

8 AL 24
8 SEPTIEMBRE
EN AMBAS SEDES

TALENTO EMERGENTE

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
Alfonso Eduardo Naranjo Pérez
Yadira Miranda Romero
Karina L. Flores
Fernando Torres Belmont

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

EDICIÓN DE CONTENIDOS

Gustavo E. Ramírez Carrasco

DISEÑO

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez
Mónica Aranda Morales

APOYO EDITORIAL

Israel Ruiz Arreola
Bianca Ashanti González Santos

INVESTIGACIÓN ICONOGRÁFICA

Patricia Talancón Solorio

SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA

Alejandra Frausto Guerrero

CINETECA NACIONAL

DIRECTOR GENERAL

Alejandro Pelayo Rangel

DIRECTOR DE DIFUSIÓN

Y PROGRAMACIÓN

Nelson Carro Rodríguez

DIRECTOR DE ACERVOS

Carlos Edgar Torres Pérez

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vicente Fernando Cázares Áviles

ABREVIATURAS

D: Dirección

G: Guion

F en C: Fotografía en Color

F en B/N: Fotografía en Blanco y Negro

M: Música

E: Edición

CP: Compañía(s) Productora(s)

Prod: Producción

Dist: Distribución

PC: Procedencia de la Copia.

8 AL 24
DE SEPTIEMBRE
EN AMBAS SEDES

TALENTO EMERGENTE

TALENTO EMERGENTE 8

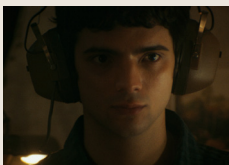
Con apenas ocho ediciones en su haber, Talento Emergente es la muestra más joven de la Cineteca Nacional. Su objetivo es presentar al público mexicano las primeras obras de realizadores –no necesariamente jóvenes en el sentido literal de la palabra– que apenas van empezando a trazar su camino cinematográfico. Óperas primas, segundas y a veces hasta terceras películas que han sido reconocidas en diversos festivales alrededor del mundo. La selección de este año se destaca por una gran presencia de películas latinoamericanas como las argentinas *Álbum para la juventud* (2021) y *Sublime* (2022), la colombiana *Anhell69* (2022), la brasileña *Corral* (2022), la ecuatoriana *La piel pulpo* (2022), la mexicana *Un lugar llamado música* (2021) y la coproducción chilena-mexicana-argentina *Villa Olímpica* (2020). También sobresalen los retratos a personajes femeninos y sus universos como el de *Alma viva* (2022), la cual sigue a una niña poseída por el fantasma de su abuela en un pueblo de las montañas portuguesas; o la historia sobre la resiliencia de las mujeres que han sobrevivido a la mafia italiana en *Una femmina, el código de silencio* (2022); también la reconstrucción de la vida de Hasna Aït Boulahcen, acusada falsamente de ser la primera mujer terrorista suicida de Europa, en *Te pareces a mí* (2021); y la mirada crítica a la prostitución juvenil y al turismo sexual de Quebec en *Noemí dice que sí* (2022). Completan la muestra de este año *Trote* (2018), el debut en el largometraje del cineasta español Xacio Baño; *Latidos magnéticos* (2021), ópera prima del francés Vincent Maël Cardona, y *Los jardines colgantes* (2022), del director iraquí Ahmed Al-Daradji.

CINETECA NACIONAL

08

VILLA
OLÍMPICA

10

LATIDOS
MAGNÉTICOS

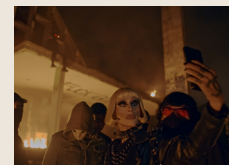
12

ALMA
VIVA

22

ÁLBUM PARA
LA JUVENTUD

24

ANHELL69

26

TE PARECES
A MÍ

14

UN LUGAR
LLAMADO
MÚSICA

16

LOS JARDINES
COLGANTES

18

LA PIEL
PULPO

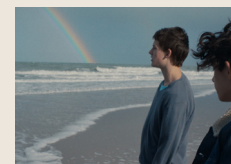
28

TROTE

30

UNA
FEMMINA,
EL CÓDIGO DE
SILENCIO

32

SUBLIME

20

NOEMÍ
DICE QUE SÍ

34

CORRAL

ÍNDICE

LATIDOS MAGNÉTICOS

Les magnétiques, Francia-Alemania, 2021, 98 min.

D: Vincent Maël Cardona. **G:** Vincent Maël Cardona, Chloë Larouchi, Maël Le Garrec, Rose Philippon, Catherine Paillé y Romain Compingt. **F en C:** Brice Pancot. **M:** David Sztanke. **E:** Flora Volpelière. Con: Thimotée Robart (Philippe), Marie Colomb (Marianne), Joseph Olivennes (Jérôme), Fabrice Adde (Francis), Louise Anselme (Nathalie), Younès Boucif (Kader), Maxence Tual (Jean-Jacques). **CP:** Easy Tiger, Srab Films, Elemag Pictures, France 2 Cinéma, Port au Prince Produktion. Prod: Toufik Ayadi, Christophe Barral y Marc-Benoît Créancier. **Dist:** FDR.

A principios de los años 80 en un pueblo rural de la Bretaña francesa, los hermanos Philippe y Jérôme producen un programa de radio pirata en el que transmiten música post-punk. Criado a la sombra de su hermano mayor, Philippe es el tímido dj y operador en los programas. Dos factores sacudirán su vida: el enamoramiento hacia Marianne, la pareja de Jérôme, y el servicio militar obligatorio que lo llevará a trasladarse a Alemania del Este. Al ritmo de canciones de Joy Division, The Undertones, Iggy Pop, entre otros, el director Vincent Maël Cardona crea un nostálgico relato de crecimiento que vibra con un espíritu juvenil durante los últimos momentos gloriosos de un mundo en vías de extinción.

«La tristeza de los 70, sueños utópicos, todo se acabó. La crisis nos ha devuelto a la realidad. La política no cambiará al mundo. Lo que va a cambiar al mundo es la música, el arte, la aventura». Esta reflexión es compartida a Philippe, protagonista de *Latidos magnéticos*, a modo de descripción de los tiempos en que viven.

La ópera prima con sabor indie del cineasta francés Vincent Maël Cardona, tiene lugar en la Francia de principios de los 80, la cual está a punto de comenzar a ser gobernada por François Mitterrand en tiempos previos a la caída de buena parte del socialismo europeo.

En ese contexto Philippe junto con su hermano Jérôme operan una radiodifusora pirata en el pequeño poblado galo donde ambos viven, en la cual el rock tiene un santuario. Aunque el primero disfruta mucho su labor allí, de alguna forma vive siempre a la sombra del segundo.

Dos factores sacudirán la vida de Philippe. El primero es el enamoramiento hacia Marianne, la pareja de su hermano. El otro es cuando no consigue evitar cumplir con el servicio militar obli-

gatorio y se traslada a Alemania Oriental, donde tiene contacto con toda la contracultura imperante allí.

Considerado por algunos críticos cinematográficos “el mejor debut francés del 2021”, en esta película Maël Cardona mezcla diversos géneros con la misma destreza mostrada por su personaje en la película para crear música a partir de mixes elaborados con casetes, micrófonos, tornamesas y otros objetos. Todo ello para narrar la historia de maduración de su protagonista, la cual transcurre en un trasfondo de grandes cambios políticos, sociales y culturales. Al ritmo de agrupaciones como Joy Division, Marquis de Sade, The Sonics, The Undertones e Iggy Pop entre otros, el protagonista tratará de hallar su propia voz en este largometraje que también es un canto desenfadado, entusiasta, y con un toque de melancolía dedicado a la juventud y a un tiempo el cual, visto a la distancia, fue extraordinario a su modo.

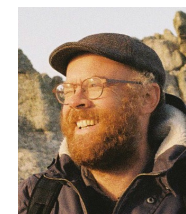
Extractos de un texto de Javier Quintanar Polanco
Indie Rocks!

Ciudad de México, 17 de febrero de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio César a Mejor Ópera Prima. Academia del Cine Francés. | Premio Lumière a Mejor Revelación Masculina [Thimotée Robart]. Academia Lumières. Francia. | Premio a Mejor Director. Festival I de Cine Digital Skip City. Kawaguchi, Japón. | Selección Oficial de la sección Independientes Internacionales. Festival de Cine de Múnich. Alemania.

2021 Premio SACD. Quincena de Realizadores. Festival de Cannes. Francia. | Premio Ornano-Valenti [mejor ópera prima francesa]. [Selección Oficial de la Competencia Nuevos Directores. Muestra Internacional de Cine de São Paulo. Brasil. Cine de Pekín. China. | Premio del Público

VINCENT MAËL CARDONA
Bretaña, Francia, 1980

En 2006 empezó a estudiar dirección en la escuela de cine parisina La Fémis. Su mediometrage de graduación *Coucou-les-nuages* (2010) fue ganador del premio Cinéfondation en el Festival de Cannes. En los años siguientes se mantuvo activo como actor, apareciendo en varios cortos y en la película *Un violent désir de bonheur* (Clément Schneider, 2018). *Latidos magnéticos* representa su esperado debut en el largometraje.

ALMA VIVA

Portugal-Francia-Bélgica, 2022, 88 min.

D: Cristèle Alves Meira. **G:** Cristèle Alves Meira y Laurent Lunetta. **F en C:** Rui Poças. **M:** Amine Bouhafa. **E:** Pierre Deschamps. **Con:** Lua Michel (Salomé), Ana Padrão (Fátima), Jacqueline Corado (Aida), Ester Catalão (abuela), Duarte Pina (tía Dantas), Arthur Brigas (tío Joaquim), Catherine Salée (Cathie), Martha Quina (Gracinda). CP: Fluxus Films, Midas Filmes, Entre Chien et Loup. **Prod:** Gaëlle Mareschi y Pedro Borges. **Dist:** Tulip Pictures.

Como cada verano, la pequeña Salomé viaja hasta el pueblo de su familia en lo alto de los montes portugueses para pasar las vacaciones. Allí disfruta con sus tías y primos de un ambiente alegre y festivo hasta que su adorada abuela fallece repentinamente. Mientras los adultos se pelean entre ellos por la organización del funeral, a Salomé la persigue el espíritu de la que todos consideraban una bruja. *Alma viva* es el delicado y profundamente personal debut en el largometraje de la cineasta Cristèle Alves Meira, que se destaca por unir un relato sobre magia, superstición y sucesos sobrenaturales con un retrato costumbrista y observacional de la forma de vida en los pueblos rurales de Portugal.

«Los vivos les cierran los ojos a los muertos, y los muertos les abren los ojos a los vivos», se escucha decir a uno de los personajes secundarios en algún momento de *Alma viva*. Una frase que resuena constantemente en la ópera prima de la cineasta Cristèle Alves Meira, la cual gira en torno a la repentina muerte de una anciana que al parecer poseía poderes espirituales, y los conflictos que surgen entre sus hijos mientras preparan su funeral. Sin embargo, es la pequeña Salomé el centro de esta historia y quien más sufrirá por la ausencia de su abuela. Además de la tristeza, la niña parece ser perseguida por el espíritu de la difunta, que no puede encontrar la paz sin su justo sepulcro. Y es que ambas mujeres comparten una conexión que muchos en el pueblo donde viven, ubicado en las montañas portuguesas, etiquetan de brujería.

La superstición, la magia y los rituales místicos son elementos sustanciales de la película, sin embargo, es el interés casi antropológico de Alves el que sobresale en su acercamiento a la forma de vida de aquellas zonas rurales europeas donde aún perviven es-

tas prácticas y creencias. La familia, la muerte e incluso la migración son algunos de los temas que también rodean *Alma viva*, pero en el fondo se trata de una historia de amor intergeneracional entre una niña y su abuela unidas por fuerzas incomprensibles, pero totalmente reales para ellas.

Es remarcable la solidez narrativa que consigue la directora en su primer largometraje. Acompañada en la cámara por el experimentado cinefotógrafo y maestro de la luz Rui Poças, la cineasta sabe equilibrar la parte sobrenatural de la película con la realista, repartiendo en su ensamble actoral mucha de la fuerza dramática del argumento, distinguiéndose especialmente la actriz protagonista Lua Michel. En *Alma viva* son perceptibles los cimientos de un estilo audiovisual certero y los intereses de una cineasta que muy probablemente alcanzará exploraciones cinematográficas todavía más profundas.

Israel Ruiz Arreola, *Wachito*

Cineteca Nacional

Ciudad de México, 09 de agosto de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premios Abeja de Oro a Mejor Fotografía, Mejor Música Original y Mejor Actriz (Lua Michel). Festival de Cine del Mediterráneo. Islas de Malta. | Premio a Mejor Actriz (Lua Michel) de la sección Forward Future. Festival Internacional de Cine de Beijing. China. | Premios Sophia a Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Actriz (Lua Michel), Mejor Actriz de Reparto (Ana Padrão) y Mejor Fotografía. Academia Portuguesa de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

2023 Selección Oficial de la Semana de la Crítica. Festival de Cannes. Francia. | Premio del Jurado. Festival Internacional de Cine de Marrakech. Marruecos.

CRISTÈLE ALVES MEIRA

Montreuil, Francia,
1983

Se formó como actriz y comenzó su carrera como directora teatral. Dirigió dos documentales –*Som & Morabeza* (2007), en Cabo Verde y *Born in Luan-da* (2010), en Angola–, antes de abordar cortometrajes de ficción en Portugal: *Sol Branco* (2015), *Campo de Viboras* (2016), *Invisível Herói* (2019) y *Tchau* (2020). Debuta como directora de largometrajes con *Alma viva* (2022).

UN LUGAR LLAMADO MÚSICA

México, 2021, 87 min.

D: Enrique M. Rizo. **G:** Enrique M. Rizo, Patrick Danse. **F en C:** Iván Vilchis. **Prod:** Cathia Cuevas, Marion d'Ornano. **CP:** Telegrama Audiovisual, EFICINE, Cactus Film & Vídeo, Estudios Splendor Omnia. **Dist:** Pimienta Films.

Desde hace décadas, el compositor estadounidense Philip Glass, ícono de la música contemporánea, se ha dedicado a explorar diferentes culturas musicales de alrededor del mundo para crear lenguajes universales a través del sonido. En 2018, en el marco de una gira de celebración por los 80 años del artista, Glass realizó algunos conciertos en compañía de músicos wixárikas del pueblo jalisciense de Santa Catarina Cuexcomatlán. Con un enfoque que va más allá de lo anecdótico, este documental desarrolla la relación del compositor con músicos wixárikas como Daniel Medina y Erasmo Medina, en una historia que demuestra que, a pesar de enormes diferencias lingüísticas y culturales, la música sirve como un puente.

Cada vez que hablamos de música mexicana nos remontamos al mariachi, sones jarochos, la banda y grupos norteños. Los instrumentos que asociamos son el acordeón, la tambora, el guitarrón y el arpa. Difícil es pensar en el violín. Pero, ¿puede ser un sonido único que en todo caso se armonice con la naturaleza y merezca un apartado especial en el catálogo de ritmos nacionales?

El director Enrique M. Rizo pone sobre la mesa esa interrogante. Y lo hace descubriéndonos al violinista Daniel Medina, miembro de la comunidad wixárika. A diferencia del músico tradicional, él es un hombre que toca su instrumento en ceremonias ancestrales comunitarias. En lugar de aguardar aplausos o reflectores, se entrega con respeto a los elementos naturales y los espíritus para hacer sonar.

Inquieta todavía más cuando se nos revela que el famoso compositor Philip Glass (autor de esa poderosa partitura de *Koyaanisqatsi* [1982]) quiere tocar junto a Daniel. No por morbo ni sensacionalismo. Lo hace por su devoción genuina a la originalidad con que se manifiesta el sonido en cada cultura. En

este caso el que emana del violín usado por los wixárika.

Del deseo a la concreción de esa ilusión va el viaje que muestra Enrique M. Rizo en su documental. La reunión de dos músicos que no se conocen y no pueden entenderse a nivel oral implica el recorrido por una experiencia sonora que va desde el fuego hasta el viento para conectar con la espiritualidad.

Esa travesía tiene un destino luminoso en Nueva York, ciudad donde ambos llevan a cabo un recital de piano y violín en un auditorio. Se trata de un momento que vale la pena repasar en dos ocasiones: una con la vista puesta en la pantalla y otra con los ojos cerrados.

La experiencia nos coloca en el mismo nivel que Glass; al igual que él, conoceremos por primera vez el sonido wixárika. Lo haremos también en plena comunión con otros sonidos a los que hemos dejado de apreciar, es decir, aquellas notas musicales que la naturaleza nos brinda.

Extractos de un texto de Elías Leonardo Salazar
Spoiler

México, 25 de octubre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial de la categoría a Mejor Largometraje Documental. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

2021 Mención Especial de la sección Impulso Morelia. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

ENRIQUE M. RIZO
Tuxtla Gutiérrez,
México, 1984

Director, productor y guionista, ha forjado su carrera trabajando con algunos de los mejores cineastas mexicanos en documental y ficción. Su ópera prima, *Un lugar llamado música*, se estrenó en el Festival de Morelia. Actualmente se encuentra desarrollando la serie de ficción *Monstruos perfectos*.

LOS JARDINES COLGANTES

Janain mualaaq, Irak, Palestina, Egipto, Reino Unido, Arabia Saudita, 2022, 117 min.

D: Ahmed Al-Daradji. **G:** Ahmed Yassin Aldaradji y Margaret Glover. **F en C:** Duraïd Munajjim. **E:** Kamal El Mallakh. **M:** Suad Bushnaq. **Con:** Wissam Diyaa (Taha), Hussain Muhammad Jalil (As'ad) y Jawad Al Shakarji (Al Haji). **Prod:** Huda al Kadhimi, Margaret Glover y May Odeh. **CP:** Odeh Films. **Dist:** Alfhaville Cinema.

Un joven iraquí que pasa sus días recolectando basura en el vertedero para después venderla como materia prima, encuentra una muñeca sexual estadounidense con la que desarrolla un particular vínculo afectivo. Sin embargo, debido a las carencias económicas que enfrenta junto con su hermano mayor, perderá rápidamente el control sobre el destino de la muñeca, que se convertirá en un objeto altamente codiciado por los adolescentes de la zona. Con tintes de neorrealismo italiano que inspiraron el desolado y un tanto distópico ambiente del filme, *Los jardines colgantes* se posiciona como una crítica voraz a la ocupación en Irak y los males que ha ocasionado.

As'ad es un adolescente que vive en Bagdad. Todos los días, junto a su hermano mayor, Taha, recorre el vertedero de la ciudad, nombrado "jardines colgantes". Los hermanos huérfanos apenas se ganan la vida. Así que, de vez en cuando, As'ad desobedece a Taha y explora la basura de las bases militares estadounidenses, en busca de revistas pornográficas que luego venderá.

Un día, As'ad descubre una muñeca sexual en el vertedero. Cuando Taha se entera, se ofende por su presencia al considerarla profana, y el hermano menor se ve obligado a abandonar su hogar y utilizar el muñeco como proyecto empresarial para pagar sus deudas. Así, a medida que el negocio prospera, la muñeca se convierte en un trágico objeto de deseo.

En *Los jardines colgantes* (2022) el director Al-Daradji utiliza una muñeca sexual para exponer el conflicto entre una sociedad de consumo y nuestro animismo casi inherente. As'ad resulta ser el sujeto perfecto para exponerlo: un niño marginado, en un país invadido, que

trabaja recuperando artículos desechados para venderlos como materia prima. Así, resulta más impactante que cuando él descubre este valioso artículo, quizás el primero que posee, permite que el valor de mercado dicte el destino de la muñeca, sin importar el vínculo sentimental que haya desarrollado con ella.

A través de As'ad, la historia cuestiona nuestro derecho a explotar un objeto inanimado, recordando inevitablemente las redes de tráfico sexual y cuestionando las problemáticas que podríamos enfrentar con el surgimiento de la inteligencia artificial antropomórfica como un bien de consumo. La cinta también profundiza en la lucha entre la idealización de Occidente y el sentimiento antiestadounidense de la sociedad iraquí, perfectamente mostrado con la dicotomía entre Taha, quien considera que los cargamentos de basura estadounidenses son territorio prohibido, y el joven As'ad, que parece totalmente acostumbrado a la presencia de los desechos de la guerra.

Extractos de un texto de Olivier Bachelard
ICS International Cinephile Society
10 de septiembre de 2022
Traducción: Bianca Ashanti

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Yusr de Oro a Mejor Largometraje. Festival de Cine del Mar Rojo. Arabia Saudita. | Premio Fundación FAI: Persona, Trabajo, Ambiente. Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial en la categoría Cine del Mundo. Festival Internacional de Cine de India. | Selección Oficial en la categoría de Mejor Película Juvenil, Premios de Cine de Asia y Pacífico. Australia. | Selección Oficial en la categoría Una Ventana al Cine Asiático. Festival Internacional de Cine de Busan, Corea del Sur.

**AHMED
AL-DARADJI**
Bagdad, Irak, 1986

Graduado en medios audiovisuales por la Universidad de Bagdad, ha trabajado como guionista, editor, sonidista y productor en varios cortometrajes y largometrajes iraquíes. Se mudó a Londres para estudiar una maestría en cine, donde participó en varios proyectos para finalmente llegar al Festival de Cine del Este de Londres en el 2017 con su cortometraje *Stray* (2015).

VILLA OLÍMPICA

Chile-Argentina-México, 2020, 70 min.

D y G: Sebastián Kohan Esquenazi. **F en C:** Arnaldo Rodríguez, ACC. **M:** Federico Bonasso. **E:** Galut Alarcón, Ricardo Vergara. **Con:** Pablo Gershanik, Alejandra Sáez Molina, Rodrigo Sáez Molina, Camilo Robledo Sáez, Soledad Gaspar Abraham, Fernando Gaspar Abraham, Paula Sepúlveda Kischinevsky. **Prod:** Juan Pablo Sallato, Juan Ignacio Sabatini, Inti Cordera, Mercedes Córdova, Valeria Forster. CP: Villano, La Maroma Producciones, Brava Cine. **Dist:** La Maroma.

En la década de los 70, durante las dictaduras que azotaron a países como Chile y Argentina, una pequeña América Latina creció en la unidad habitacional Villa Olímpica, en la Ciudad de México. 3.000 exiliados formaron una comunidad que aunque agradecida por el recibimiento mexicano, no dejaba de mirar hacia el sur. Hijos de esos inmigrantes, muchos niños encontraron aquí un lugar suspendido entre la nostalgia de sus padres y la felicidad de un presente distinto. A varias décadas de distancia, el documentalista Sebastián Kohan Esquenazi, uno de ellos, desarrolla en este emotivo documental un ensayo sobre la memoria y la identidad de una generación que buscó el sentido de la palabra hogar.

En la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica enfrentó una ola de dictaduras militares. Esto gatilló por consecuencia, migraciones forzadas de exiliados. Un grupo importante, llegó a México, específicamente a la Villa Olímpica creada en el contexto de los juegos olímpicos de 1968. De las 5.000 personas que allí residían, más de la mitad resultaron exiliados. En ese espacio, chilenos, argentinos y mexicanos, dieron vida a una identidad y nacionalidad propia, que se tensionó con el retorno a sus países. Un sentido de pertenencia que ya no correspondía con lo que señalaba su pasaporte.

Dirigido por Sebastián Kohan, *Villa Olímpica* es un documental de memoria que ofrece una nueva visión respecto al exilio: el recuerdo de los actuales adultos de su infancia, la cual se tensiona con la memoria de sus padres exiliados. Una perspectiva crítica que profundiza en un sentir complejo, resignificando la alegría del retorno, pero que en paralelo invisibiliza el sentir infantil-adolescente, que fue un objeto que sólo se sumó a las maletas de los padres al retornar.

En el aspecto técnico [de la película], es de gran riqueza el trabajo de archivo y registros personales compuesto por grabaciones caseras, fotografías y entrevistas. Estos elementos ofrecen una paleta emocional amplia que conmueve hasta las lágrimas. Del mismo modo, resulta atractivo el modo en que se incluye materialidad, ya sea mediante mapas, maquetas y recreaciones, aspectos que le dan vitalidad a los testimonios. Un pasado vivo que sigue presente, palpable y que se manifiesta día a día en la identidad.

El fin del exilio de padres y madres, fue un destierro para esos niños y niñas. Porque ellos, más que argentinos o chilenos, dieron vida a un híbrido identitario particular que superó las barreras de las distintas nacionalidades presentes en ese espacio. Una historia compartida donde podríamos encontrar algo cercano a una identidad o memoria latinoamericana del desarraigo.

Extractos de un texto de Sergio Bazaes
Bitácora de Cine
Chile, 25 de noviembre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Película Inaugural. Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Plata. Argentina.

2022 Premio de la Competencia de Cine Chileno. Santiago Festival Internacional de Cine, SANFIC. Chile. | Selección Oficial del Premio a Mejor Largometraje Documental. Festival Internacional de Cine de Morelia. México.

SEBASTIÁN KOHAN ESQUENAZI
Buenos Aires, Argentina, 1979

Hijo de madre chilena y padre argentino, es director, productor, guionista, escritor y sociólogo. Además de *Villa Olímpica*, ha dirigido el largometraje *Buscando a Panzeri* (2019) y la serie *Un gol al arcoíris* (2018). Ha colaborado en la producción de documentales como la *Biografía de Hugo Sánchez* (2023), de NatGeo, *Ojos Rojos* (2010) y *Adictos al claxon* (2013).

LA PIEL PULPO

Ecuador-México-Grecia-Alemania-Francia-Italia, 2022, 99 min.

D y G: Ana Cristina Barragán. **F en C:** Simón Brauer y Tomás Astudillo. **M:** Pablo Mondragón. **E:** Mayra Morán, Myrto Karra y Ana Cristina Barragán. Con: Isadora Chávez (Iris), Juan Francisco Vinuesa (Ariel), Hazel Powell (Lía), Cristina Marchán (madre), Paulet Arévalo (Nina), Carlos Quinto (padre). **CP:** Caleidoscopio Cine, Graal Films, Desenlace Films, Unalm, Promenades Films. **Prod:** Isabela Parra, Kostantina Stavrianou, Santiago Ortiz-Monasterio, Titus Kreyenberg y Samuel Chauvin. **Dist:** Benuca Films.

Iris y Ariel son mellizos adolescentes que viven con su madre en una isla rocosa aislada del continente. Han crecido en una relación fraternal que supera los límites de la intimidad común y con un vínculo trascendental con la naturaleza. Después de la abrupta ausencia de su madre y movida por una fuerte necesidad de separarse de su hermano, Iris decide ir sola a la ciudad. Calles ruidosas, centros comerciales, la búsqueda de su padre y el duelo marcan el camino de Iris en la comprensión de su propio ser. Con pocos diálogos y una fotografía que realza la belleza de la naturaleza, *La piel pulpo* es un *coming of age* sobre el deseo, la curiosidad y los contrastes entre la sociedad y el mundo natural.

En su segundo y ambicioso trabajo como directora, Ana Cristina Barragán crea un hermoso y desgarrador drama de madurez con *La piel pulpo*. Cuenta la historia de dos gemelos adolescentes que han crecido con su madre y su hermana mayor en una isla de un lugar indeterminado del mundo, rodeados únicamente de naturaleza. Una película que avanza con una serena elegancia, que está repleta de misterios que el espectador es invitado a desentrañar, mientras la directora explora las vidas de estos dos jóvenes que empiezan a desarrollar una curiosidad que les hará alejarse de su entorno y emprender una serie de aventuras.

El mundo natural juega un papel vital en *La piel pulpo*. No es de sorprenderse que Barragán construya esta película para evocar la sensación de un documental de naturaleza en muchas escenas. Trabajando con el director de fotografía Simón Brauer –cuya atención a los detalles al momento de captar cada una de las intrincadas facetas de este idílico y distante paisaje da como resultado una de las cinefotografías más impresionantes del año–, despierta

nuestra curiosidad al retratar las vidas de dos personas que han crecido encerradas en un mundo en el que están más familiarizadas con la vida marina que con su propia especie.

El contraste entre el remoto paisaje natural y las localizaciones modernas en las que acaban encontrándose crea un debate sobre la humanidad, inextricablemente relacionado con el tema de la vida salvaje. Se podría argumentar que la directora está utilizando *La piel pulpo* como metáfora de las identidades queer. También se presta a una lectura en torno al tema de la metamorfosis y el crecimiento, con los protagonistas navegando por el ambiguo espacio entre la adolescencia y la edad adulta. Hay muchas maneras de leer esta película.

La piel pulpo es un drama psicológico preciso, significativo y complejo que se sirve de una bella fotografía para contar una historia de múltiples capas sobre el deseo, la curiosidad y los límites entre la sociedad y el mundo natural.

Extractos de un texto de Matthew Joseph Jenner
International Cinephile Society
05 de diciembre de 2022
Traducción: Israel Ruiz Arreola

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la sección Largometraje Iberoamericano de Ficción. Festival Internacional de Cine en Guadalajara. México. | Selección Oficial de la sección Independientes Internacionales. Festival de Cine de Múnich. Alemania

2022 Selección Oficial de la sección Horizontes Latinos. Festival Internacional de Cine Donostia-San Sebastián. España. | Selección Oficial de la sección Open Horizons: Another Take. Festival Internacional de Cine de Tesalónica. Grecia | Premio a Mejor Film Independiente Internacional. Festival Internacional de Cine Independiente y de Autor de Canarias. España.

ANA CRISTINA BARRAGÁN
Quito, Ecuador, 1987

Ha dirigido varios cortometrajes, entre ellos *Despierta* (2008), *Domingo violeta* (2010) y *Ánima* (2012). Su primer largometraje, *Alba* (2016), se estrenó en el Festival de Róterdam, se presentó en más de cien certámenes y recibió más de treinta premios. *La piel pulpo*, su segundo largo, se estrenó en el Festival de San Sebastián 2022. Actualmente desarrolla dos nuevas películas, *Hedra* y *Sopor y Ave*.

NOÉMIE DICE QUE SÍ

Noémie dit oui, Canadá, 2022, 116 min.

D y G: Geneviève Albert. **F en C:** Léna Mill-Reuillard. **M:** Frannie Holder. **E:** Amélie Labrèche. **Con:** Kelly Depeault (Noémie), James Edward Metayer (Zach), Emi Chicoine (Léa), Maxime Gibeault (Slim), Myriam De Bonville (Édith), Joanie Martel (Brigitte), Fayolle Jean Jr. (Tarik). **CP:** Leitmotiv Films. **Prod:** Patricia Bergeron. **Dist:** Productions Leitmotiv.

Noémie, una impetuosa joven de quince años, lleva tres años viviendo en un centro para menores. Cuando pierde la esperanza de ser recogida por su madre, la chica decide escapar del lugar. Afuera se reencuentra con su amiga Léa, una antigua compañera del centro que le presenta a Zach, un extravagante proxeneta del que Noémie se enamora y que la anima para que se dedique al trabajo sexual durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en Montreal. La novel directora Geneviève Albert lanza una brutal crítica a la prostitución juvenil y al turismo sexual, con una propuesta visual cruda e inquietante que muestra la violencia física y psíquica a las que están expuestas las adolescentes vulnerables en Quebec.

Noémie vive en un centro de menores. Desde hace dos años, el gobierno de Quebec prefiere quitarle a su madre la custodia de esta adolescente. Es más, ella no la quiere de vuelta. Este rechazo es insostenible para Noémie, que prefiere huir a quedarse en el centro. Afuera se encuentra con su amiga Léa, que parece vivir la gran vida en Montreal con su novio. Lo que pronto descubre es que Léa financia su vida con su cuerpo.

La joven de 17 años trabaja todas las noches como dama de compañía. Introducida en este dudoso círculo, Noémie cae rendida a los encantos un chico que le ofrece la oportunidad de convertirse también en escort, durante el Gran Premio de la Fórmula 1.

Hay películas que vemos por placer, películas sobre el placer que disfrutamos viendo y películas sobre el placer que vemos con cierto desagrado. *Noémie dice que sí*, la ópera prima de Geneviève Albert, pertenece a esta última categoría. Por desagradable queremos decir inquietante, y ahí radica la brillantez de esta película.

Geneviève Albert pinta un cuadro sombrío, cínico y atterradoramente

realista. La directora, que contó con la ayuda de prostitutas reales para ser lo más fiel posible a la realidad, limita el uso de planos estéticos en favor de imágenes crudas. Utilizando una *steadycam*, el objetivo está siempre lo más cerca posible de Noémie y de su entorno, en todos sus aspectos violentos. Esta violencia no se limita a lo físico, sino que también es psicológica. Noémie no decide de repente prostituirse por su cuenta. Se le manipula cuidadosamente para que crea que el problema no es la prostitución, sino ella misma.

Pero Noémie no es la única manipulada. El espectador también. Albert juega magistralmente con su guion, tensando en cada escena la trampa en la que su protagonista ha tenido la desgracia de caer. Nosotros, el público, a diferencia de los personajes, ya sabemos que las cosas van a ir mal, pero no podemos hacer otra cosa que observar, tristes e impotentes.

Extractos de un texto de Caroline Chatelard
Le Devoir

Montreal, 29 de abril de 2022
Traducción: Israel Ruiz Arreola

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Premio Especial del Jurado y Premio del Jurado Estudiantil. Festival de Óperas Primas de Annonay. Francia. | Premio de la Crítica a la Mejor Ficción y Premio #ConUnPack a la Distribución. Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza. España. | Premio del Jurado al Mejor Largometraje de Ficción. Festival Internacional de Cine Lighthouse. Isla de Long Beach, Estados Unidos.

2022 Película Inaugural y Selección Oficial para el Premio Gilles-Carle. Rendez-vous Québec Cinéma. Canadá.

GENEVIÈVE ALBERT
Quebec, Canadá

Tras completar sus estudios de cine en Montreal, realizó el documental *Paul Hébert, le réveur acharné* (2007). Después se dedicó a la ficción y dirigió algunos cortometrajes que viajaron a diferentes festivales. En 2012 se trasladó a Los Ángeles para participar en IRIS, del Cirque du Soleil. De vuelta en la ciudad de Montreal en 2014, empieza a escribir su primer largo de ficción, *Noémie dice que sí*.

ÁLBUM PARA LA JUVENTUD

Noémie dit oui, Canadá, 2022, 116 min..

D, G y E: Malena Solarz. **F en C:** Fernando Lockett. **M:** Julián Solarz. **Con:** Santiago Canepari (Pedro), Agustín Gagliardi (Mariano), Walter Jakob (Profesor del taller de escritura), Laura Paredes (Laura), Ariel Rausch (Sol). Prod: Cecilia Pisano. **CP:** Esquimal Cine. **Dist:** La Ola Cine.

Sol y Pedro pasan sus últimas vacaciones de verano, antes de entrar a la universidad, entre paseos sin prisa, encuentros familiares y conversaciones despreocupadas. Amantes de la literatura y la música, ambos jóvenes realizan planes sobre el futuro, que parece estar más próximo que nunca. Con un desarrollo sensible y profundamente poético, la cineasta argentina Malena Solarz apuesta por una historia que parece no tener compromisos narrativos, mientras consolida un estilo propio en donde la sutil y melancólica necesidad de atesorar pequeños recuerdos se convierte en una importante herramienta para la conformación de vínculos y relaciones profundas.

Álbum para la juventud, el primer largometraje en solitario de Malena Solarz, narra un momento particular en la vida de Pedro y Sol: ambos acaban de terminar el colegio secundario y se encuentran en ese momento suspendido que supone el final de una etapa importante. Pedro y Sol se juntan con su grupo de amigos, pasean por la ciudad y esbozan respuestas posibles para el futuro. Como el *Álbum para la juventud* (1848) de Robert Schumann –que presentaba una serie de piezas musicales breves–, las hojas de la película se llenan de pequeños gestos sensibles, delicados y amorosos.

A lo largo del filme, se exploran sus intereses artísticos. Pedro comienza a asistir a un taller de escritura dictado por un amigo de su madre. Vemos al joven escribir en el teatro, en el colectivo y en la casa. El deseo aparece bajo la forma de la perseverancia: Pedro escribe donde sea y como sea. La película se detiene con curiosidad en los pequeños actos que, repetidos, hacen a la creación artística. Sol encuentra una grabación casera en la cual la escuchamos cantar de niña y tocar el piano: la lleva a lo de su

profesor de música con la intención de recrear el tema. También la vemos practicar en su habitación y descubrimos los cuadernos que usaba de pequeña para aprender piano. Sol y Pedro componen, imaginan, inventan. No existe la pretensión de mostrarse perfectos. En una época donde se nos exige ser fuertes, la película es un soplo de aire fresco. *Álbum para la juventud* construye a personajes que aceptan la vacilación como una forma posible de estar en el mundo.

A través de la sobreimpresión del final, la película se hace eco de un último gesto amoroso: señalar que la obra no existiría sin los demás. Así como Pedro y Sol son centrales para la trama, los personajes secundarios presentan su propio brillo. Aquel epílogo evidencia lo que *Álbum para la juventud* elabora, subraya y celebra sutilmente en cada escena: la importancia de los vínculos.

Extractos de un texto de Julia Esvant
Correspondencias | Cine y pensamiento
Ciudad de México, 9 de enero de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio CAACI en la sección Primer Corte. Ventana Sur. Argentina. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina. | Selección Oficial. Festival Internacional de Cine de Jeonju. Corea del Sur. | Selección Oficial. Festival Nuevos Directores, Nuevas Películas. Nueva York, Estados Unidos.

MALENA SOLARZ

Buenos Aires,
Argentina, 1982

Graduada de la Universidad de Cine de Argentina, Malena Solarz es escritora, directora, docente y guionista reconocida por su participación en el filme colectivo *A propósito de Buenos Aires* (2016). Forma parte del equipo de *Revista de Cine y La Vida Útil*, en donde escribe crítica cinematográfica.

ANHELL69

Colombia-Rumania-Francia-Alemania, 2022, 75 min.

D, G y F en C: Theo Montoya. **M:** Vlad Feneșan y Marius Leftărache. **E:** Theo Montoya, Delia Oniga y Matthieu Taponier. **Con:** Alejandro Hincapié, Camilo Machado, Alejandro Mendigaña, Julián David Moncada, Camilo Najar, Juan Esteban Pérez, Sharllot Zodoma, Theo Montoya, Víctor Gaviria. **CP:** Desvio Visual, Monogram Films, Dublin Films, Amerikafilms. **Prod:** Theo Montoya, Juan Pablo Castrillón, Bianca Oana y David Hurst. **Dist:** Latinoamericana.

La ciudad de Medellín y su comunidad joven queer son protagonistas de este filme narrado en primera persona por el cineasta Theo Montoya que reimagina otra película que nunca pudo realizar: una cinta de serie B sobre espectrofílicos (personas que tienen sexo con fantasmas). Retomando el apodo del joven que iba a ser el protagonista de esa ficción y que murió poco tiempo después del casting, *Anhell69* explora los sueños, las dudas y los miedos de una generación de disidentes atrapados en una ciudad marcada por la violencia y la muerte. Una obra poética, triste y devastadora que, como él mismo director describe, «es una película sin género» que mezcla el documental con ciencia ficción queer.

Suerte de expansión y reconfiguración de *Son of Sodom*, el excelente corto de Theo Montoya seleccionado en Cannes 2020, *Anhell69* le agrega elementos de ficción y amplía aquello que mostraba ese premiado corto, centrado también en Camilo Najar, uno de los jóvenes que el realizador entrevistó en 2016 con el proyecto de hacer una película de ficción. La inmediata muerte de Najar –a solo una semana de ese casting– fue reflejada en ese corto, lo mismo que el mundo en el que habitaba, sus amigos y las dificultades para sobrevivir siendo gay en Medellín.

Anhell69, jugando un poco con las identidades fluidas y elegidas por los protagonistas, toma la misma situación, la altera, complejiza y, en parte, ficcionaliza. Najar es aquí más el disparador de una historia que se abre más a la comunidad en general. Es que fueron muchos los participantes de ese casting que dieron testimonio sobre sus difíciles vidas en Medellín, sus momentos de unidad y solidaridad pero también la violencia y agresión con la que se enfrentaban cotidianamente.

«¿Cómo te ves dentro de cinco años?» es una pregunta que la voz detrás de cámara hace más de una vez en la sesión de casting que funciona como pivote para los distintos segmentos e historias de la película. El choque entre los sueños y la realidad es parte de lo que le da a *Anhell69* un tono doloroso y angustiante.

Montoya le agrega un registro de ficción en el que imagina una suerte de sci-fi queer en el que existe un grupo de personas que se dedica a la «espectrofilia» –algo así como tener sexo con fantasmas– que empiezan a ser perseguidas y asesinadas. En imágenes de oscura y perturbadora belleza, Montoya crea un universo paralelo en el que el narco, los paramilitares y la policía atacan a este grupo.

Anhell69 es una suerte de réquiem para aquellos que perdieron sus sueños, sus vidas e ilusiones en la comunidad queer, pero que de algún modo siguen entre nosotros.

Extractos de un texto de Diego Lerer

Micropsia

Mar del Plata, 02 de noviembre de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2023 Selección Oficial de la sección Visions. SXSW, Festival South by Southwest. Austin, Estados Unidos. | Selección Oficial de la sección Atlas. FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM. México.

2022 Mención Especial del Jurado, Premio Circolo del Cinema di Verona [película más innovadora] y Premio Mario Serandrei–Hotel Saturnia [mejor contribución técnica] de la Semana Internacional de la Crítica. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Premio Paloma de Oro a Mejor Largometraje Documental de la Competencia Internacional. DOK Leipzig, Festival Internacional de Cine Documental y de Animación de Leipzig. Alemania.

THEO MONTOYA
Medellín,
Colombia, 1992

Es fundador y director de la productora Desvio Visual, dedicada a la creación de películas experimentales y documentales. Durante más de siete años ha trabajado en la producción audiovisual con jóvenes de su ciudad, enfocándose en temas queer, nihilistas y sociales. Su primer cortometraje, *Son of Sodom*, fue seleccionado en el Festival de Cannes en 2020. *Anhell69* es su primer largometraje.

TE PARECES A MÍ

Tu me Ressembles, Francia-Egipto-Estados Unidos, 2021, 90 min.

D: Dina Amer. **G:** Dina Amer y Omar Mullick. **F en C:** Omar Mullick. **M:** Saunder Jurriaans y Danny Bensli. **E:** Keiko Deguchi y Jake Roberts. **Con:** Lorenza Grimaudo (Hasna niña), Ilonna Grimaudo (Mariam niña), Mouna Soualem (Hasna adulta 1), Sabrina Ouazani (Hasna adulta 2), Dina Amer (Hasna adulta 3), Sana Sri (Amina), Alexandre Gonin (Abdelhamid). **CP:** The Others, Vice Studios, RYOT Films, Hamed's Stories, Dartagnan, Willa Productions. **Prod:** Dina Amer, Karim Amer y Elizabeth Woodward. **Dist:** Tonalá Distribución.

Hasna Aït Boulahcen fue una joven musulmana etiquetada falsamente por los medios de comunicación como la primera mujer terrorista suicida de Europa, tras los ataques de noviembre de 2015 en París. La directora Dina Amer reconstruye la vida de Hasna, desde que era una niña que protegía a su hermana pequeña de un hogar abusivo hasta ser una joven que intenta sobrevivir en las calles parisinas mientras lucha por encontrar su identidad. Empleando a tres actrices diferentes que interpretan a Hasna para reflejar su confusión –incluida la misma directora–, la película muestra cómo el trauma personal y la alienación social a las que se enfrentan los inmigrantes pueden acabar en tragedia nacional.

Te pareces a mí, dirigida por la periodista Dina Amer, es una muestra de cine que desafía las convenciones en su búsqueda de la verdad sobre lo que nos convierte en las personas que somos. La película muestra cómo los hijos de inmigrantes en Europa deben adaptarse y cambiar de registro constantemente, actuando de una manera para complacer a su familia y de otra distinta para encajar con sus amigos. A menudo, esto conduce a la confusión, la frustración y la angustia.

La película trata sobre Hasna Aït Boulahcen, presentada falsamente por los medios de comunicación como la primera mujer terrorista suicida de Europa, tras los ataques de noviembre de 2015 en París. La historia nos traslada primero a su problemática infancia. La joven Hasna (Lorenza Grimaudo) y Mariam (Ilonna Grimaudo) son dos hermanas que deben lidiar con las demandas y caprichos de una madre problemática. Las jóvenes deciden escapar y, tras experimentar una breve sensación de libertad, pronto la policía las atrapa, las aleja de su madre y las separa enviándolas a hogares de acogida distintos.

Amer nunca aporta un momento de calma, ni a la protagonista ni al espectador. Justo cuando parece que la cinta ha mostrado todas sus cartas, la historia salta de repente a 2015, desvelando a la adulta con problemas en la que se ha convertido Hasna. Amer emplea a tres actrices diferentes para interpretar a Hasna, una de las cuales es la propia directora Amer.

El catalizador para la deriva de Hasna son los ataques de [a la revista] Charlie Hebdo. Su reacción para desahogarse de su frustración por sentirse marginada es acceder a un enlace sobre ISIS publicado por su primo, Abdelhamid Abaaoud, el autor intelectual de los ataques de Bataclan. La familia disfuncional, la otredad, el abuso, la prostitución y la falta de un espacio seguro son parte de la tragedia de Hasna. Estamos ante una obra espectacular que se niega a seguir la línea de pensamiento convencional, ni en la historia que cuenta ni en el estilo que adopta para contarla.

Extractos de un texto de Kaleem Aftab
Cineuropa
Venecia, 15 de septiembre de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Premio Jordan Ressler a Primer Largometraje. Festival de Cine de Miami. Estados Unidos. | Premio a Mejor Película de la Competencia Principal y Premio Febiofest de Amnistía Internacional. Festival Internacional de Cine de Praga, Febiofest. República Checa. | Premio del Público a Largometraje de Ficción. Festival de Cine del Egeo. Isla de Patmos, Grecia.

2021 Estreno Mundial en la Giornate degli Autori. Muestra Internacional del Arte Cinematográfico de la Bienal de Venecia. Italia. | Selección Oficial de la Competencia Nuevos Directores. Muestra Internacional de Cine de São Paulo, Brasil.

DINA AMER

Criada entre Estados Unidos y Egipto, antes de dedicarse al cine fue una célebre periodista. Su obra escrita se ha publicado en *The New York Times*, *CNN* y el *Huffington Post*. Fue corresponsal de *VICE*, para quien cubrió el tráfico de refugiados sirios. En 2013 colaboró en la producción del documental sobre la Revolución Egipcia, *The Square*, nominado a un Óscar. *Te pareces a mí* es su primer trabajo como directora de largometrajes.

TROTE

Trot, España, Lituania, 2018, 83 min.

D: Xacio Baño. **G:** Diego Ameixeiras y Xacio Baño. **F en C:** Lucía C. Pan. **E:** Xacio Baño y Álvaro Gago Díaz. **Con:** María Vázquez (Carmen), Diego Anido (Luis), Celso Bugallo (Ramón), Tamara Canosa (María), Melania Cruz (Marta) Federico Pérez Rey (Fran). **Prod:** Marija Razgute. CP: Frida Films y M-Films. **Dist:** Alhaville Cinema.

Carmen vive en una aldea montañosa de Galicia junto a sus padres. Trabaja en una panadería y la cotidianeidad de su vida la asfixia, pero parece que huir no es una opción. Al menos hasta la afamada Rapa das Bestas, la fiesta cultural y turística de su localidad. En esta esperada confrontación de los hombres contra las bestias, Carmen encontrará una oportunidad para correr y buscar su propia libertad. Con una serie de planos largos y pausados, el cineasta español Xacio Baño construye un relato en donde el tiempo y la espera se convierten en un enemigo natural de las mujeres, encarceladas por los roles de género y el machismo.

Tanto en el formato del cortometraje como en el del largo, de entre la diversidad de cines del territorio nacional quizá sea el gallego el que en los últimos años se ha desplegado con un estilo más reconocible y genuino. Películas en gallego, apegadas a la tierra, a su gente, sobre el recuerdo, el vacío y la ausencia, más pendientes del espacio físico y de su visualización (cuerpos, lugares) que de la palabra y, sobre todo, de la trama. Un cine fundamentalmente de imagen y muy sensorial, el de autores como Oliver Laxe, Lois Patiño, Eloy Enciso y Anxós Fazans en el formato largo y, entre otros, Álvaro Gago y Xacio Baño en el corto, que ha encontrado un fuerte eco en diversos festivales internacionales.

Xacio Baño había apuntado a este estilo con tres interesantísimos cortos, *Anacos* (2012), *Ser y voltar* (2014) y *Eco* (2015), y ahora da el salto al largo con *Trote*, manteniendo su particular estilo: cartilla de racionamiento en cuanto a la información ofrecida, poca presencia de los diálogos, relato abierto, contemplativo y acorde con la fuerza de sus metáforas. Todo ello con continuos reencuadres físicos, interiores oscuros y exteriores luminosos, que van marcando el encierro al que se ven abocadas

sus criaturas. Reencuadres del espacio que se filma, y que pueden trazarse incluso con el colchón de una cama, partiendo la pantalla en dos y acogotando a sus seres a la deriva.

Paredes desnudas, cuerpos desnudos. Vidas desnudas. Esencialmente la de una mujer de pueblo, la que se quedó con sus padres mientras su hermano marchó a la ciudad, información, por cierto, que hay que deducir porque nunca se da. Una yegua aparentemente domada por los hombres de su familia, pero a punto de explotar, como los caballos de la Rapa das Bestas, la fiesta tradicional gallega, que ejerce de figura simbólica de las interioridades de la protagonista: la excelente María Vázquez, mirada derrotada, cuerpo en tensión. Baño, así, compone una película áspera y sincera, vehemente y difícil, sobre la fuerza de lo primario.

Extractos de un texto de Javier Ocaña
El País
España, 14 de diciembre de 2018

PREMIOS Y FESTIVALES

2019 Premios a Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Guion, Mejor Actriz (María Vázquez), Mejor Actriz de Reparto (Melania Cruz) y Mejor Actor de Reparto (Federico Pérez Rey). Premios Mestre Mateo. Academia del Audiovisual de Galicia (AGA). Coruña, España.

2018 Selección Oficial en la categoría de Zabaltegi-Tabakalera. Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián. España. | Selección Oficial en competencia Cineasta del Presente. Festival de Cine de Locarno.

XACIO BAÑO
Galicia, España, 1983

Estudió cine en la Universidad de León, en España. Ha escrito, producido y dirigido varios cortometrajes, entre los que destacan *Ser e voltar* (2014) y *Eco* (2015), que consiguieron una importante presencia en festivales internacionales como el Festival de Cine de Locarno, en donde también estrenó su primer largometraje *Trote* (2018).

UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DE SILENCIO

Una femmina, Italia, 2022, 120 min.

D: Francesco Costabile. **G:** Lirio Abbate, Serena Brugnolo, Adriano Chiarelli y Francesco Costabile. **F en C:** Giuseppe Maio. **M:** Valerio Camporini Faggioni. **E:** Stefano Mariotti. **Con:** Lina Siciliano (Rosa), Fabrizio Ferracane (Salvatore), Anna Maria De Luca (Berta), Simona Malato (Rita), Mario Russo (Gianni). **Prod:** Nicola Picone, Edoardo De Angelis y Attilio De Razza. **CP:** Tramp, O' Groove y Medusa Film. **Dist.** Mirada Distribución.

Inspirado en el libro *Mujeres rebeldes: Cómo las mujeres salvarán al país de la n'drangheta*, del periodista italiano Lirio Abbate, *Una femmina, el código del silencio* retrata la vida de Rosa, una joven que al descubrir el oscuro secreto de su familia, ligado a la muerte de su madre, comenzará un plan de venganza contra los líderes de la mafia calabresa. Seleccionado en varias categorías de los Premios David di Donatello, reconocidos por ser una de las entregas más prestigiosas del cine italiano, Francesco Costabile logra construir en su primer largometraje de ficción una poderosa historia sobre la resiliencia de las mujeres que han sobrevivido a uno de los grupos criminales más temidos de Europa.

Quizá una de las mayores cualidades de *Una femmina, el código de silencio* es su habilidad para confrontar las construcciones discursivas que el cine ha realizado en torno a la mafia, el poder y la familia. Francesco Costabile, director de la película, las disecciona una a una, las cuestiona y las encara con una realidad más verosímil, mientras construye una historia que conoce a la perfección sus límites.

En esta historia Rosa no es una heroína y tampoco está interesada en desmontar las estructuras de la mafia italiana. Ella, en cambio, es una mujer enojada que quiere venganza por la muerte de su madre. Lo dice con su mirada, con sus gestos y con sus acciones que nacen del odio más que de la estrategia de un soldado experto en la guerra. Esto permite que el filme se libere de lugares comunes y cuestionables sobre lo que se conoce (mercantilmente) como empoderamiento femenino. Un acierto importante si hablamos de la reivindicación de la imagen de las mujeres en el cine italiano.

Pero Costabile no se conforma, quiere más, así que elige evadir los vicios

en la representación de la violencia y la muerte, y cambia la clásica estructura del cine de gansters, posicionando su cámara en la cercanía de los rostros para contar una historia más personal. Esta decisión estética le otorga al largometraje una potencia simbólica abrumadora en donde la mirada de Rosa se convierte en un sello de su salvajismo inherente y heredado.

«Eso somos, bestias. Bestias sin rumbo y sin respeto» le dice Berta, la matriarca de la familia, a Rosa. Y en una sola frase simplifica de manera casi poética el principal recurso discursivo de la película, donde la confrontación final se da entre lo bestial y lo salvaje, permitiendo que Rosa encuentre una forma de existir más allá de la venganza y el odio. Al final, la cinta se conforma como una ventana de cristal que con cierta distancia y respeto nos muestra la vida de una mujer que hace lo posible por dignificar su existencia en un contexto en el que el único valor que importa es el de cambio.

Bianca Ashanti

Cineteca Nacional

Ciudad de México, 17 de agosto de 2013

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial en la categoría Panorama. Festival Internacional de Cine de Berlín. | Premio a Mejor Actriz (Lina Siciliano). Globos de Oro Italianos. | Selección Oficial en la categoría de Mejor Largometraje Internacional y Mejor Guion. Festival de Cine Raindance. Londres, Reino Unido. | Selección Oficial en Competencia. Festival de Cine Italiano de Villerupt. Francia. | Premio del Público en la categoría de Mejor Interpretación (Lina Siciliano). Festival de Cine Italiano de Annecy. Francia. | Selección Oficial en la categoría Horizontes. Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary. República Checa.

FRANCESCO COSTABILE

Calabria, Italia, 1980

Estudió dirección en el Centro Experimental de Cinematografía – CSC de la Escuela Nacional de Cine de Roma, donde realizó dos cortometrajes, *L'armadio* (2004) y *Dentro Roma* (2006). Además de ser director, guionista y productor, es el fundador del festival queer y post-porno Hacker Porn Film Festival, con sede en Roma.

SUBLIME

Argentina, 2022, 100 min.

D y G: Mariano Biasin. **F en C:** Iván Gierasinchuk. **E:** María Austrauskas. **M:** Emilio Cervini. **Con:** Martín Miller (Manuel), Teo Inama Chiabrando (Felipe), Azul Mazzeo (Azul), Joaquín Arana (Fran), Facundo Trotonda (Mauro), Emma Subiela (Antonia). **Prod:** Laura Donari. **CP:** Tarea Fina y Verdadera Imagen. **Dist:** Benuca Films.

Sublime se construye como un *coming-of-age* que retrata la tranquila y apacible vida de Manuel, un adolescente que vive en la costa de Argentina junto con sus padres. Además de la escuela y la relación con su novia, Azul, Manuel pasa las tardes ensayando con su banda de rock en donde descubrirá que sus sentimientos hacia Felipe, quien además de ser miembro de la banda es su mejor amigo, han dado un inesperado giro. Con un interesante y ligero planteamiento que expone la confusión y los cuestionamientos del primer amor, el filme se adentra a un mundo jovial en donde importa más la música y las primeras veces que la agobiante realidad adulta.

Hablar sobre el primer amor resulta ser muy complejo cuando se hace por fuera de la heteronorma, ya que ésta no sólo limita las formas en que nos relacionamos, sino también con quienes podemos hacerlo. Por ello, resulta muy común encontrar en las narrativas disidentes una clara inclinación por el drama y la fatalidad. Y aunque esto podría tener la intención crítica de exponer la discriminación y la violencia a la comunidad LGBTQ+, sigue legitimando (consciente o inconscientemente) un discurso de estigmatización.

Ante ello, resulta imprescindible la generación de nuevas imágenes e historias que nos permitan acceder a realidades menos dolorosas y no por ello menos reales. Y es justo aquí en donde entra *Sublime*, ópera prima del director argentino Mariano Biasin que, con una estética semejante a la de la cineasta chilena Dominga Sotomayor, crea un universo que parece estar desconectado de los males que aquejan al mundo y nos permite empatizar con el grupo de adolescentes que tenemos en pantalla.

La cámara se desplaza con una ligereza de pluma entre desayunos,

cerveza, música y nuevos encuentros. Y con esa simpleza es que el amor entre dos amigos de toda la vida cobra forma y fuerza. Sin ejercicios forzados o banales de vinculación afectiva, el filme no se limita en retratar la “salida del closet” de Manuel, el protagonista, por el contrario, esta cinta se encarga de desmontar ese closet por completo, tirar las puertas y desarmar cada una de las repisas.

Evitando la tragedia, *Sublime* le da a cada uno de sus personajes la oportunidad de desarrollarse con mayor libertad y crea un ambiente propicio para que nuestro grupo de músicos amateurs descubran que el enamoramiento entre amigos también es posible, que las fronteras del contacto físico y el deseo no están pautadas por el género y que al final, tampoco pasa nada si nuestro primer amor termina antes de comenzar, porque aún nos queda una larga lista de intentos y sentimientos por descubrir.

Bianca Ashanti
Cineteca Nacional

Ciudad de México, 18 de agosto de 2022

PREMIOS Y FESTIVALES

2022 Selección Oficial en las categorías de Mejor Opera Prima, Generación 14plus a Mejor Película y Mejor Largometraje. Festival Internacional de Cine de Berlín. | Selección Oficial en la categoría Horizontes Latinos. Festival Internacional de Cine de San Sebastián. España | Selección Oficial en la categoría Panorama. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Argentina | Mención Honorífica en la categoría Nuevos Directores. Festival Internacional de Cine de San Francisco. California. | Premio del Jurado en la categoría de Concurso Iberoamericano. Festival Internacional de Cine de Seattle.

MARIANO BIASIN
Buenos Aires,
Argentina, 1980

Egresado de la Escuela Profesional de Cinematografía de Eliseo Subiela, comenzó su carrera como asistente de dirección, trabajando en más de treinta filmes. Más tarde, dirigió el cortometraje *El inicio de Fabrizio* (2015) con el que ganó un Oso de Cristal en la Berlinale 2016, a donde regresaría años más tarde con la múltiple nominación a su opera prima, *Sublime*.

CORRAL

Curral, Brasil, 2020, 87 min.

D y Prod: Marcelo Brennand. **G:** Marcelo Brennand, Fernando Honesko. **F en C:** Beto Martins. **M:** DJ Dolores, Caro Domingues, Nicolau Domingues. **E:** Caio Zatti. **Con:** Thomas Aquino (Chico Caixa), Rodrigo Garcia (Joel). **CP:** Querosene Filmes. **Dist:** Zéfiro Filmes.

Chico Caixa, extrabajador de una distribuidora de agua, es un hombre humilde de Gravatá, una ciudad del noreste de Brasil que sufre escasez de líquido. Cuando el abogado Joel, un antiguo amigo de la infancia que quiere convertirse en diputado, lo recluta para formar parte de su campaña política, la dupla iniciará una estrategia para cambiar agua por votos. La situación podría salir de control conforme Chico vea confrontadas sus necesidades financieras a sus principios, en un proceso que irá transformando la relación entre ambos. Dotada de un dramatismo casi documental, *Corral* reflexiona sobre la crueldad de la arena política contemporánea en Brasil y la maleabilidad de los principios individuales.

Es muy fácil hacer conjeturas sobre un proceso electoral cuando se contempla desde la distancia, como si los votantes no fueran más que números en una hoja de cálculo o –peor aún– ratones de laboratorio. Una cosa es decir perogrulladas como «el sistema está jodido» y «la gente vota mal porque es tonta»; otra es tratar de entender estos problemas más de cerca, entrando en la realidad concreta de lo que se suele llamar el “corral electoral” y dándose cuenta de cómo las relaciones políticas y sociales que conforman las estructuras de poder son mucho más complejas –y peligrosas– de lo que podríamos suponer desde lejos.

Primer largometraje de ficción dirigido por el pernambucano Marcelo Brennand, *Corral* se centra en los bastidores de las elecciones municipales en la ciudad de Gravatá, en el interior de Pernambuco, y en los esfuerzos del protagonista Chico Caixa, habitante de un barrio que carece de suministro de agua desde hace mucho tiempo, y que ahora hace campaña electoral para su amigo Joel, candidato a diputado. (No por casualidad, el anterior trabajo de Brennand

fue el documental *Porta a Porta* [2008], también centrado en una campaña electoral en un pueblo del interior del Nordeste). Así, la lucha de Chico se convierte en convencer a los habitantes del pueblo de que confíen en las promesas de campaña de un político que parece ser un político más que sólo busca el contacto con el pueblo cuando se trata de ganar votos.

Con guión de Brennand y [el también director] Fernando Honesko, *Curral* es un ejemplo de película que convierte a la ciudad que la alberga en el motor principal de la narración, casi como un personaje más. A lo largo del filme, se puede sentir cómo la Gravatá retratada por Marcelo Brennand irradia una energía inquieta, obviamente motivada por la indignación de una población harta de oír promesas de derechos básicos (agua, infraestructuras, saneamiento, educación de calidad, salud y seguridad, etc.) sólo para que sean olvidadas poco después.

Extractos de un texto de Pedro Guedes
Depois do Cinema
Brasil, 18 de noviembre de 2021

PREMIOS Y FESTIVALES

2021 Mejor Largometraje de Ficción. Festival de Cine de Brooklyn. Nueva York, Estados Unidos.

2020 Colón de Plata a Mejor Actor (Thomas Aquino) y Premio a la Mejor Contribución Técnica y Artística. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. España.

**MARCELO
BRENNAND**
Recife, Brasil, 1981

En 2008 dirigió el documental *Porta a Porta*, sobre la corrupción en el sistema político de su país, y siete años más tarde, su cortometraje *Two Women* (2015) consiguió premios internacionales en Estados Unidos e India. *Curral* es su segundo largometraje.

CINETECA NACIONAL

LATIDOS MAGNÉTICOS

Pan Nalin | India-Francia-
Estados Unidos | 2021
8, 9, 10, 18, 19 y 20 de septiembre

ALMA VIVA

Ali Abbasi | Dinamarca-Alemania-
Suecia-Francia | 2022
8, 9, 10, 18, 19 y 20 de septiembre

UN LUGAR LLAMADO MÚSICA

Emmanuelle Nicot | Francia-
Bélgica | 2022
8, 9, 14, 15, 18 y 19 de septiembre

LOS JARDINES COLGANTES

Idan Harel | Israel | 2022
8, 9, 14, 15, 18 y 19 de septiembre

VILLA OLÍMPICA

Juan Pablo González | México-Francia-
Estados Unidos | 2022
8, 13, 14, 15, 16 y 18 de septiembre

LA PIEL PULPO

María Aparicio | Argentina | 2022
8, 13, 14, 15, 16 y 18 de septiembre

NOEMÍ DICE QUE SÍ

Ulrich Seidl | Austria-Alemania-
Francia | 2022
9, 10, 11, 19, 20 y 21 de septiembre

ÁLBUM PARA LA JUVENTUD

Amos Gitai | Francia-Israel | 2020
9, 10, 11, 19, 20 y 21 de septiembre

TALENTO EMERGENTE 8

ANHELL69

Maryna Er Gorbach | Ucrania-
Turquía | 2022
10, 11, 12, 17, 20 y 21 de septiembre

TE PARECES A MÍ

Dovile Sarulyte | Lituania-Estados
Unidos | 2021
10, 11, 12, 17, 20 y 21 de septiembre

TROTE

Carlos Lechuga | Cuba-Francia-Estados
Unidos-Colombia-Noruega 2022
11, 12, 13, 16, 17 y 20 de septiembre

UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DE SILENCIO

Hlynur Pálmason | Dinamarca-
Islandia-Francia-Suecia | 2022
11, 12, 13, 16, 17 y 21 de septiembre

SUBLIME

Kristoffer Borgli | Noruega-Suecia |
2022
12, 13, 14, 16 y 17 de septiembre

CORRAL

Krzysztof Kieślowski | Francia-Polonia-
Noruega | 1991
12, 13, 14, 16 y 17 de septiembre

CINETECA NACIONAL
AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

ALFHAVILLE
CINEMA

FDR

LATINAMERICANA

PRODUCTIONS
LEITMOTIV

CINE
TONALÁ
DISTRIBUCIÓN

T U L I P
P I C T U R E S

ZÉFIRO
F I L M E S

@CinetecaMexico
#TalentoEmergente8

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA
NACIONAL
MEXICO

CINETECA NACIONAL
