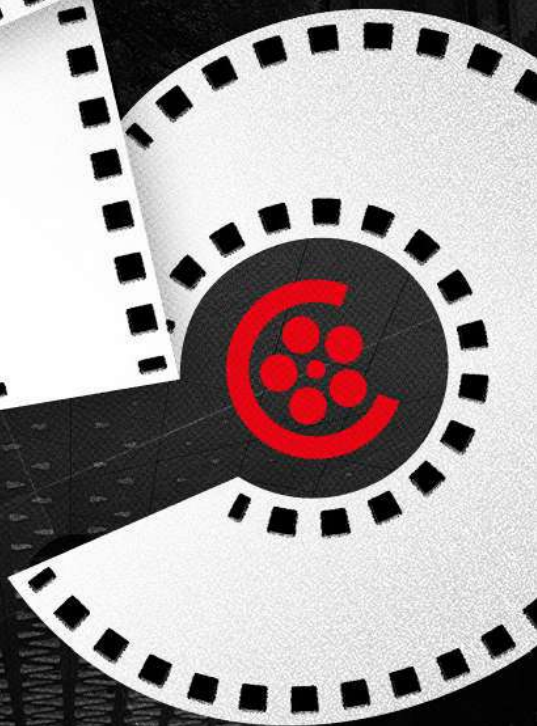

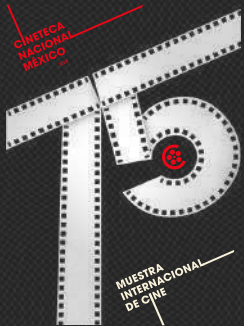
CINETECA NACIONAL MÉXICO

MAR 21 - ABR 7 2024

Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, CDMX
Consulta programación: cinetecanacional.mx

MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Orianna Paz Esmoris
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
Nirvana Castillo Flores

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

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

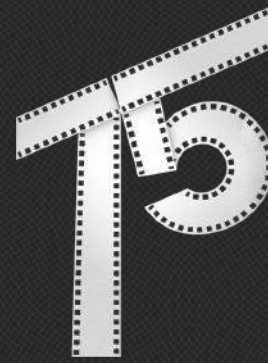
CP: Compañía(s) Productora(s)

Prod: Producción

Dist: Distribución

PC: Procedencia de la Copia.

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

No hay duda de que la Muestra Internacional de Cine ha logrado, a través de bastantes años, consolidarse como uno de los encuentros filmicos más relevantes en la Ciudad de México. Esto, en gran medida, se debe a la cuidadosa selección de sus títulos, películas multipremiadas en festivales de todo el mundo y propuestas innovadoras que logran conectar entre sí y nos ayudan a entender mejor el estado en el que nos encontramos como sociedad.

Esto no resulta para nada ser una tarea fácil. Los cineastas, incluso aquellos que ya han sido legitimados por parte de la industria, se topan año tras año con la aplastante realidad de que los-sus espectadores cambian con más rapidez que antes. Aunque la situación supone un reto, también crea una evolución narrativa que permite burlar, por momentos, las increíbles brechas generacionales que tanto afectan al cine. Ante estos riesgos y los cambios, la Muestra mantiene su compromiso de exhibición. Para ejemplo de ello, basta con mirar la curaduría de este año, en donde creadores como Saim Sadiq, Catherine Breillat y Estibaliz Urresola desarman aquellos conceptos tan socialmente aceptados como la familia, la moralidad, el éxito y el amor. Por otro lado, cineastas como Agnieszka Holland y Francisco Joaquín Paparella migran al enfoque social y cultural para presentar trabajos que brillan por su sorprendente sobriedad y claridad discursiva. Y así podríamos continuar examinando uno a uno los 14 filmes presentados, en donde abundan cuestionamientos sociales, filosóficos e incluso políticos, pero a nosotros lo que más nos interesa es acompañarlos de cerca y conocer su experiencia en este sorprendente viaje.

Como cada año, queremos acompañar de cerca a nuestro público y conocer su experiencia a través de este viaje por el cine. Sean bienvenidos una vez más a la 75 MIC.

ÍNDICE

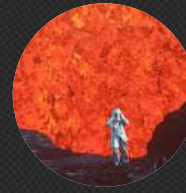
08

PEQUEÑOS
PECES

10

VALENTINA
O LA
SERENIDAD

18

FUEGO INTERIOR:
RÉQUIEM PARA
KATIA Y MAURICE
KRAFFT

20

VALERIA VIENE A
CASARSE DIVINA

22

LA
FRONTERA
VERDE

12

MAL VIVIR

14

EL MAESTRO
JARDINERO

24

JOYLAND:
LA TIERRA DE
LOS SUEÑOS

26

CULPA
Y DESEO

28

TRES
COLORES:
AZUL

16

LA
QUIMERA

30

20,000
ESPECIES DE
ABEJAS

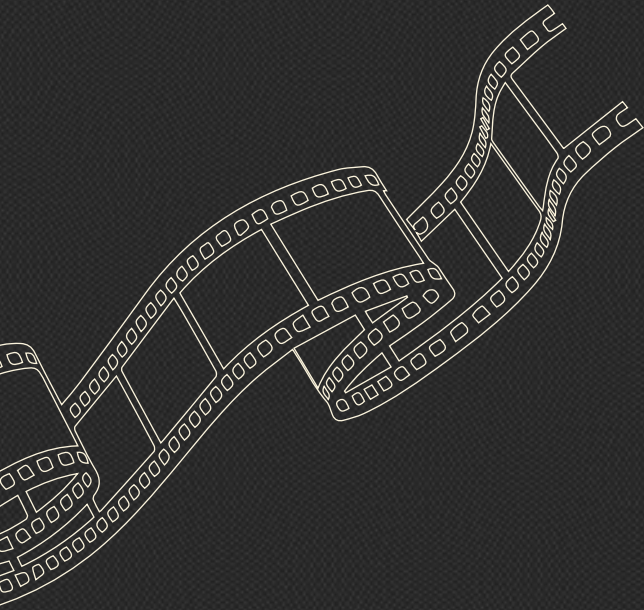
32

TRES
HERMANOS

34

VIVIR MAL

PEQUEÑOS PECES

JanhaegYi, Corea del Sur, 2023, 95 min.

D y G, F en C, E: Joong-ha Park. **G:** Joong-ha Park y Ho-won Kim. **Con:** Ho-won Kim (Ho-Jun), Seonghwan (Nam), Leem Chae-young (Hee-jin). **Prod:** Ho-won Kim. **CP:** Bombe Cine, H Film. **PC:** Cineteca Nacional.

Ho-Jun es un actor cuarentón que no ha podido encontrar un lugar entre los peces gordos del mundo del espectáculo. Rebautizado como Hosama, causa sensación como influencer en la comunidad de pescadores de YouTube. Cuando una audición fallida lo lleva a buscar consuelo en su amado rincón de pesca, el destino lo unirá con Nam, un cineasta independiente que busca diversificarse, y Hee-jin, una actriz a quien éste intenta convencer de participar en su próximo proyecto. Primera ganadora del Premio Cineteca México en el festival de Jeonju, Corea, la ópera prima de Joong-ha Park es una película sobre los remolinos de la vida, el azar y el amor al cine en nuestros días.

A veces la belleza se encuentra en la sencillez. Dicho esto, tomar un camino sencillo suele considerarse atrevido, ya que hay menos espacio para esconderse cuando algo sale bien. Sin embargo, estas decisiones pueden venir dictadas por la narrativa o las circunstancias. En ausencia de todos los adornos asociados a producciones más refinadas, son los personajes y la historia los que tienen que brillar y, en su mayor parte, en *Pequeños peces* lo consiguen. A primera vista, esta obra de tres partes empieza siendo bastante simple, pero a partir de ahí, se intensifica (o se reduce) a medida que las relaciones entre los personajes y sus conexiones crecen y se desarrollan a lo largo de una especie de montaña rusa en la que poco a poco van emergiendo sus verdaderas naturalezas y motivaciones.

Pequeños peces comienza con Ho-Jun (Ho-won Kim), un actor en apuros que ha encontrado el éxito como influencer en las redes sociales centrándose en la pesca y los trucos para pescar. En un día aparentemente normal, recoge su equipo y viaja a su lugar de pesca favorito para grabar su último *livestream*. Sin embargo, ese día iba a ser diferente, ya que un desconocido interrumpió sus planes. Ese desconocido no es

otro que el director Nam (Seonghwan), un cineasta independiente que busca diversificarse y enfrentarse a su primera gran película comercial. Nam ha invitado a la actriz Hee-jin (Leem Chae-young) al lago para intentar convencerla de su nuevo proyecto y de los beneficios que tendrá en su carrera, pero ella no está tan convencida. A medida que pasan más tiempo juntos, su encuentro de aquel día parece más fruto del destino que de la casualidad.

La película trata de personajes que encuentran su propósito en medio de la exigente naturaleza de la industria cinematográfica. En su mayor parte contenida en una única locación, *Pequeños peces* podría resultar demasiado simple, pero los actores Ho-won Kim, Seonghwan y Leem Chae-young consiguen crear una dinámica atractiva.

Extractos de un texto de Keith Noakes
Keithlovesmovies
6 de noviembre de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Cineteca México y Premio al Mejor Actor (Ho-won Kim). Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Mejor Ópera Prima. Festival Internacional de Cine de Arizona. Estados Unidos. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine Asiático de Toronto. Canadá. | Selección Oficial. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Selección Oficial. Festival de Cine Asiático de San Diego. Estados Unidos.

JOONG-HA PARK
Busan,
Corea del Sur, 1980

Estudió ingeniería ambiental, pero luego decidió dedicarse al cine, convirtiéndose en asistente de director y más tarde en director. En 2018 dirigió el cortometraje *Scratch* como parte del filme colectivo *Nomansland*. *Pequeños peces* es su primer largometraje.

VALENTINA O LA SERENIDAD

México, 2023, 86 min.

D y G: Ángeles Cruz. **F en C:** Carlos Correa. **E:** Felipe Gómez. **M:** Alejandra Hernández y Rubén Luengas. **Con:** Danae Ahuja Aparicio (Valentina), Alexander Gadiel Mendoza Sánchez (Pedro). **Prod:** Isis Ahumada, Myriam Bravo y Ángeles Cruz. **CP:** Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). **Dist:** Piano.

Valentina ha perdido a su padre en un accidente en el río. Ante la incapacidad por comprender qué ocurrió y rehuendo a la posibilidad de no volver a verlo, la pequeña Valentina emprenderá un viaje personal en donde su imaginación será la única guía para descubrir qué hay detrás de esa inesperada y dolorosa pérdida. El segundo largometraje de la cineasta oaxaqueña Ángeles Cruz se articula como un ensayo sobre el duelo, la pérdida y la resiliencia en las infancias de su comunidad, retomando así el largo trabajo de activismo que ha realizado en defensa de la identidad cultural, la lucha por la tierra y la preservación de tradiciones de comunidades indígenas.

Dentro del cine de Ángeles Cruz existe una especial intención por mirar de cerca aquellos elementos que, a lo largo del tiempo, han sido desplazados bajo categorías prácticas de valor narrativo en el ámbito comercial. Una hoja, una hormiga, el pasto, las infancias en las comunidades indígenas, son retratados con calma y con cuidado en los filmes de esta realizadora oaxaqueña que ha logrado destacar por la organicidad de sus historias.

Valentina o la serenidad no es la excepción. Y es que, Cruz, ha adquirido una maestría particular para ir de lo individual y lo pequeño a lo colectivo y universal. En este caso, lo pequeño se constituye a partir de un duelo en soledad, un padre que se ha ido al río y una madre que intenta, como puede, superar esta pérdida sin dejar caer la casa en donde viven sus hijos. Sorprendente resulta que, bajo estas premisas, la historia no se derrumbe dentro del melodrama.

Casi como un cine-hormiga, la cinta soporta diez veces su propio peso. Un peso que se sostiene a partir de lo comunitario y que escapa a las lógicas de la mirada adultocentrista para sumergirse en un primerísimo plano de lo sentimental, lo pequeño y natural. Así, la comunidad Villa Guadalupe

Victoria recobra la posibilidad de narrarse a sí misma a través de sus prácticas cotidianas, donde el tiempo y el espacio les permiten detenerse a mirar con calma a través de un río que esconde la muerte y la posibilidad de la vida al mismo tiempo.

Ángeles Cruz nos deja acercarnos a mirar su universo, pero con las reglas claras, aquí el tiempo se encausa al libre tránsito de los sentires, la muerte, el duelo y la desesperanza. Esta ruptura ocasiona que, como espectadores, podamos entender los ritmos pautados de una tristeza que no carcome ni sepulta, pero sí aletarga. Ahora, para salir de ese aletargamiento, Valentina deberá pelear por lo que le resta de vida. «Esta muerte no es tuya», le grita su madre con la esperanza de alumbrar su regreso, pero la decisión final es de ella que siendo tan pequeñita ha descubierto el secreto que se esconde en el murmullo mixteco del río en donde ahora habita su padre.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 26 de febrero del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Colón de Oro en la categoría Mejor Largometraje. Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. España. | Selección Oficial en la sección Discovery. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Selección Oficial en la categoría Largometraje Mexicano. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

ÁNGELES CRUZ
Oaxaca, México, 1969

Debutó como actriz en la cinta sueco-danesa *La hija del puma* (1994) y, posteriormente se desarrolló en más de 20 largometrajes nacionales e internacionales. En 2012 empezó su carrera como directora y guionista con *La tiricia o cómo curar la tristeza*, que fue ganador del premio Ariel a mejor cortometraje de ficción. En 2021 realizó su primer largometraje *Nudo mixteco*, con el que ganó el Ariel a Mejor Ópera Prima.

MAL VIVIR

Mal Vivir, Portugal-Francia, 2023, 127 min.

Dy G: João Canijo. **Fen C:** Leonor Teles. **E:** João Braz. **Con:** Anabela Moreira (Piedade), Rita Blanco (Sara), Madalena Almeida (Salomé), Cleia Almeida (Raquel), Vera Barreto (Ângela). **Prod:** Pedro Borges. **CP:** Midas Filmes, Les Films de l'Après-Midi. **Dist:** La Ola.

Cinco mujeres de la misma familia intentan rescatar la funcionalidad de un hotel en decadencia. En su día a día de trabajo, las diferencias generacionales se hacen presentes y merman la relación a un punto sin retorno. Cuando la violencia, que siempre ha estado presente, se hace más explícita que nunca, este pequeño grupo deberá retroceder lo suficiente para entender sus relaciones filiales. João Canijo articula en este filme la arriesgada primera parte de un díptico en donde las emociones cobran forma y nos muestran los miedos más profundos de esta familia y las consecuencias de que salgan a la luz.

Mal vivir es ya una declaración de intenciones formales y discursivas: una terraza con piscina exhibe, bajo un cielo pálido, entre colores opacos, muy poco saturados, un atardecer miserable, sugiriendo que el entorno ha visto días mejores. Mientras la encargada de todo, Ângela (Vera Barreto), arroja cloro sobre la piscina, Piedade (Anabela Moreira), una de las dueñas, descansa sobre una tumbona. La sorpresiva visita de su madre, Sara, de su prima Raquel y, sobre todo, de su hija Salomé, lejos de imbuirle de alegría, supone más una invasión, una intromisión no deseada. Piedade se levanta pesadamente de su descanso y, antes del saludo, profiere un ligero reproche a las tres mujeres por haberse aparecido sin aviso previo. Y es que en este mundo no hay espacio para otra cosa que el padecimiento, la autoflagelación y el rencor. El hotel que lleva junto a su familia, en franca decadencia, parece un reflejo de su propio interior.

Todos los elementos en la película de Canijo resultan opresivos y asfixiantes. No hay ninguna vía de escape ni punto de fuga por el que trepar para encontrarse sosiego, ni en la excelente dirección de fotografía de Leonor Teles, que en algunos planos honra la maestría del pintor Edward Hopper en retratar la soledad y la incomunicación. En la

inmensa mayoría de los planos interiores, cargados de una luz amarillina, las paredes y el techo se encogen y aprietan contra los personajes, arrebatándoles cualquier posibilidad de huida.

Y es que este malestar visual, perfectamente premeditado, no es más que una rima, una traducción lingüística del estado anímico de las cinco mujeres del hotel. La amabilidad, la empatía o la comprensión brillan por su ausencia, pues no hay intención alguna de exhibir más que el dolor. Un sufrimiento transmitido de madre a hija como un cáncer, que se alza como lenguaje y única manera de interacción, de comunicación, especialmente entre Piedade y su madre.

[Así] *Mal vivir* consigue un equilibrio impresionante y sin fisuras entre su ética y su estética.

Extractos de un texto de Luis Enrique Forero Varela
El Antepenúltimo Mohicano
Madrid, 25 de abril del 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Oso de Plata y Premio Especial del Jurado. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania | Premio Lady Harimaguada de Oro y Premio del Público. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España. | Premio a Mejor Largometraje Portugués y Mención Especial del Premio Universities. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Selección Oficial. Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección Viva Auteur. Festival de Cine Golden Horse de Taipéi. Taiwán. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Breslavia, Polonia.

JOÃO CANIJO
Oporto, Portugal, 1957

Inició su carrera como asistente de dirección de Manoel de Oliveira, Win Wenders y Alain Tanner. En 1988 realizó su primer largometraje, *Três Menos Eu*, y desde entonces ha dirigido documentales y varias ficciones como *Sangre de mi sangre* (2011) y *Fátima* (2017), enfocándose principalmente en la fuerza de la figura femenina como núcleo familiar y social.

EL MAESTRO JARDINERO

Master Gardener, Estados Unidos, 2022, 111 min.

D y G: Paul Schrader. **F en C:** Alexander Dynan. **M:** Devonté Hynes. **E:** Benjamin Rodríguez Jr. **Con:** Joel Edgerton (Narvel Roth), Sigourney Weaver (Norma Haverhill), Quintessa Swindell (Maya Core), Esai Morales (Óscar Neruda), Eduardo Losan (Xavier). **CP:** Northern Lights, KOJO Studios, Ottocento Films, Flickstar. **Prod:** Amanda Crittenden, David Gonzales y Scott LaStaiti. **Dist:** FDR.

Narvel Roth es el meticuloso jardinero de los Jardines Gracewood. Se dedica tanto a cuidar las plantas de esta histórica finca como a complacer a su empleadora, la rica viuda Norma Haverhill. Pero el caos se apodera de la ordenada existencia de Narvel cuando la señora Haverhill le exige que tome como aprendiz a su problemática sobrina nieta, Maya. Esta situación saca a la luz oscuros secretos de un pasado violento que es una amenaza para todos. Tras *First Reformed* (2017) y *El contador de cartas* (2021), la última película de la trilogía de la redención de Paul Schrader es otro majestuoso estudio de un hombre monástico con un pasado turbulento que intenta construir una nueva versión de sí mismo.

Paul Schrader hace películas como reza. Las últimas tres, *First Reformed* (2017), *El contador de cartas* (2021) y ahora *El maestro jardinero*, son repeticiones sobre una misma estructura, como las plegarias que un creyente diría noche tras noche para tratar de comunicarse con un plano inefable.

Se trata de historias sobre hombres de mediana edad que han diseñado una forma de vida asceta, de rutinas depuradas hasta la mínima expresión. Tanto Ethan Hawke, como Oscar Isaac como, ahora, Joel Edgerton, llevan en la mochila daños morales irreparables, que les atenazan cada vez que cuelgan sus particulares sotanas. Las propias películas de Schrader han venido replicando una depuración estricta, basada en unas líneas que el autor dibujó cincuenta años atrás en su tratado sobre el "estilo trascendental".

En *El maestro jardinero*, el terreno llega bien abonado. Actúa como espejo la narrativa de *El contador de cartas*. Sin embargo, la sequedad de la vida errante de Oscar Isaac se ablanda. Narvel Roth (Edgerton) trabaja en un jardín, no en un casino; duerme en su cabaña y no en moteles de carretera. Narvel mantiene relaciones duraderas y significativas, ha tenido tiempo de forjarse

un historial en su hogar y de proyectar lo que sabe hacia el futuro. El jardinero es un excelente profesor. Tanto, que la propietaria del ufano jardín que cultiva le encarga enseñar el arte a su sobrina-nieta, Maya (Quintessa Swindell), una joven "de pasado difícil". Con ella establecerá una relación afectivo-romántica que, por una vez, no parece tener por destino la muerte.

La relatividad impregna los bordes de sus últimas grandes ficciones, equilibrando discreta la balanza entre luz y sombras, entre la muerte y el amor. Lo que sorprende en *El maestro jardinero* es la preponderancia sin excusas de la vida y la belleza por la película, una cinta de una luminosidad solo rota por unos episodios violentos muy atenuados.

En *El maestro jardinero*, como en la vida misma, todo es mucho más complicado de lo que parece. Por lo tanto, vale la pena vivir desde una profunda fe en la relatividad.

Extractos de un texto de Mariona Borrull Zapata
El Antepenúltimo Mohicano
Venecia, 07 de junio de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Estreno Mundial (fuera de competencia). Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial. Festival de Cine de Nueva York. Estados Unidos. | Selección Oficial y Función de Clausura. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Estreno de Gala. Festival Internacional de Cine de Gante. Bélgica.

2023 Selección Oficial de la sección Trayectorias. BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Argentina.

PAUL SCHRADER
Grand Rapids, Estados Unidos, 1946

Realizador, escritor y crítico de cine con una carrera que se extiende por medio siglo, en la que ha plasmado temas recurrentes como la violencia, la redención y la culpa por motivos religiosos o de fe. Será siempre recordado como el guionista de *Taxi Driver* (1976) y *Toro salvaje*, (1980), de Martin Scorsese. Entre sus obras más celebradas están *Gigoló americano* (1980), *Affliction* (1997) y *Mishima* (1985).

LA QUIMERA

La chimera, Italia-Francia-Suiza, 2023, 130 min.

D y G: Alice Rohrwacher. **F en C:** Hélène Louvart. **E:** Nelly Quettier. **Con:** Josh O'Connor (Arthur), Carol Duarte (Italia), Vincenzo Nemolato (Pirro), Alba Rohrwacher (Spartaco), Isabella Rossellini (Flora), Lou Roy-Lecollinet (Melodie). **CP:** Tempesta, Ad Vitam, Amka Films Production, RAI CINEMA. **Prod:** Carlo Cresto-Dina y Paolo Del Brocco. **Dist:** Cine Canibal.

La directora Alice Rohrwacher reincide en uno de esos retratos de la Italia profunda con esta fábula picaresca ambientada en los años 80, protagonizada por Arthur, un inesperado zahorí inglés que tiene el don de localizar reliquias ocultas bajo tierra. Tras salir de prisión, regresa a un pequeño pueblo de la Toscana, donde se reúne con un grupo de ladrones de ruinas de la civilización etrusca. Sin embargo, lo que Arthur anhela encontrar es a Beniamina, su amor perdido. La quimera es un viaje fascinante e imprevisible a través de un mundo onírico repleto de fantasmas y recuerdos, un espacio atemporal en el que la historia antigua y el presente se entrelazan inextricablemente.

Quizás la película más libre, más imprevisible y más misteriosa de toda la competición oficial [del 76º Festival de Cine de Cannes]. Sus imágenes realistas siempre al borde de lo lírico, de la metáfora y hasta de lo fantástico..., su relato entrecortado lleno de agujeros, de lagunas y de fugas que apuntan hacia dimensiones narrativas difíciles de descifrar..., sus personajes marginales y desclasados, ruinas humanas que malviven entre los desechos periféricos de las ciudades sin renunciar a un ápice de vitalidad, de alegría y de inventiva para sobrevivir en medio de la miseria..., ofrecen en conjunto un tapiz atravesado por todo tipo de grietas y permanentemente abierto a la especulación simbólica. Los ecos de Pasolini y de Fellini confluyen bajo la historia de un joven visionario cuyas dotes para localizar tesoros enterrados se ponen al servicio de una banda de asaltadores de tumbas etruscas en un pueblo a orillas del mar Tirreno. Un argumento que, contado así, resulta del todo insuficiente para dar cuenta de la riqueza de sugerencias, de situaciones y de personajes

que convoca su desarrollo, bajo el que subyace el palpito de una rica, ancestral cultura mediterránea y la dura radiografía social que ofrece de su realidad actual.

Pero *La quimera* no es una película que proponga ningún tipo de discurso simplificador. Sus raíces más hondas y fructíferas están en el territorio del mito, de la leyenda y de los cuentos de hadas, por lo que su interpretación es irreductible a esquemas sociológicos o políticos convencionales. Su libertad de tono, su heterodoxo registro abierto y poroso, su capacidad para sorprender una y otra vez al espectador por la siempre imprevista deriva de su metraje (sus mayores virtudes, en definitiva) conviven, en varias ocasiones, con decisiones que parecen más caprichosas. Pese a todo, sus imágenes invitan a volver sobre ellas para zambullirse de pleno en su torbellino y para dejarse llevar por sus muchas veces gozosos misterios.

Extractos de un texto de Carlos F. Heredero
Caimán Cuadernos de Cine
Cannes, 27 mayo de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial. Festival de Cannes. Francia. | Selección Oficial de la sección Horizontes. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa. | Premio Espiga de Plata Largometraje. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Premios Hugo de Plata a Mejor Fotografía y Mejor Interpretación de Reparto. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Premio del Público a Mejor Ficción Internacional. Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil. | Selección Oficial de la Competencia Internacional. Festival de Cine de Jerusalén. Israel. | Premio Especial del Jurado. Cinemamed, Festival de Cine Mediterráneo de Bruselas. Bélgica. | Premio a Mejor Diseño de Producción. Academia de Cine Europeo.

ALICE ROHRWACHER
Fiesole, Italia, 1980

Escribió música para teatro antes de comenzar en el cine como editora de documentales. Estrenó su primer largometraje, *Corpo celeste* (2011), en la Quincena de Realizadores. Su segunda película, *Le meraviglie*, ganó el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2014, mientras que su tercera, *Lazzaro Felice* (2018), recibió el premio al mejor guion. En 2023 fue nominada al Óscar por el cortometraje *Le pupille*.

FUEGO INTERIOR: RÉQUIEM PARA KATIA Y MAURICE KRAFFT

The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, Reino Unido-Francia-Suiza-Estados Unidos, 2022, 84 min.

D y G: Werner Herzog. **F en C:** Henning Brummer. **M:** Ernst Reijseger. **E:** Marco Capalbo. **Con:** Katia Krafft y Maurice Krafft. **Prod:** Mandy Leith, Alexandre Soullier, Julien Dumont, Peter Lown. **CP:** Bonne Pioche, Brian Leith Productions, Titan Films. **Dist:** Daimon Cine.

A las 15:18 horas del 3 de junio de 1991, un flujo piroclástico –una nube de gases y partículas sobrecalentadas– descendió a más de 160 km por hora desde la cima del volcán Unzen en Japón, consumiendo todo a su paso. Mató instantáneamente a Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos y cineastas franceses. Como siempre, estaban demasiado cerca. Los Krafft dejaron un archivo de más de 200 horas de metraje, sin precedentes por su espectacular e hipnótica belleza. Para su más reciente documental, el mítico cineasta Werner Herzog tuvo acceso a todo este archivo y creó una película difícil de clasificar, pero que compone un réquiem a la vida y el legado de la entrañable pareja.

«Katia y Maurice Krafft estaban haciendo una gran película sobre la creación del mundo, pero no tuvieron tiempo para editarla», dice la ya emblemática narración en *off* de Werner Herzog en algún punto de *Fuego interior: Réquiem para Katia y Maurice Krafft* (2022), el documental más reciente del prolífico cineasta alemán, director de obras tan primordiales para la historia del cine de los últimos 50 años como *Aguirre, la ira de Dios* (1972) y *Fitzcarraldo* (1982). Y no es, por cierto, la primera vez que Herzog muestra su fascinación por la pareja de vulcanólogos franceses. *En Into the Inferno* (2016), otra película sobre volcanes dirigida por él, la historia de Katia y Maurice es mencionada, y algunas de las imágenes tomadas por los Krafft en sus expediciones vulcanológicas son integradas al metraje.

Probablemente no haya sido sólo una coincidencia que seis años después del lanzamiento por Netflix de *Into the Inferno* la documentalista estadounidense Sara Dosa pusiera en circulación su película *Fire of Love* (2022), otro documental centrado en Katia y Maurice Krafft, cuya narración y hasta el irónico humor del cine del realizador alemán es prácticamente innegable.

Los dos títulos son explícitos en la descripción de cada película: *Fire of Love* es una especie de filme de aventuras cuyo centro gravitacional es la tierna y sin duda idealizada historia de amor de los Krafft. *Fuego interior*, en cambio, es algo más parecido a una liturgia *postmortem*; un recorrido misterioso por la vida de la pareja y su transformación a lo largo de los años, del turismo estudiantil de los 60 y el entusiasmo *naif* principio de los 70 a la experimentación cinematográfica y hasta performativa de los años posteriores. No hay spoiler aquí: Katia y Maurice Krafft murieron en 1991, bajo un alud de material piroclástico arrojado por la violenta erupción del volcán Monte Unzen en la isla japonesa de Kyushu. Su muerte no es nada más que el interruptor que pone en marcha una película que va mucho más allá de la “tragedia”.

Extractos de un texto de
Gustavo E. Ramírez Carrasco
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 15 de marzo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Especial del Jurado y Premio de la Audiencia. Festival Internacional de Cine de Gijón. España | Premio del Instituto Parajanov-Vartanov a la Mejor Película y Premio DOC LA a la Mejor Producción. DOC LA, Festival de Cine Documental de Los Ángeles. Estados Unidos. | Selección Oficial. DocLisboa, Festival Internacional de Cine. Portugal. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine Documental de Sheffield. Reino Unido. | Selección Oficial Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial, FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la UNAM. Ciudad de México.

WERNER HERZOG
Múnich, Alemania, 1942

A menudo es considerado como una de las grandes figuras del Nuevo Cine Alemán, junto con Rainer Werner Fassbinder, Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff, Werner Schröter y Wim Wenders. Su vasto trabajo a lo largo de más de 60 años, va del cine de aventuras al documental y el experimental, y ha influenciado a varias generaciones de cineastas de todo el mundo.

VALERIA VIENE A CASARSE

Valeria Mithatenet, Israel-Ucrania, 2022, 76 min.

D y G: Michal Vinik. **F en C:** Guy Raz. **M:** Daphna Keenan. **E:** Maya Kenig. **Con:** Dasha Tvoronovich (Valeria), Lena Fraifeld (Christina), Yaakov Zada Daniel (Michael), Avraham Shalom Levi (Eitan). **CP:** Lama Films, ForeFilms. **Prod:** Amir Harel, Ayelet Kait, Anna Yatsenko y Volodymyr Yatsenko. **Dist:** Mirada Distribución.

Dos hermanas ucranianas, Valeria y Christina, deciden casarse con hombres israelíes mediante matrimonios concertados por internet. Christina ya lo hizo, ahora vive en Tel Aviv y está a punto de obtener la ciudadanía que la salvará de la guerra en su país natal. Sin embargo, cuando Valeria llega para conocer a su futuro prometido, las dudas comenzarán a aparecer en ella, rompiendo la armonía entre todos los implicados. Realizada casi en su totalidad dentro de un departamento a lo largo de un solo día, *Valeria viene a casarse* es un sutil y preciso drama a puerta cerrada en el que la directora Michal Vinik observa con agudeza las dinámicas de poder en este tipo de relaciones y su trasfondo político.

La guerra en Ucrania iniciada en febrero de 2022 ha obligado a más de ocho millones de personas a salir del país en busca de refugio. Teniendo en mente este contexto, es fácil imaginar el motivo por el cual las hermanas ucranianas Valeria y Christina decidieron casarse con hombres israelíes mediante matrimonios arreglados vía internet. Emigrar a la ciudad de Tel Aviv para escapar de las bombas parecía un buen plan para las protagonistas del segundo largometraje de Michal Vinik. Y aunque el conflicto armado se encuentra fuera de campo de la película, tanto visual como argumentalmente, se intuye su presencia.

Christina ya está casada con Michael y falta poco para que obtenga la ciudadanía. Valeria acaba de llegar a Israel para conocer a su futuro marido, Eitan. No pasará mucho tiempo para que el arrepentimiento aparezca en la mirada de Valeria al ver la conducta tan dócil con la que su hermana mayor obedece a su marido. A partir de ese momento explota todo un drama que afecta de distintas maneras a los personajes, a unos les pega en el corazón a otros en el bolsillo. La sensación de asfixia y opresión que se cier-

ne sobre Valeria se traduce en una pieza de cámara que se desarrolla casi por completo dentro de un departamento a lo largo de un solo día. *Valeria viene a casarse* es narrada desde la intimidad, pero sus implicaciones traspasan las paredes para hacernos reflexionar sobre las dinámicas de poder en este tipo de matrimonios, la normalización del negocio nupcial y la mujer vista como mercancía exportable.

En el fondo, el tema de *Valeria viene a casarse* es la libertad. ¿Hasta dónde está dispuesta una mujer a sacrificar su autonomía con tal de asegurar su supervivencia en un mundo con pocas opciones? Mientras que la guerra y la falta de oportunidades obligan al desplazamiento, la salvación que ofrece este tipo de matrimonios se siente más a un encarcelamiento. Quien esté dispuesta a dar el sí, es mejor que, como aconsejan a Valeria, no mezcle sus emociones con el amor.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 13 de febrero de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Orizzonti Extra. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la sección Contemporary World Cinema. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Premio Especial del Jurado de la Competencia Internacional. Festival de Cine de la Naranja de Oro de Antalya. Turquía. | Premio a Mejor Película y Mejor Guion de la Competición de Largometrajes Israelíes. Festival Internacional de Cine de Haifa. Israel | Premio Ophir a Mejor Guion. Academia Israelí de Cine y Televisión. | Premio Alexander de Plata de la sección Meet the Neighbors. Festival Internacional de Cine de Tesalónica. Grecia.

2023 Premio Duke a Mejor Película Ucraniana. Festival Internacional de Cine de Odesa. Ucrania. | Selección Oficial de la sección No More Flowers. Festival de Cine de Estambul. Turquía.

MICHAL VINIK
Haifa, Israel, 1976

Es egresada del departamento de Cine y Televisión de la Universidad de Tel Aviv, donde actualmente da clases de dirección y guion. Su primer largometraje, *Barash* (2015), se estrenó en el Festival de San Sebastián. Fue directora artística de *Heroine* (2016), una antología de cortos realizados por cineastas israelíes. También creó *The Eternal Smile*, una serie de cómics protagonizada por muñecos playmobil.

LA FRONTERA VERDE

Zielona granica, Polonia-Estados Unidos-Francia-República Checa-Bélgica-Alemania-Turquía, 2023, 147 min.

D: Agnieszka Holland. **G:** Maciej Pisuk, Gabriela Lazarkiewicz y Agnieszka Holland. **F en B/N:** Tomasz Naumiuk. **E:** Pavel Hrdlička. **M:** Frédéric Vercheval. **Con:** Jalal Altawil (Bashir), Maja Ostaszewska (Julia), Behi Djanati Atai (Leila), Tomasz Wlosok (Jan), Dalia Naous (Amina). **Prod:** Fred Bernstein y Agnieszka Holland. **CP:** Metro Films, Astute Films y Blick Productions. **Dist:** A2 Filmes.

Tomando como base un profundo trabajo de investigación con activistas, voluntarios e inmigrantes, la veterana cineasta Agnieszka Holland construye una historia con tintes documentales que sigue de cerca el desesperanzador camino de los refugiados de Oriente Medio y África que desean llegar a la Unión Europea. Ahí, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, se entrecruzan las vidas de Julia, una joven activista, Jan, un guardia fronterizo y una familia siria que deberán sobrevivir a la inhumanidad estructural de dos gobiernos que eligen mirar a otro lado e ignorar la fuerte crisis migratoria que azota a Polonia desde el 2021.

Sin ecos y sin rastros/ los niños,
las canciones, se perdieron/ Desnuda,
con los pies ensangrentados/ la tristeza se
arrastra en mi ciudad/ el silencio domina mi
ciudad/ un silencio plantado como monte/
oscuro como noche/ un terrible silencio,
que transporta/ el peso de la muerte
y la derrota.

En la construcción de la verdad histórica, el silencio y la oscuridad ayudan siempre a esconder lo indeseable. ¿Qué nos queda entonces para atestiguar la resistencia de los pueblos sobrevivientes? Agnieszka Holland y Fadwa Tuqán, poeta palestina responsable del verso que inaugura este texto, parecen tenerlo claro. Aquí la dicotomía conceptual funciona perfecto. Ante la oscuridad, tenemos la imagen; ante el silencio, la palabra; ante la crueldad, una hoguera pública que resulte difícil de ignorar.

Es por ello que *La frontera verde* simboliza, ante todo, la profunda y urgente necesidad de dinamitar el orden establecido a partir del silencio y la condescendencia visual. En un universo plagado de metáforas que esconden la violencia y la muerte, Holland decide regresar a la vieja usanza y

potenciar el poder narrativo de sus imágenes a partir de una extrema exposición. No hay, frente a la cámara de la cineasta polaca, un sitio en donde esconderse. Sus personajes nos miran de frente y sus heridas, infectadas, punzantes y vivas gobiernan la pantalla. No voltees la mirada.

Ante esta falta de sutileza, la cinta fue terriblemente criticada por su gobierno, pero la postura de Holland resulta discursivamente infranqueable. No basta con alumbrar los problemas que surgen en las fronteras, hace falta incendiarlas, que el fuego se propague y que en ese dolor compartido reconozcamos claramente nuestra posición. Agnieszka se levanta en el borde del horror, el documental y el drama para ayudarnos a entender que mirar es político. Sus imágenes no nos rinden pleitesía, es a nosotros a quienes nos toca atestiguar. Esto es, quizá, lo menos que podemos hacer por aquellos que siguen resistiendo entre el bosque, el río o el mar.

Extractos de un texto de Bianca Ashanti
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 07 de marzo del 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Ganadora del Premio Especial del Jurado en la sección de Competencia Principal. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Premio del Público. Festival Internacional de Cine de Róterdam. Países Bajos. | Selección Oficial en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Premios del Cine Europeo. Berlín. | Selección Oficial en la sección Habitación Central. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá. | Selección Oficial en la sección Iconos. Festival Internacional de Cine de Busan. Corea del Sur. | Selección Oficial en la categoría de Mejor Película. Festival internacional de Cine de Tromsø. Noruega.

2024 Premio Mozaik Uniendo Fronteras. Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Estados Unidos.

AGNIESZKA HOLLAND
Polonia, 1948

Graduada de la Academia de Cine y Televisión de Praga en 1971, Agnieszka Holland inició su trayectoria durante la Nueva Ola del cine polaco como asistente de dirección de dos importantes realizadores: Krzysztof Zanussi y Andrzej Wajda. Nominada al Óscar en múltiples ocasiones, en 2017 recibió el Premio Alfred Bauer del Festival Internacional de Cine de Berlín por su film *Spoor*, y finalmente, en el 2021 fue elegida presidenta de la Academia Europea de Cine (EFA).

JOYLAND: LA TIERRA DE LOS SUEÑOS

Joyland, Pakistán-Estados Unidos, 2021, 126 min.

D, G y E: Saim Sadiq. **F en C:** Joe Saade. **M:** Abdullah Siddiqui. **Con:** Ali Junejo (Haider), Alina Khan (Biba), Salmaan Peerzada (Rana Amanullah), Sania Saeed (Fayyaz), Sarwat Gilani (Mumtaz), Sohail Sameer (Saleem). **Prod:** Apoorva Guru Charan. **CP:** All Caps. **Dist:** Alameda Films.

En el Pakistán de nuestros días, mientras la convencionalmente patriarcal familia Rana espera el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar, Haider, el hijo más joven, se une en secreto a un grupo de danza erótica y se enamora de Biba, una ambiciosa y joven estrella trans. Poco a poco, su imposible historia de amor despertará los deseos sexuales de todo el clan. A través de un estilo visual cautivador, la ópera prima del prometedor cineasta Saim Sadiq, primera película pakistaní en participar en el Festival de Cannes, apunta al melodrama clásico para reflexionar sobre la disidencia sexual en un país movido por valores ultraconservadores.

Joyland ha sido la primera película pakistaní en acceder a la selección oficial del Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio del Jurado (Un Certain Regard) Saim y la Queer Palm. El primer largometraje de Sadiq aborda diversos tejidos con inteligente distancia en la toma de decisiones. La cámara lejos de ser invasiva pone el foco desde posiciones ventajosas para el espectador, que tendrá tiempo suficiente para participar de unos personajes complejos, filmados en su mayoría en abisal profundidad de campo a través de una serie de planos fijos y estáticos. La honesta escritura visual articula una serie de indicadores que nos ayudan a un acercamiento progresivo del relato. Haider (Ali Junejo), es un hombre reprimido, al margen de los férreos estereotipos de cualquier sociedad patriarcal. Cuida de su padre enfermo y de sus sobrinas mientras Mumtaz (Rasti Farooq), su mujer, trabaja en un centro de belleza. Sin embargo, la personalidad de Haider muestra a un hombre egoísta, un hombre débil todavía niño, escondido en su propio hogar, incapaz de sobreponerse a las viejas tradiciones de su familia.

Estamos ante una obra de fuerte compromiso y carácter social. Las intenciones

de la cinta pasan por desnudar las carencias de una sociedad cimentada en valores ultraconservadores. A pesar de ello, el realizador no intenta radiografiar su país, alejándose de los tropos de los nuevos cines surgidos de Oriente Medio. Al contrario, manifiesta una situación universal mucho más interesante que tiene que ver con los discursos de identidad de género y la confusión de roles. Haider encuentra, gracias a un amigo, trabajo como bailarín en una compañía de danza erótica. Ese nuevo papel de Haider lo lleva a enamorarse perdidamente de Biba (Alina Khan), la carismática estrella trans del espectáculo para el que trabaja.

En *Joyland* coexisten cuando menos dos películas, una parte más dulce, tierna o emotiva, y otra durísima que toca las melodías congénitas del melodrama más clásico. El filme de Sadiq se ajusta a los patrones básicos de las grandes ficciones melodramáticas.

Extractos de un texto de David Tejero Nogales
El Antepenúltimo Mohicano
Febrero de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio del Jurado, Palma Queer y Selección Oficial de la Cámara de Oro. | Festival de Cannes. Francia | Mención Especial del Premio Sutherland. BFI Festival de Cine de Londres. Reino Unido. | Premio Fathy Farag a la Mejor Contribución Artística. Festival Internacional de Cine de El Cairo. Egipto. | Selección Oficial de la Selección de Óperas Primas. EnergaCamerimage, Festival Internacional de Cine. Toruń, Polonia. | Premio al Mejor Actor (Ali Junejo) Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil.

2023 Premio Directors to Watch y Premios FIPRESCI a Mejor Película en Idioma Extranjero y Mejor Actor (Ali Junejo). Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Estados Unidos.

SAIM SADIQ
Lahore, Pakistán, 1991

En 2019, su cortometraje *Nice talking to you* fue reconocido en una lista de la Academia del Cine Británico como uno de los mejores trabajos estudiantiles del año. Su siguiente trabajo, *Darling*, también de 2019, fue presentado en el festival de Venecia, donde ganó el Premio Horizontes a Mejor Cortometraje. *Joyland* es la primera película pakistaní en llegar al Festival de Cannes.

CULPA Y DESEO

L'été dernier, Francia-Noruega, 2023, 104 min.

D: Catherine Breillat. **G:** Pascal Bonitzer, Catherine Breillat y Maren Louise Käehne. **F en C:** Jeanne Lapoirie. **E:** François Quieré. **Con:** Léa Drucker (Anne), Samuel Kircher (Théo), Olivier Rabourdin (Pierre), Clotilde Courau (Mina), Serena Hu (Serena). **Prod:** Saïd Ben Saïd. **CP:** SBS Productions, Canal+ y Centre national du cinéma et de l' image animée (CNC). **Dist:** Sofá Digital.

Anne, una brillante abogada que vive junto a su esposo Pierre y sus dos hijas, se dedica a defender a menores de edad que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Su vida, que parece estar en un perfecto orden, se ve interrumpida con la llegada de Théo, el hijo de Pierre con su primera esposa. El adolescente, que presenta terribles problemas de conducta, rápidamente se volverá el centro de toda la familia, especialmente de Anne, que comenzará a sentir una extraña atracción por él. Inspirada en la cinta danesa *Reina de corazones* (2019), *El último verano* es el gran regreso de la directora Catherine Breillat, después de diez años de ausencia.

El último verano despliega un auténtico arsenal de recursos plásticos, actorales, narrativos y visuales que dan lugar, en conjunto, a una de esas premisas que erizan el vello tanto en el sentido de agradable como en el de perverso. La película arranca con un plano-contraplano, una decisión para nada trivial, pues la cinta se asemeja más a un endiablado partido de tenis que a un drama familiar. Lo primero que hay que aplaudir es su lucidez estructural: la violencia está inteligentemente calibrada y espléndidamente suministrada, gracias en gran parte a una concordante introducción de dosis de humor negro, y a la fascinación que sugieren los protagonistas. Esta es una cinta que calcula euclidianamente cada uno de los planos y los encuadres, un trabajo impecable y exquisito que eleva el lenguaje visual para humanizar una familia que, pese a su burguesa condición social, sufre también penurias y desequilibrios.

El filme aprovecha todo esto para ofrecernos una prodigiosa tragedia shakespeariana sobre traición y secretos con trazas edípicas. En la ecuación de la tradición, la pureza y la decencia se ven manoseadas por la lujuria y la sustitución de la figura paterna. También merece mención

especial el papel que encarna Drucker, apabullante, dando vida a una especie de *femme fatale* deconstruida e inquietante, que no dudará en usar todos sus métodos de manipulación para salvar su cuello, aunque para ello tenga que aplicar una política de tierra quemada que lo arrase casi todo. Lo más impresionante de este personaje es su capacidad para actuar dentro de la misma actuación, efectuando una gélida y arriesgada conspiración en solitario. Sin demonizar ni estigmatizar, Breillat nos brinda un escenario donde es casi imposible discernir quién es la víctima y quién el verdugo. Recuerda que existe un cine no misericordioso, y ese cine no concede tregua ni piedad más allá de una manera delicada y sublime de narrar. Un cine provocador, caprichoso, punzante y que no hace prisioneros. Un cine, por todo esto, hoy más que nunca, necesario y socialmente constructivo.

Extractos de un texto de Agus Izquierdo
El Antepenúltimo Mohicano
Barcelona, 22 de noviembre del 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Especial del Jurado en la Competencia Albar. Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. España. |Selección Oficial en la competencia a la Palma de Oro. Festival de Cannes. Francia. |Selección Oficial en la sección Presentaciones Especiales. Festival Internacional de Cine de Toronto. Canadá |Selección Oficial en la sección Presentaciones Especiales. Festival Internacional de Cine de Vancouver. Canadá |Selección Oficial en la sección Invitado de Honor. Festival Internacional de Cine de Reikiavik. Islandia.

CATHERINE BREILLAT

Bressuire, Francia, 1948

Directora y guionista francesa, Catherine Breillat comenzó su carrera en 1972 como actriz, con el filme *El último tango en París* de Bernardo Bertolucci. A partir de ese momento se convirtió en una figura imprescindible del cine francés, desarrollando un marcado estilo crítico en torno a los temas de sexualidad y deseo femenino. Ha sido nominada múltiples veces a la Palma de Oro y fue recientemente reconocida por su impresionante trayectoria con el Giraldillo de Oro en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

TRES COLORES: AZUL

Trois couleurs: Bleu, Francia-Polonia-Suiza, 1993, 94 min.

D: Krzysztof Kieślowski. **G:** Krzysztof Kieślowski y Krzysztof Piesiewicz. **F en C:** Sławomir Idziak. **M:** Zbigniew Preisner. **E:** Jacques Witte. **Con:** Juliette Binoche (Julie), Benoît Régent (Olivier), Florence Pernel (Sandrine), Charlotte Véry (Lucille), Héléne Vincent (periodista). **CP:** MK2 Productions, CED Productions, France 3 Cinéma, CAB Productions, Torr Production, Eurimages. **Prod:** Marin Karmitz. **Dist:** FDR.

En la primera película de la Trilogía de los Tres Colores de Krzysztof Kieślowski, la actriz Juliette Binoche ofrece una interpretación magistral de Julie, una mujer devastada emocionalmente tras la trágica muerte de su marido y su hija pequeña. Además de un apasionante estudio del dolor, *Azul* es también una historia de liberación, en la que Julie deja atrás todo recuerdo de su marido, un renombrado compositor, y se muda a un apartamento de París para asumir una existencia anónima e independiente. Fotografiada en tonos zafiro por Sławomir Idziak y con una extraordinaria partitura operística, *Azul* es una experiencia sensorial sobrecohedora, reconocida con el León de Oro en el Festival de Venecia.

Primera de tres películas que conforman la saga de Krzysztof Kieślowski, Tres Colores, dedicada a los principios de la Revolución Francesa (Libertad, Igualdad, Fraternidad), *Azul* explora la pérdida como camino cruel a la libertad.

Juliette Binoche personifica a Julie, una mujer de mediana edad que ve morir a su esposo e hija en un accidente de automóvil. Al convertirse en la viuda de un afamado compositor de música clásica, su luto siempre oscilará entre el escarnio público y el lamento privado.

Abruptamente forzada a perder todo tipo de atadura familiar, Julie encara la libertad a partir del dolor. Pero no desde un sufrimiento desahogado en llanto y gritos, sino un pesar silencioso, ahogado en tazas de café y piscinas. Aquí los planos cerrados y *close ups* convierten a la cámara del cinefotógrafo Sławomir Idziak, en la más allegada confidente del mundo emocional que habita dentro del personaje.

Por su parte, los planos abiertos y el color azul de la imagen, muchas veces en saturada exposición, dan razón de una aparente libertad en que es posible vivir sin dolor, un lugar inalcanzable, como la línea que une el cielo con el mar.

La música del compositor Zbigniew Preisner será el recurso que comunica los polos

coexistentes en el personaje, le acompañará en emoción y aterrizará en acción. Por eso es común ver secuencias donde la catarsis de Julie está enmarcada por el dramatismo de la música extradiegética. Mientras que los pequeños pasos que da en el camino del consuelo están hilados a la composición y sonoridad diegética.

El director polaco Krzysztof Kieślowski estructura un drama de ambivalencias que busca reflexionar sobre la libertad y el duelo. Una obra intimista donde el color en su esplendor es un elemento narrativo que da cuenta de los matices existentes en la emoción humana.

Paola Parra Solorio
Cineteca Nacional
Ciudad de México, 6 de marzo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

1993 León de Oro (*ex aequo*), Colpa Volpi a mejor actriz (Juliette Binoche), Premio Osella a mejor fotografía. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Premio Especial del Jurado. Festival Internacional de Cine de Chicago. Estados Unidos. | Medalla a Mejor Película Extranjera. Círculo de Escritores Cinematográficos. España.

1994 Premios César a mejor actriz (Juliette Binoche), mejor sonido y mejor montaje. Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia. | Premio Goya a mejor película europea. Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

**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 de los Tres Colores (1993-94).

20,000 ESPECIES DE ABEJAS

España, 2023, 128 min.

D y G: Estibaliz Urresola Solaguren. **F en C:** Gina Ferrer. **E:** Raúl Barreras. **Con:** Sofía Otero (Coco), Patricia López Arnaiz (Ane), Ane Gabarain (Lourdes), Itziar Lazkano (Lita), Martxelo Rubio (Gorka) **Prod:** Valérie Delpierre y Lara Izagirre. **CP:** Gariza Films e Inicia Films. **Dist:** LuxBox.

Coco tiene ocho años y la certeza de que algo con su cuerpo no está bien. No logra reconocerse en él y aunque todos insisten en llamarle Aitor, tampoco encuentra en ese nombre un lugar confortable. Mientras Coco enfrenta esta crisis de identidad, su madre, Ane, decide hacer un viaje a la casa de su infancia, en donde se verá obligada a hacer frente a su propia y complicada relación materna, mientras intenta entender la situación emocional de Coco. El gran debut de la cineasta Estibaliz Urresola ha tenido un impresionante recorrido en festivales nacionales e internacionales, destacando sus quince nominaciones en los Premios Goya durante su 38° edición.

Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, la ópera prima de Estibaliz Urresola estrenada en el Festival de Berlín (de donde volvió con un premio para su pequeña protagonista, Sofía Otero) tenía un enorme reto: intentar que la sombra de *Alcarrràs* [Carla Simón, 2022] y *Verano 1993* [Carla Simón, 2017], junto con el lejano eco de *El espíritu de la colmena* [Víctor Erice, 1973], no se apoderaran del relato del filme.

No era fácil. Historia de una niña de ojos grandes en un entorno rural, *20.000 especies de abejas* debía construir su propia realidad a partir de una mirada muy personal sobre un niño de ocho años, Aitor, que en realidad es una niña, Lucía.

La idea de las abejas es realmente brillante. Las colmenas y su funcionamiento social son una buena metáfora para contar que hay, si no 20.000, sí muchas maneras de ser persona, de ser mujer. La película se centra en el personaje de Aitor/Lucía, pero sin la presencia de la madre, una artista en crisis creativa y personal a la que Patricia López Arnaiz le da una enorme carga de tristeza y desconcierto, y el soporte de esa vieja y sabia tía que hace Ane Gabarain, la colmena no estaría completa.

La tía solitaria que se ocupa de las abejas es la única con la que Aitor/Lucía se siente protegida; la madre perdida en sus frustraciones es la única con la que Aitor/Lucía se siente comprendida. Son ellas tres las que le dan al filme una densidad que va más allá del problema que plantea y lo convierte en un estudio sobre la familia y sus dependencias. Los demás, sus hermanos, su padre, intentan no ver lo que le sucede a Aitor, o directamente lo niegan y combaten como hace la abuela, quizás el personaje más esquemático de todos.

Emocionante y tierna, *20.000 especies de abejas* aparece en un momento perfecto, cuando se está debatiendo en la sociedad los derechos de los niños y adolescentes trans. Y aunque no da una solución, aporta al debate la serenidad de la comprensión frente al oportunismo o la descalificación.

Nuria Vidal
Cinemanía
Madrid, 17 de abril de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Oso de Plata a Mejor Interpretación. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio a Mejor Ópera Prima. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Gran Premio del Jurado en la categoría de Competencia Oficial. Festival Internacional de Cine de Seattle. Estados Unidos. | Biznaga de Oro a Mejor Película Española y Biznaga de Plata a Mejor Actriz de Reparto (Patricia López Arnaiz). Festival de Málaga. España.

2024 Premio a Mejor Película en Lengua no Catalana, Premio a Mejor Dirección Novel y Premio a Mejor Fotografía. Premios Gaudí. España. | Premio a Mejor Actriz de Reparto (Ane Gabarain), Premio a Mejor Guion Original y Premio a Mejor Dirección Novel. Premios Goya. España.

ESTIBALIZ URRESOLA SOLAGUREN
Llodio, España, 1984

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y en Montaje Cinematográfico por la Escuela Internacional de Cine y Televisión, ubicada en Cuba. Su primer trabajo como directora llega en 2013 con su cortometraje *Adri*, posteriormente dirigió el filme documental *Voces de papel* (2016), con el cual fue galardonada en el Festival de San Sebastián. En el 2021 dirige el cortometraje *Polvo* so-mos que serviría como semilla para desarrollar los temas de su primer largometraje: *20.000 especies de abejas*.

TRES HERMANOS

Argentina-Chile, 2022, 86 min.

D y G: Francisco J. Paparella. **F en C:** Roman Kasseroller. **M:** Miguel Miranda, José Miguel Tobar y Alekos Vuskovic. **E:** Valeria Racioppi. **Con:** Andy Gorostiaga, Emanu Elish, Ulises Yanzón. **CP:** Río Azul Films, Ecstasy Cine, Pelicano Cine, Pequén Producciones. **Prod:** Paula Orlando, Francisco J. Paparella, Esteban Lucangioli, Marcelo Scoccia y Araquen Rodríguez. **Dist:** Piano.

En plena cordillera andina, tres hermanos cazadores se enfrentan a la naturaleza y a sí mismos. El menor se siente atraído por un compañero de jiu-jitsu. El mediano es diagnosticado con cáncer testicular. Y el mayor pierde su trabajo en un barco pesquero y vuelve al pueblo enganchado a la cocaína. Francisco J. Paparella firma un trepidante y febril cruce entre western y thriller poblado por personajes ásperos y complejos, por cuya sangre corren traumas, alcohol y violencia. El realizador encierra a sus protagonistas en un paisaje inhóspito de la Patagonia argentina, un escenario que, a golpe de inundaciones e incendios, moldea masculinidades tóxicas a las que mueve la mera supervivencia.

En su ópera prima, *Zanjas* (2015), el director Francisco J. Paparella realizó el estudio de un hombre solitario que, a través del trabajo físico en los nevados paisajes de la Patagonia, buscaba una forma de redimirse de su pasado. Paparella entabló una serie de correspondencias simbólicas entre el escenario natural y las acciones de su personaje con una puesta en escena estática e igual de fría que el ambiente. Ahora, en su segundo largometraje, el director argentino vuelve a enlazar inextricablemente las fuerzas de la naturaleza con la vida íntima de sus personajes. Esta vez, los protagonistas son tres hermanos, un trío de cazadores y taladores de árboles de la cordillera andina lidiando con sus respectivos problemas: el menor entra en una violenta crisis sexual, el mediano es diagnosticado con cáncer testicular y el mayor pierde su trabajo en un barco pesquero. Mientras tanto, las constantes lluvias y las fugas de una presa amenazan con inundar el aserradero donde trabajan.

El agua es una presencia constante en la película que amenaza con arrasar el sustento económico de los hermanos, pero

también su frágil estabilidad psicológica. Al igual que su antecesora, *Tres hermanos* es el estudio de personajes encerrados en lo que hoy llamamos comúnmente "masculinidad tóxica". Se trata de un examen de violencias heredadas, de deseos reprimidos, de culpas y enfermedades que intentar encontrar la cura en el trabajo, la cocaína o el rock pesado.

Acompañado de la destacable fotografía de Roman Kasseroller, el director argentino consigue trasladar visualmente la opresión que se cierne sobre estos hombres, encerrándolos con diferentes elementos (barcos, ventanas, etc.) pero sobre todo con ese bosque de altos pinos recientemente consumido por el fuego. Los hermanos no son capaces de detener ese torrente implacable de la naturaleza que crece y crece sin detenerse. Como madera mojada o como carne cruda, algo se está pudriendo dentro de ellos y al parecer no se quieren dar cuenta.

Israel Ruiz Arreola
Revista *Ícónica*

Ciudad de México, 27 de marzo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Astor Piazzolla-Premio Especial del Jurado y los premios independientes a Mejor Director Argentino [D.A.C.], Mejor Dirección de Arte [A.A.D.A.] y Mejor Diseño de Locaciones [A.P.L.A.A.]. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina.

2023 Premio San Jorge de Oro a la Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Moscú. Rusia. | Selección Oficial de la sección Alquimias. SEMINCI, Semana Internacional de Cine de Valladolid. España. | Sección Estreno Internacional. Festival Internacional de Cine de Morelia. México. | Selección Oficial de la sección Latinoamérica en Perspectiva. Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana. Cuba. | Premio a Mejor Fotografía y Mejor Dirección de Arte. FAB Festival Audiovisual de Bariloche. Argentina.

FRANCISCO JOAQUÍN PAPARELLA
Buenos Aires,
Argentina, 1984

Con apenas cinco años se mudó a la Patagonia, donde ha desarrollado toda su carrera como cineasta, la cual se caracteriza por retratar la suciedad y visceralidad del realismo con tintes de ficción. Su ópera prima, *Zanjas* (2015), se estrenó en la competencia internacional del Festival de Cine de Raindance de Londres. *Tres hermanos* es la segunda película de su Trilogía del Río.

VIVIR MAL

Viver Mal, Portugal-Francia, 2023, 125 min.

D y G: João Canijo. **F en C:** Leonor Teles. **E:** João Braz. **Con:** Filipa Areosa (Camila), Nuno Lopes (Jaime), Leonor Silveira (Elisa), Rafael Morais (Alexandre), Lia Carvalho (Graça), Beatriz Batarda (Judite), Carolina Amaral (Alice), Leonor Vasconcelos (Júlia). **CP:** Midas Filmes, Les Films de l'Après-Midi. **Prod:** Pedro Borges. **Dist:** La Ola.

La segunda parte del díptico de João Canijo ambientado en un hotel de la costa norte de Portugal, se centra en los huéspedes que llegan ahí a pasar el fin de semana: una pareja lleva las heridas de un largo malentendido; una madre dominante interfiere en el matrimonio de su hija para poder alimentar su propio romance con su yerno; y dos chicas intentan salvar su relación frente a la oposición de la posesiva madre de una de ellas. *Vivir mal* es la película espejo de su primera parte *Mal vivir*, la cual presenta una perspectiva diferente de la misma unidad de tiempo y lugar. La crueldad emocional y la tensión velada son los motores de este melodrama sobre la imposibilidad de las madres de amar a sus hijas.

La segunda parte de lo que un comentarista poco serio podría denominar como el díptico "Hotel Miseria" de João Canijo es, para quienes ya hayan visto *Mal vivir*, un fascinante ejercicio de "narrativa cinematográfica de plano contra plano". Pero esta antología de historias cortas sobre tres grupos distintos de huéspedes de un hotel situado en algún lugar cerca del mar, en el norte de Portugal, es también en cierto modo una película dramáticamente más atractiva que la primera.

Al parecer, Canijo adaptó los tres episodios que componen *Vivir mal* a partir de tres obras teatrales del autor sueco August Strindberg, y desarrolló los personajes y los diálogos en ensayos con el reparto. Introducidos por intertítulos, los tres capítulos abordan relaciones que han llegado a un punto de ruptura. El primero, "Jugar con fuego", es un drama de celos protagonizado por el fotógrafo Jaime (Nuno Lopes) y su compañera Camila (Filipa Areosa), una joven y guapa *influencer* que se pasa todo el tiempo *instagrameándose* a sí misma y a su entorno, para disgusto de Jaime.

En el segundo y tercer episodios, las tensiones madre-hija que atraviesan *Mal vivir* vuelven a cobrar protagonismo. "El pelicaño" involucra a una madre glamurosa (Leonor

Silveira), a su infeliz y retraída hija (Lia Carvalho) y al grosero marido de esta última (Rafael Morais), que resulta tener algo más que una consideración amistosa por su suegra. Pero la historia final es la más intensa, un auténtico choque entre dos mujeres fuertes: Júlia (Leonor Vasconcelos), una joven actriz con problemas de autoestima, se debate entre su amante Alice (Carolina Amaral) y su necesitada madre, ambas brutalmente manipuladoras.

El hotel, que vuelve a ser la única locación, es el otro protagonista de la película. Vistos a través de sus ventanales, los dramas de *Vivir mal* se reducen a pequeñas tormentas en una taza de té en una serie de planos largos de toda la fachada que funcionan un poco como las intervenciones mundanas del coro en una tragedia griega.

Extractos de un texto de Lee Marshall
Screen International
Londres, 23 de febrero de 2023
Traducción: Israel Ruiz Arreola, *Wachito*

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la sección Encounters. Festival Internacional de Cine de Berlín. Alemania. | Premio Lady Harimaguada de Oro y Premio del Público. Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. España. | Premio al Mejor Largometraje Portugués y Mención Especial del Premio Universities. Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa. Portugal. | Selección Oficial. Viennale, Festival Internacional de Cine de Viena. Austria. | Selección Oficial de la sección Viva Auteur. Festival de Cine Golden Horse de Taipéi. Taiwán. | Selección Oficial de la sección Masters. Festival Internacional de Cine Nuevos Horizontes. Breslavia, Polonia.

JOÃO CANIJO
Oporto, Portugal, 1957

Inició su carrera como asistente de dirección de Manoel de Oliveira, Win Wenders y Alain Tanner. En 1988 realizó su primer largometraje, *Três Menos Eu*, y desde entonces ha dirigido documentales y varias ficciones como *Sangre de mi sangre* (2011) y *Fátima* (2017), enfocándose principalmente en la fuerza de la figura femenina como núcleo familiar y social.

PEQUEÑOS PECES

Joong-ha Park, Corea del Sur, 2023

Del 21 al 26 de marzo

**VALENTINA
O LA SERENIDAD**

Ángeles Cruz, México, 2023

Del 21 al 26 de marzo

MAL VIVIR

João Canijo, Portugal-Francia, 2023

Del 23 al 28 de marzo

**EL MAESTRO
JARDINERO**

Paul Schrader, Estados Unidos, 2022

Del 23 al 28 de marzo

LA QUIMERA

Alice Rohrwacher, Italia-
Francia-Suiza, 2023

Del 25 al 30 de marzo

**FUEGO INTERIOR:
RÉQUIEM PARA
KATIA Y MAURICE
KRAFFT**

Werner Herzog, Estados
UnidosReino Unido-Francia-Suiza-
Estados Unidos, 2022

Del 25 al 30 de marzo

**VALERIA VIENE
A CASARSE DIVINA**

Michal Vinik, Israel-Ucrania, 2022

Del 27 de marzo al 1 de abril

LA FRONTERA VERDE

Agnieszka Holland, Polonia-Estados
Unidos-Francia-República Checa-
Bélgica-Alemania-Turquía, 2023

Del 27 de marzo al 1 de abril

**JOYLAND: LA TIERRA
DE LOS SUEÑOS**

Saim Sadiq, Pakistán
Estados Unidos, 2021

Del 29 de marzo al 3 de abril

CULPA Y DESEO

Catherine Breilla, Francia-
Noruega, 2023

Del 29 de marzo al 3 de abril

TRES COLORES: AZUL

Krzysztof Kieślowski, Francia-
Polonia-Suiza, 1993

Del 31 de marzo al 5 de abril

**20,000 ESPECIES
DE ABEJAS**

Estibaliz Urresola Solaguren,
España, 2023

Del 31 de marzo al 5 de abril

TRES HERMANOS

Francisco J. Paparella,
Argentina-Chile, 2022

Del 2 al 7 de abril

VIVIR MAL

João Canijo, Portugal-Francia, 2023

Del 2 al 7 de abril

CIRCUITO SEDES CDMX

CINEMEX

CINEMEX REFORMA CASA DE ARTE

Río Guadalquivir 104-P. B, Cuauhtémoc,
Ciudad de México
cinemex.com

Del 28 de marzo al 10 de abril

CINEMEX ALTAVISTA

Plaza Altavista Calzada, Desierto de los
Leones 52, San Ángel, Álvaro Obregón,
Ciudad de México
cinemex.com

Del 29 de marzo al 11 de abril

CINEMEX DURAZNOS

Bosque de Duraznos 39, Bosque de las
Lomas, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
cinemex.com

Del 30 de marzo al 12 de abril

CINEMEX INSURGENTES

Plaza Insurgentes, San Luis Potosí 214,
Roma Nte., Cuauhtémoc,
Ciudad de México
cinemex.com

Del 31 de marzo al 13 de abril

CINEMEX MARKET INTERLOMAS

Hacienda de las Palmas 2, Valle de las
Palmas, Naucalpan de Juárez
México
cinemex.com

Del 1 al 14 de abril

CINEMEX PUNTO MAQ

Avenida Miguel Ángel de Quevedo,
Parque San Andrés, Coyoacán, Ciudad
de México,
Ciudad de México

Del 2 al 15 de abril

CINETECA DE LAS ARTES

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

Del 5 al 18 de abril

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO

SALA JULIO BRACHO

Insurgentes Sur. Núm. 3000
Ciudad Universitaria,
Ciudad de México
filмотeca.unam.mx

Del 3 al 16 de abril

CINEMATÓGRAFO DEL CHOPO

Dr. Enrique González Martínez. Núm 10,
Col. Santa María la Ribera,
Ciudad de México
filмотeca.unam.mx

Del 4 al 17 de abril

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO CULTURAL

JAIME TORRES BODET

Av. Wilfrido Massieu S/N. Col. Nueva
Industrial Vallejo,
Ciudad de México
dse.ipn.mx

Del 8 al 20 de abril

ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA

Salvador Díaz Mirón. Esq. Plan de San
Luis S/N, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
dse.ipn.mx

Del 9 al 21 de abril

CINETECA NACIONAL

AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

FDR

PANIBAL

DAIMON
DISTRIBUCIÓN

MIRADA
DISTRIBUCIÓN

A2
FILMES

ALAMEDA
DISTRIBUCIÓN

SOFA DCTL

LUXBOX

CINETECA
NACIONAL
DE LAS ARTES

DIVISION
CULTURAL
UNAM

@CinetecaMexico
#75MIC

CINETECA NACIONAL