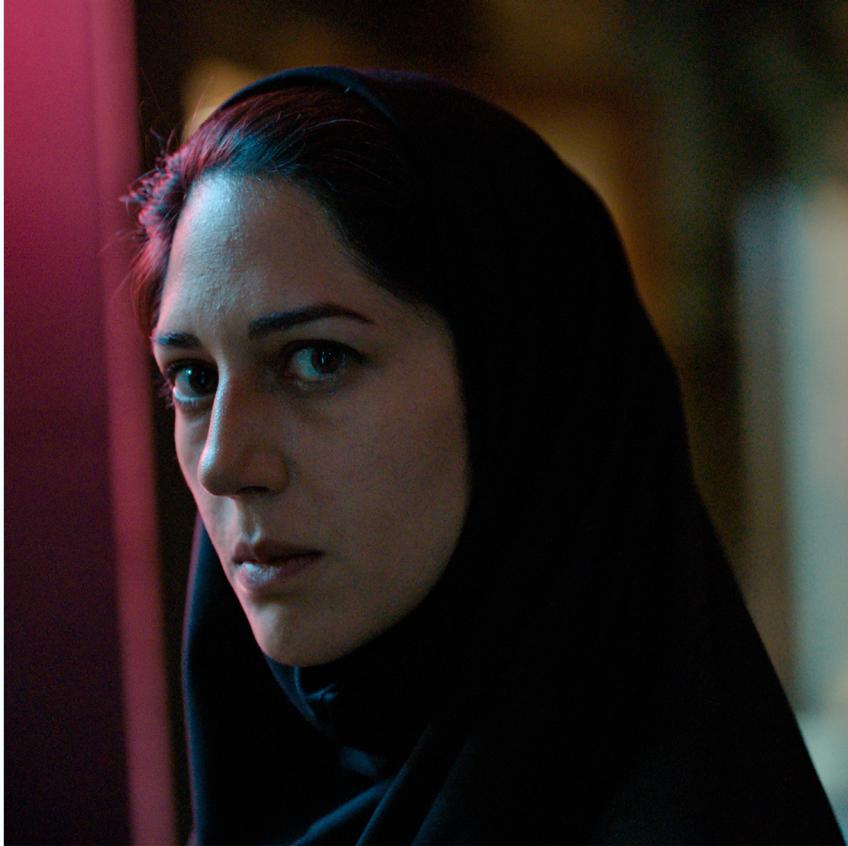
PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Satellite a Actuación Revelación (Bhavin Rabari). International Press Academy.
2022 Selección Oficial de la Competencia Vanguardia y Género. BAFICI. Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Argentina.
2021 Premio Espiga de Oro a Mejor Película. SEMINCI. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Estreno mundial. Festival de Cine de Tribeca. Nueva York, Estados Unidos. | Selección Oficial del Premio Tiantan. Festival Internacional de Cine de Pekín. China. | Premio del Público de la sección Cine del Mundo. Festival de Cine de Mill Valley. Estados Unidos.

PAN NALIN
Aadta, India

Cineasta de formación autodidacta, comenzó realizando documentales para cadenas televisivas internacionales. En 2001, alcanzó el éxito comercial y de crítica con su ópera prima *Samsara*. En su cine ha plasmado diversas facetas de la cultura india con películas como *Valley of Flowers* (2006), *Angry Indian Goddesses* (2015) y *Beyond the Known World* (2017).

ARAÑA SAGRADA

Holy Spider, Dinamarca-Alemania-Suecia-Francia, 2022, 117 min.

D: Ali Abbasi. **G:** Ali Abbasi y Afshin Kamran Bahrami. **F en C:** Nadim Carlsen. **M:** Martin Dirkov. **E:** Olivia Neergaard-Holm y Hayedeh Safiyari. **Con:** Mehdi Bajestani (Saeed), Zar Amir Ebrahimi (Rahimi), Arash Ashtiani (Sharifi), Forouzan Jamshidnejad (Fatima), Alice Rahimi (Somayeh), Sina Parvaneh (Rostami). **CP:** Profile Pictures, One Two Films, Nordisk Film Production, Wild Bunch International, entre otras. **Prod:** Ali Abbasi, Sol Bondy y Jacob Jarek. **Dist:** Cine Canibal.

Una periodista de Teherán se sumerge en los barrios más peligrosos de la ciudad iraní de Mashhad para investigar una serie de asesinatos. Pronto se dará cuenta de que los crímenes son obra de un solo hombre que ataca trabajadoras sexuales por la noche con el propósito de purificar a la ciudad de sus pecados. Inspirado en un hecho real, el tercer largometraje del director nacido en Irán y radicado en Dinamarca, Ali Abbasi, navega entre el thriller y el cine de denuncia para remover los cimientos de las estructuras políticas, los tabúes y el fundamentalismo de su país de origen, delineados aquí por la misoginia, la violencia de género y una moral que no siempre permite acceder a la justicia.

En 2017, en Cannes se presentó la animación *Tehran Taboo*, que mostraba la existencia de un submundo oscuro en la capital iraní. La película nunca se exhibió en Irán, como tampoco *Araña sagrada*, producida fuera del país y articulada como una denuncia contra los efectos ideológicos de la política de la moralidad. Ali Abbasi construye un thriller contundente, una denuncia política sobre un régimen donde la religión decreta cuál es la moral pública y cómo toda alteración de esta moral crea extrañas cruzadas que acaban protegiendo a la más despiadada y feroz sociedad patriarcal.

En la primera parte, nos encontramos ante un thriller que podría estar filmado por cualquier realizador estadounidense. Un asesino en serie se dedica a estrangular trabajadoras sexuales mientras teje su propia tela de araña criminal. La identidad del asesino es rápidamente desvelada: se trata de un carpintero que vive con su familia, que no puede controlar sus ataques de violencia y que encuentra la exaltación de su propia libido en Teherán. Sin embargo, el asesino mata trabajadoras que encuentra cerca del mausoleo de la ciudad santa de Mashhad y en un régimen en el que la policía de la moralidad controla el velo de las mujeres, que viajan por separado de los hombres en el metro.

Una parte de la sociedad considera al hombre como un héroe que, en nombre de la religión, comete sus actos. El criminal puede convertirse en un justiciero de la moral. Abbasi remueve los cimientos de las estructuras políticas de su país de origen, en una película que no abandona nunca los modos del thriller y que lleva a las últimas consecuencias la sinrazón política. Los personajes positivos de la historia que investigan el caso consideran la pena de muerte como un acto de justicia peligroso ante la barbaridad de los que quieren convertir al criminal en héroe. Y Ali Abbasi trata el tema desde la ambigüedad: la moral pretende liberar al asesino, la justicia insta la pena de muerte. ¿Dónde está realmente la justicia?

Extractos de un texto de Ángel Quintana
Caimán Cuadernos de Cine
Cannes, 23 de mayo de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio a la Mejor Interpretación Femenina (Zar Amir Ebrahimi). Festival de Cannes. Francia. | Premios Robert a Mejor Película Danesa, Dirección, Guion Original, Actriz (Zar Amir Ebrahimi), Actor de Reparto (Arash Ashtiani), Fotografía, Música Original, Edición, Diseño Sonoro, Escenografía y Efectos Visuales. Academia Danesa de Cine. | Premio a la Mejor Actriz *ex aequo* (Zar Amir Ebrahimi). Festival de Cine Europeo de Sevilla. España. | Caballo de Bronce a Mejor Película y Premio a Mejor Actor (Mehdi Bajestani). Festival Internacional de Cine de Estocolmo. Suecia. | Premio DDA Spotlight *ex aequo*. Festival de Cine Noches Negras de Tallin. Estonia.

ALI ABBASI
Teherán, Irán, 1981

Abandonó sus estudios en Teherán para mudarse a la capital sueca, Estocolmo, donde se graduó como arquitecto. Después estudió dirección en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca, de la que salió en 2011 para luego labrar una carrera que tuvo gran notoriedad en 2018 al presentar en Cannes la celebrada *Criaturas fronterizas - Border*. Recientemente, colaboró en la adaptación de *The Last of Us* para HBO.

EL AMOR SEGÚN DALVA

Dalva, Francia-Bélgica, 2022, 83 min.

D y G: Emmanuelle Nicot. **F en C:** Caroline Guimbal. **M:** Frédéric Alvarez. **E:** Suzana Pedro. **Con:** Zelda Samson (Dalva), Alexis Manenti (Jayden), Fanta Guirassy (Samia), Marie Denarnaud (Zora), Jean-Louis Coulloc'h (Jacques), Sandrine Blancke (Marina). **CP:** Hélicotronc, Tripode Productions. **Prod:** Julie Esparbes y Delphine Schmit. **Dist:** Tulip Pictures.

La vida de Dalva, una niña de 12 años, cambia repentinamente cuando es obligada a dejar el hogar en el que vivía con su padre. Furiosa y sin comprender los motivos, la trasladan a una habitación en un centro de atención a menores y comienza a ir a otra escuela. Poco a poco, Dalva empieza a comprender que detrás de lo que ella siempre ha llamado amor, se esconde otra cosa. En su ópera prima, la francesa Emmanuelle Nicot configura un *coming of age* oscuro y esperanzador sobre el proceso de sanación de una pequeña –interpretada de manera notable por Zelda Samson– que irá recuperando la infancia que se le ha negado, en un vaivén definido por la rebeldía, el enfado, la aceptación y la reinención.

Dalva tiene 12 años, pero, maquillada y vestida con blusas tipo lazada y encaje, como si fuera una pequeña dama, repite una y otra vez que ella no es una niña, sino una mujer. Con el ceño fruncido, sus ojos azules enmarcados por unas profundas cejas oscuras no comprenden porqué en la escena anterior, con la que la cineasta Emmanuelle Nicot abre *El amor según Dalva*, la policía la ha separado violentamente de su padre.

La pequeña Zelda Samson interpreta a Dalva en un filme en el que Nicot aborda el conflicto del incesto desde los ojos de una niña, en un cometido que pretende despojarla de los ropajes de elegante muñeca con los que la ha vestido su padre pederasta para que sea capaz de recuperar algo de la infancia que se le ha negado. La historia de Dalva no es sólo un proceso de sanación, sino una donde se aspira a que la víctima logre su propia autonomía. El trayecto que transita la pequeña nos conduce por lugares ciertamente oscuros. La inteligencia y sensibilidad de Nicot sobre el asunto no sólo se evidencia con qué se muestra y qué deja fuera de campo, sino en la manera en que se dosifica la gravedad de lo sucedido, siempre a través de otros personajes, ya sea por los chismes del patio de la escuela o por las reuniones con el juez de su caso.

Emmanuelle Nicot deja de lado cualquier tipo de mirada sórdida sobre un asunto ya de por sí turbulento. Prefiere fijarse en la soledad de una niña que desconoce los límites de los afectos y que, poco a poco, se deja rodear por el verdadero cariño, haciéndose su propio lugar en el mundo. Es conmovedora su relación con su compañera de habitación o con el asistente social encargado de vigilarla. Una vez que Dalva consiga entender que ya no hay vuelta atrás, la audiencia sabrá que la película tiene como destino caer en el lado correcto. Es una decisión balsámica que afecta incluso al gesto de la mirada de la niña, más alegre y bravucona, como si supiera que todavía tiene por delante, aunque sea poco, un tiempo hermoso de infancia.

Extractos de un texto de Paula Arantzazu Ruiz
Cinemanía
Valladolid, 26 de octubre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio FIPRESCI a la Ópera Prima, Premio Fundación Louis Roederer a la Revelación (Zelda Samson), Riel de Oro de la Asociación Nacional de Ferroviarios Cinéfilos a Mejor Película y Premio del Público a Mejor Película, otorgado por la asociación Les Visiteurs du Soir. Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Francia. | Mención Honorífica del Premio del Jurado a la Mejor Actriz (Zelda Samson). Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil. | Pirámide de Plata – Premio Especial del Jurado a Mejor Dirección y Premio a Mejor Actriz (Zelda Samson). Festival Internacional de Cine de El Cairo. Egipto.

EMMANUELLE NICOT
Sedán, Francia, 1985

Tras estudiar literatura moderna, se graduó del Instituto de Artes y Difusión de Louvain-la-Neuve en Bélgica con el cortometraje *Rae*, el cual recibió más de diez premios. En 2016, filmó *A l'arraché* y seis años después debutó en el largometraje con *El amor según Dalva*. También es directora de casting, especializada en castings de convocatoria abierta, una labor que se traduce en sus propias películas.

UN CIUDADANO HONESTO

Ezrah Mudag, Israel, 2022, 82 min.

D y G: Idan Haguel. **F en C:** Guy Sahaf. **M:** Zoe Polanski. **E:** Shaul Melamed. **Con:** Shlomi Bertonov (Ben), Ariel Wolf (Raz), Lena Fraifeld (Rutti), Uriah Jablonowsky (Roe), Ilan Hazan (terapeuta). **CP:** m-appeal, The Israel Film Council, Rabinovich Film Fund Cinema Project. **Prod:** Idan Haguel, Gil Sima, Binyamin Gurevitch e Itay Akirav. **Dist:** Mirada Distribución.

En un barrio de Tel Aviv, Ben y su novio Raz parecen tener el hogar perfecto y una vida donde todo está en su sitio. Lo único que falta para completar su armonía es un bebé, plan que intentan hacer realidad. Cuando Ben decide plantar un árbol en su calle desencadenará todo un conflicto que conduce a la brutal detención de un inmigrante eritreo, en un incidente que hace que el joven ponga en tela de juicio la imagen de sí mismo y de su sociedad. El director Idan Haguel configura una parábola sobre las formas insidiosas en las que el privilegio puede desatar prejuicios muy arraigados. Con toques de sátira, *Un ciudadano honesto* plantea una cuestión incómoda: ¿exactamente qué tan tolerantes somos?

Una pequeña rutina que poco a poco se va deshaciendo es lo que ayuda a Idan Haguel a construir su más reciente película, *Un ciudadano honesto*. La historia pone en relieve el típico despertar de una pareja homosexual israelí: el encendido de su robot aspirador –signo innegable de la comodidad económica con la que viven–, su menú vegetariano y la huida para la sesión diaria en el gimnasio. No obstante, detrás de esa fachada de una pareja equilibrada (una comida con un par de amigos heterosexuales es prueba de ello) y del interés por su entorno (con la plantación de un árbol que se convierte casi en el símbolo de un hijo que el protagonista quiere ver crecer), en realidad se revelan las ideas preconcebidas sobre la prosperidad de un privilegio social a partir de un relato de toma de conciencia que puede verse en dos vías: la capacidad para ser abierto y respetuoso con los demás, y la responsabilidad para tomar decisiones como una futura paternidad.

¿Cómo puedes vivir contigo mismo cuando no interviniste para salvar a un inmigrante al que la policía le dio una paliza?, se pregunta el director Idan Haguel a lo largo del filme. Y su protagonista, Ben, intenta justificarse a veces buscando ayuda y a veces dando una explicación para su inacción. Poco a poco, la evolución del personaje es llevada a través de una puesta en escena que pone de manifiesto su falta de empatía con los demás. Y Haguel lo explicita en varios ejemplos: el catálogo de donantes de óvulos que Ben hojear como un folleto de tienda, el cuestionario de satisfacción sobre la intervención policial o los inversores que se interesan por gentrificar el barrio. Gracias a la notable interpretación de Shlomi Bertonov y a la dirección de Haguel, que no abusa del simbolismo, *Un ciudadano honesto* consigue trazar el retrato de una especie de figura beatificada (véase el plano en la ducha, con las rendijas de la ducha sirviendo de halo), que intenta abrirse hacia los demás, y por qué no, hacia una forma de redención.

Extractos de un texto de Olivier Bachelard
Abus de Ciné

Berlín, febrero de 2022

Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Dalia Sigan al Mejor Guión y Premio Yossi Mulla a la Mejor Música Original. Festival de Cine de Jerusalén, Israel. | Palmera de Plata a Mejor Película, Premio a Mejor Guión y Premio a Mejor Actor (Shlomi Bertonov). Muestra de Valencia – Cine del Mediterráneo. España. | Premio a la Mejor Película Internacional. Festival de Cine Mystic en Connecticut. Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín. | Selección Oficial de la sección Expectativa. Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Brasil.

IDAN HAGUEL
Holon, Israel, 1980

Graduado de la Escuela de Audio y Artes Visuales del Colegio Sapir en Israel, dirigió una serie de aclamados cortometrajes antes de realizar su ópera prima, *Inertia*, en 2015, la cual estrenó en la Berlinale de 2016. Un año después, regresó al festival al ser seleccionado para participar en Berlinale Talents. Además de dirigir, también trabaja como periodista y guionista para la televisión israelí.

SOBRE LAS NUBES

Argentina, 2022, 143 min.

D: María Aparicio. **G:** María Aparicio, Nicolás Abello y Emanuel Díaz. **F en B/N:** Santiago Sgarlatta. **M:** Osvaldo Brizuela. **E:** Martín Sappia. **Con:** Leandro García Ponzo (Ramiro), Malena León (Lucía), Eva Bianco (Nora), Pablo Limarzi (Hernán), Juana Oviedo. **CP:** Trivial Media y Las Flores. **Prod:** Pablo Ratto. **Dist:** Trivial Media.

Este melancólico retrato coral de la ciudad de Córdoba encuentra poesía en los momentos mundanos de la vida cotidiana, a través de cuatro destinos cuyos caminos nunca se cruzan: Ramiro es un cocinero que sueña con convertirse en un mago; Hernán es un técnico desempleado en constante búsqueda de trabajo; Nora es una instrumentista quirúrgica que quiere actuar; y Lucía es la nueva empleada de una librería dispuesta a volver a enamorarse. Filmada en blanco y negro con gran sensibilidad por parte de la directora María Aparicio para captar la vida de cada personaje sin efectismos, *Sobre las nubes* propone un mirada poética y social sobre las relaciones laborales y humanas de la clase media argentina.

Cuatro «historias sencillas» que se desarrollan en Córdoba cuenta *Sobre las nubes*, la nueva película de la directora María Aparicio en un melancólico blanco y negro. Cada una de ellas va por caminos separados y apenas se cruzan en el marco de la geografía de la ciudad, de la que termina siendo una suerte de triste pero gentil retrato, al menos de su clase media económicamente «empobrecida». Se trata de una película sensible, cálida, discretamente poética y que produce la sensación de estar viendo a un grupo de personas atravesar momentos de su vida—algunos importantes, otros cotidianos— unidos por las nubes que lo cubren todo desde el cielo o por un eclipse.

Si bien evoca al tipo de retrato, a modo de cuentos cortos unidos por un eje común, que se hacen en películas como *Alto impacto* [*Crash*, 2004], el tono que plantea Aparicio es completamente distinto al de esos ejemplos. No sólo por el hecho de que las historias no se cruzan sino porque no hay aquí ningún atisbo de violencia, conflicto dramático intenso ni crueldad. *Sobre las nubes* es una película gentil y amable sin ser especialmente luminosa. Es cálida más allá que algunos de los personajes vivan situaciones difíciles. Y es algo así como ligera sin ser liviana, ya que lo que se cuenta por momentos es doloroso pero se lo hace desde una mirada desprovista de crueldad.

Sobre las nubes está atravesada por la tristeza, pero una que no alcanza a abrumar. Aparicio asume esa suerte de melancolía como un estado natural, existencial, y no lo convierte en algo denso ni agobiante. Los cuatro protagonistas pueden ser seres solitarios atravesando circunstancias complicadas en sus vidas y que tienen pocos momentos de felicidad pero que van atravesando las dificultades que les presenta la vida de la mejor manera posible.

Pequeños gestos dicen mucho más que grandes palabras en la encantadora sinfonía en acordes menores que es esta bella película. Quizás, todo lo importante de una vida esté en esos pequeños momentos robados al tiempo.

Extractos de un texto de Diego Lerer

Micropsia

Argentina, 14 de marzo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Astor Piazzolla al Mejor Largometraje de la Competencia Argentina y Premio ACCA [Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina]. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina. | Premio a Mejor Dirección de la sección Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. Ciudad de México. | Pudú de Oro al Mejor Largometraje. Festival Internacional de Cine de Valdivia. Chile. | Selección Oficial de la sección Tierras en Trance. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. España. | Selección Oficial de la sección Vitrina. Festival de Cine de Hamburgo. Alemania. | Selección Oficial de la sección Voyage. Festival de Cine de Gotemburgo. Suecia.

MARÍA APARICIO
Córdoba, Argentina,
1992

Estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja en diversos proyectos en el área de cámara y montaje. *Las calles* (2016), su ópera prima, obtuvo numerosos reconocimientos en diversos festivales. En 2022 estrenó su segunda película, *Sobre las nubes*, en el 33º Festival de Cine de Marsella. Actualmente trabaja en su siguiente película, *Las cosas indefinidas*.

SPARTA

Austria-Alemania-Francia, 2022, 101 min.

D: Ulrich Seidl. **G:** Ulrich Seidl y Veronika Franz. **F en C:** Wolfgang Thaler y Serafin Spitzer. **E:** Monika Willi. **Con:** Georg Friedrich (Ewald), Hans-Michael Rehberg (padre de Ewald), Florentina Elena Pop (novia de Ewald), Marius Ignat, Octavian-Nicolae Cocis. **CP:** Ulrich Seidl Filmproduktion, Arte France Cinéma, Bayerischer Rundfunk, Parisienne de Production, Essential Filmproduktion, Parisienne de Production. **Prod:** Philippe Bober, Michel Merkt y Ulrich Seidl. **Dist:** PIANO.

Buscando comenzar una nueva vida, Ewald deja a su novia y su trabajo, y se traslada a un páramo rural empobrecido de Rumania. Con la ayuda de niños de la zona, transforma una escuela en ruinas en una fortaleza donde puedan jugar libremente. Sin embargo, la desconfianza no tardará en surgir entre los habitantes y Ewald tendrá que enfrentarse a una verdad reprimida durante mucho tiempo. *Sparta* es la película hermana de *Rimini* (2022) que culmina el díptico de Ulrich Seidl sobre la imposibilidad de escapar del pasado y el dolor de encontrarse a uno mismo. El director austriaco continúa su exploración de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, evitando al mismo tiempo la provocación fácil.

La segunda parte del díptico de Ulrich Seidl sobre dos hermanos que no pueden escapar de su pasado ni de quienes son realmente, es una experiencia bastante incómoda de ver. Primero fue Richie Bravo, el patético cantante de baladas románticas que protagonizó *Rimini*. Ahora la atención se centra en su hermano Ewald (Georg Friedrich), quien abandona a su novia y su trabajo para viajar a una zona rural de Transilvania y emprender un proyecto singular: reunir a un grupo de niños para convertir una escuela abandonada en una fortaleza donde puedan jugar libremente y practicar yudo. Por su puesto, el querer estar rodeado de preadolescentes semidesnudos no tarda en levantar las sospechas de los padres.

El director austriaco vuelve una vez más a provocar la sensibilidad del público abordando un tema tan espinoso como lo es la pedofilia. De hecho, la película fue perseguida por la polémica desde antes de su estreno debido a ciertos rumores sobre el rodaje. Sin embargo, Seidl maneja el tema con mucho cuidado, sin golpes de efecto que, en realidad, son muy ajenos a su estilo austero y seco. Lo que vemos son los esfuerzos de un hombre por materializar una fantasía, construir un castillo en el aire que le permita estar muy cerca de su objeto del deseo, bordeando peligrosamente la frontera del abuso sin cruzarla realmente. La incomodidad viene al saber que ciertos gestos de Ewald que pueden llegar a sentirse genuinamente cariñosos y considerados hacia los niños (incluso se llega a preocupar más por ellos que los mismos padres) también esconden un apetito carnal irrenunciable. Más que enojo o desprecio como el que llegaba a provocar su hermano Richie, Seidl nos hace sentir pena por este hombre atormentado sexualmente y consciente de las consecuencias que implica consumir su pulsión erótica. Ewald es el Sísifo de un deseo que va empujando de pueblo en pueblo buscando darle una salida a través de una empresa poco convencional, y destinado volver a emprenderla cada vez que se derrumba.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 14 de febrero de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Kaleidoskop. Festival de Cine de Hamburgo. Alemania. | Selección Oficial de la sección The Essentials. Festival del Nuevo Cine de Montreal. Canadá. | Selección Oficial. Viennale. Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección World Focus. Festival Internacional de Cine de Tokio. Japón. | Selección Oficial de la sección Esbilla. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. España.

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), así como en sus ficciones como *Días perros* (2001) y la trilogía *Paraíso* (2012).

LAILA EN HAIFA

Laila in Haifa, Francia-Israel, 2020, 99 min.

D: Amos Gitai. **G:** Marie-José Sanselme y Amos Gitai. **F en C:** Éric Gautier. **M:** Alexey Kochetkov. **E:** Yuval Orr. **Con:** Maria Zreik (Laila), Khawla Ibraheem (Khawla), Tsahi Halevi (Gil), Bahira Ablassi (Bahira), Naama Preis (Naama), Hanna Laszlo (Hanna). **CP:** Agav Films, Catherine Dussart Productions (CDP), United King Films. **Prod:** Catherine Dussart, Laurent Truchot y Amos Gitai. **Dist:** Synapse Distribution.

En el transcurso de una noche en un club nocturno de la ciudad portuaria de Haifa, la tercera más grande de Israel, las historias de cinco mujeres se entrelazan a través de diversos encuentros y situaciones, develando cuestiones que van de sus relaciones interpersonales a temas como la identidad. Con un reparto de actrices y actores tanto israelíes como palestinos, *Laila en Haifa* es un drama de humor irónico que presenta una instantánea de la vida contemporánea en un espacio ciudadano donde personajes de ambas nacionalidades confluyen y entablan relaciones. El israelí Amos Gitai dirige un relato sensible y humanista de la vida en su región natal, la cual sufre de una violencia crónica.

La idea de *Laila en Haifa* nació de una noche memorable que el director Amos Gitai pasó en el Club Fattoush. Se trata de un lugar simbólico, ya que se creó en reacción a la decisión de la ministra de cultura de cerrar el único teatro árabe de la ciudad de Haifa. Gitai quería desarrollar una historia sobre un lugar donde varios personajes de orígenes muy distintos intentan olvidar sus problemas y se cruzan pese a sus diferentes raíces, ideas y profesiones.

Durante la película, seguimos a más de una decena de personajes, entre los cuales destacan cinco mujeres. Son personajes que se aman o se engañan, se mienten o buscan más verdad en sus vidas. El club donde tiene lugar la inauguración de una exposición fotográfica parece un remanso de paz, un lugar donde las tensiones y juicios no existen. Sin embargo, esta isla de tranquilidad puede estar sólo ilusoriamente protegida del rencor, de las tensiones entre pueblos enemigos y las decepciones que nos reserva la vida.

En ese refugio efímero que significa el club, aparecerán el adulterio, la incomunicación, la mentira y el resentimiento. Un resentimiento que se expresa por una violencia latente, pero a punto de estallar. Y a veces, no podemos escapar de esa violencia, como en la primera escena que abre el filme. Durante esa noche, todos los personajes se enfrentan a su verdad interior y a la de sus parejas. En cierto momento, hay una humorística escena de cita a ciegas entre una mujer de mediana edad y un rapero. El tono de la película nunca es de desesperación, pese a las observaciones a veces amargas sobre la situación de los personajes, enamorados o vinculados a un conflicto interminable.

Con excelentes interpretaciones como la de Maria Zreik, la fotografía de Éric Gautier y la música de Alexey Kochetkov, *Laila en Haifa* es un relato coral bellamente dirigido, poblado de seres entrañables aun con sus defectos. Es una obra de tonos medios que destila una mezcla de amargura y serenidad, de esperanza y preocupación.

Extractos de un texto de Eric Fontaine

Le Bleu du Miroir

Francia, 1 de septiembre de 2021

Traducción: Edgar Aldape Morales

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Función de Clausura. Festival de Cine Yeshi, Noticias del Mundo del Cine Judío en Zúrich, Suiza.

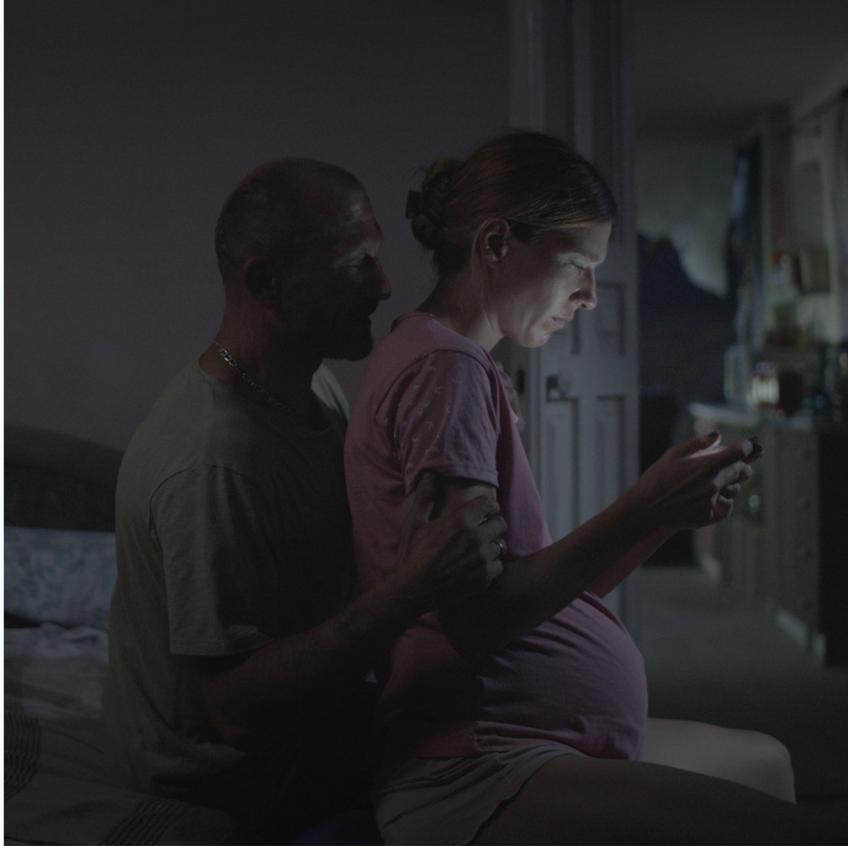
2021 Selección Oficial de la sección Panorama: Icons. Febiofest, Festival Internacional de Cine de Praga. República Checa.

2020 Selección Oficial de la sección competitiva. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial. Festival de Cine Other Israel en Nueva York. Estados Unidos.

AMOS GITAI
Haifa, Israel, 1950

Formado como arquitecto al igual que su padre, comenzó a realizar breves documentales en Súper 8 en la década de 1970, dando pie a una filmografía de más de 40 películas. Entre documental y ficción, su cine ha explorado las distintas capas de la historia de Oriente Medio y el devenir del Israel moderno, así como su experiencia personal desde temas como el hogar, el exilio, la familia, la política y la religión.

KLONDIKE

Ucrania-Turquía, 2022, 100 min.

D, G y E: Maryna Er Gorbach. **F en C:** Sviatoslav Bulakovskiy. **M:** Zviad Mgebry. **Con:** Oksana Cherkashyna (Irka), Serhii Shadrin (Tolik), Oleh Shcherbyna (Yaryk), Oleh Shevchuk (Sanya), Artur Aramian (comandante mercenario), Evgenij Efremov (jefe). **CP:** Kedr Film, Protim V.P. **Prod:** Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er y Sviatoslav Bulakovskiy. **Dist:** Mirada Distribución.

Julio de 2014. Irka y Tolik esperan un bebé; viven en la región de Donetsk, al este de Ucrania y cerca de la frontera rusa, un territorio disputado en los primeros días de la guerra del Donbás. Sus nervios por el nacimiento del bebé se yuxtaponen con el grave accidente que ocurre con el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y con una tensión que aumenta con la llegada de las fuerzas armadas y los bandos políticos que se crean. Con tintes poéticos y surrealistas, la cineasta ucraniana Maryna Er Gorbach revisita los inicios del conflicto de su país mediante imágenes desoladoras y lúgubres que traducen el desconcierto, la violencia, la resistencia y la lucha por sobrevivir.

En 2019, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga se acercaron a la Guerra Civil Española desde un prisma poco visto, el del vecindario. El del odio, literal, de puerta en puerta. La brillante *La trinchera infinita* no era tanto un ejercicio de revisión histórica como sí de análisis del odio y la deshumanización que traen consigo los conflictos armados. De forma drástica, la vida, cualquier vida, pierde su valor día a día. Un ejercicio muy parecido, pero mucho más crudo –y hasta morboso, por momentos– es el que plantea Maryna Er Gorbach en *Klondike*.

La directora se acerca al conflicto entre Ucrania y Rusia desde su origen bélico más estructural; es decir, desde la invasión de la zona del Donbás ucraniano en la primavera de 2014. *Klondike* adapta una de tantas historias reales y terribles que tuvieron lugar en el posterior verano de los horrores, trasladándose hasta una aldea en la que unionistas y separatistas “conviven” como pueden. El eje es el derribo del vuelo 17 de Malaysian Airlines, cuando fallecieron 298 personas. Y así conocemos al matrimonio de Oksana, embarazada, y Sergey, atados de manos ante el avance de las tropas rusas y el odio de sus vecinos.

En lo crudo, en las relaciones de poder y en el trazo grueso del colaboracionismo, Gorbach pinta un panorama desolador y terrible, lúgubre antesala de la invasión y conflicto que se desarrolla en estos días. Los personajes no encuentran nunca un motivo para respirar, se deshacen al tiempo que las fronteras de la zona en disputa. Y la sensibilidad que recupera el cine de Serguéi Loznitsa o filmes como *Atlantis* (2019) de Valentyn Vasyanovych, parece mutar. Es una sensibilidad que, más allá de filias y fobias, termina en *Klondike* con un plano secuencia duro y estomagante, un ejercicio de deshumanización militar y uno de esos finales de los que se hace difícil salir. *Klondike*, como la citada *Atlantis* o *Donbass* (2018), serán historia instantánea y casi en tiempo real del cine que se atrevió a mirar a la barbarie.

Extractos de un texto de Matías G. Rebolledo

La Razón

España, 1 de febrero de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección de Ucrania para el Premio Óscar. Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

2022 Premio del Jurado Ecuménico de la sección Panorama y 2do. lugar del Premio de la Audiencia de la sección Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. | Premio a Mejor Dirección de la Competencia Internacional de Ficción. Festival de Cine de Sundance. Estados Unidos. | Premio a Mejor Película de la Competencia Internacional. SANFIC, Santiago Festival Internacional de Cine. Chile. | Corazón de Sarajevo a Mejor Dirección. Festival de Cine de Sarajevo. Bosnia y Herzegovina. | Gran Premio a Mejor Película y Premio de la Crítica. Festival Internacional de Cine de Friburgo. Suiza.

MARYNA ER GORBACH
Kiev, Ucrania, 1981

Tras estudiar en la Universidad de Teatro, Cine y Televisión Iván Karpenko-Kary de Kiev en Ucrania, se especializó en dirección en la Escuela Superior de Dirección Cinematográfica Andrzej Wajda en Polonia. En 2009, realizó su ópera prima *Kara Köpekler Havlarken*, y de ahí ha forjado una fructífera trayectoria que la llevó a ser integrante de la Academia de Cine Europeo y un nuevo referente del cine ucraniano.

UNA PELÍCULA SOBRE LA VIDA

Feature Film *About Life*, Lituania-Estados Unidos, 2021, 100 min.

D y G: Dovile Sarutyte. **F en C:** Eitydas Doskus. **M:** Vytautas Rasimavičius y Viktoras Vaupšas. **E:** Gintare Sokelyte. **Con:** Agnė Misiūnaitė (Dovile), Nelė Savičenko (madre), Kęstutis Jakštas (Tadas), Inga Maskarina. **CP:** Studio Uljana Kim. **Prod:** Uljana Kim. **Dist:** TVCO.

De regreso de París en su natal Lituania, la vida de Dovile se ve sacudida por la muerte de su padre. Pero no hay tiempo para lamentarse, ya que debe organizar urgentemente el funeral. Intentando que sea perfecto, digno de su memoria, Dovile cuida cada detalle del proceso, pero se encuentra en situaciones cada vez más curiosas a medida que la persiguen los recuerdos de su infancia. La joven directora lituana Dovile Sarutyte presta su nombre a la protagonista de esta comedia negra, en una ópera prima que aborda la tragedia de una familia desde la perspectiva de una mujer de la generación millennial inmersa en las preocupaciones del mundo contemporáneo.

La ópera prima de Dovile Sarutyte, *Una película sobre la vida*, es un claro ejemplo de que el cine quizá necesite historias más sencillas, en las que no haya que reinventar la rueda, sino que los personajes, las interpretaciones de los actores y la puesta en escena estén equilibrados y funcionen como deben para despertar la curiosidad del espectador y tocar sus emociones.

En este largometraje seguimos algunos días turbulentos en la vida de Dovile, interpretada aquí por Agnė Misiūnaitė. En la primera escena, la vemos pasarlo en grande en París con dos amigos y luego aterrizar de vuelta a casa. El día de su llegada se ve alterado por una llamada inesperada. Llega a una terraza y la cámara se aleja gradualmente, haciendo su figura cada vez más pequeña. Por teléfono, su tío Arturas le explica que su padre ha fallecido. Dovile se ve obligada a organizar un funeral decente para honrar la muerte de su progenitor, lo que la empuja a reflexionar sobre su pasado, a lidiar con su angustiada madre (una enérgica Nelė Savičenko a lo Fiona Shaw) y a enfrentarse a una serie de extraños personajes y situaciones junto a Tadas (Kestutis Jakštas), un amigo íntimo de la familia.

De forma sutil o más explícita, la película aborda varios temas muy queridos por la generación de los millennials occidentales. Entre ellos, la visión idealizada del pasado (y especialmente de la infancia), la dificultad de comprender el apego de los ancianos a la religión y las tradiciones, los problemas de vivir con una familia disfuncional, el sentimiento de impotencia y el miedo a envejecer y parecerse cada vez más a los padres. Además, no hay patetismo ni juicio en la exploración de estos aspectos. Forman parte de la historia, ya que surgen de las acciones y las líneas de unos personajes bien desarrollados, que tienen conflictos claros sin resolver y metas que alcanzar.

Uno de los títulos más sorprendentes de esta temporada de festivales, el debut de Sarutyte es un torbellino de emociones y una película con un gran corazón.

Extractos de un texto de Davide Abbatescianni
Cineuropa

Tallin, Estonia, 26 de noviembre de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial del Premio del Jurado Joven. *Black Movie*, Festival Internacional de Cine Independiente. Ginebra, Suiza.

2022 Selección Oficial del Premio Luna de Valencia. *Cinema Jove* - Festival Internacional de Cine de Valencia. | Selección Oficial del Premio Tulipán de Oro. Festival de Cine de Estambul. Turquía. | Selección Oficial del Premio Trofeo Transilvania. Festival Internacional de Cine de Transilvania. Rumania.

DOVILE SARUTYTE
Vilna, Lituania, 1986

En 2009 se graduó de la Academia Lituana de Música, Teatro, Cine y Televisión. Ha dirigido cerca de diez cortometrajes desde 2006, entre los que destaca *I Know You*, ganador de la categoría a mejor cortometraje de 2010 en los principales premios de cine de su país. *Una película sobre la vida* es su primer largometraje.

VICENTA B.

Cuba-Francia-Estados Unidos-Colombia-Noruega, 2022, 77 min.

D: Carlos Lechuga. **G:** Fabián Suárez y Carlos Lechuga. **F en C:** Denise Guerra. **M:** Santiago Barbosa Cañón. **E:** Joanna Montero. **Con:** Linnett Hernández Valdés (Vicenta), Aimeé Despaigne, Mireya Chapman, Pedro Antonio Martínez (Carlitos). **CP:** Dag Hoel Filmproduksjon, Motto Pictures, Promenades Films. **Prod:** Claudia Calviño. **Dist:** Habanero Films.

Desde hace mucho, los documentos históricos de Cuba se han referido a las santeras con desprecio. Las llamaban “brujas” y las nombraban por su nombre de pila y la primera letra de su apellido. Vicenta B. vive en La Habana y tiene un don para ver el futuro de las personas. Cada día recibe a mujeres y hombres que llegan en busca de una solución a sus problemas. Cuando su único hijo decide irse del país, Vicenta entra en una crisis que no la deja entender por qué se ha quedado sola en un lugar donde todos parecen haber perdido la fe. El tercer largometraje del director cubano Carlos Lechuga se aleja de los estereotipos del cine de su país para abordar la crisis de una mujer negra frente al mundo contemporáneo.

«No es que los espíritus no te hablen. Es lo contrario. Eres tú quien no los escucha». Esta frase, dicha cerca del final del largometraje dirigido por Carlos Lechuga es la clave para entender el drama que vive la protagonista de *Vicenta B.* Inspirada en la propia abuela del director, se trata de una mujer con un peso sobre sus hombros, y que por ello atraviesa una lucha personal para descubrir cómo deshacerse de él. Más que los acontecimientos que rodean la narración, ésta es una película sobre un personaje concreto y sobre cómo reaccionará ante cada uno de esos conflictos que se le plantean. Situaciones concretas o simplemente percibidas, asuntos del cuerpo y del alma. Muchos acuden a ella en busca de ayuda, pero, ¿quién puede ayudar a quien siempre se ha erigido en fortaleza de los demás? Encontrar su camino puede ser la más ardua de las misiones, pero también la más gratificante.

Vicenta cobra vida y fuerza en la elección de Linnett Hernández Valdés, una artista que esperaba el momento de ser descubierta. Gran parte del alcance que propone la película es, de hecho, gracias a su trabajo; serena en sus declaraciones, certera en cada mirada e intrépida ante los retos que se ve obligada a afrontar. Habitante de una casa tan grande y decadente como Cuba, cuya sombra ya no alcanza, Vicenta se encuentra sola, incluso frente a quienes la rodean, en este o en otros planos (principalmente). Su marido la dejó no porque se acabara su amor, sino porque no pudo soportar la competencia por su atención. Necesitada, encontró consuelo en otros brazos. La separación dejó a Carlitos a la deriva, el hijo adulto que se prepara para emprender sus propios vuelos: parte de la isla en busca de inspiración y oportunidades.

Es curioso el trabajo de imagen de la película realizado por Lechuga. Tanto la fotografía como el montaje conducen al espectador por caminos insospechados, como si se adentrara poco a poco en lo más íntimo de esta mujer. Del mismo modo que la casa en la que vive nunca se muestra en su totalidad, ella también se revela poco a poco, como en un *puzzle* cuyas piezas no están completas, y por ello debe contar con el espectador, que debe formarse una lectura particular.

Extractos de un texto de Robledo Milani
Papo de Cinema
Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial del premio Knight Marimbas. Festival de Cine de Miami. Estados Unidos.

2022 Trofeo al Mejor Director y Trofeo a la Mejor Actriz (Linnett Hernández Valdés). Cine Ceará, Festival Iberoamericano de Cine. Brasil. | Selección Oficial del Premio Crème de la Crème. Festival Internacional de Cine de Varsovia. Polonia.

CARLOS LECHUGA
La Habana, Cuba,
1983

Director, guionista y escritor, estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, en Cuba. Colaboró con personalidades del cine cubano como Juan Carlos Tabío y Humberto Solás, y sus dos anteriores largometrajes, *Melaza* (2012) y *Santa y Andrés* (2016) fueron exhibidos en festivales como Toronto y Róterdam.

GODLAND

Vanskabte Land / Volaða land, Dinamarca-Islandia-Francia-Suecia, 2022, 143 min.

D y G: Hlynur Pálmason. **F en C:** Maria von Hausswolff. **M:** Alex Zhang Hungtai. **E:** Julius Krebs Damsbo. **Con:** Elliott Crosset Hove (Lucas), Ingvar Sigurðsson (Ragnar), Víc Carmen Sonne (Anna), Jacob Hauberg Lohmann (Carl), Ida Mekkín Hlynsdóttir (Ida), Waage Sandø (Vincent), Hilmar Guðjónsson (traductor). **CP:** Snowglobe Films, Maneki Films, Garagefilm International, Film i Väst. **Prod:** Eva Jakobsen, Mikkel Jersin, Katrin Pors y Anton Máni Svansson. **Dist:** FDR.

A finales del siglo XIX, un joven sacerdote danés llega a una remota región de Islandia, entonces colonia de Dinamarca, para construir una iglesia y fotografiar a sus habitantes. En su viaje a través del impresionante pero peligroso paisaje, el idealista clérigo cuenta con la ayuda de un traductor y un guía islandés. Pero cuanto más se interna en aquel implacable territorio, más se desvía de su misión y su moral hasta llegar a un inexorable enfrentamiento con los lugareños. Rememorando los paisajes premonitorios y la angustia existencial de *El corazón de las tinieblas* y las obras de Werner Herzog, *Godland* ofrece un análisis de los destructivos aspectos espirituales y psicológicos del colonialismo.

En *Godland*, el guionista y director islandés Hlynur Pálmason intenta ver su tierra natal desde fuera, como la debieron haber visto los daneses que la reclamaron y controlaron hasta la Segunda Guerra Mundial. [Esta obra de época], a la vez visualmente impactante y emocionalmente austera en su contención casi bressoniana, toma el pasado colonialista del país como tema, enfrentando a un hombre de fe de finales del siglo XIX con una fuerza mucho más fuerte que él.

Lucas, un sacerdote luterano, es enviado por la Iglesia de Dinamarca para establecer una parroquia en Islandia, sin estar en absoluto preparado para lo que le espera. Es un idealista sincero y devoto, deseoso de descubrir el país y sus habitantes, pero Islandia es menos acogedora de lo que esperaba.

A pesar de su innegable belleza, Islandia es terriblemente fría en algunos lugares y volcánica en otros. El sol de medianoche es suficiente para volver loco a un hombre en un ambiente tan extremo. El joven sacerdote no muestra prejuicios en un inicio. Proactivamente curioso, lleva una cámara y libros y se detiene a menudo para documentar su entorno. La película se inspira en siete fotografías históricas tomadas por un sacerdote danés, el primero en documentar la costa sudoriental del país.

La barrera lingüística es uno de los temas clave. Pálmason da dos nombres a la película – *Vanskabte Land* en danés, *Volaða land* en islandés– y ninguno de los dos significa “Tierra de Dios”. Estos títulos se refieren a un poema de Matthías Jochumsson que se titulaba “Tierra desgraciada” y describía un lugar que no podía soportar. Lucas lucha con sentimientos similares hacia Islandia, y su comportamiento se vuelve cada vez más inusual a medida que avanza la película.

Pálmason es un artista con un sentido del ritmo único que no dedica meses, sino años a capturar imágenes de un único lugar en condiciones cambiantes. Es un director original cuya voz se hace más fuerte y segura con cada película. Y Dios, como suele decirse, está en los detalles.

Extractos de un texto de Peter Debruge

Variety

Los Ángeles, 24 de mayo de 2022

Traducción: Israel Ruiz Arreola, *Wachito*

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Robert a Mejor Diseño de Vestuario. Academia de Cine Danesa. | Selección Oficial de la sección Limelight. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos.

2022 Premio Zabaltegi-Tabakalera. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. | Premio a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Riga. Letonia. | Hugo de Oro a Mejor Película y Premio a Mejor Fotografía. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos | Selección Oficial de la sección Cine Mundial Contemporáneo. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá.

HLYNUR PÁLMASSON

Hornafjörður, Islandia, 1984

Es egresado de la Escuela de Cine Danesa. En 2017 dirigió su ópera prima, *Winter Brothers: La odisea*, ganadora de nueve premios de la Academia de Cine Danesa. Su segunda película, *Hvítur, hvítur dagur* [*Un blanco, blanco día*, 2019], se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. *Godland* es su tercer largometraje.

ENFERMA DE MÍ

Syk pike, Noruega-Suecia, 2022, 97 min.

D, G y E: Kristoffer Borgli. **F en C:** Benjamin Loeb. **M:** Turns. **Con:** Kristine Kujath Thorp (Signe), Eirik Sæther (Thomas), Fanny Vaager (Marte), Sarah Francesca Brænne (Emma), Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen (Yngve). **CP:** Oslo Pictures, Film i Väst, Garage Film International. **Prod:** Dyveke Bjørkly Graver y Andrea Berentsen Ottmar. **Dist:** Cine Canibal.

Signe y Thomas mantienen una relación competitiva poco saludable que da un giro repentino cuando él obtiene un enorme éxito como artista contemporáneo. En respuesta, Signe intentará crear una nueva personalidad para atraer desesperadamente la atención y simpatía de los demás. Pero a medida que la psicopatía y el narcisismo de Signe van en aumento, descendemos lentamente a los recovecos más oscuros de su mente. *Enferma de mí*, segundo largometraje del cineasta noruego Kristoffer Borgli, es una divertida y grotesca comedia negra sobre la creciente obsesión de la sociedad por uno mismo, el victimismo performativo en las redes sociales y la autodestructiva fijación contemporánea por hacerse viral.

Todos conocemos a una Signe (Kristine Kujath): una persona narcisista a quien todo siempre le pasa, que quiere ser el centro de atención y que casi nunca se detiene para opacar a los demás. En *Enferma de mí*, el director noruego Kristoffer Borgli presenta a una mujer tan desesperada de atención y sin una pizca de pudor que va hasta los extremos por intentar conseguir fama y admiración.

Thomas (Eirik Sæther), novio de Signe, parece tener su gran *break* cuando las obras de arte contemporáneo que crea con cosas robadas se vuelven la sensación en Oslo. Sin embargo, Signe no está nada contenta con la nueva ola de atención de su novio, lo que resulta en una competencia fría entre la pareja en la que cada uno intenta opacar al otro y conquistar la atención de sus amigos, familiares y, una vez que la posibilidad se abre, el mundo.

Enferma de mí es una sátira del mundo en el que vivimos, aquel dominado por las redes sociales y la necesidad de "ser vistos". Ahora, con tan solo abrir alguna red social, somos testigos de las miles de personas que buscan cierta notoriedad y que, de lograrlo, se convierten en los famosos *influencers*. La fama se ve como un objetivo y no como una consecuencia (terrible) de cierta acción.

La película captura este fenómeno de manera fantástica a través de la vida insignificante de Signe, su actitud egocéntrica e imparable, y sus acciones para adquirir atención. Signe demuestra una obsesión psicópata con su deseo de fama, despertando una repulsión adictiva entre la audiencia.

El guion está lleno de comentarios mordaces sobre la sociedad, ofreciendo una comedia que resulta efectiva cuando crea silencios incómodos, reacciones difíciles de digerir y diálogos cimentados en el shock del encuentro de la realidad con la fantasía. El libreto, en conjunto con las actuaciones al centro, hacen de *Enferma de mí* una película que hace reír a través de la crítica pertinente del mundo en el que nos tocó vivir.

Extractos de un texto de Alessandra Rangel
Palomita de maíz
Ciudad de México, 10 de octubre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Una Cierta Mirada. Festival de Cannes. Francia. | Premio Punto de Encuentro al mejor largometraje (ex aequo). SEMINCI. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Selección Oficial de la sección Narrative Features. Festival de Cine de Nashville. Estados Unidos. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival de Cine de Jerusalén. Israel. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Gante. Bélgica.

**KRISTOFFER
BORGLI**
Oslo, Noruega, 1985

Ha dirigido más de una decena de cortos que han pasado por festivales tan diversos como Sundance o IndieLisboa, caracterizados en su mayoría por un sentido del humor negro e irreverente. Su primer largometraje, *Drib* (2017), se estrenó en el SXSW de Austin. Actualmente trabaja en un largometraje de A24 con Nicolas Cage, titulado *Dream Scenario*.

LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA

La double vie de Véronique, Francia-Polonia-Noruega, 1991, 96 min.

D: Krzysztof Kieślowski. **G:** Krzysztof Kieślowski y Krzysztof Piesiewicz. **F en C:** Sławomir Idziak. **M:** Zbigniew Preisner. **E:** Jacques Witt. **Con:** Irène Jacob (Weronika/Véronique), Philippe Volter (Alexandre Fabbri), Sandrine Dumas (Catherine), Halina Gryglaszewska (tía), Władysław Kowalski (padre de Weronika), Jerzy Gudejko (Antek), Claude Duneton (padre de Véronique). **CP:** Sidéral Productions, Le Studio Canal+, Studio Tor, Norsk Film. **Prod:** Leonardo de la Fuente. **Dist:** FDR.

Weronika vive en Polonia y tiene una brillante carrera como cantante, pero padece una grave enfermedad cardíaca. A miles de kilómetros de ahí, en Francia, vive Véronique, otra joven idéntica a ella, también cantante y con la misma dolencia. Aunque desconocidas la una de la otra, ambas mujeres comparten una enigmática conexión. *La doble vida de Verónica*, una de las películas más apreciadas de Krzysztof Kieślowski, es una cautivadora y misteriosa reflexión sobre la identidad, el amor y la intuición. Con la brillante fotografía de Sławomir Idziak y la actuación de Irène Jacob como las dos Verónicas, Kieślowski creó una de las obras más metafísicas del cine, una inolvidable sinfonía de sentimientos.

Cuando *La doble vida de Verónica* se proyectó por primera vez en Cannes, en 1991, la recepción de la crítica fue entusiasta. La película de Krzysztof Kieślowski tiene la capacidad de hipnotizar. Invita al análisis, pero también nos incita, con su concepción de un mundo nebuloso y numinoso, a eludir la indagación crítica y a responder a nivel sensual, emocional o incluso, si nos inclinamos, espiritual.

La doble vida de Verónica destaca por mantener una delicada combinación de sencillez e insondable complejidad. Kieślowski definió así el tema de la película: «El reino de las supersticiones, la adivinación, los presentimientos, la intuición, los sueños, todo esto es la vida interior de un ser humano, y todo esto es lo más difícil de filmar». Pero reconocía lo arriesgado de la empresa: «se ocupa de cosas que no se pueden nombrar. Si lo haces, parecen triviales y estúpidas». En pocas palabras, la película explora esta premisa: dos mujeres jóvenes, una francesa y otra polaca, son a todos los efectos una y la misma, y sin embargo irreductiblemente diferentes. La historia es también una ingeniosa respuesta a un reto profesional: ¿cómo puede un director polaco afrontar mejor las exigencias de una coproducción europea que debe rodarse en su propio país y en Francia?

Cabe señalar que la película no representa una ruptura con los largometrajes polacos de Kieślowski como podría parecer en un principio. Aunque la estilización visual y el escenario europeo son nuevos, la película continúa una línea de lo que podría considerarse misticismo o, alternativamente, manipulación narrativa cuasi mística en la obra del director. Kieślowski negó que hubiera metáforas en sus películas. Sin embargo, también confesó que aspiraba a esos momentos en los que una película consigue escapar de la literalidad. Si *La doble vida de Verónica* nos impulsa a buscar el sentido en un laberinto de significados fragmentarios, quizá sea porque Kieślowski hizo la película con ese espíritu de búsqueda, simplemente en el sentido de desentrañar la forma narrativa.

Extractos de un texto de Jonathan Romney
The Criterion Collection

Nueva York, 2006

Traducción: Israel Ruiz Arreola, Wachito

PREMIOS Y FESTIVALES

1991 Premio del Jurado Ecueménico, Premio FIPRESCI y Premio a Mejor Actriz (Irène Jacob). Festival de Cannes. Francia. | Premio del Público. Festival Internacional de Cine de Varsovia. Polonia. | Premio a Mejor Banda Sonora. Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Estados Unidos. | Premio a Mejor Película Extranjera. Sindicato Francés de Críticos de Cine.

KRZYSZTOF KIEŚŁOWSKI
Varsovia, Polonia,
1941-1996

Autor de una de las obras más sensibles y fascinantes del cine europeo que se adentró en los entresijos de las emociones, la moral y el alma humanas, primero desde una mirada documental en el marco de la Polonia comunista, después con su famoso *Decálogo* (1988-89) y finalmente con el tono más luminoso de sus últimas películas: *La doble vida de Verónica* (1991) y la *Trilogía Tres Colores* (1993-94).

CINETECA NACIONAL

DOS ESTACIONES

Juan Pablo González | México-Francia-
Estados Unidos | 2022
Del 30 de marzo al 4 de abril

LA ÚLTIMA FUNCIÓN DE CINE

Pan Nalin | India-Francia-
Estados Unidos | 2021
Del 30 de marzo al 4 de abril

ARAÑA SAGRADA

Ali Abbasi | Dinamarca-Alemania-
Suecia-Francia | 2022
Del 1 al 6 de abril

EL AMOR SEGÚN DALVA

Emmanuelle Nicot | Francia-
Bélgica | 2022
Del 1 al 6 de abril

UN CIUDADANO HONESTO

Idan Hageul | Israel | 2022
Del 3 al 8 de abril

SOBRE LAS NUBES

María Aparicio | Argentina | 2022
Del 3 al 8 de abril

SPARTA

Ulrich Seidl | Austria-Alemania-
Francia | 2022
Del 5 al 10 de abril

LAILA EN HAIFA

Amos Gitai | Francia-Israel | 2020
Del 5 al 10 de abril

KLONDIKE

Maryna Er Gorbach | Ucrania-
Turquía | 2022
Del 7 al 12 de abril

UNA PELÍCULA SOBRE LA VIDA

Dovile Sarulyte | Lituania-Estados
Unidos | 2021
Del 7 al 12 de abril

VICENTA B.

Carlos Lechuga | Cuba-Francia-Estados
Unidos-Colombia-Noruega | 2022
Del 9 al 14 de abril

GODLAND

Hlynur Pálmason | Dinamarca-
Islandia-Francia-Suecia | 2022
Del 9 al 14 de abril

ENFERMA DE MÍ

Kristoffer Borgli | Noruega-Suecia | 2022
Del 11 al 16 de abril

LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA

Krzysztof Kieślowski | Francia-Polonia-
Noruega | 1991
Del 11 al 16 de abril

CIRCUITO • CDMX

CINEMEX

cinemex.com

Cinemex Reforma Casa de Arte
Río Guadalquivir. núm 104,
Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 7 de abril

Cinemex Altavista
Plaza Altavista, Calzada Desierto de
los Leones núm. 52, Col. San Ángel,
Alcaldía Álvaro Obregón
A partir del 8 de abril

Cinemex Duraznos
Bosques de Duraznos núm. 39,
Col. Bosques de las Lomas,
Alcaldía Miguel Hidalgo
A partir del 9 de abril

Cinemex Insurgentes
San Luis Potosí núm. 214, Col. Roma,
Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 10 de abril

Cinemex Market Interlomas
Hacienda de las Palmas núm 2,
Col. Valle de las Palmas, Naucalpan
de Juárez, Estado de México
A partir del 11 de abril

CINE TONALÁ

cinetonala.mx

Tonalá núm. 261, Col. Roma Sur,
Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 8 de abril

CINEMANÍA PLAZA LORETO

cinemanias.mx

Plaza Loreto, Av. Revolución esq. Tizapán,
Col. San Ángel,
Alcaldía Álvaro Obregón
A partir del 9 de abril

INSTITUTO FRANCÉS DE AMÉRICA LATINA (IFAL)

ifal.mx

Río Nazas núm. 43, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc
A partir del 10 de abril

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 12 de abril

Centro Cultural Universitario
filmoteca.unam.mx
Av. Insurgentes Sur núm. 3000,
Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán
A partir del 12 de abril

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**Centro Cultural
Jaime Torres Bodet**
ipn.mx/cultura
Av. Wilfrido Massieu esq.
Av. Instituto Politécnico Nacional,
Unidad Profesional Zacatenco,
Alcaldía Gustavo A. Madero
A partir del 17 de abril

Escuela Superior de Medicina
esm.ipn.mx
Plan de San Luis y Salvador Díaz Mirón
s/n, Col. Casco de Santo Tomás,
Alcaldía Miguel Hidalgo
A partir del 17 de abril

CINETECA NACIONAL
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

Habanero FDR

@CinetecaMexico
#73Muestra

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO