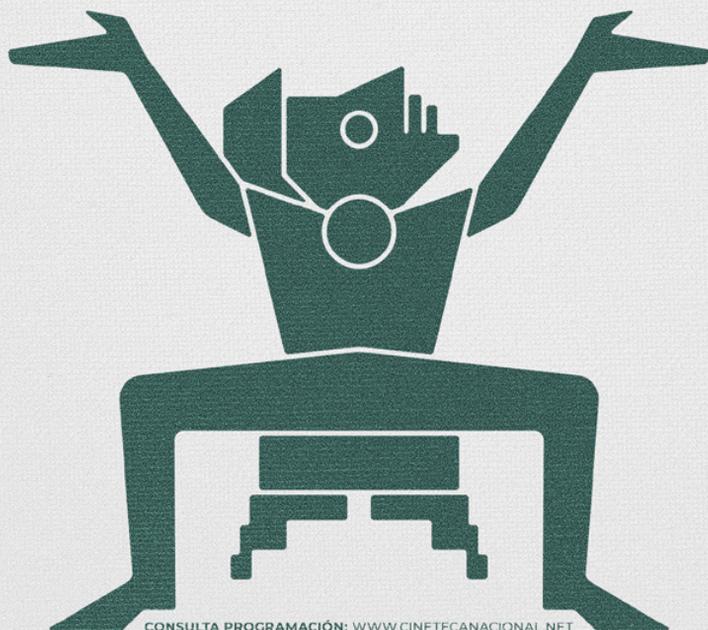

74° MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

CINETECA NACIONAL MÉXICO

9 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023

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

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Alejandro Gómez Treviño
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Daniela Martínez Velasco
Ana Laura Manzanilla
Diana Gutiérrez Porras
Carolina Arellano Rojas

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

COORDINACIÓN EDITORIAL

Gustavo E. Ramírez Carrasco

IMAGEN Y DISEÑO EDITORIAL

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez
Mónica Aranda Morales

APOYO EDITORIAL

Bianca Ashanti González
Israel Ruíz Arreola

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

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

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.

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

74° MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

La 74 Muestra Internacional de Cine presenta una selección de las mejores producciones cinematográficas de los últimos años, estrenadas en festivales internacionales como Cannes, Róterdam y la Berlinale. Comenzamos con la propuesta mexicana, *El Eco* (2023), un poético registro documental sobre las dinámicas sociales de una pequeña comunidad en Puebla, dirigido por Tatiana Huezo. Continuamos con dos películas españolas caracterizadas por su enfoque naturalista y cotidiano de una generación confundida de jóvenes adultos: *Girasoles silvestres* (2022), del cineasta catalán Jaime Rosales y *Tenéis que venir a verla* (2022), la nueva y minimalista obra en la que el cineasta Jonás Trueba aborda el sentimiento de extrañeza tras la pandemia.

La Muestra de otoño 2023 trae consigo dos filmes que se adentran en el andamiaje de dos diferentes estructuras religiosas: por un lado, *Conspiración divina* (2022) explora los conflictos e intereses teológicos que se esconden detrás del islam sunita; y por el otro, *El secuestro del papa* (2023) exhibe los intentos desesperados de la iglesia católica por aferrarse a su poder durante el gobierno del papa Pío IX en Italia.

No pueden faltar en esta edición las firmas de realizadores consagrados como las de Marcelo Gomes, Hirokazu Kore-eda, Nanni Moretti y Nuri Bilge Ceylan con sus más recientes largometrajes; así como el trabajo de mujeres cineastas como la brasileña Laís Bodanzky, la alemana Angela Schanelec y la austriaca Jessica Hausner, que con dramas históricos y contundentes dramas han sacudido la pantalla grande.

Se merece una mención especial *Cielo rojo* (2023), el más reciente largometraje de Christian Petzold, que fue reconocido con del Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín. Finalmente, como es costumbre en cada edición de la Muestra, se presenta un clásico restaurado de la cinematografía mundial; en esta ocasión se trata de *El conformista* (1970), la sofisticada y elegante obra maestra del italiano de Bernardo Bertolucci.

08

EL ECO

10

CLUB CERO

12

**LO MEJOR ESTÁ
POR VENIR**

22

EL CONFORMISTA

24

**GIRASOLES
SILVESTRES**

26

MÚSICA

14

MONSTER

16

**EL SECUESTRO
DEL PAPA**

18

**EL VIAJE
DE PEDRO**

28

**TENÉIS QUE
VENIR A VERLA**

30

PALOMA

32

**SOBRE HIERBAS
SECAS**

20

**CONSPIRACIÓN
DIVINA**

34

CIELO ROJO

ÍNDICE

EL ECO

México-Alemania, 2023, 102 min.

D y G: Tatiana Huezo. **F en C:** Ernesto Pardo. **M:** Leonardo Heiblum y Jacobo Lieberman. **E:** Lucrecia Gutiérrez y Tatiana Huezo. **Con:** Montserrat Hernández, María de los Ángeles Pacheco Tapia, Luz María Vázquez González, Sarahí Rojas Hernández, William Antonio Vázquez González. **CP:** Match Factory Productions y Radiola Films.. **Prod:** Dalia Reyes y Tatiana Huezo. **Dist:** Pimienta Films.

El Eco es un pequeño pueblo a más de 3,000 metros de altura. Ahí, la luz baña los días y las noches de una misticidad asombrosa que parece desdibujar el tiempo y el espacio, un lugar onírico que responde más a la estética que encontraríamos en una historia de Juan Rulfo. Ahí es donde la reconocida cineasta salvadoreña Tatiana Huezo se instala para comenzar un poético registro sobre las dinámicas sociales de un lugar en donde el viento parece llevarse todo, hasta las palabras. Con los niños como eje principal de la historia, *El eco* ganó el premio a mejor documental en la 73ª edición del Festival de Cine de Berlín.

En *El eco*, estrenada en la sección Encuentros del Festival de Cine de Berlín, la cineasta registra el día a día de un grupo de personajes de la comunidad El Eco, ubicada en el Municipio de Chignahuapan, en Puebla, una zona de altura donde se cría ganado y se vive de la agricultura. Así, la mirada de Tatiana Huezo se va ampliando a lo largo del film al menos en dos partes marcadas. La primera, desde la figura de la abuela, a quien una familia de varios hijos pequeños cuida amorosamente, y la segunda, desde la nieta adolescente que decide confrontar los lazos de poder materno. Estas dos partes se van intercalando con pasajes de la vida de otra familia, formada por una joven madre y sus dos hijos, escenas de la vida escolar y algunas situaciones de la vida comunitaria en el pueblo. La estructura de fresco gana terreno y la mirada compartida, sin protagonismos claros o historias más dominantes que otras, permite un panorama global del lugar.

Lo que más llama la atención de *El eco* es la manera en que Huezo da forma o materia a la ternura o al afecto entre las habitantes del pueblo. La sensibilidad

del trato, los mecanismos del afecto que muestran las mujeres, se sostiene también en el clima que logra el trabajo fotográfico de Ernesto Pardo (asiduo colaborador en la obra de la realizadora), y que expresa no sólo el lado "primaveral" de la vida en el campo, sino también una correlación "existencial" con el sentir de los personajes. Días de truenos, lluvias o niebla, así como jornadas de cosecha en un territorio de esplendor.

Tatiana Huezo opta por describir de manera transparente, de cariz observacional, las relaciones entre mujeres, marcadas por la diferencia de edad, la división del trabajo o los cuidados, y allí radica la humanidad de *El eco*, ya que desde su lograda puesta en escena, tanto en lo visual como sonora, forma una comunión entre territorio, paisajes, habitantes y sensibilidad, para lograr una obra particular y sensible sobre la intimidad, el afecto y la resiliencia.

Extractos de un texto de Mónica Delgado
Desistfilm
18 de febrero, 2023
Lima, Perú

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Documental y Premio a Mejor Dirección en la sección Encuentros. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio del Público en la categoría de Largometraje Documental. Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. Francia. | Selección Oficial en la categoría Horizontes Latinos. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. España. | Selección Oficial en la sección Otra Mirada. Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. Francia.

TATIANA HUEZO
San Salvador,
El Salvador, 1972

Cobró fama internacional con su primer largo, *El lugar más pequeño* (2011). A partir de ese momento, la aguda mirada de la directora se iría afianzando a su melancólico estilo, con el que ha retratado diversas historias de violencia por parte del estado y el narcotráfico, como lo hizo en su primer largometraje de ficción, *Noche de fuego* (2021). En la actualidad, se considera una cineasta imprescindible para entender el documentalismo latinoamericano.

CLUB CERO

Club Zero, Austria-Francia-Reino Unido-Alemania-Dinamarca-Catar, 2023, 110 min.

D: Jessica Hausner. **G:** Jessica Hausner y Géraldine Bajard. **F en C:** Martin Gschlacht. **M:** Markus Binder. **E:** Karina Ressler. **Con:** Mia Wasikowska (señorita Novak), Sidse Babbett Knudsen (señorita Dorset), Amir El-Masry (señor Dhal), Elsa Zylberstein (madre de Fred). **CP:** Coop99 Filmproduktion, Coproduction Office. **Prod:** Philippe Bober, Mike Goodridge, Johannes Schubert y Bruno Wagner. **Dist:** Zima Entertainment.

La señorita Novak es la nueva profesora de nutrición de una escuela de élite, que enseña a los jóvenes la "alimentación consciente", una filosofía supuestamente ecológica que consiste en comer lo menos posible. Al poco tiempo, sus alumnos se obsesionan con el ayuno y, antes de que los demás profesores y los padres se den cuenta, el *Club cero* se ha hecho realidad. Con una estética engañosamente jovial de atrevidos colores primarios, la cineasta austriaca Jessica Hausner construye una fría sátira social a partir de un caso de adoctrinamiento sectario sobre un sistema educativo vacilante, una clase social alta hastiada y la necesidad de la juventud de pertenecer a una comunidad a cualquier precio.

Son innumerables las marcas que venden recetas infalibles para el adelgazamiento, reduciendo la alimentación a la nada con dietas milagro y con otros productos que se valen de las víctimas más crédulas. Una serie de empresas que siempre han conseguido librarse de la justicia, promoviendo constantemente malos hábitos entre los consumidores y los posibles trastornos alimentarios que consigo conllevan.

Es precisamente este culto a las sectas de la nutrición el que la directora Jessica Hausner utiliza para explorar su influencia entre los más jóvenes. En una época de máxima vulnerabilidad, durante la adolescencia, se producen la mayoría de problemas relacionados con la alimentación, por lo que la cineasta austriaca ha querido mostrarlo a través de la visión tan personal que caracteriza su filmografía, recurriendo a metáforas y moralejas entre las líneas de sus diálogos.

Club cero aborda la historia de una profesora recién llegada a un instituto privado, la señorita Novak (Mia Wasikowska), quien comienza a dar clases de nutrición a un grupo reducido de alumnos con los que va estrechando cada vez

más sus lazos. Una situación que comienza a convertirse en una verdadera amenaza cuando convence a cinco de ellos de que reduzcan su alimentación hasta la mínima expresión para poder alcanzar su mejor versión, aupando los problemas de bulimia y anorexia de algunos de ellos. Entre sectas y motivos religiosos, Hausner aprovecha para hacer una mordaz crítica hacia la indiferencia de los padres ante los problemas de sus hijos, la facilidad del acceso a líderes de culto o la dificultad de una edad en la que los jóvenes necesitan ser escuchados y acaban encontrando atención en los lugares más peligrosos e insospechados.

Acudiendo a la sátira, *Club cero* supone un mensaje potente de una directora acostumbrada a mandar mensajes críticos sobre el mundo que nos rodea a través de la transgresión, las tramas encriptadas y los colores chillones que han hecho de su cine una marca de calidad.

Extractos de un texto de Miguel Ángel Romero
Cinemanía
Sitges, 08 de octubre de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial. Festival de Cannes. Francia. | Premio a Mejor Música de la Sección Oficial Fantàstic a Competició. Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. España. | Mención Especial del Jurado Internacional de la Selección Oficial. Festival de Cine Europeo de Palić. Serbia. | Selección Oficial de la Competencia CineMasters. Festival de Cine de Múnich. Alemania. | Función de Gala. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Breslavia, Polonia. | Selección Oficial. Viennale – Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección Cine Mundial. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur.

JESSICA HAUSNER
Viena, Austria, 1972

Estudió dirección en la Academia de Cine de Viena. Sus películas han sido invitadas constantemente a Cannes, incluido su cortometraje *Inter-View* (1999), ganador del premio Cinéfondation, y su debut en el largometraje *Adorable Rita* (2001). Otras de sus películas destacadas son *Hotel* (2004), *Amour fou* (2014) y *Little Joe* (2019). Su película *Lourdes* (2009) ganó el Premio FIPRESCI en el festival de Venecia.

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

Il sol dell'avvenire, Italia-Francia, 2023, 95 min.

D: Nanni Moretti. **G:** Francesca Marciano, Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella. **F en C:** Michele D'Attanasio. **M:** Franco Piersanti. **E:** Livia Serpa y Juan Pablo González. **Con:** Nanni Moretti (Giovanni), Margherita Buy (Paola), Silvio Orlando (Ennio / Silvio), Mathieu Amalric (Pierre Cambou), Valentina Romani (Emma). **CP:** Sacher Film, Fandango, Rai Cinema. **Prod:** Nanni Moretti, Domenico Procacci. **Dist:** Nueva Era Films.

Giovanni es un conocido cineasta italiano que, después de varios años, comienza a dirigir una nueva película. En ella, un circo ambulante llega a Roma en medio de una intervención armada por parte de Moscú. Su cine, siempre político y contundente, se ve confrontado con una modernidad en donde los cuestionamientos en torno a la ética y la estética ya no tienen cabida, comenzando con su esposa, la productora de una película policiaca que lo horroriza. Giovanni deberá elegir sus batallas en esta irónica y melancólica cinta que recupera elementos narrativos presentes en las primeras obras que el director Nanni Moretti realizó durante su juventud.

Moretti podría haber construido una película nostálgica sobre aquello que se acaba, pero rehúye admirablemente toda nostalgia y toda mirada críptica. A lo largo de la película deja atrás muchas cosas. El cine ha dejado de ser lo que había sido y ha pasado a ser otra cosa. Las plataformas emiten películas para 190 países y sólo pactan con los realizadores capaces de escribir guiones prefabricados para crear falsas emociones. Los nuevos realizadores contemporáneos ruedan escenas de violencia sin preguntarse qué implica el sufrimiento y qué implica enfrentarse al dolor de los otros. Y la desmemoria llena un vacío en el que la cultura ha ido sucumbiendo, como la política, los ideales y el amor. La gente sólo es capaz de reprocharse las cosas y las palabras de esperanza han desaparecido del mapa. En la Italia del presente ya no está el partido comunista, su gobierno está controlado por un partido neofascista. Ante este panorama parece que sólo queda el lamento, la flagelación, el miedo, el nihilismo o la impotencia. Moretti rehúye todas estas soluciones y construye *Lo mejor está por venir* como una película sobre la

necesidad de creer siempre en la utopía, sobre la importancia de la solidaridad y el retorno a la moral ante el vacío estético.

Moretti desfila y baila. Fabrizio di André canta la bellísima *Canzone dell'amore perduto*, Aretha Franklin es evocada a partir de *Fever* y el pasado está presente en Luigi Tenco y su *Lontano, lontano*. La música cura todas las penas e implica un gesto de resistencia. También regresa Franco Battiato, omnipresente en la filmografía de Moretti, con *Voglio vederti danzare*. El baile nos permite reencontrar la felicidad perdida, mientras se abren nuevas vías para repensarlo todo. Moretti acaba como Fellini, desfilando, y nos dice que solos no iremos a ninguna parte, que es preciso tener principios propios y que juntos podemos vislumbrar la esperanza. Moretti nos ayuda a reconciliarnos con este gastado y decepcionante mundo que nos ha tocado vivir. A restituir...

Extractos de un texto de Ángel Quintana
Caimán, cuadernos de cine
25 de mayo, 2023
España

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial para la Palma de Oro. Festival de Cannes. Francia | Selección Oficial en la sección Íconos. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur | Selección Oficial en la sección Lo Esencial. Festival de Cine Nuevo – FNC. Montreal.

NANNI MORETTI
Brunico, Italia, 1953

Oscilante entre la comedia y el melodrama, comenzaría su carrera con un impresionante debut, *Ecce bombo* (1978), con el que sería nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Años más tarde se llevaría el galardón a Mejor Película por su filme *La stanza del figlio* (2001). Profundamente izquierdista y siempre crítico, Nanni Moretti es, sin dudas, uno de los realizadores italianos más emblemáticos de la actualidad.

MONSTER

Kaibutsu, Japón, 2023, 126 min.

D y E: Hirokazu Kore-eda. **G:** Yūji Sakamoto. **F en C:** Ryūto Kondō. **M:** Ryuichi Sakamoto. **Con:** Sakura Ando (Saori), Eita Nagayama (Hori), Soya Kurokawa (Minato), Mitsuki Takahata (Hirona), Hinata Hiragami (Yori). **CP:** AOI Promotion y Bun-Buku. **Prod:** Minami Ichikawa, Ryo Ota, Kiyoshi Taguchi, Hajime Ushioda, Kenji Yamada, Tatsumi Yoda. **Dist:** Tulip Pictures.

Minato comienza a actuar extraño; su madre, que lo nota enseguida, lo confronta y el pequeño niño acepta que su profesor está teniendo actitudes violentas contra él. Cuando creemos tener resuelto el meollo de una trama aparentemente sencilla, este filme dramático e inteligente nos lleva más allá, al jugar con la visión de tres personajes para contar una historia en donde el abandono, el duelo y la familia juegan un rol principal. La más reciente obra del cineasta japonés Hirokazu Kore-eda se posiciona como uno de sus trabajos más ambiciosos, sin abandonar los temas que lo han consolidado como un autor con un agudo sentido para la crítica social.

Monster se construye como un enorme rompecabezas alrededor de las desgracias que siguen a una pelea escolar. A partir de tres perspectivas que se solapan, siguiendo las vías del relato sesgado de *Rashomon* (1950), Kore-eda pincela cómo vivieron una madre (Sakura Ando), su hijo Minato (Soya Kurokawa) y su profesor Hori (Eita Nagayama) los días extraños entre el incendio de un edificio y las tormentas torrenciales; dos eventos memorables, en una ciudad pequeña del Japón rural.

Esa es toda la trama de la película, guionizada por Yūji Sakamoto. De argumento escueto y montaje inclemente, *Monster* encuentra formas de innovar desde el relato mismo, siguiendo con severidad las condiciones sobre el punto de vista narrativo que impone una estructura fragmentada a lo *Rashomon*. Las vidas de cada uno de los personajes se cruzarán en contados momentos, sin que la cinta los pliegue unos sobre otros como quien necesita demostrar una tesis manida sobre la relatividad de nada. Sobre la mesa de montaje no sobra un segundo. Es transparente, «muy narrada» en el mejor de los sentidos. Vibra

por la concisión de sus imágenes, que se despojan de todo el aire que sobra en plano y confían sólo en unas pocas ideas poderosas para vertebrar las sucesivas etapas del relato.

Hasta entonces, encerrada en sí misma (disfórica tal vez), la película va desincronizándose y enrevesando... Respiraremos tranquilos a la esquina de un clímax apoteósico, que acude a los resortes climáticos-románticos de Naomi Kawase en *Agua tranquilas* (2014). Kore-eda nos reserva un tercer acto muy sentido –muy suyo, de esos de lágrima gruesa–, que ablanda el corazón con el encuentro fortuito entre dos personajes que han sacrificado mucho y no tienen ya demasiado que perder. Si su reconciliación es posible, todo lo es. *Monster*, por su rigor narrativo sin deuda ni compromiso, pero también por lo amable de sus compases finales, puede abrir puertas y ventanas a las fórmulas del cine institucional queer.

Extractos de un texto de Mariona Borrull Zapata
El Antepenúltimo Mohicano
Francia, 27 de septiembre del 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Guion y Palma Queer. Festival de Cannes. Francia | Selección Oficial en la categoría de Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Selección Oficial en la sección Perlak. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. España. | Premio del Público en la sección de Galas y Presentaciones Especiales. Festival Internacional de Cine de Vancouver. Canadá. | Selección Oficial de la Competencia Oficial. Festival de Cine de Sídney. Australia | Selección Oficial en la sección de Gala. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur.

HIROKAZU KORE-EDA
Tokio, Japón, 1962

Director y guionista, Kore-eda ha desarrollado un particular estilo de crítica social que toma como eje principal algunos cuestionamientos morales en torno a la familia tradicional de la sociedad japonesa. Con más de diez galardones internacionales en su haber cinematográfico y una Palma de Oro por su filme *Un asunto de familia* (2018), se ha posicionado como uno de los cineastas japoneses más reconocidos de la actualidad.

EL SECUESTRO DEL PAPA

Rapito, Italia-Francia-Alemania, 2023, 135 min.

D: Marco Bellocchio. **C:** Marco Bellocchio y Susanna Nicchiarelli [en colaboración con Edoardo Albinati y Daniela Ceselli]. **F en C:** Francesco Di Giacomo. **M:** Fabio Massimo Capogrosso. **E:** Francesca Calvelli y Stefano Mariotti. **Con:** Leonardo Maltese (Edgardo Mortara adulto), Paolo Fausto Russo Alesi (Momolo Mortara), Barbara Ronchi (Marianna Mortara), Paolo Pierobon (Papa Pío IX), Filippo Timi (cardenal Antonelli), Fabrizio Gifuni (Pier Gaetano Feletti), Enea Sala (Edgardo Mortara niño). **Prod:** Beppe Caschetto y Simone Gattoni. **Dist:** Zima Entertainment.

En este apasionante drama histórico, la leyenda del cine italiano Marco Bellocchio reconstruye la historia real de Edgardo Mortara, un niño de siete años que en 1858 fue separado a la fuerza de su familia judía por las autoridades católicas ya que había sido bautizado en secreto y, por lo tanto, debía ser educado como católico. La ley papal es implacable y, a pesar de las protestas de la comunidad judía, el niño es llevado a Roma. Fiel a su denuncia de las estructuras de poder, Bellocchio entrelaza la lucha de los padres por recuperar a su hijo con el proceso de unificación italiana, las rebeliones contra el gobierno del Papa Pío IX y los desesperados intentos de la Iglesia por aferrarse a su poder.

El cine de Marco Bellocchio se ha convertido en una poderosa maquinaria de impugnación y reflexión sobre el pasado de la vida italiana. Bellocchio puede revisar el caso Aldo Moro para contarnos la pasividad política del poder, adentrarse en las cloacas de la mafia o indagar en la oscura historia de una amante de Mussolini. En este repaso histórico, *El secuestro del papa* es otro capítulo memorable. Estamos en 1857, Bolonia forma parte de los Estados Pontificios y está gobernada por un papa rey, Pío IX, el pontífice más longevo de la Historia, una parte de cuyo mandato estuvo marcada por la revolución que estallaría cuando el rey Víctor Manuel propuso el camino hacia la unificación italiana. *El secuestro del papa* transcurre entre el periodo de poder absoluto del papa y su decadencia y muerte en 1878. En medio de este contexto político marcado por las corrientes revolucionarias, Bellocchio nos habla sobre la creación de la identidad.

El punto de partida del relato no es otro que el rapto por parte de los poderes católicos de Edgardo

Mortara, un niño de una familia judía que había sido bautizado por su nodriza para que no fuera a parar al limbo de los justos donde están los no convertidos. El niño es capturado por el Vaticano y convertido a la religión católica. Bellocchio cuestiona el poder del dogma para acabar planteando un debate sobre la identidad. En cierto modo la trama deriva en una curiosa versión de *Más corazón que odio* [1956] de John Ford en la que el niño secuestrado se convierte al cristianismo, acepta la religión, actúa como un sacerdote y rechaza a su familia cuando ésta quiere que vuelva a sus raíces judías. Bellocchio filma la historia con una gran potencia visual y dramática, como si toda ella estuviera marcada por un auténtico estallido de furor y rabia, como si fuera preciso sacar a la luz el lado oscuro de los antiguos resortes de poder inquisitorial en el interior de la iglesia. Los dogmas aparecen como elementos fantasmagóricos que crean una auténtica batalla entre diferentes opciones de la fe.

Extractos de un texto de Ángel Quintana
Caimán Cuadernos de Cine
Cannes, 24 de mayo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial. Festival de Cannes. Francia. | Premios Nastri d'argento a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Edición, Mejor Actriz (Barbara Ronchi), Mejor Actor de Reparto (Paolo Pierobon). Sindicato Nacional Italiano de Periodistas Cinematográficos. | Selección Oficial de la Competencia CineMasters. Festival de Cine de Múnich. Alemania. | Selección Oficial. Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Selección Oficial de la sección Horizontes. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Selección Oficial. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos.

MARCO BELLOCCHIO
Plasencia, Italia, 1939

Desde *Las manos en los bolsillos* (1965), su primer largometraje, ha construido una obra contestataria y comprometida en la lucha contra el conformismo y la moral burguesa. Realizador de más de cuarenta obras a lo largo de casi sesenta años, en su carrera destacan títulos como *Salto al vacío* (1980), *La condena* (1991), *Buenos días, noche* (2003) y *Sangre de mi sangre* (2015).

EL VIAJE DE PEDRO

A Viagem de Pedro, Brasil-Portugal, 2022, 97 min.

D: Laís Bodanzky **F en C:** Pedro J. Márquez **M:** Plínio Profeta **E:** Eduardo Grippa **Con:** Cauã Reymond (Dom Pedro I), Luise Heyer (Leopoldina), Francis Magee (comandante Talbot), Isabél Zuaa (Dira), Victoria Guerra (Amélia), Rita Wainer (Domitila), Welket Bungué (contra almirante Lars), Luísa Cruz (Carlota Joaquina), João Lagarto (D. João VI), Luíza Gatta (Maria da Glória), Sérgio Laurentino (Chef). **CP:** Biônica Filmes, Buriti Filmes, O Som e a Fúria, Sereno Filmes. **Prod:** Bianca Villar, Cauã Reymond, Fernando Fraiha, Karen Castanho y Laís Bodanzky. **Dist:** Buriti Filmes.

1831. En una fragata inglesa rumbo a Europa, Pedro, antiguo emperador de Brasil, busca la fuerza física y emocional para enfrentarse a su hermano, quien usurpó su reino en Portugal. Entre esclavos, miembros de la corte y servidumbre, entre la enfermedad y su inseguridad, y en medio de un caos de idiomas y clases sociales, Pedro se embarca en un viaje a través de sus recuerdos de infancia y reflexiones sobre su vida, para encontrarse a sí mismo. En este relato de época, la directora Laís Bodanzky imagina una odisea donde deconstruye y examina la imagen heroica que la Historia le ha asignado a Dom Pedro I, quien poco a poco se va desintegrando psicológicamente hasta llegar al borde de la locura.

La historia está escrita bajo una mirada normativa cis-blanca-hetero-masculina-colonialista, dando forma a la memoria colectiva. Las figuras clave se immortalizan con estatuas y monumentos: formas rígidas para expresar (y perpetuar) el poder. Nos familiarizamos con estos personajes tanto en los espacios públicos como en la escuela, viéndolos tan rígidos como humanamente informes dentro de la dualidad simplista de héroes y villanos. Las cosas van más allá de lo que se adoctrina. Una película bien construida que con su forma fluida podría permitirnos obtener una perspectiva un poco más amplia de lo que ha sucedido en el pasado, de quiénes eran estas personas e incluso intentar rellenar algunas lagunas.

Ésta es la premisa de *El viaje de Pedro*. D. Pedro (IV en Portugal y I en Brasil) emprendió un viaje de vuelta a Portugal con el fin de luchar contra su hermano, D. Miguel, para recuperar así el trono portugués para su legítima heredera: su hija. A través de la ficción, la película de Laís Bodanzky trata de llenar el vacío sobre lo que pudo ocurrir en este viaje: un episodio histórico que no ha sido

examinado a fondo.

A través de la mirada de Bodanzky y la actuación de Cauã Reymond, conseguimos un desmantelamiento magistral del "concepto" de D. Pedro (siempre calificado de héroe), presentado como alguien con multitud de emociones, luchas y defectos. Con un montaje hábil y de ritmo adecuado, que también nos lleva a la tierra, a su infancia y al mundo de las pesadillas, vemos cómo este personaje se va desintegrando psicológicamente, hasta llegar al borde de la locura. Sobre todo, debido a un sentimiento de falta de virilidad mezclado con la presión social.

Empezamos y terminamos esta aventura sabiendo que D. Pedro quería convertirse en una estatua (y así fue). Lo que hizo Laís Bodanzky fue crear algo más fluido y humano: un retrato de ficción honesto que nos da pistas de capas y multitudes que podrían ser un primer paso para hacernos volver a pensar la forma de ver y aprender la historia portuguesa.

Extractos de un texto de Teresa Vieira
Cineuropa
24 de mayo de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio AIP a Mejor Fotografía en Largometraje. Asociación Portuguesa de la Imagen. | Premios Sophia a Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado. Academia Portuguesa de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

2022 Selección Oficial de la sección Largometraje de Ficción. Festival de Cine de Brooklyn. Estados Unidos. | Premio Septimius a Mejor Película Americana. Ámsterdam, Países Bajos.

2021 Premio a Mejor Directora [ex aequo] y Premio a Mejor Actor de Reparto [Sérgio Laurentino]. Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Brasil. | Selección Oficial de la sección Mostra Brasil. Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil.

LAÍS BODANZKY
São Paulo, Brasil,
1969

Directora de cine y teatro, licenciada en cine por la Fundación Armando Álvares Penteado. En 1999 dirigió el documental *Cine Mambembe*, el cine descubre el Brasil. Su primer largometraje, *Bicho de siete cabezas* (2001), dio la vuelta al mundo y abrió las puertas a sus siguientes películas: *Basta de nostalgia* (2008), *As Melhores Coisas do Mundo* (2010), *Como nuestros padres* (2017) y *El viaje de Pedro*.

CONSPIRACIÓN DIVINA

Walad min al-Janna, Suecia-Francia-Finlandia-Dinamarca, 2022, 126 min.

D: Tarik Saleh. **F en C:** Pierre Aim. **M:** Krister Linder. **E:** Theis Schmidt. **Con:** Tawfeek Barhom (Adam), Fares Fares (Coronel Ibrahim), Mohammad Bakri (General Al Sakran), Mehdi Dehbi (Zizo), Moe Ayoub (Suhby) **CP:** Atmo Production y Memento Films. **Prod:** Ali Akdeniz y Fredrik Zander. **Dist:** Nueva Era Films.

Adam es el hijo de un humilde pescador de Egipto. Un día, recibe una beca y comienza a estudiar en la prestigiosa universidad de Al-Azhar. Lo que en un principio parecía un sueño, se irá transformando en cuanto nuestro protagonista pise la escuela en donde se volverá parte de una enmarañada y peligrosa lucha de poder entre las élites gubernamentales y religiosas. Grabada en Turquía e inspirada parcialmente en el libro *El nombre de la Rosa*, de Umberto Eco, el quinto largometraje de Tarik Saleh se articula como un thriller político que explora los conflictos e intereses teológicos que se esconden detrás del islam sunita.

Conspiración divina es un estudio sobre el espíritu religioso, sobre la intervención del estado en los asuntos sagrados en busca del beneficio y sobre cómo, en realidad, la verdadera vocación tiene algo que no se puede medir ni narrar. La cinta adquiere, casi desde el principio, el tono de un thriller oscuro y melancólico, en el que a través de un estilo visual que apuesta por lo seguro pero que destaca por un magnífico uso del color y la composición se mueve sobre la línea que separa la intriga del drama.

Claro que su gran tema es la entereza, la búsqueda de un ideal propio con el que sentirse a gusto dentro de la poca movilidad que permiten a veces las creencias, pero más allá de todo esto palpita una obra que respira libertad, tanto de método como de aspiración: todo en *Conspiración divina* invita a pensar y descubrir un mundo que desaparece bajo la máscara de la tradición y las reglas pero que en realidad esconde densas sombras sobre las que se mueven los que están en la parte superior de la cadena, pero también a ver la escala de grises en mitad de lo

blanco y lo negro, dejando para la esperanza el sentimiento de que todo zapato encuentra, casi siempre, su horma.

Tarik Saleh es un gran observador y un tremendo director de actores, que encuentra con esta cinta un terreno sobre el que conectar con la espiritualidad sin perder nunca de vista aquello que hace del ser humano un animal tan imperfecto e impredecible: la búsqueda del poder bajo la bandera de ideales acondicionados a lo que se espera de ellos –algo así como aquello que decía Groucho Marx de que «estos son mis principios, si no le gustan tengo otros»–. Es *Conspiración divina* una película de las que encuentran las notas indispensables dentro de una gran sinfonía. La película de Tarik Saleh, de gran amplitud en su estudio de la humildad, la integridad y el sentimiento religioso, responde a la llamada de ese tipo de cine que eleva el nivel del debate y provoca el pensamiento desde la calma y la templanza.

Extractos de un texto de David García Miño
Revista *Cintilatio*
20 de mayo, 2022
Francia

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Guion y Selección Oficial en la categoría de Mejor película. Festival de Cannes. Francia | Mejor Guion. Premios Guldbagge. Suecia. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Países Bajos.

2022 Selección Oficial en la sección Panorama. Festival de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial en la categoría Habitación Central. Festival Internacional de Cine de Bergen. Noruega.

TARIK SALEH
Estocolmo, Suecia,
1972

Periodista y documentalista suizo, pero de padre egipcio, Saleh comprendió desde muy pequeño que su libertad creativa era casi un privilegio. En la década de los 80 exploró el arte disruptivo del grafiti, cualidad que permeó en su cine desde su ópera prima, *Sacrificio*. ¿Quién traicionó al Che Guevara? (2001). Asiduo al thriller, se ha vuelto un autor imprescindible para explorar los conflictos de la religión, el gobierno y la política.

EL CONFORMISTA

Il conformista, Italia-Francia-República Federal de Alemania, 1970, 107 min.

D: Bernardo Bertolucci. **G:** Bernardo Bertolucci, con base en la novela homónima de Alberto Moravia. **F en C:** Vittorio Storaro. **M:** Georges Delerue. **E:** Franco Arcalli. **Con:** Jean-Louis Trintignant (Marcello Clerici), Stefania Sandrelli (Giulia), Gastone Moschin (Manganiello), Enzo Tarascio (profesor Luca Quadri), Fosco Giachetti (el coronel), José Quaglio (Italo Montanari), Dominique Sanda (Anna Quadri). **CP:** Mars Film, Marianne Productions, Maran Film. **Prod:** Maurizio Lodi-Fè. **Dist:** Mirada Distribución.

Cuando era niño, Marcello Clerici le disparó a Lino, un adulto homosexual que intentó seducirlo. Años más tarde, Clerici es un ciudadano respetable, profesor de filosofía y va a casarse con Giulia. Pero ideológicamente Clerici es fascista, tiene contactos con el servicio secreto y se muestra dispuesto a combinar su luna de miel en París con un atentado contra un exiliado político que había sido profesor suyo. Una atmósfera de violencia y represión en la Italia fascista es el marco en el que se mueve esta adaptación de la novela de Alberto Moravia de la mano del realizador Bernardo Bertolucci, quien se sirve de una puesta en escena poética y barroca, con magníficas composiciones audiovisuales.

El conformista pertenece a una etapa de transición en la carrera de Bernardo Bertolucci y sigue siendo una de sus películas más completas y complejas, cuyos ecos no dejan de sonar en el imaginario de la Europa contemporánea. Un filme sobre la arquitectura mental de Marcello (hierático Trintignant) y el movimiento de una célula al servicio del fascismo antes de la caída de Mussolini.

Con una elegante puesta en escena, dosificando la tensión, la ironía y el erotismo, estamos ante un estudio psicológico de un hombre que busca de forma peculiar "ser un sujeto corriente" mientras deja sin solucionar las mimbres de las que está hecho su carácter inseguro y siniestro marcado por una fidelidad cegata a las órdenes de los superiores en las oscuras operaciones contra la gente considerada "subversiva" y por una herencia familiar y una serie de impulsos reprimidos que no le dejan ser aquello que quiere ser.

Ambientada con cuidado, alternando escenarios de gran belleza plástica (fotografiados con detalle por Vittorio Storaro) con lugares que alternan el surrealismo kakfiano y la sordidez del

momento sociopolítico, la película de Bertolucci consigue mantener el ritmo, el interés y la densidad a partir de un personaje de temperamento agresivo que está muy lejos de ser simpático al espectador. Una figura que viene de la novela homónima del comprometido Alberto Moravia quien realiza aquí un personalísimo y vigente análisis de la mentalidad fascista de ciertos resortes del poder y las instituciones que lo sustentan. En este sentido Bertolucci sabe fundir con maestría el drama individual y la historia colectiva.

Magníficas composiciones audiovisuales que deben mucho a Storaro y a la banda sonora de Georges Delerue en su mejor momento como compositor, dando una forma bella, geométrica e inquietante a una historia sórdida que no deja de ser la historia de un psicópata que ha abrazado la causa del totalitarismo y se ha puesto al servicio del espionaje y de la ejecución de los disidentes.

Extractos de un texto de Eduardo Nabal
La Izquierda Diario
24 de julio de 2018

PREMIOS Y FESTIVALES

1972 Nominación al Premio Óscar a Mejor guion adaptado. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Estados Unidos.

1971 Premio a Mejor Director y Mejor Fotografía. Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. | Premio David de Donatello a Mejor Película. Academia del Cine Italiano.

1970 Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania.

BERNARDO BERTOLUCCI
Parma, Italia, 1941 -
Roma, 2018

Considerado el último gran maestro del cine italiano, es autor de una filmografía ecléctica y sólida con melodramas, sagas históricas y películas de iniciación, entre las que destacan obras monumentales como *Novecento* (1976); cintas polémicas como *El último tango en París* (1972) y éxitos de taquilla como *El último emperador* (1987), ganadora de nueve premios Óscar incluyendo el de mejor director.

GIRASOLES SILVESTRES

España-Francia, 2022, 106 min.

D: Jaime Rosales. **G:** Bárbara Díez y Jaime Rosales. **F en C:** Hélène Louvart. **E:** Lucía Casal. **Con:** Anna Castillo (Julia), Oriol Pla (Óscar), Quim Àvila (Marcos), Lluís Marquès (Àlex), Manolo Solo (Roberto), Carolina Yuste (Maite), Diana Gómez (Magali). **CP:** Fresdeval Films, A Contracorriente Films, Oberon Media, Luxbox. **Prod:** Bárbara Díez, Adolfo Blanco, Antonio Chavarrías, Fiorella Moretti, Hédi Zardi. **Dist:** Film Factory.

Julia, una joven de 22 años y madre de dos niños, se enamora de Óscar, un tipo conflictivo con el que comienza una relación. A medida que pasan tiempo juntos, Julia empezará a plantearse si Óscar es la persona que realmente necesita a su lado, lo que la llevará a iniciar un viaje personal en busca de su felicidad y la de su familia. El cineasta catalán Jaime Rosales presenta en *Girasoles silvestres* una historia luminosa sobre la maternidad, las relaciones de pareja y las dificultades de madurar. Desprendiéndose de artificios, la película se destaca por un naturalismo y su atención a la veracidad emocional, representada principalmente en la cautivadora actuación de la actriz Anna Castillo.

Julia (Anna Castillo) es una madre soltera de 22 años con dos hijos pequeños quien acaba de enamorarse de un chico que es todo músculo, impulsividad y tatuajes. Este arranque avanza la esencia de la película que explica con tanta precisión el título. Jaime Rosales es un director de actores y personajes que ha ido derivando desde la delicadeza en retratos íntimos minimalistas (*La soledad* [2007]), a perfiles marcados por una primariedad que, sin embargo, deja espacio a una cierta belleza interior (*Hermosa juventud* [2014], *Petra* [2018]). *Girasoles silvestres* da un paso más hacia una lírica imprevista que rebosa veracidad con la luz y el ímpetu de la naturaleza en seis personajes con encanto y personalidad.

La pasional protagonista se enamora de varios hombres a lo largo de la película, cada uno de ellos muy diferente al anterior. El director y guionista los mira con aprecio y ternura a todos, como queriendo destacar una naturaleza común, la de los girasoles en busca de una luz permanente que todos los días termina por apagarse prometiendo que volverá. No es de extrañar que los protagonistas

comiencen y terminen la historia en medio de una naturaleza pacífica y generosa (el mar o un paisaje campestre).

La profundidad de las relaciones que expone la película tiene la misma capa de superficialidad con la que sus protagonistas deciden unirse o separarse. Pero Rosales confirma que es un grandísimo cineasta al dejar libertad al espectador para que mida la veracidad y belleza del relato. Por eso, su cine permanece en la memoria del espectador a pesar de reflejar historias que podían definirse como banales.

Los contrastes de la música son un vehículo perfecto para mostrar un itinerario sorprendente, en el que el naturalismo interpretativo, la viveza de los diálogos y la cuidada planificación embellecen las incoherencias y desdichas de unas relaciones más adolescentes que adultas, pero superadas por una felicidad esporádica, siempre asociada a los momentos de una cierta madurez familiar.

Extractos de un texto de Claudio Sánchez
Aceprensa
Madrid, 12 de octubre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Sant Jordi de Cinematografía a Mejor Actriz (Anna Castillo). Radio Nacional de España. | Selección Oficial de la sección Panorama Internacional. Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Uruguay.

2022 Selección Oficial. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Muestra Rencontre avec l'actrice Anna Castillo. Cinespaña - Festival de Cine Español de Toulouse. Francia.

JAIME ROSALES
Barcelona,
España, 1970

En 1996 comenzó a estudiar en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. Después de más estudios en Australia, trabajó como guionista de televisión y creó su propia productora en 2001. Debutó como director con *Las horas del día* (2003), que obtuvo el premio FIPRESCI en la Quincena de Realizadores de Cannes. Le siguió *La soledad* (2007), ganadora de los premios Goya a la mejor película y dirección.

MÚSICA

Musik, Alemania-Francia-Serbia, 2023, 108 min.

D: Angela Schanelec. **F en C:** Ivan Marković. **Con:** Aliocha Schneider (Jon), Agathe Bonitzer (Iro), Marisha Triantafyllidou (Mérope), Argyris Xafis (Elías), Frida Tarana (Phoebe niña), Ninel Skrzypczyk (Phoebe, adolescente), Miriam Jakob (Marta). **CP:** Faktura Films. **Prod:** Kirill Krasovski, Konstantinos Kontovrakis, Giorgos Karnavas. **Dist:** La Ola.

Durante una noche de tormenta, un recién nacido es rescatado por el paramédico Elías y su esposa Mérope, quienes le dan el nombre de Jon y deciden criarlo. En su juventud, el chico es atacado y por accidente da muerte a un hombre cuya cercanía no imagina. Encarcelado por este hecho, Jon conocerá en prisión a una mujer con quien dará inicio un romance sin saber las consecuencias que esto le traerá. Ubicada entre Grecia y Berlín, en la más reciente película de la reconocida directora de origen alemán Angela Schanelec, una muy libre interpretación del mito de Edipo da sentido a un relato elíptico en el que cada detalle, por más pequeño que sea, se convierte en un signo que debemos descifrar.

En el mito de Edipo existe a la vez la certeza de la profecía que le concierne y el desastre causado por lo desconocido. Es una historia basada en la omisión y la carencia: Edipo no sabe quiénes son sus verdaderos padres, por lo que mata a uno y se casa con el otro sin saberlo. Para la autora alemana Angela Schanelec, se trata de una historia muy adecuada para sus técnicas formales y sus intereses por la ausencia, la distancia y el teatro.

Su última película, *Música*, utiliza los elementos fundamentales de esta tragedia griega –el parricidio, el incesto, la catástrofe que se produce una vez descubierta la verdad–, pero es la cuestión central de la omisión la que consume la película. Hay ausencias narrativas, saltos en el tiempo y una ausencia de lógica esperada. La película no se adhiere a ninguna percepción contemporánea de lo dramático. Es lenta y serpenteante, oblicua y opaca; es frustrantemente brillante.

Comienza con una tormenta que se aproxima, nubes que envuelven el encuadre y el llanto de un recién nacido. Elías y Mérope, marido y mujer, encuentran al niño y lo crían como si

fuera suyo. Sus pequeños pies tienen ampollas y sangran, y Mérope intenta aliviarlos con agua de mar. La mayoría de las opciones visuales de Schanelec transmiten una sensación de equilibrio y forma; pocos cineastas pueden hacer que algo tan simple como llenar un vaso de agua parezca tan elegante.

Pero esto, y muchas otras cosas en la película, son enigmas a los que Schanelec no da respuesta. Simplemente están ahí para ser meditados, para ofrecer significados y sinsentidos simbólicos y poéticos. *Música* es a la vez una innegable delicia visual y un potente desafío que nos exige abrazar lo que no podemos ver. Edipo estaba cegado, y nosotros como espectadores también lo estamos, tanteando en la oscuridad de la omisión. Y qué emoción hacerlo, ser capturados por las imágenes de la directora y empujados lejos, obligados a saber más y liberados nosotros mismos por su negativa a ceder.

Extractos de un texto de Caitlin Quinlan
British Film Institute
Londres, 24 de febrero de 2023
Traducción: Gustavo E. Ramírez Carrasco

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Oso de Plata a Mejor Guion y Selección Oficial del Oso de Oro. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Selección Oficial del Premio Nechama Rivilín a la Mejor Película Internacional. Festival de Cine de Jerusalén. Israel. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Semana de Cine de Valladolid. España. | Selección Oficial de la sección Atlas. Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM). México.

ANGELA SCHANELEC
Aalen, Alemania, 1962

Nacida en el sur de Alemania, estudió actuación en Frankfurt para trabajar más tarde en el Teatro Thalia de Hamburgo y en la Schaubühne de Berlín. De 1990 a 1995 estudió dirección en la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín. Además de en el Festival de Berlín, donde su trabajo ha adquirido notoriedad, algunas de sus películas también se han proyectado en festivales como Cannes y Locarno.

TENÉIS QUE VENIR A VERLA

España, 2022, 64 min.

D y G: Jonás Trueba. **F en C:** Santiago Racaj. **E:** Marta Velasco. **Con:** Itsaso Arana (Elena), Vito Sanz (Daniel), Francesco Carril (Guillermo) e Irene Escolar (Susana). **CP:** Los Ilusos Films. **Prod:** Javier Lafuente y Jonás Trueba. **Dist:** Bendita Films.

Dos parejas de amigos treintañeros se reencuentran una noche de invierno en Madrid. Mientras que Susana y Guillermo cuentan las bondades de su nueva casa cerca del campo y anuncian que están embarazados; Elena y Dani no parecen estar en la misma sintonía que ellos. Tres meses después, ya en primavera, finalmente acudirán a la casa de sus amigos y pasarán un día entero juntos entre charlas, lecturas, paseos, comidas y ping-pong. *Tenéis que venir a verla* es una película austera, modesta y minimalista en la que el cineasta Jonás Trueba aborda el sentimiento de extrañeza tras la pandemia y las inquietudes de una generación que lidia con la posibilidad de un giro radical en sus vidas.

A lo largo de los años, Jonás Trueba ha ido configurando su carrera sin prisa, pero sin pausa. Lo ha hecho desde la más estricta independencia, resistiendo de una manera muy humilde y defendiendo su mirada por encima de todo, así como un tipo de cine casi en vías de extinción en nuestro país [España]. Cada una de sus obras rima de alguna manera con la anterior, como si todas estuvieran emparentadas, aunque cada una de ellas tenga una identidad propia y se convierta casi en un campo de experimentación para probar cosas nuevas.

Así, después de la monumental *Quién lo impide* [2021], que por sus características es la que más se ha alejado de su particular fórmula, regresa con su, quizás, película más mínima y esencial, una deliciosa pequeña pieza de una hora de duración en la que se condensa toda la esencia de su cine de una manera extraordinariamente armónica y precisa, demostrando que, casi siempre, menos, es más.

En esta ocasión, además, Trueba tiene la insólita capacidad de capturar un estado de ánimo que no nos resulta en absoluto ajeno, porque de una u otra manera todos lo hemos sentido en mayor o menor medida durante la pande-

mia, el de extrañeza, el de un cierto vacío existencial y desorientación en lo que se refiere al presente y al futuro. Lo hace a través de las relaciones y de cómo han cambiado en estos últimos años, cómo nos hemos replegado o expandido de manera a veces torpe e inconsciente, intentando recomponer nuestra propia identidad. En realidad, son muchas las sensaciones que transmite la película en tan poco tiempo, sin ningún atisbo de impostura, de una manera transparente y natural al ritmo de la cadencia fluida de las conversaciones del magnífico cuarto protagonista.

Como apunta el título, *Tenéis que venir a verla* es una invitación, pero también una hermosa carta de amor al cine, a hacerlo y disfrutarlo entre amigos, a sentirse libre a través de él. También es la mejor radiografía que se ha hecho hasta el momento del sentimiento de limbo tras la pandemia.

Beatriz Martínez
Fotogramas
España, 17 de junio de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la sección Silvestre. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal.

2022 Premio a Mejor Dirección. Cinespaña – Festival de Cine Español de Toulouse. Francia. | Premio Especial del Jurado la Competición Globo de Cristal. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Gante. Bélgica. | Selección Oficial de la sección Made in Spain. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Panorama [Autoras y Autores]. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

JONÁS TRUEBA
Madrid, España, 1981

Debutó en el largometraje con *Todas las canciones hablan de mí* (2010). En su filmografía abundan las reflexiones intelectuales y retratos de lo cotidiano con personajes que conversan sobre cuestiones generacionales y existenciales como en *Los exiliados románticos* (2015) y *La virgen de agosto* (2019). También dirigió la obra de teatro *Pienso a menudo en ti* (2007) y publicó la novela *Las ilusiones* (2013).

PALOMA

Portugal-Brasil, 2022, 104 min.

D: Marcelo Gomes. **G:** Marcelo Gomes, Gustavo Campos y Armando Praça. **F en C:** Pierre de Kerchove. **M:** O Grivo. **E:** Rita M. Pestana. **Con:** Kika Sena, Rudson Reis, Zé Maria, Suzy Lopes, Samya de Lavor, Patrícia Dawson, Márcio Flecher, Nash Laila, Buda Lira. **CP:** Carnaval Filmes, Misti Filmes, Ukbar Filmes, Gullane. **Prod:** Nara Aragão y João Vieira Jr. **Dist:** Memento International.

Paloma es una mujer transexual que está decidida a cumplir su mayor sueño: una boda tradicional por la iglesia con su novio Zé. Es una madre devota, trabajadora agrícola en una plantación de papaya y ha estado ahorrando para poder permitirse la celebración. Sin embargo, la negativa del cura a su petición la obligará a enfrentarse a su comunidad. Sufre violencia, traición, prejuicios e injusticias, pero nada hace tambalear su fe. Situada en una pequeña localidad del estado brasileño de Pernambuco, la nueva película de Marcelo Gomes cuestiona el sexismo y la transfobia en las zonas rurales, resaltando la lucha de su protagonista por ser tratada con los mismos derechos de cualquier mujer.

Paloma es una mujer transexual, negra, del Nordeste brasileño, agricultora y analfabeta. El personaje, maravillosamente interpretado por Kika Sena, encarna una serie de "pecados" que la convierten en blanco del odio de gran parte de la sociedad brasileña. Pero *Paloma*, la película de Marcelo Gomes, da cabida al sueño de la protagonista: casarse por la iglesia, con vestido, velo y corona de flores.

Quien recuerde el filme *Una mujer fantástica* (Chile, 2017), de Sebastián Lelio, y *El pagador de promesas* (Brasil, 1962), de Anselmo Duarte, no irá muy desencaminado. Pero más allá de la cuestión transexual y del conservadurismo religioso, *Paloma* habla más ampliamente de Brasil.

Si el deseo de casarse es un atisbo de paraíso para la protagonista, es también un punto de no retorno a partir del cual su vida se convierte en un infierno. La película parece entonces centrarse en un denso velo de hipocresía que pende sobre la sociedad brasileña. Paloma es tolerada por su marido y por la sociedad sólo hasta el momento en que intenta subir al altar, un lugar que hoy (como

hace mil años), no le está permitido.

Es en el momento en que la protagonista decide desafiar las opiniones reaccionarias y ocupar un lugar más allá de la subalternidad en la que ha sido colocada cuando las microagresiones cotidianas toman la forma de violencia explícita. Marcelo Gomes, sin embargo, filma cada escena con gran respeto y nunca explota el dolor de los personajes. De hecho, el director encuentra soluciones visuales extremadamente inteligentes para transmitir la opresión por la que pasa Paloma. En al menos dos escenas, el personaje aparece en un tamaño minúsculo, rodeado de paisajes inmensos que revelan la presión que el entorno ejerce sobre la protagonista.

Paloma consigue poner en pantalla un Brasil a la vez muy maltratado, pero que no abandona su deseo. Un personaje delicado, complejo e intenso en un mundo brutal. Bajo este velo de hipocresía reaccionaria, Paloma, con todos sus adjetivos, sigue soñando.

Extractos de un texto de Lucas Oliveira
Cinematório
Brasil, 19 de octubre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a la Mejor Actriz (Kika Sena). Festival Internacional de Cine Queer de Bombay. India.

2022 Premio Q-Hugo de Plata de la Competición Out-Look. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Colón de Plata Premio del Público y Premio "Camilo a la libertad" de la Asociación Cultural con Orgullo. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. España. | Trofeo Redentor a Mejor Largometraje y Premio a Mejor Actriz (Kika Sena). Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro. Brasil. | Premio a Mejor Película y a Mejor Actriz (Kika Sena). Festival Internacional de Cine de Hanoi. Vietnam. | Selección Oficial de la sección Ficciones de allá. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Colombia.

MARCELO GOMES
Recife, Brasil, 1963

Estudió cine en la Universidad de Bristol en Reino Unido. En 2005 dirigió su primer largometraje, *Cine, aspirinas y buitres*, seleccionado en la muestra Una Cierta Mirada, de Cannes. Durante su trayectoria ha obtenido más de 50 premios alrededor del mundo por películas como *Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo* (2010) y *Érase una vez yo, Verónica* (2012).

SOBRE HIERBAS SECAS

Kuru Otlar Üstüne, Turquía-Alemania-Suiza-Francia, 2023, 197 min.

D y Prod: Nuri Bilge Ceylan. **G:** Akin Aksu, Ebru Ceylan y Nuri Bilge Ceylan. **F en C:** Cevahir Şahin y Kürşat Üresin. **M:** Philip Timofeyev. **Con:** Deniz Celiloğlu (Samet), Merve Dizdar (Nuray), Musab Ekici (Kenan), Ece Bağcı (Sevim), Erdem Şenocak (Tolga). **CP:** NBC Film, Memento Films Production y Komplizen Film. **Dist:** FDR.

Samet es un joven profesor que trabaja en la función pública de un aislado pueblo de Anatolia. Durante años ha soñado con ser asignado a Estambul, pero con el paso del tiempo ese sueño se ha ido disolviendo. Un día, es acusado por actuar de manera inapropiada con una de las estudiantes. Al sentirse atacado y cuestionado por todos, el carácter osco de Samet comienza a volverse insostenible. La desesperación, frustración y miedo lo llevarán a buscar alianzas y a redefinir sus prioridades en esta cinta que se construye como una red de desilusiones compartidas en un mundo en donde el amor y el cuidado parecen no ser una opción.

Nuri Bilge Ceylan, reconocido cineasta turco, se ha destacado por crear películas que se adentran en las profundidades de la condición humana y exploran los matices de la vida cotidiana a través de una lente contemplativa. En sus obras, Ceylan se aleja de las narrativas convencionales y adopta un ritmo pausado que permite una introspección profunda en la psicología de los personajes y en los temas que aborda. Luego de obras como *Sueño de invierno* (2014), *Érase una vez en Anatolia* (2011) o *El peral salvaje* (2018), el realizador sigue profundizando en su estilo con *Sobre hierbas secas*.

El protagonista es una persona decepcionada del mundo, de su realidad. Se encuentra frustrado en medio de ese pequeño pueblo de Anatolia. Se siente encerrado y enjaulado. Este encierro se puede notar en el contraste de su figura contra la nieve que cubre al pueblo en invierno. Pese a estar en medio de espacios abiertos, él siempre es una figura pequeña, encogida. Ese frío paisaje enmarca su encierro. Uno de los aspectos más notables de la película de Nuri Bilge Ceylan es su habilidad para

capturar la estética de la naturaleza. Sus tomas largas y meticulosamente compuestas permiten que los espectadores se sumerjan en el entorno. Aquí la fotografía es depurada, el blanco es sumamente contrastado y envuelve a Samet.

Otro aspecto clave en las cintas son los diálogos, enmarcados dentro de largos encuadres fijos. Estamos en un lugar en el que parece que el tiempo no pasa. Ceylan nos guía a través de un viaje pausado pero intenso que comienza con la turbia relación entre un profesor y su alumna. Nos conduce por un amargo triángulo amoroso y nos sumerge en debates éticos. El director no condena actos, tampoco los justifica. Busca explicarlos, transmitirlos y decir que al final los motivos están dichos en su fastidio, su soledad. Tal vez, incluso, sea consciente de su minúsculo papel, de que ya acabó el invierno y debe dar lugar a la hierba seca del verano.

Extractos de un texto de Alberto Ríos
Ventana Indiscreta
13 de septiembre, 2023
Lima, Perú

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio a Mejor Actriz (Merve Dizdar). Festival de Cine de Cannes. Francia | Premio a Mejor Actor de Reparto (Ece Bağcı). Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Selección Oficial en la sección Horizontes. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Selección Oficial en la sección Escaparate. Festival Internacional de Cine de Vancouver. Canadá. | Selección Oficial en la sección Lo Esencial. Festival de Cine Nuevo – FNC. Montreal. Canadá. | Selección Oficial en la sección de Iconos. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur.

NURI BILGE CEYLAN
Estambul, Turquía,
1959

Reconocido por su característico estilo contemplativo y existencialista, que lo ha llevado a ser comparado con Tarkovski, el cineasta turco Nuri Bilge es uno de los realizadores más importantes de la actualidad. Desde *Lejano* (2013), que se llevó el Gran Premio del Jurado y el Premio a Mejor Actor en Cannes, se ha vuelto uno de los autores favoritos de dicho festival, que también le dio la Palma de Oro por *Sueño de invierno* (2014) en su 67ª edición.

CIELO ROJO

Roter Himmel, Alemania, 2023, 102 min.

D y G: Christian Petzold. **F en C:** Hans Fromm. **E:** Bettina Böhrer. **Con:** Thomas Schubert (Leon), Paula Beer (Nadja), Enno Trebs (Devid), Langston Uibel (Felix), Matthias Brandt (Helmut). **CP:** Schramm Film Koerner & Weber, ZDF/Arte. **Prod:** Anton Kaiser, Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber. **Dist:** Mirada Distribución.

En una pequeña casa vacacional junto al mar Báltico los días son calurosos y no ha llovido en semanas. Un joven artista, junto con un amigo suyo, llegan a pasar una temporada, sin imaginar que el sitio ya se encuentra habitado por una misteriosa mujer. A medida que los bosques resecos a su alrededor comienzan a encenderse, también lo hacen sus emociones. Felicidad, lujuria y amor; pero también celos, resentimientos y tensiones. Con ligeros tintes de comedia y algunos guiños referenciales a la obra de Éric Rohmer, *Cielo rojo* se articula desde la confrontación de las fuerzas naturales y emocionales.

El punto de partida de *Cielo rojo* no podría ser más simple y está inspirado –el mismo Petzold lo ha reconocido– en los llamados “cuentos de verano” de Eric Rohmer, como *Paulina en la playa* (1983): un grupo de personajes jóvenes se reúnen por decisión o por azar en una casa cercana al mar donde aprenderán algo del amor y el desamor. Pero a diferencia del gran cineasta francés, Petzold carga consigo con la gravedad de la cultura alemana, lo que le da a ese encuentro (pleno de desencuentros) un carácter mucho más oscuro, empezando por esa ventosa playa del Mar Báltico donde transcurre íntegramente la acción y que no tiene la luminosidad y ligereza del Mediterráneo.

Con un dominio magistral de todos sus elementos, Petzold va sumando capas de complejidad dramática a una situación inicialmente simple. La inadecuación de Leon es patente en su actitud corporal, torpe y vergonzosa frente a la desinhibición de Nadja. El director a su vez maneja con gran sutileza la ambigüedad erótica y la circulación del deseo que recorre a sus personajes, al mismo tiempo que saca el mayor provecho

de las apenas tres locaciones a las que él mismo se restringe: esencialmente la casa, pero también la playa cercana (que a los ojos de Leon no puede ser sino hostil) y por último ese bosque cercano, pleno de ruidos inquietantes, y sobre el cual el cielo se va enrojando de manera alarmante.

La adhesión profunda de Petzold a la tradición del romanticismo alemán, que ya era evidente en algunos de sus films previos, aquí vuelve a manifestarse no sólo en las locaciones elegidas, que refuerzan la idea romántica de la naturaleza como expresión de los sentimientos, sino también en un bellissimo poema de Heinrich Heine que Petzold introduce en una de las mejores escenas de *Cielo rojo*, cuando los cuatro hombres del film oyen hipnotizados a Nadja. Allí quizás haya que buscar las claves de una película de una riqueza de tonos –que van del humor al amor y la tragedia– muy poco frecuente en el cine actual.

Extractos de un texto de Luciano Monteagudo
Página | 12
Argentina, 14 de septiembre del 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Ganador del Oso de Plata y Gran Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania | Selección Oficial en la sección Perlak. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. España | Selección Oficial en la sección de Trayectorias. BAFFICI - Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina | Selección Oficial en la sección Supernova. Festival Internacional de Cine de Transilvania. Rumanía | Selección Oficial en la sección de Galas. Festival Internacional de Cine de Estambul. Turquía | Selección Oficial en la sección Atlas, Panorama Internacional. Festival Internacional de Cine de la UNAM. México.

CHRISTIAN PETZOLD
Hilden, Alemania, 1960

Guionista y director, egresó de la Academia Alemana de Cine y Televisión de Berlín – DFFB, en donde recibió tutoría por parte del reconocido cineasta radical Harun Farocki, quien se volvería uno de sus principales colaboradores. Miembro fundamental de la “nueva ola” de cine alemán, la vocación de Petzold por el cine comenzó desde la literatura, con los libros de Truffaut y claras influencias de la *nouvelle vague*.

EL ECO

Tatiana Huezo · México · 2023
Del 10 al 14 de noviembre

CLUB CERO

Jessica Hausner · Austria-
Francia-Reino Unido-Alemania-
Dinamarca-Catar · 2023
Del 10 al 14 de noviembre

LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

Nanni Moretti · Italia-Francia · 2023
Del 11 al 16 de noviembre

MONSTER

Hirokazu Kore-eda · Japón · 2023
Del 11 al 16 de noviembre

EL SECUESTRO DEL PAPA

Marco Bellocchio · Italia-
Francia-Alemania · 2023
Del 13 al 18 de noviembre

EL VIAJE DE PEDRO

Laís Bodanzky · Brasil-
Portugal · 2022
Del 13 al 18 de noviembre

CONSPIRACIÓN DIVINA

Tarik Saleh · Suecia-Francia-
Finlandia-Dinamarca · 2022
Del 15 al 20 de noviembre

EL CONFORMISTA

Bernardo Bertolucci · Italia-
Francia-República Federal
de Alemania · 1970
Del 15 al 20 de noviembre

GIRASOLES SILVESTRES

Jaime Rosales · España-
Francia · 2022
Del 17 al 22 de noviembre

MÚSICA

Angela Schanelec · Alemania-
Francia-Grecia-Serbia · 2023
Del 17 al 22 de noviembre

SOBRE HIERBAS SECAS

Nuri Bilge Ceylan · Turquía-
Alemania-Suiza-Francia · 2023
Del 19 al 24 de noviembre

TENÉIS QUE VENIR A VERLA

Jonás Trueba · España · 2022
DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE

PALOMA

Marcelo Gomes · Portugal-
Brasil · 2022
Del 21 al 26 de noviembre

CIELO ROJO

Christian Petzold · Alemania · 2023
Del 21 al 26 de noviembre

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | SALA JULIO BRACHO

Insurgentes Sur núm. 3000,
Ciudad Universitaria,
Ciudad de México
filmoteca.unam.mx
Del 17 de noviembre al
06 de diciembre

CINEMATÓGRAFO DEL CHOPO

Dr. Enrique González Martínez núm. 10,
Col. Santa María la Ribera,
Ciudad de México
chopo.unam.mx
Del 23 de noviembre al
10 de diciembre

LE CINEMA IFAL

Río Nazas núm. 43,
Col. Cuauhtémoc,
Ciudad de México
lfa1.mx

Del 01 al 20 de diciembre

CINE TONALÁ

Tonalá núm. 261,
Col. Roma Sur,
Ciudad de México
cinetolana.mx

Del 26 de noviembre al
02 de diciembre

CINETECA NACIONAL DE LAS ARTES

Av. Río Churubusco núm. 79,
Col. Country Club Churubusco,
Ciudad de México
cinetecanacional.net

Del 01 al 14 de diciembre

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

dse.ipn.mx

CENTRO CULTURAL JAIME TORRES BODET

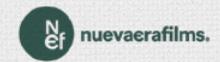
Av. Wilfrido Massieu S/N,
Col. Nueva Industrial Vallejo,
Ciudad de México
Del 02 al 15 de diciembre

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA

Salvador Díaz Mirón esq. Plan de
San Luis S/N, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
Del 03 al 16 de diciembre

CINETECA NACIONAL

AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

@CinetecaMexico
#74MIC

CINETECA NACIONAL
