

CINETECA
NACIONAL
MÉXICO

Del
17 al
27
julio 2024

**Teatro Guillermo
Romo de Vivar**

Calle Plaza Juárez S/N
Col. Centro, CP 42000,
Pachuca de Soto, Hidalgo

COSTO:

2 PELÍCULAS POR **\$50**
9 PELÍCULAS POR **\$200**

 **TEATRO
GUILLERMO
ROMO DE VIVAR**

**MUESTRA
INTERNACIONAL
DE CINE**

HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
— 2022-2028 —

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

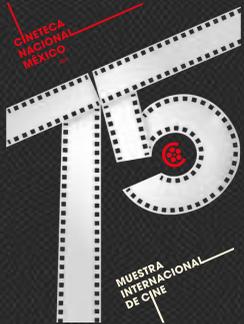
CECULTAH
CONSEJO ESTATAL PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
NACIONAL**
MÉXICO

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Orianna Paz Esmoris
Jesús Brito Medina
Emilio Rivas González
Daniela Martínez Velasco
Ana Laura Manzanilla
Diana Gutiérrez Porras
Carolina Arellano Rojas

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Alejandro Grande Bonilla

SUBDIRECCIÓN DE DIFUSIÓN

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

SUBDIRECCIÓN DE CIRCUITO CINETECA

Orianna Paz Esmoris
Lorena Cid Reyes

PROGRAMA DE MANO

COORDINACIÓN EDITORIAL

Gustavo E. Ramírez Carrasco

IMAGEN Y DISEÑO EDITORIAL

Said Valencia Maya
Rosalba Alvarado Pérez
Mónica Aranda Morales

APOYO EDITORIAL

Bianca Ashanti González
Israel Ruíz Arreola

SECRETARÍA DE CULTURA

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

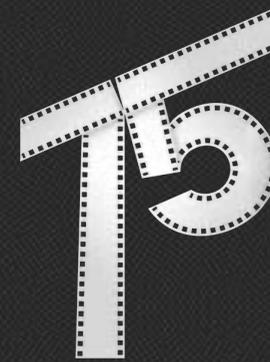
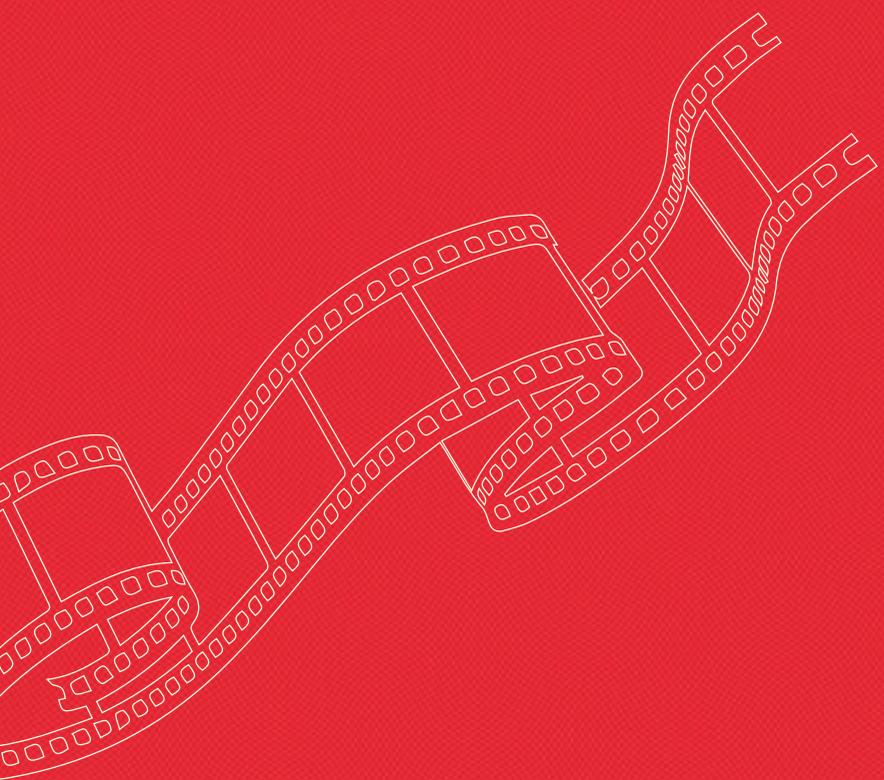
PC: Procedencia de la Copia.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA NACIONAL
MÉXICO

MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE

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

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

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

PEQUEÑOS PECES

JanhaegYi, Corea del Sur, 2023, 95 min.

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

JOONG-HA PARK
Busan,
Corea del Sur, 1980

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

VALENTINA O LA SERENIDAD

México, 2023, 86 min.

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

ÁNGELES CRUZ
Oaxaca, México, 1969

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

MAL VIVIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

JOÃO CANIJO
Oporto, Portugal, 1957

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

LA FRONTERA VERDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

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

AGNIESZKA HOLLAND
Polonia, 1948

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

JOYLAND: LA TIERRA DE LOS SUEÑOS

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

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

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

SAIM SADIQ
Lahore, Pakistán, 1991

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

CULPA Y DESEO

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

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

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

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

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

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

CATHERINE BREILLAT

Bressuire, Francia, 1948

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

20,000 ESPECIES DE ABEJAS

España, 2023, 128 min.

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

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

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

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

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

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

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

Nuria Vidal
Cinemanía
Madrid, 17 de abril de 2023

PREMIOS Y FESTIVALES

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

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

**ESTIBALIZ
URRESOLA
SOLAGUREN**
Llodio, España, 1984

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

TRES HERMANOS

Argentina-Chile, 2022, 86 min.

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

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

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

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

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

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

Israel Ruiz Arreola
Revista *Ícónica*

Ciudad de México, 27 de marzo de 2024

PREMIOS Y FESTIVALES

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

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

FRANCISCO JOAQUÍN PAPARELLA
Buenos Aires,
Argentina, 1984

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

VIVIR MAL

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

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

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

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

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

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

nor Silveira), a su infeliz y retraída hija (Lia Carvalho) y al grosero marido de esta última (Rafael Morais), que resulta tener algo más que una consideración amistosa por su suegra. Pero la historia final es la más intensa, un auténtico choque entre dos mujeres fuertes: Júlia (Leonor Vasconcelos), una joven actriz con problemas de autoestima, se debate entre su amante Alice (Carolina Amaral) y su necesitada madre, ambas brutalmente manipuladoras.

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

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

PREMIOS Y FESTIVALES

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

JOÃO CANIJO
Oporto, Portugal, 1957

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

CINETECA NACIONAL

AGRADECE LA VALIOSA COLABORACIÓN DE:

FDR

PANIBAL

DAIMON
DISTRIBUCIÓN

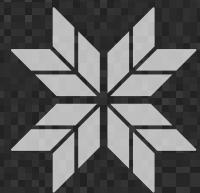
A2
FILMES

ALAMEDA
DISTRIBUCIÓN

SOFA
DGTL

LUXBOX

HIDALGO
PRIMERO EL PUEBLO
— 2022-2028 —

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CECULTAH
CONSEJO ESTATAL PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES DE HIDALGO

@CinetecaMexico
#75MIC

CINETECA NACIONAL