

TALENTO EMERGENTE

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO EDITORIAL

Taydé Luna

APOYO EDITORIAL

Edgar Aldape Morales
Israel Ruíz Arreola

APOYO DE DISEÑO

Luis Trejo Lecona

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARIA

Alejandra Frausto Guerrero

CINETECA NACIONAL

DIRECTOR GENERAL

Alejandro Pelayo Rangel

DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN

Nelson Carro Rodríguez

DIRECTOR DE ACERVOS

Carlos Edgar Torres Pérez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vicente Fernando Cázares Áviles

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.

TALENTO EMERGENTE

La séptima edición de Talento Emergente trae de nueva cuenta una selección de obras realizadas por cineastas alrededor del mundo que recién comienzan a trazar su filmografía. Se trata de óperas primas o segundos largometrajes en los que es reconocible un talento prometedor para la confección cinematográfica. Muchos de ellos han debutado y han sido premiados en prestigiosos festivales internacionales como el de Guadalajara, Róterdam, Donostia-San Sebastián, la Semana de la Crítica de Cannes y la Muestra de Venecia. Estos antecedentes respaldan este ciclo relativamente joven que se presenta en las salas de la Cineteca Nacional, consolidándose año tras año como uno más de los eventos cinematográficos tradicionales de la institución.

En 2022, la presencia de México está presente en diversas propuestas como la de *50 (o Dos ballenas se encuentran en la playa)*, ópera prima de Jorge Cuchí ganadora del Ojo a Mejor Largometraje Mexicano en el Festival de Morelia; *Transición* de Alejandro Torres Kennedy, realizada en Sudáfrica durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus; y *El secreto del doctor Grinberg*, documental del cineasta de origen español Ida Cuéllar sobre la misteriosa desaparición del científico mexicano Jacobo Grinberg.

También hay una variada presencia de contundentes dramas y thrillers con temática social como es el caso de *Entre dos amaneceres*, que gira en torno a las fallas de los aparatos burocráticos de Turquía; la italiana *No odiarás*, sobre el cargo de conciencia de un cirujano judío que decide no ayudar a un neonazi herido, y la francesa *A tiempo completo*, que describe la estresante realidad de muchas madres solteras que deben hacer malabares entre su vida profesional y personal.

Finalmente, destacan los retratos femeninos *Asia* de Ruthy Pribar y *Clara Sola* de Nathalie Álvarez Mesén; la mirada a la realidad de la comunidad LGBTQ+ en Rumania que hace Eugen Jebeleanu en *Campo de amapolas*; y esa distopía latinoamericana que el director peruano Víctor Checa se imagina para *Tiempos Futuros*.

ÍNDICE

- 08** - CAMPO DE AMAPOLAS
- 10** - 50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA)
- 12** - NO ODIARÁS
- 14** - CLARA SOLA
- 16** - TIEMPOS FUTUROS
- 18** - EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG
- 20** - ASIA

- 22** - TRANSICIÓN
- 24** - AMIGOS Y EXTRAÑOS
- 26** - ENTRE DOS AMANECERES
- 28** - EL AMOR DE ANAÏS
- 30** - BIENVENIDOS A BORDO
- 32** - A TIEMPO COMPLETO
- 34** - MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ

ÍNDICE

CAMPO DE AMAPOLAS

CÂMP DE MACI

RUMANIA, 2020, 81 MIN.

D: Eugen Jebeleanu. **G:** Ioana Moraru. **F en C:** Marius Panduru. **E:** Cătălin Cristuțiu. **Con:** Conrad Mericoffier (Cristi), Alexandru Potocean (Mircea), Radouan Leflahi (Hadi), Cendana Trifan (Cătălina), Ionuț Nicolae (Alex), Alex Călin (Claudiu), George Piștoreanu (Stroia). **CP:** ICON Production, Motion Picture Management, Cutare Film. **Prod:** Velvet Moraru, Rodrigo Ruiz Tarazona Diaz, Cornelia Popa y Cosmin Fericean. **Dist:** Mirada Distribución.

Cristi es un joven policía rumano que busca balancear las dos partes aparentemente opuestas de su identidad: la de un hombre que trabaja en un entorno jerárquico machista, y la de un homosexual que intenta mantener su vida personal en secreto. Mientras Hadi, su novio francés, lo visita, interviene en un cine donde un grupo homófobo y ultranacionalista interrumpió en la proyección de una película queer. Tras encontrarse ahí con un ex amante, Cristi desciende por una espiral de descontrol. Con una narrativa sobria y austera, la ópera prima de Eugen Jebeleanu disecciona las vulnerabilidades y contradicciones de un hombre en conflicto consigo mismo frente a la realidad de la comunidad LGBTQ+ en Rumania.

EUGEN JEBELEANU
RUMANIA, 1990

Actor y director de cine y teatro, por más de diez años sus proyectos en cine y teatro se han centrado en las voces anónimas y comunes que se rebelan contra la cultura dominante y los sistemas que censuran la libertad de expresión. Sus obras se han programado en varios países y en prestigiosos recintos como el Teatro Nacional de Stuttgart en Alemania y la Ópera de Lyon en Francia. *Campo de amapolas* es su ópera prima.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premios Gopo a Mejor Ópera Prima y Actor de Reparto (Alexandru Potocean), Asociación para la Promoción del Cine Rumano.

2021 Premio Talents a Mejor Película, D'A Festival Internacional de Cine de Autor de Barcelona, España. I Premio a Mejor Película de la sección FEST Fokus y Premio Merlinka a Mejor Película Queer, FEST, Festival Internacional de Cine de Belgrado, Serbia. I Premio a Mejor Dirección y Premio de la Audiencia, Festival Internacional de Cine de Transilvania, Rumania. I Mención Especial del Jurado de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay.

2020 Premio a Mejor Actor de la Competencia Internacional (Conrad Mericoffier), Festival de Cine de Turín, Italia. I Premio AISGE a Mejor Actor de la Competencia Retueyos (Conrad Mericoffier), Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, España.

La tensión que parece liberarse apenas en la segunda escena de *Campo de amapolas*, la ópera prima del rumano Eugen Jebeleanu, sólo anticipa la falta de aire que vendrá luego. En un elevador, Cristi y Hadi se besan en una especie de apasionado reencuentro. La intensidad del momento es el reflejo de la distancia en su relación: Cristi es un policía que vive en Rumania y Hadi viene desde Francia a visitarlo. Entre los dos hombres se ha cimentado un romance tan disperso como tierno, y eso lo vemos en los primeros veinte minutos del metraje.

Pero en esos minutos hay señales de que Cristi tiene algo. Algunos gestos y reacciones con Hadi o el rechazo a la visita de su hermana Cătălina, revelan el conflicto consigo mismo, con su propia aceptación. Un asunto que después lo llevará al límite, cuando con su brigada interviene en un cine donde un grupo homofóbico y ultranacionalista interrumpe la proyección de una película queer. Ese recinto de butacas rojizas es el escenario principal de un áspero relato sobre las vulnerabilidades y contradicciones de un hombre desencajado frente al torrente de voces —en especial las que lo identifican como homosexual— que lo rodean durante esa noche de trabajo.

El tono frío y austero propio de la Nueva Ola Rumana se conjuga con un dispositivo opresivo donde hombros, nuca, rostros y espaldas delinean la tónica de una película que no quiere dejar respirar a sus personajes, especialmente a Cristi, interpretado por un notable Conrad Mericoffier. En él se traduce la espinosa realidad de la comunidad LGBTQ+ en Rumania, pero más sustancial, sus frustraciones, rabias y homofobias interiorizadas. Jebeleanu no busca juzgar a su protagonista, pero tampoco lo compadece. Lo encierra en un microcosmos para que nuestra tarea sea diseccionarlo. Porque si bien esa sala de cine es el reflejo de una sociedad por demás opresiva, en el mundo exterior las fachadas parecen quebrarse con gestos y declaraciones de apoyo en los que como espectadores dilucidamos si existe un cambio o no.

Edgar Aldape Morales
Cineteca Nacional
Ciudad de México,
18 de agosto de 2022

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA)

MÉXICO, 2020, 122 MIN.

D y G: Jorge Cuchí. **F en C:** José Casillas. **M:** Giorgio Giampà. **E:** Víctor González Fuentes y Jorge Cuchí. **Con:** Karla Coronado (Elisa), José Antonio Toledano (Félix), Gerardo Trejo Luna (Osvaldo), Mónica Jiménez (mamá de Félix), María Inés Pintado (mamá de Elisa). **CP:** Catatonia Cine. **Prod:** Verónica Valadez P., Hari Sama, Jorge Cuchí y Laura Berrón. **Dist:** Pimienta Films.

Elisa y Félix, dos adolescentes de diecisiete años, se conocen mientras juegan el llamado “juego de la ballena azul”. Se enamoran y deciden enfrentar juntos el desafío final del juego: el suicidio. La ópera prima de Jorge Cuchí se inspira en el juego viral que surgió en 2017 e implicaba retos delicados y lesiones autoinfligidas, para hablar sobre el amor, el dolor y la esperanza desde una óptica que va del autoestima, el suicidio y la depresión hasta la violencia física, sexual y psicológica. Con las notables interpretaciones de Karla Coronado y José Antonio Toledano, la película sigue la inusual historia de amor de dos jóvenes cuyos anhelos merman ante el desencanto de la propia realidad.

JORGE CUCHÍ
SAN JUAN, PUERTO RICO, 1963

Después de 25 años de carrera como publicista, con más de mil comerciales producidos para cine y televisión y varios premios nacionales e internacionales para sus campañas, actualmente se dedica a proyectos de consultoría en mercadotecnia y publicidad, y al desarrollo de proyectos filmicos. Con *50 (o Dos ballenas se encuentran en la playa)* debutó como director y guionista, y ahora trabaja en su segunda película, *Un actor malo*.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Ojo a Mejor Largometraje Mexicano y Ojitos a Mejor Actriz (Karla Coronado) y Mejor Actor (José Antonio Toledano) de Largometraje Mexicano. Festival Internacional de Cine de Morelia, México.

2020 Premio Naguib Mahfuz al Mejor Guion. Festival Internacional de Cine de El Cairo, Egipto. Premio Just Film del Jurado Joven a Mejor Película. Festival de Cine Black Nights de Tallin, Estonia. Selección Oficial de la Semana Internacional de la Crítica. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia, Italia. Premio Cine en Construcción y Premio Especial Ciné+ en Construcción. Cinélatino, Encuentro de Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia.

En 2017, se realizó por todo el mundo un juego en el que se tenían que cumplir 50 retos. Conocido como el “juego de la ballena azul”, cada participante estaba obligado a superar las pruebas, en inicio trepidantes, y siempre con un aura turbia, pues si no se cumplían había amenazas de por medio. Lo preocupante fue que las misiones mutaban en lesiones autoinfligidas hasta llegar al último reto: quitarse la vida. Un año después de su *boom*, este juego determina los universos de Elisa y Félix, los adolescentes que protagonizan el debut de Jorge Cuchí como director y guionista.

Hay que decir que *50 (o Dos ballenas se encuentran en la playa)* no es tal cual un estudio descriptivo sobre las implicaciones del sombrío juego viral. Si vemos los retos finales: dejar de hablar por un día, matar a alguien malvado o conseguir una pistola y dispararle a algo. Pero es uno el que detona el verdadero trasfondo de la película: tener una cita con otra ballena azul. Es a partir de ahí que se configura una inusual historia de amor con la muerte y la tristeza como estandartes en la vida de dos jóvenes y su hastío por el entorno en el que viven.

La pantalla dividida y los encuadres cerrados que poco a poco se abren, siempre con el foco en Elisa y Félix, traducen la exasperación y agobio de la pareja frente al mundo, en especial el adulto, lleno de voces y reclamos. De hecho, ese mundo casi siempre está fuera de la pantalla. La falta de cercanía con sus mamás o su padrastro, en el caso de Elisa, se traduce con brío gracias a las miradas, muecas y diálogos de Karla Coronado y José Antonio Toledano, en un trabajo actoral que se siente íntimo. A partir de esas expresiones y de cada reto del juego, se plasma la radiografía de dos seres ante la posibilidad de esperanza. Aunque este anhelo no se determina por la voluntad de vivir, sino por el desencanto de sus propias realidades y las rabias e indiferencias que rodean a la inconforme juventud actual.

Edgar Aldape Morales
Cineteca Nacional
Ciudad de México,
12 de agosto de 2022

NO ODIARÁS

NON ODIARE

ITALIA-POLONIA, 2020, 96 MIN.

D: Mauro Mancini. **G:** Davide Lisino y Mauro Mancini. **F en C:** Mike Stern Sterzyński. **M:** Pivio y Aldo De Scalzi. **E:** Paola Freddi. **Con:** Alessandro Gassman (Simone Segre), Sara Serraiocco (Marica), Luka Zunic (Marcello), Lorenzo Buonora (Paolo), Lorenzo Acquaviva (Rocco), Gabriele Sangrigoli (Dario). **CP:** Movimento Film, Agresywna Banda, Rai Cinema, Notorious Pictures. **Prod:** Mario Mazzarotto, Alessandro Leone y Emiliano Caradonna. **Dist:** Mirada Distribución.

En Trieste, Italia, vive Simone Segre, un afamado cirujano de origen judío con una historia personal compleja. Tras una clase de remo, es testigo de un grave accidente, por lo que decide ayudar a la víctima. Pero al descubrirle una esvástica tatuada en el pecho, y consciente de la historia de su padre como sobreviviente de un campo de concentración, Simone abandona al herido a su suerte. Al sentir gran remordimiento y culpa, busca a la familia del accidentado; no obstante, la vida da giros imprevisibles. Inspirado en un hecho real de 2010, Mauro Mancini debuta en el largometraje con un relato sobre los cargos de conciencia y los contrastes éticos que delinean el carácter compasivo de una persona.

MAURO MANCINI
ITALIA, 1978

Comenzó su carrera en 2005 al escribir y dirigir el corto *Il nostro segreto*, presentado en más de 50 festivales. De ahí ha realizado trabajos publicitarios, diversos cortos como los producidos entre 2006 y 2013 por la Fundación Telethon para RAI TV, dos videos musicales para el Festival de Música de Sanremo o la miniserie televisiva *4NNA quella che (non) sei*. *No odiarás* es su primer largometraje.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Cinta de Plata a Mejor Actriz de Reparto (Sara Serraiocco), Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia, I Premio del Jurado, Festival de Cine Judío de Moscú, Rusia.
2020 Premio Francesco Pasinetti [del Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia] al Mejor Actor (Alessandro Gassman) y Premio "Sorriso Diverso" exaequo de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Cerca Lavoro, Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia, Italia.

El pasado continúa siendo el presente cuando las heridas emocionales se mantienen vivas por la cercanía del entorno. Como ese lago al que acudieron un padre y su hijo, con varios cachorros de gatos, para sacrificarlos a todos menos uno. Una lección capaz de alejar a personas de la misma sangre, unidas sólo por unos enemigos fantasmales: el holocausto sufrido por el progenitor en un campo de concentración, un superviviente gracias a su profesión como dentista en el infierno. Y el nazismo resurgido en Italia, un odio enquistado que permanece amenazador para Simone Segre, un cirujano en Trieste.

La ópera prima del italiano Mauro Mancini se presenta con una caligrafía audiovisual muy cuidada, tanto en la forma como en la narrativa. Se nota la contención emotiva que palpita en el metraje y el tono que juega con la contradicción emocional de sus personajes, por momentos viscerales, por instantes reflexivos. Sin embargo, evita lanzarse a la indignación, la venganza o el delirio, incluso a negar instancias divinas como las catalizadoras de las acciones de sus protagonistas. El punto de vista que guía es el de Simone, veloz en el impulso de salvar a un hombre accidentado en su coche. Sagaz y reflexivo en el segundo que decide la suerte del herido, cuando ve los tatuajes de una esvástica y otros símbolos odiados.

A la fuerza de este punto de vista, se le suman los tres hermanos huérfanos a los que pasa a proteger el doctor motivado por su sentimiento de culpabilidad. Simone no deja de ser un samurái que se redime por una misión fortuita que lo encauza en su madurez vital. La gramática lineal, nítida y ágil de Mancini muestra que se pueden desarrollar nuevas historias a partir de un material tan visitado como los campos de concentración o la culpabilidad, pero matizarlo todo con una mirada que crea en sus personajes. En la capacidad de evolucionar para bien, en el caso de los mayores. Para la incertidumbre, por la perpetuación de la irracionalidad, en el caso de los pequeños.

Extractos de un texto de
Pablo Vázquez Pérez
Cine Maldito

España, 23 de septiembre de 2021

CLARA SOLA

COSTA RICA-SUECIA-BÉLGICA-ALEMANIA-FRANCIA-ESTADOS UNIDOS, 2021, 106 MIN.

D: Nathalie Álvarez Mesén. **G:** María Camila Arias y Nathalie Álvarez Mesén. **F en C:** Sophie Winqvist. **M:** Rubén De Gheselle. **E:** Marie-Hélène Dozo y Natalia Solórzano. **Con:** Wendy Chinchilla (Clara), Daniel Castañeda (Santiago), Ana Julia Porras (María), Flor Vargas (Doña Fresia). **CP:** HOBAB, Laidak Films, Need Productions. **Prod:** Anne-Laure Guégan, Alan McConnell, Marcelo Quesada y Géraldine Sprimont. **Dist:** Luxbox.

En un pueblo remoto de Costa Rica, Clara, una retraída mujer de 40 años de edad, es considerada una curandera por los pobladores. Su madre, Doña Fresia, la ha controlado durante años y se encarga de que sólo se dedique a sus labores de “santidad”. Un día, sin embargo, al conocer a un joven agricultor, Clara comenzará a experimentar un despertar sexual y místico que podría ayudarla curarse a sí misma. Con toques de realismo mágico y una propuesta narrativa donde tanto la corporeidad de la protagonista como la naturaleza de su entorno conforman el centro gravitacional, la ópera prima de la joven directora Nathalie Álvarez Mesén es una poética inmersión al universo de la sexualidad femenina.

Extractos de un texto de
Jan Lumholdt
Cineuropa
Cannes, 8 de julio de 2021

NATHALIE ÁLVAREZ MESÉN
ESTOCOLMO, SUECIA, 1988

Nacida en Suecia de madre costarricense y padre uruguayo, ha vivido gran parte de su vida en Costa Rica, donde comenzó sus estudios de teatro. También estudió actuación en la Academia de Arte Dramático de Estocolmo y cine en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su primer trabajo en cine fue como coguionista del cortometraje *Entre tú y milagros*, que ganó el premio Horizontes del Festival de Venecia en 2020.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Selección Oficial de la Cámara de Oro, Festival de Cannes, Francia. | Premio del Jurado Internacional a la Mejor Actriz (Wendy Chinchilla) y Mejor Dirección de Arte, y Premio de la Competencia Nuevos Directores. | Selección Oficial del Premio Krzysztof Kieslowski, Festival de Cine de Denver, Estados Unidos. | Selección Oficial del Premio Ancla de Oro, Festival Internacional de Cine de Haifa, Israel. | Selección Oficial del Premio FIPRESCI a la Mejor Película en Lengua Extranjera, Festival Internacional de Cine de Palm Springs, California, Estados Unidos. | Selección Oficial del Premio Caballo de Oro, Festival Internacional de Cine de Estocolmo, Suecia.

En un pueblecito de montaña en la campiña de Costa Rica conocemos a Clara, con una personalidad algo distante y sin duda más cómoda entre la fauna y la flora que entre los humanos. Su apariencia encaja perfectamente con la fama que tiene entre sus vecinos de ser alguien especial, alguien a quien recurren los que necesitan un remedio o aplacar un dolor. Los servicios religiosos trufados de boato católico son algo habitual, y en ellos Clara se erige como la pieza clave.

También es su única tarea, como queda meridianamente claro, en este entorno predominantemente femenino, dirigido por la madre de Clara y matriarca, Doña Fresia. «Dios me la mandó así, así y me la voy a dejar», afirma tajantemente ante un doctor que observa con preocupación cómo la columna vertebral con escoliosis de Clara se va retorciendo cada vez más y ocasionando problemas de pulmón, algo que se podría resolver fácilmente con una operación. Parte del dilema de Clara también tiene que ver con la cuestión del espectro autista, otro tema no resuelto, en armonía con su inviolable perfil santo.

Por otro lado, y nunca mejor dicho, conocemos a María, la alegre sobrina adolescente de Clara, que ansía alcanzar la edad adulta y conocer todos sus placeres. Es un tren que ha dejado pasar la propia Clara, que se acerca a los cuarenta con la “pureza” intacta. Cuando Santiago, un joven agricultor, se presenta en el trabajo, todo parece empezar a fluir y a alterarse. Harta y hambrienta, Clara está lista para una rezagada mayoría de edad.

Si bien una fuerte dosis de realismo mágico parece adecuada en este hábitat, también se deja notar un cándido rayo de luz nórdica en *Clara Sola*, iluminando los avances y subrayando los movimientos de la naturaleza (que en Costa Rica alcanza una de sus expresiones más excelsas en el mundo). A través de la cámara itinerante de Sophie Winqvist y el instintivo guion escrito por la directora Nathalie Álvarez Mesén y María Camila Arias, se convierte en un personaje principal y en un verdadero compañero de Clara.

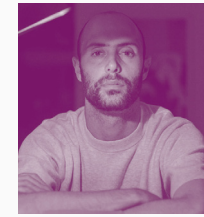

TIEMPOS FUTUROS

PERÚ-MÉXICO-ECUADOR-ESPAÑA-ALEMANIA, 2021, 82 MIN.

D: Víctor Checa. **G:** Víctor Checa y Víctor Huizar. **F en C:** Fergan Chávez-Ferrer. **M:** Javier "Tasio" Ovejero y José Tena. **E:** Migy de la Barra. **Con:** Lorenzo Molina (Teo), Fernando Bacilio (Luis), Paulina Bazán (Raiza), Jeremi García (Baca) y José Flores (Haya). **CP:** Pierrot Films, Salamandra Films, Números Primos, Black Forest Films, Manosanta, Doce Entertainment, Estudios Churubusco Azteca, Mapimi Cine. **Prod:** Javier Salvador. **Dist:** PIANO.

En una versión distópica de la ciudad de Lima, Teo, un niño de doce años, trabaja con su padre Luis en una misteriosa máquina generadora de lluvia. Mientras Luis se obsesiona con el artefacto para hacerlo funcionar, Teo se involucra con una banda dedicada a espiar y vender información privada liderada por dos hermanos gemelos. A partir de este encuentro, Teo vivirá nuevas experiencias que complicarán la relación con su padre. En una película austera sin tiempo ni contexto determinados, entre el *neo-noir* y la ciencia ficción, el cineasta debutante Víctor Checa narra el vínculo entre padre e hijo dentro de una ciudad fantasma, gris y regida por un gobierno invisible pero opresor.

VÍCTOR CHECA
LIMA, PERÚ, 1986

Estudió en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba y en Nueva York, y ha participado en la Locarno Filmmakers Academy y Berlinale Talents. Dirigió los cortometrajes *Jauregui*, *Louis Trent* (2014) y *Perform* (2017), presentados en distintos festivales alrededor del mundo.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Largometraje Iberoamericano de Ficción. Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México. | Selección Oficial de la Competencia de Ficción. Festival de Cine de Lima PUCP, Perú. | Selección Oficial de la sección Zonacine. Festival de Málaga, España. | Selección Oficial de la sección Talents. D'A Film Festival Barcelona, España. | Selección Oficial de la sección Sombras de Latinoamérica. Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel, Suiza. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, Estados Unidos.
2021 Estreno Mundial y Selección Oficial de la sección Rebeldes con Causa. Festival de Cine Noches Negras de Tallin, Estonia.

Una versión distópica de la ciudad de Lima sirve de escenario para el primer largometraje del cineasta peruano Víctor Checa. Una Lima gris, poblada de zonas industriales y urbanas sin casi nada de gente, y controlada por una autoridad invisible y opresora. Aunque el título *Tiempos futuros* parece indicar que se trata de un contexto venidero, esta distopía en realidad no tiene tiempo definido; podría haber sucedido hace dos lustros, ocurrir dentro de cincuenta años o tener lugar ahora mismo. Lo que esta especie de atmósfera cyberpunk latinoamericana envuelve es la historia del vínculo entre Teo, un joven de 12 años, y su padre Luis, un ingeniero mecánico, físico, inventor y electricista. Ambos trabajan en la creación de una máquina generadora de lluvia en una ciudad donde nadie nunca ha visto caer una sola gota de agua desde el cielo. Sin embargo, la obsesión de Luis por hacer funcionar el artefacto hace que descuide el pago de la renta de su departamento poniéndolos en riesgo de ser desalojados. Para ayudar con las cuentas, Teo se involucra con una banda que se dedica a espiar y vender información privada. Este encuentro hará que poco a poco se distancie de su progenitor y el avance de su proyecto se vea amenazado.

Víctor Checa es ambicioso, quiere mezclar una historia con tintes de ciencia ficción, un ambiente *neo-noir* y hasta el tema de la crisis ambiental dentro de un relato más personal, de búsqueda de independencia. Con pocos elementos, pero visualmente muy efectivos (un ventilador, cámaras instaladas en escarabajos, etc.), el realizador consigue crear esa distopía peruana donde la máquina pluvial funciona como analogía de la relación entre Teo y Luis. A medida que el niño va adquiriendo autonomía y teniendo más experiencias propias con sus nuevas amistades, el lazo con su padre y su empeño por hacer funcionar el aparato irán presentando cada vez más problemas. El cielo efectivamente se irá nublando sobre ellos, pero la lluvia no es lo único que llegará.

Israel Ruiz Arreola, "Wachito"
Cineteca Nacional
Ciudad de México,
17 de agosto de 2022

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG

ESPAÑA-MÉXICO, 2020, 92 MIN.

D: Ida Cuéllar. **G:** Ida Cuéllar, Miguel León, Juan Muñoz-Tébar y Fernanda Rossi. **F en C:** José Luis Bernal. **M:** Eduardo Pacheco e Ida Cuéllar. **E:** Judith Miralles, Gabriela Soria y Carlos Rufete. **Con:** Estusha Grinberg, Hilda Etterman, Clemente Padilla, Lizette Arditti, David Grinberg, Sam Quiñones, Ivanov Marmolejo. **CP:** Polar Star Films, PRIMO. **Prod:** Carles Brugueras, Marieke van den Bersselaar, Inés Massa, Ida Cuéllar, Martin Kalina, entre otros. **Dist:** Benuca Films / Fosforescente.

En 1994, el científico mexicano Jacobo Grinberg desapareció de forma misteriosa. Las circunstancias extrañas de su desaparición dieron pie a múltiples hipótesis y teorías que han contribuido a ocultar la verdad del caso. En varios estudios como el que mostró los primeros indicios de la telepatía humana, Grinberg llevó el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia tradicional con el fin de acercarse al potencial infinito del cerebro humano. Siguiendo diversas pistas, entre ellas las del comandante que investigó el caso, este documental reconstruye los sucesos que explican la ausencia del doctor Grinberg, en un viaje que va por México, Estados Unidos, Nepal y España.

IDA CUÉLLAR
BARCELONA, ESPAÑA, 1977

Director y músico que vive entre Barcelona y Ciudad de México, ha trabajado en publicidad y realizado cortos como *La muerte de Otilia Ruiz* (2011) y el experimental *Phasmata* (2014). Graduado en Astrología por la escuela Cosmograma de Barcelona y estudioso del tarot, en sus obras explora la naturaleza de la imaginación y la conciencia, inquietud de la que surge su ópera prima, *El secreto del doctor Grinberg*.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio Latitud DocsBarcelona, DocsBarcelona, Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona, España.
2020 Premio del Público, DocsMX, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, I Premio del Jurado Panorama, DocsValència, Festival Internacional de Cine Documental en Valencia, España. | Selección Oficial de la sección Un Festival Mexicano, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México. | Selección Oficial de la sección Largometraje Mexicano, Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México. | Selección Oficial de la sección Largometrajes Documentales, Festival de Málaga, España.

Después de 25 años, la ausencia del científico mexicano Jacobo Grinberg sigue siendo un misterio, como dice una de las frases finales del primer largometraje documental del catalán Ida Cuéllar. La visión extraocular en infantes, la comunicación telepática e interacción entre dos cerebros humanos distantes en un proceso llamado potencial transferido o la exploración de campos informacionales que configuran toda nuestra realidad perceptual, son algunos de los estudios que el neurofisiólogo desarrolló antes de su desaparición en diciembre de 1994.

Esos inusuales estudios para el campo de la psicología y la física cuántica eran una mina de oro, dicen algunos entrevistados en el documental, y más de uno alzaría las manos para tener el control de ellos. Eso es una parte del aura misteriosa que rodea la desaparición del doctor Grinberg. Un enigma en el que hay varias hipótesis que se bifurcan y en las que Cuéllar pone el foco a lo largo de su relato. Apoyado de una gran serie de entrevistas a familiares, colegas, periodistas y cercanos al tema, un vasto material de archivo —fotos, periódicos, documentos desclasificados y expedientes— y entrevistas y audios del propio Grinberg, el director configura una pesquisa fílmica que intenta desentrañar el suceso.

El documental parece una ficción cercana al thriller o a la novela *noir*; no obstante, las pistas que van apareciendo más bien son la postal de una realidad inquietante. Cada especie de capítulo abre con una cita de los textos de Grinberg, como un presagio ante las vueltas de tuerca que tiene su propia historia, que va desde la cercanía que formó con la chamana Pachita o Carlos Castaneda hasta pensar que su cuerpo se expandió a otra dimensión. Quizá de los testimonios más llamativos sea el del comandante Padilla, quien fue el encargado de investigar el caso en 1995, y quien quizá sea el personaje que más se acerca a la verdad de un hecho tan inusual como místico y surreal.

Edgar Aldape Morales
Cineteca Nacional
Ciudad de México,
15 de agosto de 2022

ASIA

ISRAEL, 2020, 85 MIN.

D y G: Ruthy Pribar. **F en C:** Daniella Nowitz. **M:** Karni Postel y Shahaf Wagshal. **E:** Neta Dvorkis. **Con:** Alena Yiv (Asia), Shira Haas (Vika), Tamir Mula (Gabi), Gera Sandler (Stas), Eden Halili (Natalie), Or Barak (Roy), Tatiana Machlinovski (Lena). **CP:** Gum Films. **Prod:** Yoav Roeh y Aurit Zamir. **Dist:** Mirada Distribución.

Más que un instinto, la maternidad de Asia siempre fue una lucha. Convertirse en madre a temprana edad marcó la relación con Vika, su hija ya adolescente. Pese a vivir juntas, apenas tienen contacto entre sí: Asia se concentra en su trabajo como enfermera mientras Vika pasa el día con sus amigos en el parque de *skate*. Su rutina se tambalea cuando la salud de Vika se deteriora y Asia tendrá que ser la madre que necesita, en una oportunidad única para reflejar el amor que une a esta pequeña familia. Con las sensibles interpretaciones de Alena Yiv y Shira Haas, *Asia* explora desde una mirada íntima y humana temas como el deterioro físico, el dolor por los seres queridos y la cercanía de la muerte.

Extractos de un texto de
Paula Vázquez Prieto
La Nación
Argentina,
4 de noviembre de 2021

RUTHY PRIBAR
BEERSEBA, ISRAEL, 1982

Graduada con honores de la Escuela de Cine Sam Spiegel en 2012 —donde recibió una beca de la Fundación Cultural Israelí-Americana para directores prometedores—, ha dirigido dos cortometrajes y editado diversas ficciones y documentales. Como en su ópera prima, *Asia*, su obra se centra en los momentos más delicados de la interacción humana y los detonantes de diversas emociones.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio a Mejor Película. Festival Internacional de Cine de Boulder, Estados Unidos.

2020 Premios Ophir a Mejor Película, Actriz (Alena Yiv), Actriz de Reparto (Shira Haas), Fotografía, Edición, Casting, Diseño de Arte, Maquillaje y Música Original. Academia Israelí de Cine y Televisión. I Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima Israelí, Premio Anat Pirchi a Mejor Actriz (Alena Yiv) y Premio Aaron Emanuel a Mejor Fotografía. Festival de Cine de Jerusalén, Israel. I Premio a Mejor Actriz (Shira Haas) y Mejor Fotografía de la Competencia Narrativa Internacional. Festival de Cine de Tribeca. Estados Unidos.

La vida de Asia se divide entre los pasillos del hospital donde trabaja como enfermera, el cuidado de sus pacientes, los baños periódicos a una vecina de su edificio y la ardua tarea de ser madre de una adolescente. Asia tuvo a su hija Vika cuando era muy joven, por ello la maternidad quedó adherida a su propio crecimiento, al aprendizaje de su adultez y la conquista de su independencia. En las primeras escenas, la ópera prima de Ruthy Pribar construye con paciencia y sobriedad la vida de ambas, de generaciones tan lindantes, ceñidas por el peso de esa cercanía etaria: el esporádico coqueteo con la libertad en los encuentros de Asia con un médico casado; las idas al parque de Vika con sus amigos, la adrenalina del *skate*, el alcohol, el sexo promisorio.

El progresivo empeoramiento de la enfermedad de Vika, que asoma como una densa niebla en los primeros minutos, nunca empuja a la película al melodrama lacrimógeno. En ese perfecto límite en el que basculan las emociones de ambos personajes se edifica la tensión, con una puesta en escena sencilla pero no por ello imperceptible. Es interesante cómo Pribar redimensiona el hogar a partir de los cambios de situación: reduce sus espacios internos en virtud de una fuerza que retiene a Vika, y torna invasivo ese afuera que materializa los temores de Asia. Un balcón ofrece la imagen lejana de las calles de Jerusalén; sin embargo es el mundo interior, invisible, el que se resignifica a partir de lo que ellas comparten, descubren de sí mismas y encuentran de manera inesperada.

Si bien la interpretación de Shira Haas como Vika puede resultar más llamativa por las exigencias de su composición y el manejo corporal que consigue en el último tramo de la historia, es interesante cómo Alena Yiv dota a Asia de profundas emociones, condensando en su contenida expresión lo que resulta imposible de poner en palabras. La cámara sigue su devenir con la paciencia del observador, confiado en que el respiro de la vida se asoma tras los hilos del drama.

TRANSICIÓN

TRANSITION

MÉXICO, 2021, 86 MIN.

D, G, F en B/N y C, E y Prod: Alejandro Torres Kennedy. **Con:** Marie Boutonnet (María / Marie Suberbie), Jorge González (Leonardo), Bernardo Bolaños (Jorge), Marie Christine Dupuy (madre de Marie), Catherine Lemmonier (Virginia), Pauline Boutonnet (hermana de Marie), Kia Koropp (madre de Jaime), Deborah Martin (amiga de Marie), Braca Daubeny (Jaime). **CP:** Kriya Media. **Dist:** Alphaville Cinema.

Días antes de embarcarse en un viaje a través del océano Atlántico, María, una mujer francesa, recibe la noticia de que se quedará completamente sola en la marina de Sudáfrica durante el confinamiento impuesto por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Con el paso de los días, los tiempos de paz y tranquilidad que vive María se ven trastocados por una presencia misteriosa que la hará recordar situaciones escalofriantes y la obligará a enfrentar sus miedos más profundos. Realizado y ambientado durante el confinamiento de la pandemia por COVID-19, el debut del cineasta mexicano Alejandro Torres Kennedy es una película sobre la resiliencia en una época reciente marcada por la muerte.

ALEJANDRO TORRES KENNEDY
CIUDAD DE MÉXICO, 1986

Empezó como cineasta autodidacta, pasó a trabajar como guionista para la televisión y más tarde como realizador en una pequeña productora audiovisual, y luego comenzó a escribir y dirigir cortometrajes. Creó su propia productora, Kriya Media, donde ha producido y dirigido anuncios para grandes marcas.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Estreno Mundial y Selección Oficial de la Competencia 1-2. Festival Internacional de Cine de Varsovia, Polonia. | Selección Oficial de la sección La Baja Inspira. Festival Internacional de Cine de Los Cabos, México.

A poco más de dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, hoy existe toda una corriente de obras que giran entorno o están contextualizadas en este periodo. El internet y el *streaming* vieron en tiempo real el nacimiento y proliferación del llamado “cine de pandemia”: diarios personales, ficciones, documentales y otros formatos que intentaban navegar la incertidumbre que la enfermedad iba dejando a su paso. Incluso la ganadora del Oso de Oro de Berlín en 2021, *Cogida caótica o porno loco*, estaba enmarcada en la nueva era del cubrebocas. Dentro de esta categoría podemos ubicar a *Transición*, ópera prima espontánea del cineasta mexicano Alejandro Torres Kennedy. Espontánea porque lo que iba a ser un registro del viaje personal del director a través del océano Atlántico, se convirtió repentinamente en una ficción en tercera persona que ahonda en el viaje interno de una mujer francesa. Realizado y ambientado durante el confinamiento en una marina de Sudáfrica, el primer largometraje de Torres Kennedy captura la experiencia de María (Marie Boutonnet) mientras debe permanecer aislada en ese lugar rodeada de agua, naturaleza y embarcaciones. Lo que vemos en un principio es la recreación de esa rutina solitaria y silenciosa con la que algunos se podrán sentir identificados durante sus días de encierro, pero es la presencia de un elemento sobrenatural lo que hace que este debut trascienda muy pronto la convención temática para alcanzar una dimensión más espiritual. No hacen falta muchos artificios para que lo fantástico se instale en la historia; de hecho, es desde la austeridad y sencillez narrativa donde *Transición* consigue un efecto certero. Película y realidad corren en paralelo, pues mientras las noticias del exterior llegaban anunciando la muerte durante el rodaje, en la trama interna tienen su eco correspondiente. Es así como *Transición* termina siendo una metáfora de la resiliencia en un momento muy difícil para el mundo en el que debimos permanecer solos con nosotros mismos.

Israel Ruiz Arreola, “Wachito”
Cineteca Nacional
Ciudad de México,
15 de agosto de 2022

AMIGOS Y EXTRAÑOS

FRIENDS AND STRANGERS

AUSTRALIA, 2021, 84 MIN.

D, G y E: James Vaughan. **F en C:** Dimitri Zaunders. **Con:** Emma Diaz (Alice), Fergus Wilson (Ray), Victoria Maxwell (Diana), Greg Zimbulis (David), Jayden Muir (Sam). **CP:** Leitourgia Films. **Prod:** Lucy Rennick y Rebecca Lamond. **Dist:** La Ola.

Ray y Alice, dos veinteañeros australianos de clase media-alta, parecen no tener los pies en la tierra, ya sea en temas amorosos, de trabajo, o incluso en aquello que conciben como divertido. Su actitud insatisfecha, que reluce durante un camping entre las ciudades de Sydney y Melbourne, los lleva a experimentar una serie de extrañas situaciones que son mostradas en divertidas viñetas a través de esta ópera prima de James Vaughan. El resultado es una estimulante exploración del mundo de los jóvenes adultos en Australia, aderezada por el matiz irónico de la generación millennial y las contradicciones estructurales de la historia de un país construido sobre la base del desplazamiento cultural.

JAMES VAUGHAN
SIDNEY, AUSTRALIA, 1989

Cineasta y guionista independiente en Sidney, realizó el cortometraje *You Like It, I Love It* en 2013, gracias al cual ganó notoriedad internacional y participó en festivales como la Berlinale y Melbourne. En 2018 fundó la compañía productora Litourgia Films, con la que produjo *Amigos y extraños*, su primer largometraje.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio Especial del Jurado y Selección Oficial del Gran Premio de la Competencia Internacional. Festival Internacional de Cine de Jeonju, Corea del Sur. | Selección Oficial del Premio Tiger. Festival Internacional de Cine de Róterdam, Países Bajos. | Selección Oficial del Premio Forward Future. Festival Internacional de Cine de Pekín, China. | Selección Oficial. Viennale. Festival Internacional de Cine de Viena, Austria. | Selección Oficial de la sección Nuevo Horizonte. Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo. México.

La notable ópera prima de James Vaughan es, en su superficie, una comedia indie con influencia *mumblecore* sobre vidas jóvenes entrelazadas, ambientada entre Sydney y Brisbane. Pero su simplicidad es engañosa y se transforma sutilmente en algo más extraño y políticamente subversivo.

Los créditos finales de la película nos informan que *Amigos y extraños* se filmó en las tierras de los pueblos aborígenes eora y ngunnawal, pero en todo lo que viene antes, sólo destacan por su ausencia. Los créditos iniciales van acompañados de acuarelas de paisajes y naturaleza pintadas por William Bradley, un oficial naval y cartógrafo del siglo XVIII que formó parte de la Primera Flota [británica] que llevó a cientos de convictos europeos a Australia [para poblar el continente].

«¿Qué pasa con los aborígenes, están por aquí o qué?», pregunta un turista estadounidense al final de una excursión conducida por un guía que se ha explayado sobre las viviendas que en su momento fueron propiedad de la industria naval, pero que aparentemente ha guardado silencio sobre las decenas de miles de años de cultura en Australia antes de la llegada de los británicos. El guía se distrae y la pregunta queda sin respuesta.

En el primer tramo de la película, Ray (Fergus Wilson) se ha topado con Alice (Emma Díaz), una conocida que trabaja como reguladora de impuestos. La acompaña a su casa en Sidney, a través de un viaje de *camping*; pero la tensión sexual entre ambos y la carga emocional destruyen cualquier esperanza de una escapada despreocupada. Absortos en su drama existencial, la pareja no llega a ver los antiguos dibujos indígenas que hay cerca.

La narración fragmentaria, con sus cambios bruscos, sugiere un mundo que apenas se mantiene coherente e inteligible. Pronto, la credibilidad de todo este mundo fílmico se pone en duda. El cine es un arte de la ilusión, que puede ayudar a que las historias oscuras permanezcan ocultas. Vaughan es consciente de este juego y, en lugar de seguirle el juego, está dispuesto a revelar sus mecanismos.

Extractos de un texto
de Carmen Gray
Sight and Sound,
30 de diciembre de 2021
Traducción: Gustavo E.
Ramírez Carrasco

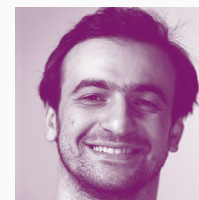
ENTRE DOS AMANECERES

IKI ŞAFAK ARASINDA

TURQUÍA-FRANCIA-RUMANIA-
ESPAÑA, 2021, 91 MIN.

D y G: Selman Nacar. **F en C:** Tudor Vladimír Panduru. **E:** Buğra Dedeoğlu, Melik Kuru y Selman Nacar. **Con:** Mücahit Koçak (Kadir), Nezaket Erden (Serpil), Burcu Gölgedar (Esmâ), Ünal Silver (İbrahim), Bedir Bedir (Halil), Erdem Şenocak (Yasin). **CP:** Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, Arizona Productions, entre otras. **Prod:** Selman Nacar, Burak Çevik, Diloy Gülün, Guillaume de Seille, entre otros. **Dist:** Luxbox.

Después de que un trabajador resulta gravemente herido en la empresa familiar, Kadir se ve obligado a tomar una decisión moral que repercutirá en sus sueños, en su familia y en la vida de la esposa del empleado herido. Desarrollado a lo largo de 24 horas, la ópera prima de Selman Nacar es un ferviente drama social que plantea cuestiones éticas sobre el significado de la responsabilidad. Con un estilo que recuerda al cine del iraní Asghar Farhadi, la película explora varios dilemas morales en torno a las fallas de los aparatos burocráticos, la corrupción de la institución familiar en una sociedad como la turca y la presencia de quienes buscan mantener su posición de poder a cualquier costo.

SELMAN NACAR
UŞAK, TURQUÍA, 1990

Con una maestría en Dirección por la Universidad de Columbia en Nueva York —donde ha impartido clases de cine de ficción— y estudios en cine y en derecho en la Universidad Bilgi de Estambul, fue participante de *Berlinale Talents* en 2019 y fundó la productora Kuyu Film. *Entre dos amaneceres* es su debut como director, y actualmente trabaja en su segundo largometraje, *Tereddüt Çizgisi*.

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Premio a Mejor Película. Festival de Cine de Turín, Italia. | Premio del Jurado Dr. Avni Tolunay, Premio Cahide Sonku [para celebrar el trabajo de mujeres en el cine turco] y Premios a Mejor Actriz de Reparto *evreko* (Nezaket Erden) y Actor de Reparto (Erdem Şenocak). Festival de Cine "Naranja de Oro" de Antalya, Turquía. | Selección Oficial de la sección Nuevos Directores, Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, España. | Selección Oficial de la Competencia Nuevos Directores, Muestra Internacional de Cine de São Paulo, Brasil.

En una fábrica textil en algún lugar de la Turquía de clase obrera, uno de los empleados usa una defectuosa máquina sin las debidas precauciones y sufre una fuerte lesión que lo lleva al hospital. La responsabilidad de garantizar que esté a salvo y que se le brinden los recursos para recuperarse recae en los propietarios de la fábrica. El mayor esfuerzo lo asume Kadir, el hijo del dueño de la empresa, un hombre ético y decente que no quiere perjudicar a nadie e intenta conciliar su propia empatía por su empleado herido con las presiones de sus colegas. Pero las consecuencias del accidente son graves, y Kadir se enfrenta a graves desafíos, tanto legales como psicológicos.

Entre dos amaneceres es una película impresionante, un desgarrador drama social con una ferviente convicción que deja entrever el aura promisorio de Selman Nacar como una de las voces más llamativas del cine turco contemporáneo. Como sugiere el título, el filme se desarrolla a lo largo de 24 horas en la vida de un joven al que se le encomienda resolver un gran problema, sólo para darse cuenta de que es un peón más en los esfuerzos manipuladores de sus superiores. Es una historia oscura sobre quienes usan las deficiencias de la burocracia para eludir responsabilidades, además de ser un poderoso testimonio sobre la importancia de perseguir la verdad y asumir culpas, independientemente de las consecuencias.

El relato planea una serie de cuestiones éticas sobre la naturaleza de la responsabilidad. Establece la frontera entre el bien y el mal, para luego difuminarla mientras Kadir navega por un territorio legal y psicológico muy hostil. ¿Existe esperanza cuando tantas personas se las arreglan para expiar sus fechorías? La película depende de nuestra libre interpretación para determinar la resolución más moral. Esta historia de un joven perdido en un mundo descontrolado, obligado a pagar aun haciendo lo correcto, ofrece una descripción inquietante de las sombrías realidades que se encuentran en nuestro mundo.

Extractos de un texto
de Cédric Succivalli

Sitio oficial de la Sociedad
Cinéfila Internacional (ICS)

San Sebastián, septiembre de 2021

Traducción: Edgar Aldape Morales

EL AMOR DE ANAÏS

LES AMOURS D'ANAÏS

FRANCIA, 2021, 98 MIN.

D y G: Charline Bourgeois-Tacquet. **F en C:** Noé Bach. **M:** Nicola Piovani. **E:** Chantal Hymans. **Con:** Anaïs Demoustier (Anaïs), Valeria Bruni Tedeschi (Emilie), Denis Podalydès (Daniel), Jean-Charles Clichet (Yoann), Xavier Guelf (Balthazar), Christophe Montenez (Raoul). **CP:** Année Zéro, Les Films Pelléas, Arte France Cinéma, Odessa Productions. **Prod:** David Thion, Stéphane Demoustier, Philippe Martin e Igor Auzépy. **Dist:** Be For Films.

Anaïs es una mujer de 30 años inquieta e inestable, que tiene problemas con el dinero y con su novio a quien ya no está segura de querer. Cuando conoce a Daniel, otro hombre mucho mayor que ella con quien tiene una aventura, Anaïs se entera de que la esposa de éste, Emilie, es una exitosa novelista por la que la joven se sentirá completamente atraída. En su ópera prima como cineasta, la actriz Charline Bourgeois-Tacquet firma una comedia de costumbres existencialista y dinámica sobre la fuerza del deseo. Interpretada con una desbordante energía por Anaïs Demoustier, la protagonista es una mujer que arrastra con su ímpetu, su frescura y su belleza a cuantos personajes interaccionan con ella.

Felipe Rodríguez Torres
Caimán Cuadernos de Cine
Madrid, 9 marzo de 2022

CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET
ROYAN, FRANCIA, 1986

Tras estudiar literatura y teatro, trabajó durante un tiempo en el mundo editorial. En 2016 dirigió su primer cortometraje, *Joujou*. En 2018, llamó la atención con su segundo cortometraje, *Pauline Enslaved*, seleccionado en la Semana de la Crítica de Cannes. *El amor de Anaïs* es su primer largometraje.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la sección Where are You My Love? Festival Internacional de Cine de Estambul, Turquía. | Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Dublín, Irlanda. | Selección Oficial, Rendez-Vous with French Cinema [Cita con el Cine Francés], Nueva York, Estados Unidos. | Selección Oficial, Festival de Cine Francófono de Grecia.

2021 Proyección especial del 60º aniversario de la Semana de la Crítica (estreno mundial). Festival de Cannes, Francia. | Premio a Mejor Ópera Prima de Ficción, Festival de Cine Queer de Melbourne, Australia. | Premio a la Banda Sonora (Nicola Piovani), France Odeon, Festival de Cine Francés, Florencia, Italia. | Selección Oficial de la sección Features, Festival de Cine de Sidney, Australia.

En su ópera prima como cineasta, la actriz Charline Bourgeois-Tacquet se enfrenta a uno de los retos más interesantes y complejos que se plantean en una obra cinematográfica: plasmar la cotidianidad y los constantes y bruscos cambios de “género” que la vida diaria contiene. Un ejercicio que normalmente se busca evitar, sobre todo porque la narrativa ficcional prefiere siempre adscribirse a un género determinado para que exista la menor oscilación tonal en el interior de la ficción. En cambio, la directora y guionista de *El amor de Anaïs* se enfrenta a dicho reto para desarrollar un *coming of age* emocional, sexual y personal, a partir de la figura homónima de Anaïs, evolución de la Pauline protagonista de su cortometraje previo [*Joujou*, 2016] y espejo de la propia cineasta. Todo ello a partir de ilustres referentes, tales como el naturalismo del cine de Rohmer, el movimiento cinético del Truffaut de *Jules y Jim* [1962] o la aparente ligereza de esa evolución de las formas y modos de la Nouvelle Vague que es el *mumblecore*, con la *Frances Ha* [2012] de Noah Baumbach a la cabeza.

Pero eso sólo se encuentra en su epidermis, algo realizado por dos constantes formales que se repiten a lo largo de sus sucintos 103 minutos de metraje: el uso magnífico de la elipsis argumental y los constantes virajes en el tono y las intenciones de la cinta, a partir de un relato que comienza con un ritmo vertiginoso —una protagonista a la carrera, de manera literal y emocional, metáfora de su inestabilidad personal— que en sus primeros compases aparenta una liviandad entre la comedia de situación y el *slapstick*. Pero a medida que la obra avanza y comenzamos a rascar la superficie de su poliédrica y carismática protagonista, *El amor de Anaïs* comienza a revelar sus verdaderas cartas. Y estas se acercan en sus capas más profundas a la cartografía de la mente femenina salida del cine de John Cassavetes —no es casual la proyección de *Neurosis de mujer* [1974] en el interior del metraje— y el descubrimiento de la sexualidad salido de la obra de la escritora Anaïs Nin.

BIENVENIDOS A BORDO

RIEN À FOUTRE

BÉLGICA-FRANCIA, 2021, 110 MIN.

D: Julie Lecoustre y Emmanuel Marre. **G:** Julie Lecoustre y Emmanuel Marre, con la colaboración de Mariette Désert. **F en C:** Olivier Boonjing. **E:** Nicolas Rimpl. **Con:** Adèle Exarchopoulos (Cassandra), Alexandre Perrier (Jean), Mara Taquin (Mélicca). **CP:** Wrong Men, Kidam. **Prod:** François-Pierre Clavel y Benoît Roland. **Dist:** Bestiario Films.

Cassandra es azafata de una compañía aérea de bajo costo que siempre está dispuesta a hacer horas extra. En sus ratos libres pasa su tiempo en citas de Tinder, fiestas y días de pereza. Después de tener un percance en el trabajo, se ve obligada a volver a casa junto con su familia y enfrentar aquello de lo que estaba huyendo. *Bienvenidos a bordo* es una historia contemporánea sobre la soledad y la incertidumbre, en una época en la que la tecnología ha dejado relaciones cada vez más distantes y un estado perpetuo de insatisfacción. La actriz Adèle Exarchopoulos ofrece una gran interpretación como Cassandra, encapsulando las esperanzas y decepciones de toda una generación de jóvenes profesionistas.

JULIE LECOUSTRE
AVIÑÓN, FRANCIA, 1987

EMMANUEL MARRE
CORMEILLES-EN-PARISIS, FRANCIA, 1980

Viven y trabajan entre París y Bruselas. En 2016, Emmanuel Marre dirigió el cortometraje *Le film de l'été*. En 2018, Julie Lecoustre se unió a él para coescribir el guion del corto documental *D'un château l'autre*. En 2020, continúan su colaboración dirigiendo su primer largometraje *Bienvenidos a bordo*.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio a Mejor Coproducción de la COOP! Competition, Festival de Cine de Ostende, Bélgica.

2021 Premio de la Fundación Gan a la Distribución, Semana de la Crítica del Festival de Cannes, Francia. | Premio al Mejor Largometraje de la Competición Retueyos, Festival Internacional de Cine de Gijón, España. | Premio Rainer Werner Fassbinder a Mejor Guión, Festival Internacional de Cine de Mannheim-Heidelberg, Alemania. | Selección Oficial de la Competencia Lince de Oro, FEST – New Directors, New Films Festival [Festival de Nuevos Directores, Nuevas Películas], Espinho, Portugal. | Función Especial 60ª Semana de la Crítica de Cannes, Festival Internacional de Cine de Morelia, México. | Selección Oficial de la sección Panorama, Festival de Cine de Jerusalén, Israel.

Solemos asociar el acto de volar con la libertad, sin embargo, no es posible estar en las nubes todo el tiempo. Para seguir avanzando, hay que tocar tierra de vez en cuando y más aún si se tienen deudas pendientes con los que se quedan abajo. Esta es la situación por la que atraviesa Cassandra, una azafata de una aerolínea de bajo costo –de esas que cobran hasta los cacahuates– que está tan aferrada a su trabajo que acepta cualquier horario que le ofrezcan sin pensarlo dos veces, y cuyas únicas distracciones son las salidas nocturnas a fiestas y encuentros casuales vía Tinder. La protagonista de *Bienvenidos a bordo*, primer largometraje de la dupla conformada por los cineastas franceses Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, representa un tipo de soledad contemporánea, una que es compartida colectivamente, que se enorgullece de su desapego emocional y que vive a través del filtro aspiracional de las redes sociales.

La actriz Adèle Exarchopoulos es quien dicta el pulso de la película. Su interpretación como la joven azafata se deja sentir con sutileza y naturalismo en un personaje que parece andar todo el tiempo en piloto automático evitando salirse de la ruta de su cotidianidad, hasta que un percance la obliga a aterrizar, volver a casa, reconectar con su familia y enfrentar un episodio doloroso que no había atendido. Emmanuel Marre y Julie Lecoustre ponen especial atención al trabajo y forma de vida de las azafatas, a quienes se les exige una entrega total al servicio al cliente con una sonrisa tatuada permanentemente en el rostro. Acompañándola en su rutina aérea mientras lidia con todo tipo de pasajeros y compañeros de trabajo, y siguiéndola en sus fugaces encuentros terrestres con otras personas, los cineastas van completando el retrato de una mujer que aparentemente se siente cómoda sin vínculos afectivos duraderos con otras personas, pero que en realidad necesita hacer una escala en su propia vida antes de continuar volando.

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

A TIEMPO COMPLETO

A PLEIN TEMPS

FRANCIA, 2021, 87 MIN.

D y G: Éric Gravel. **F en C:** Victor Seguin. **M:** Irène Drésel. **E:** Mathilde Van de Moortel. **Con:** Laure Calamy (Julie), Anne Suarez (Sylvie), Geneviève Mnich (señora Lusigny), Nolan Arizmendi (Nolan), Sasha Lemaitre Cremaschi (Chloé), Cyril Guei (Vincent), Lucie Gallo (señora Delacroix), Agathe Dronne (Sophie), Mathilde Weil (Lydia). **CP:** Novoprod Cinema, France 2 Cinéma, Haut et Court Distribution. **Prod:** Raphaëlle Delauche y Nicolas Sanfaute. **Dist:** Be For Films.

Julie hace todo lo posible por criar a sus dos hijos en las afueras de París mientras mantiene su trabajo en un hotel de lujo de la ciudad. Cuando por fin consigue una entrevista para un puesto que esperaba desde hace tiempo, estalla una huelga nacional que paraliza el sistema de transporte público. El frágil equilibrio que Julie ha establecido está en peligro, por lo que deberá emprender una frenética carrera contrarreloj que la llevará a sus límites. Con un ritmo trepidante y una inquietante partitura techno, *A tiempo completo* es un thriller social que describe de forma precisa la estresante realidad de muchas madres solteras que deben hacer malabares entre su vida profesional y personal.

Extractos de un
texto de Fabien Lemercier
Cineuropa
París, 03 de septiembre de 2021

ÉRIC GRAVEL
MONTREAL, CANADÁ

Se formó en la Escuela de Cine Mel Hoppenheim, de la Universidad de Concordia en Montreal. Sus dos cortometrajes *Ce n'était qu'un rêve* (2004) y *Eau Boy* (2007) se proyectaron en festivales de todo el mundo. En 2017 realizó su ópera prima *Crash Test Aglaé*. *A tiempo completo* es su segundo largometraje.

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial. Festival de Cine Francófono de Grecia. | Selección Oficial de la sección Independientes Internacionales. Festival Internacional de Cine de Múnich. Alemania. | Selección Oficial. Festival Varilux de Cine Francés en Brasil. | Función de Clausura. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Selección Oficial de la sección No más Flores. Festival Internacional de Cine de Estambul. Turquía.

2021 Premio a Mejor Director y Mejor Actriz (Laure Calamy) de la sección Horizontes. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Función de Clausura. Festival Internacional de Cine de Ginebra. Suiza.

«Si no quieres limpiar más la mierda de los ricos, no deberías estar aquí». En los palacios parisinos, cuando un cliente deja su habitación en un estado deplorable, se dice que es un “Bobby Sands”. Pero para Julie, la protagonista de la palpante *A tiempo completo*, de Éric Gravel, limpiar el baño destrozado por un cantante famoso, es el menor de sus problemas.

Esta madre de familia divorciada es una mujer entre tantas otras de la región parisina, que hace acrobacias entre su vida profesional y personal (llenar la nevera, planchar, dedicar atención y cariño a los hijos, etc.) bajo la espada de Damocles de las facturas, la pensión alimentaria y las sorpresas bancarias, y devorada por el ritmo frenético de los viajes de ida y vuelta a París para trabajar todos los días.

El cineasta presenta este retrato edificante, tan moderno como realista, en nueve jornadas consecutivas palpitantes, del lunes al martes de la semana siguiente. Refleja la alienación de una vida de sacrificios y de un torbellino temporal inexorable.

Pero para la exdirectora de estudios de marketing (convertida en gobernanta de un gran hotel, un trabajo de mucha presión), la semana que empieza se presenta todavía más complicada, ya que un conflicto social a gran escala amenaza con paralizar los transportes justo el día en que tiene la oportunidad de encontrar un trabajo a la altura de sus competencias...

Éric Gravel saca el máximo partido a su formidable actriz principal para poner en escena una obra frenética, un drama humano que genera empatía por su representación exacta de la realidad contemporánea y que resuena a nivel social. Después de su primer largometraje, la notable *Crash Test Aglaé* de 2017, que trataba el tema de la deslocalización en tono de comedia, el cineasta confirma, con un estilo completamente diferente, su inclinación y su talento para tratar temas sociales a través de retratos femeninos entrañables, y su arte para plantear preguntas importantes implícitas en aventuras cinematográficas impactantes.

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ

ARGENTINA, 2020, 65 MIN.

D y G: Sol Berruezo Pichon-Rivière. **F en C:** Rebeca Rossato Siquiera. **M:** Mauro Mourellos. **E:** Joaquín Elizalde y Valeria Racioppi. **Con:** Agustina Milstein (Cleo), Chloé Cherchyk (Nerina), Camila Zolezzi (Manuela), Matilde Creimer Chiabrando (Leoncia), Siumara Castillo (Ailín), Vera Fogwill (tía), Jennifer Moule (madre). **CP:** Rita Cine. **Prod:** Laura Mara Tablón. **Dist:** Compañía de Cine.

La casa está llena de gente, pero Cleo, de doce años, está sola. Su abuela, su tía y sus primas la rodean constantemente desde que su hermana pequeña, Erin, se ahogó en la piscina, dejando a su madre enmudecida y ausente. Con una vida que parece haberse fragmentado en viñetas, Cleo tendrá que enfrentarse a un mundo que parece transformarse dolorosamente, pero en el que también cabe el amor y la vida. Realizada e interpretada sólo por mujeres, la ópera prima de la muy joven directora Sol Berruezo Pichon-Rivière es un retrato de iniciación, duelo e identidad que sigue los pasos e intereses estéticos de cineastas argentinas como Lucrecia Martel, Milagros Mumenthaler y María Alché.

SOL BERRUEZO PICHON-RIVIÈRE
BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1996

Egresada de la carrera de Dirección en la Universidad del Cine, en Buenos Aires, ha trabajado como fotógrafa y guionista para proyectos de cine y publicidad. En 2017 ganó una beca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, con la que rodó su ópera prima, *Mamá, mamá, mamá*, realizada con producción y elenco completamente femeninos. Actualmente prepara su tercer largometraje y su primera novela.

PREMIOS Y FESTIVALES

2020 Selección Oficial del Premio del Jurado al Mejor Largometraje Debut y Mención Especial del Oso de Cristal de la Competencia Kplus. Berlinale. Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. | Selección Oficial del Premio Horizontes. Donostia Zinemaldia. Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. | Selección Oficial del Premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

No hay grandes impactos ni revelaciones en *Mamá, mamá, mamá*, debut en el largometraje de la joven (21 años cuando ganó el concurso de óperas primas del INCAA en 2017, 24 ahora) Sol Berruezo Pichon-Rivière. El suyo es un cine sensorial, de climas, de detalles, de estados de ánimo, que continúa los pasos de una camada de realizadoras que la han precedido e influido: Lucrecia Martel, Celina Murga, Milagros Mumenthaler, María Alché y siguen las firmas.

Esa introducción no significa que —como algunos detractores de este tipo de cine suelen cuestionar— en *Mamá, mamá, mamá* “no pase nada” y se quede en la mera contemplación. En el film se construye un universo (pequeño, cerrado, autosuficiente) en el que se analizan las inseguridades, las relaciones, los códigos y las búsquedas de niñas y adolescentes durante una jornada de verano.

Pese al calor, los mosquitos y el incesante ruido del ventilador, la piscina parece vedada para Cleo (Agustina Milstein) y sus primas Nerina (Chloé Cherchyk), Manuela (Camila Zolezzi) y Leoncia (Matilde Creimer Chiabrando). Es que Cleo, a sus 12 años, afronta como puede (sin demasiada contención de los adultos) la reciente pérdida de su hermana, que se ha ahogado en una pileta.

Presente en lo físico pero al mismo tiempo ausente por su angustia, Cleo vomitará, tendrá su primera menstruación en un ambiente donde impera la confusión y cierto caos. Sí, *Mamá, mamá, mamá* es un relato de iniciación, pero también de duelo y de construcción de la identidad. Habrá un funeral imaginario, conejos que deambulan, besos imaginarios, coreografías infantiles a partir de canciones favoritas y adultos (tía, madre, abuela) que están ocasionalmente y siempre en un segundo plano. Porque lo que a la guionista y directora le interesa es ese mundo tan contradictorio, desconcertante e inasible de la pubertad. Con esos sutiles elementos está concebida esta austera, modesta (dura 59 minutos sin los créditos finales) pero valiosa carta de presentación de Sol Berruezo Pichon-Rivière.

Diego Battle
Otros Cines
Buenos Aires,
07 de enero de 2021

CINETECA NACIONAL

CAMPO DE AMAPOLAS

Eugen Jebeleanu, Rumania, 2020
Del 08 al 13 de septiembre

50 (O DOS BALENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA)

Jorge Cuchí, México, 2020
Del 08 al 13 de septiembre

NO ODIARÁS

Mauro Mancini, Italia-Polonia, 2020
Del 10 al 15 de septiembre

CLARA SOLA

Nathalie Álvarez Mesén, Costa Rica-Suecia-Bélgica-Alemania-Francia-Estados Unidos, 2021
Del 10 al 15 de septiembre

TIEMPOS FUTUROS

Victor Checa, Perú-México-Ecuador-España-Alemania, 2021
Del 12 al 17 de septiembre

EL SECRETO DEL DOCTOR GRINBERG

Ida Cuéllar, España-México, 2020
Del 12 al 17 de septiembre

ASIA

Ruthy Pribar, Israel, 2020
Del 14 al 19 de septiembre

TRANSICIÓN

Alejandro Torres Kennedy, México, 2021
Del 14 al 19 de septiembre

AMIGOS Y EXTRAÑOS

James Vaughan, Australia, 2021
Del 16 al 21 de septiembre

ENTRE DOS AMANECERES

Selman Nacar, Turquía-Francia-Rumania-España, 2021
Del 16 al 21 de septiembre

EL AMOR DE ANAÏS

Charline Bourgeois-Tacquet, Francia, 2021
Del 18 al 23 de septiembre

BIENVENIDOS A BORDO

Julie Lecoustre y Emmanuel Marre, Bélgica-Francia, 2021
Del 18 al 23 de septiembre

A TIEMPO COMPLETO

Éric Gravel, Francia, 2021
Del 20 al 25 de septiembre

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ

Sol Berruezo Pichon-Riviére, Argentina, 2020
Del 20 al 25 de septiembre

CIRCUITO - CDMX

CINEMEX cinemex.com

Cinemex Reforma Casa de Arte

Río Guadalquivir. núm 104, Col. Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 16 de septiembre

Cinemex Altavista

Plaza Altavista, Calzada Desierto de los Leones
núm. 52, San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón

A partir del 17 de septiembre

Cinemex Duraznos

Bosques de Duraznos núm. 39, Col. Bosques
de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo

A partir del 18 de septiembre

Cinemex Insurgentes

San Luis Potosí núm. 214, Col. Roma,
Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 19 de septiembre

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Cinematógrafo del Chopo

chopo.unam.mx

Dr. Enrique González Martínez núm. 10, Col.
Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc

A partir del 18 de septiembre

La Cineteca Nacional
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

@CinetecaMexico #Emergente7

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA
NACIONAL
MÉXICO