

10° FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE CINE DE

MORELIA

3-11·NOVIEMBRE·2012 / WWW.MORELIAFILMFEST.COM

Contenido

INTRODUCCIÓN	6
Presentación.....	7
¡Bienvenidos a Morelia!.....	9
Mensaje del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.....	10
Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía.....	12
Décimo Festival Internacional de Cine de Morelia.....	14
Dedicatoria.....	20
LOS JURADOS	21
Jurado de Cortometraje Mexicano.....	21
Jurado de Documental Mexicano.....	23
Jurado de la Sección Michoacana y del Concurso Michoacano de Guión de Cortometraje.....	24
Jurado de Largometraje Mexicano.....	26
Función de Inauguración	29
INVITADOS	30
Abbas Kiarostami.....	30
Gregory Nava.....	36
Sally Potter.....	39
Seifollah Samadian.....	42
COMPETENCIA	44
El Premio.....	44
Cortometraje Mexicano.....	45
Largometraje Documental Mexicano.....	83
Sección Michoacana.....	99
Largometraje Mexicano.....	106

Estrenos Nacionales.....	115
Homenaje a Joaquín Rodríguez.....	121
Homenaje a José Ortiz Ramos.....	127
La Filmoteca de la UNAM Presenta.....	133
Foro de los Pueblos Indígenas.....	135
Cine Sin Fronteras.....	142
Mexico Imaginario.....	150
Semana de la Crítica	157
PROGRAMAS ESPECIALES	164
Premio Jean Vigo.....	164
Programa Henri-Georges Clouzot.....	169
100 Años de Universal Pictures.....	175
Archivo de Cine y Televisión de la UCLA.....	182
Programa del Instituto Goethe.....	186
Programa de la Filmoteca Española.....	191
Programa Charles Dickens.....	198
The Criterion Collection Presenta.....	209
Programa de Cine Húngaro.....	210
Animales en el Cine.....	218
Mujeres en el Cine y la Televisión.....	220
Sección para Niños.....	223
ESTRENOS INTERNACIONALES	226
Documentales.....	226
Largometrajes.....	231
FUNCIONES ESPECIALES	252
ACTIVIDADES PARALELAS	262
Índice de Títulos.....	268
Índice de Realizadores.....	270
Agradecimientos.....	272
Directorio.....	274

Contents

INTRODUCTION	4
Foreword.....	8
Welcome to Morelia!.....	9
Message from the National Council for Culture and the Arts.....	11
Message from the Mexican Film Institute.....	13
Tenth Morelia International Film Festival.....	15
Dedication.....	20
THE JURIES	21
Mexican Short Film Jury.....	21
Mexican Documentary Jury.....	23
Jury for the Michoacán Section and the Michoacán Short Film Screenplay Contest.....	24
Mexican Feature Film Jury.....	26
Opening Film	29
GUESTS	30
Abbas Kiarostami.....	31
Gregory Nava.....	37
Sally Potter.....	39
Sejfollah Samadian.....	42
COMPETITION	44
The Prize.....	44
Mexican Short Film.....	45
Feature Length Documentary.....	83
Michoacán Section.....	99
Mexican Feature Film.....	106

Mexican Premieres	115
Tribute to Joaquín Rodríguez	121
Tribute to José Ortiz Ramos	127
The UNAM Film Archive Presents	133
First Nations Forum	135
Cinema Without Borders	142
Imaginary Mexico	150
Critics' Week	157
SPECIAL PROGRAMS	164
Jean Vigo Prize.....	165
Henri-Georges Clouzot Program.....	169
Universal Pictures 100th Anniversary.....	176
UCLA Film & Television Archive.....	182
Goethe Intitute Program.....	187
Filmoteca Española Program.....	191
Charles Dickens Program.....	199
The Criterion Collection Presents.....	209
Hungarian Film Program.....	211
Animals in Film.....	218
Women in Film and Television.....	221
Children's Section.....	223
INTERNATIONAL PREMIERES	226
Documentaries.....	226
Feature Films.....	231
SPECIAL SCREENINGS	252
OTHER ACTIVITIES	262
Title Index.....	268
Director Index.....	270
Thanks.....	272
Directory.....	274

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

Presentación

Con la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, festejamos un ciclo de cultura y entretenimiento en la ciudad. Al hacer un recuento de estos 10 años ininterrumpidos, en los que hemos contado con la presencia de grandes celebridades del cine nacional e internacional, dimensionamos su creciente afianzamiento.

Este festival también ha sido el espacio de encuentro de especialistas y aficionados, y las nuevas generaciones del cine contemporáneo ahí se han nutrido de las nuevas tendencias y revisado los precedentes.

Creado para todos aquellos amantes del séptimo arte, el festival ha logrado un enorme posicionamiento, pues ya es reconocido como uno de los mejores y más grandes encuentros cinematográficos a nivel internacional.

En el marco de este evento, tendrán la oportunidad de apreciar los múltiples atractivos del estado, en particular la ciudad de Morelia, su capital, majestuosa ciudad de inigualable belleza arquitectónica y gastronómica, cuya vocación cultural no se sustenta tan sólo en la riqueza patrimonial de su entorno colonial, sino que con una visión contemporánea busca fortalecer la actividad artística con festivales, exposiciones, muestras y eventos que, hoy por hoy, hacen de este municipio uno de los principales destinos de México para experimentar la cultura en su expresión más viva.

Cada moreliano, plaza y rincón de esta ciudad de cantera rosa, están listas para recibirlos con los brazos abiertos y para que su experiencia en el municipio sea inolvidable.

Estamos seguros de que se deleitarán con el festival y su programa de actividades, pero, sobre todo, con la calidad de sus habitantes, quienes hacen posible que esta generosa entidad sea cada vez más hospitalaria.

En este gobierno estamos empeñados en hacer de Morelia una ciudad internacional de la cultura y del conocimiento con eventos de alcance internacional y con otros que ya son toda una tradición. Con el Festival Internacional de Cine y los festivales internacionales de música avanzamos sostenidamente en ese propósito.

Los atractivos turísticos de este maravilloso estado les dan la bienvenida, son distintos según sus variadas regiones, y abarcan opciones culturales, bellezas naturales, de relajación y descanso, turismo de aventura, destinos de playa, tradiciones que han sido conservadas centenariamente, arquitectura, historia, gastronomía y hermosos parajes llenos de música, danza y arte. Al explorar Michoacán se darán cuenta que nuestro estado cuenta con una riqueza excepcional que ha merecido la designación como “el alma de México”.

Sin más por ahora los invito a disfrutar de esta décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, del que no me queda ninguna duda que será todo un éxito, por lo que no pueden perderse de esta experiencia extraordinaria.

— LIC. FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Foreword

With the 10th edition of the Morelia International Film Festival, we celebrate another season of culture and entertainment. Over the past 10 years, we have seen the festival grow in stature, as many renowned Mexican and international celebrities have visited our city.

The festival has been a meeting point for specialists and film enthusiasts, and for new generations of contemporary filmmakers who have been nourished by new trends in the industry, while absorbing lessons from the past.

Created for lovers of the seventh art, the festival has gained tremendous prestige over the years and is now recognized as one of the best and largest film events in the world.

While attending the festival, you will have the opportunity to enjoy the many attractions the state of Michoacán has to offer, especially in its capital Morelia, the majestic city of unequalled architectural beauty and fabulous cuisine. Its cultural wealth is not limited to its rich colonial heritage, but also encompasses an ongoing effort to invigorate the city's artistic activity through festivals, exhibits and events, which have contributed to make Morelia one of the principal tourist destinations in the country.

The people of Morelia and every plaza and corner of this pink stone city, are ready to receive you with open arms and to make this experience an extraordinary one.

We are confident that you will be delighted by the festival's many offerings, but above all, by the warmth and hospitality of the city's residents.

This government is determined to make Morelia an international city of culture and knowledge through the promotion of international events and activities that are now a tradition. With the Morelia International Film Festival and the international festivals of music, we are steadily advancing toward this goal.

The tourist attractions of this marvelous state also welcome you. Its diverse regions offer a whole array of cultural options, natural beauty, adventure tourism, beaches, centuries-old traditions, architecture, history, cuisine, music, dance and art. While exploring Michoacán, you will see why our state's exceptional richness has earned it the name, "the soul of Mexico."

I invite you to enjoy the 10th edition of the Morelia International Film Festival, which I'm certain will be a huge success. Don't miss this extraordinary experience.

— FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
Governor of Michoacán

¡Bienvenidos a Morelia!

Bienvenidos a sus palacios de cantera rosa y sus portales; a la degustación de los ates y los dulces de leche moreliana. Disfrutarán del Acueducto y su Calzada de Fray Antonio de San Miguel; del Callejón del Romance; de las plazas, sus jardines y sus fuentes, de la majestuosa Catedral metropolitana y los templos de la ciudad.

Morelia es cuna del Generalísimo José María Morelos y Pavón, a la vez que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así, deliciosa, portentosa, progresista y moderna es Morelia, pero sobre todo de gente cálida y amable.

Morelia para el mundo, para ti.

Deseamos que disfrutes tu estancia ahora que nos visitas con motivo de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, te damos la más cordial bienvenida a nombre del Gobierno Municipal y de los morelianos.

Es un honor ser tu anfitrión y es un orgullo nuestro festival de cine que ya es de los mejores del mundo.

Estamos seguros que entre las presentaciones filmográficas, el recorrer nuestras calles y la cordialidad de nuestra gente disfrutarás aún más esta celebración dedicada al cine.

La suma de voluntades entre la empresa del entretenimiento, el arte y su talento, los tres órdenes de gobierno y la glamorosa capital de Michoacán, seguiremos fortaleciendo nuestro festival para ti.

Michoacán y nuestro Morelia histórico, urbano y rural, han sido dignos escenarios de la lente; Fanny Cano, Amalia Mendoza "La Tariácuri", Juan Gabriel, Julio Alemán, Marco Antonio Solís, Lalo "El Mimo", Martín Urieta y los Niños Cantores de Morelia, entre otros, son artistas michoacanos que han puesto el nombre de Michoacán en todo lo alto, así como la música original Pirekua que ha sido nombrada como Patrimonio Intangible de la Humanidad, y de lo que nos sentimos muy honrados los michoacanos por estos reconocimientos internacionales.

¡Gracias por estar con nosotros, por compartir tu talento y tu gusto del séptimo arte aquí en esta señorial ciudad, gracias!

— WILFRIDO LÁZARO MEDINA
Presidente Municipal de Morelia

Welcome to Morelia!

Welcome to the city's pink stone palaces and portales, and the delicious flavors of its fruit-based sweets and "dulce de leche." Enjoy the aqueduct and the Calzada de Fray Antonio de San Miguel, the Callejón del Romance, its plazas, gardens and fountains, and its majestic metropolitan cathedral and temples.

Morelia is the birthplace of José María Morelos y Pavón; it has also been declared a World Heritage Site by UNESCO. Morelia is a magnificent, progressive and modern city, whose warm and friendly people are its best attribute.

We hope your stay during the 10th Morelia International Film Festival is a pleasant one. On behalf of the city government and people of Morelia, we welcome you with open arms.

It is an honor to be your host and we are proud of our festival, which has become one of the best in the world.

We are confident that as you view the film presentations, wander along the city's streets and experience the warmth of our people, you will enjoy this celebration dedicated to the cinema even more.

Our festival continues to grow through the collaborative efforts of the entertainment industry, the artistic world and its talents, the three orders of government and the glamorous capital of Michoacán.

Both urban and rural Michoacán, and our historic Morelia, have contributed important personalities to the film world. Fanny Cano, Amalia Mendoza "La Tariácuri", Juan Gabriel, Julio Alemán, Marco Antonio Solís, Lalo "El Mimo", Martín Urieta and the Niños Cantores de Morelia, among others, are Michoacán artists who have put the name of Michoacán on the map. The Pirekua, the traditional music of the Purhépechas, has also been added to the Intangible Cultural Heritage of Humanity list. We are very honored to have received these international awards.

Thank you for being with us, for sharing your talent and your love of the seventh art here in this magnificent city.

— WILFRIDO LÁZARO MEDINA
Mayor of Morelia

Mensaje del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Esta ocasión, la décima, en que el cine nos da cita en Morelia, celebramos la consolidación de un acontecimiento que en los últimos años ha servido como notable escape para la producción filmica mexicana, celebramos también el interés del público por las propuestas más modernas y arriesgadas del cine contemporáneo internacional. Celebramos la buena salud de una industria que ha pasado por tiempos difíciles.

Aquí se dan cita el cortometraje, el documental, la ficción, los homenajes a grandes figuras, las retrospectivas, la reflexión sobre el quehacer audiovisual, se divulgan las nuevas y novísimas tecnologías, universo en constante cambio que nos obliga a estar al día. Aquí se capacita a los profesionales y se premia al talento, se realizan acuerdos y se firman contratos, se reconoce a los maestros y se impulsa a los jóvenes. El panorama no puede ser más amplio.

Para el Conaculta el cine es una prioridad en su política para hacer de México una potencia cultural en el siglo XXI. Contamos con mecanismos que impulsan la producción, a través del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y el Fondo de Inversión y Estímulo al Cine de Calidad (Fidecine), así como el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Cinematográfica Nacional (Eficine).

Contamos también con un organismo vinculado al Conaculta como el Instituto Mexicano de Cinematografía, coordinador de la política cinematográfica, así como los Estudios Churubusco, con capacidad reconocida a nivel internacional, lo que atrae producciones de diversos países, y un canal cultural, el 22, que cobra cada vez más importancia en el contexto nacional.

Se cuenta también con instituciones que fomentan y promueven su consumo, como la Cineteca Nacional, misma que actualmente está sometida a una cirugía profunda para adecuarla a sus funciones como conservadora del patrimonio filmico y para la investigación y divulgación de nuestra historia cinematográfica.

El gobierno ha invertido sumas importantes en la adecuación de los Estudios Churubusco, actualmente en remodelación, y en la Cineteca Nacional Siglo XXI, es la más grande y visitada del mundo y guardián del acervo audiovisual de mayor riqueza en Latinoamérica.

El Conaculta apoya la realización de festivales en todo el país, y puede presumir como la joya de la corona a este

Festival Internacional de Cine de Morelia, que, con el de Guadalajara, se encuentra entre los 20 de mayor prestigio internacional y entre los cinco mejores de lengua española. Nunca antes el Estado había invertido tantos recursos en el cine.

El cine nacional resurgió a partir de estímulos a la producción cinematográfica. En 1998 se produjeron sólo 7 películas y, en contraste, durante estos últimos seis años se logró la realización de 70 películas anuales en promedio, con la participación de la excepcional generación de actores, directores, guionistas y fotógrafos mexicanos.

Los resultados están a la vista: se reconquista el favor del público, se reconoce la calidad y factura técnica de nuestras producciones, se consiguen premios en festivales internacionales y se empieza a abrir mercado exterior, se está cada vez más presente en la cartelera con cintas mexicanas y la calidad del cine internacional exhibido aumenta de nivel. Un espectador exigente beneficia a una industria en crecimiento. La temática del cine mexicano es cada vez más amplia, desde frescos históricos hasta películas intimistas, pasando por comedias y retratos generacionales.

El Festival Internacional de Cine de Morelia ha conseguido también ser reconocido a nivel internacional, lo cual ha permitido establecer acuerdos con el Festival de Cannes, para la exhibición aquí de películas de la Semana de la Crítica y, en reciprocidad, de una selección de los filmes ganadores aquí para ser exhibidos en ese prestigioso festival de Francia, en el cual este año el cine mexicano fue reconocido con el Premio al Mejor Director, que fue otorgado a Carlos Reygadas por la película *Post Tenebras Lux*.

Quien compare el festival llevado a cabo hace diez años con el actual podrá darse cuenta de su crecimiento y su importancia. Y comprender así el valor de cumplir diez años. Nos da la medida de su arraigo en el público y en el medio cultural. Por eso saludo con entusiasmo esta edición, que culmina su primera —y esperemos que tenga muchas— década de existencia.

— CONSUELO SÁIZAR
Presidenta

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Message from the National Council for Culture and the Arts

On its 10th anniversary, we celebrate the importance of an event in Morelia that has served as a remarkable showcase for Mexican film production. We also celebrate the public's interest in viewing the most innovative and daring offerings in contemporary international cinema. We celebrate the good strength of an industry that has gone through difficult times.

Here in Morelia, you have the opportunity to see short films, documentaries, features, tributes to great names in the film industry and retrospectives; you will witness aesthetic innovation, new and cutting-edge technology, a universe in constant change that forces one to be up to date. Here, professionals are trained and talent is rewarded, agreements are made and contracts signed, master filmmakers are honored and young people become inspired. The panorama couldn't be wider.

For Conaculta, and its policy to convert Mexico into a cultural powerhouse in the 21st century, cinema is a priority. We have the means and infrastructure to support production through the Fund for Quality Film Production (Foprocine), the Fund for Investment and Stimulus of Quality Film (Fidecine), and the Fiscal Stimulus to Investors in National Film Production (Eficine).

We also have an organization that is connected to Conaculta—the Mexican Film Institute, which coordinates film policies—as well as Churubusco Studios, now recognized internationally for its professional capacity and ability to attract productions from many countries, and a cultural channel, Channel 22, which is gaining an increasingly important place nationally.

We also have institutions that foment and promote film exhibition, such as the Cineteca Nacional, which is currently being remodeled to ensure that its buildings are suitable for the conservation of the nation's film heritage and for the research and popularization of our film history. The Cineteca Nacional Siglo XX is the largest and most visited in the world, and it houses the most important audiovisual archive in Latin America.

The government has invested a considerable amount of money in the modernization of Churubusco Studios, which is currently being remodeled.

Conaculta supports festivals throughout the country. The Morelia International Film Festival, along with the Guadalajara Film Festival, is among the 20 most prestigious

festivals worldwide and the five most important in the Spanish language. The government has never invested so heavily in film.

Our national cinema resurged as a result of the incentives provided to film production. Only seven films were produced in 1998. In contrast, over the past six years, an average of 70 films a year have been made with the participation of an exceptional generation of Mexican actors, directors, screenwriters and photographers.

The results are evident: the public's response has been outstanding, the quality and technical ability of our productions are recognized. Mexican films have accrued awards at international festivals, and the market abroad is beginning to open. There are more Mexican films in theaters and the quality of international films shown has increased. An eager audience benefits from a growing industry. The themes of Mexican film are more varied: from period films to intimate narratives, comedies and generational portraits.

*The Morelia International Film Festival has also become well-known internationally, and its partnership with the Critics' Week allows it to present each year a selection of high-quality features from the Cannes Film Festival, while a selection of the winning films in Morelia are screened at that prestigious festival in France. This year Mexican cinema was honored at Cannes when Carlos Reygadas won the Award for Best Director for his film *Post Tenebras Lux*.*

If you compare the current festival to the one that emerged 10 years ago, you can appreciate its growth and importance. We understand the value of turning 10. The public and the cultural world can attest to that. For this reason I enthusiastically salute this edition in its first decade of existence and hope there will be many more decades to come.

— CONSUELO SÁIZAR
President

National Council for Culture and the Arts

Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía

Mucho ha cambiado en el cine en los últimos diez años. Ha cambiado la tecnología con la que se realiza, las plataformas y formatos para su producción, pero también aquellos en los que se exhibe mundialmente. Hoy que asistimos a una de las transformaciones más importantes en la historia de las imágenes en movimiento: la desaparición del celuloide y la conversión digital, hoy es posible hacer cine tanto con el celular, con el ipad, con una cámara digital, o utilizando grandes equipos profesionales... Pero también el cine se consume en plataformas y soportes variopintos, multiplicando así las pantallas y las audiencias de manera exponencial.

Y también ha cambiado en México nuestra exposición al cine, al buen cine. Justo es decir que mucho, muchísimo, han ayudado los festivales de cine al largo y sinuoso camino de la formación de audiencias críticas y exigentes, cinéfilas y entusiastas. Hoy no sólo se hace buen cine en México sino que se multiplican los festivales en donde ese cine encuentra cabida, codeándose con el mejor cine del mundo.

El Festival Internacional de Cine de Morelia ha sido, sin duda alguna, un referente fundamental en este camino. Desde sus orígenes, anclado en el compromiso de sus organizadores por exhibir cortometraje y cine documental que diera cuenta del talento de los jóvenes cineastas mexicanos, hasta su cuidadosa y rigurosa selección de películas e invitados del mundo entero, el festival ha sido espacio de encuentro y cinefilia gozosa, siempre motivada por el deseo de cimentar el talento de nuestros cineastas y de tejer una red de relaciones que enriquezcan nuestra cultura cinematográfica.

El FICM es un festival que ha sabido adaptarse a los tiempos de cambio; que ha crecido manteniendo su solidez e iden-

idad, pero aliándose también a iniciativas que promocionan el cine mexicano en otros ámbitos, allende nuestras fronteras. Su prestigio y calidad trascienden la belleza de las calles y plazas michoacanas y la calidez y lealtad de su público, para posicionarlo como uno de los festivales de cine más reconocidos de nuestro continente.

Y es que por el Festival Internacional de Cine de Morelia ha pasado mucho cine. Mucho cine y mucha gente de cine. A lo largo de los últimos 10 años, estas jornadas de cine han poblado a Morelia de cineastas, productores, escritores, actores, promotores, jóvenes y viejos que con su energía, su imaginación, su talento y sus ganas han logrado un festival dinámico y siempre enriquecedor.

Y en medio de ese gentío, de esa multitud colorida y entusiasta, un puñado de visionarios, soldados del cine y comprometidos promotores de la cultura cinematográfica, ha sabido orientar y conformar un equipo de primer nivel que está en el origen y la base de este festival: Daniela Michel, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Alejandro Ramírez Magaña, James Ramey, Pablo Baksht, Celia Arvizu, Hugo Van Belle, Alejandro Lubezki, Javier Méndez, Daniela Alatorre, Marcela Hinojosa, Rossana Barro, Paula Amor, Margarita Larroa, Mariana Linares, Mara Fortes... y Joaquín Rodríguez, por supuesto, que seguirá siempre aquí aunque ya no esté con nosotros. A todos ellos, nuestra gratitud por llenar estos días de buen cine.

¡Larga vida al Festival Internacional de Cine de Morelia!

— MARINA STAVENHAGEN
Directora General
Instituto Mexicano de Cinematografía

Message from the Mexican Film Institute

Much has changed in the film world over the past 10 years. Technology in moviemaking has developed – both in terms of the formats used in its production, and in terms of its exhibition internationally. Today, we are witnessing one of the most significant transformations in the history of the moving images. As a result of the demise of celluloid and the conversion to digital format, it is now possible to make films with a cell phone, an ipad, a digital camera or large professional equipment... In addition, since films can now be viewed using alternative platforms and software, effectively increasing the number of screens on which a film can be viewed, audience numbers are increasing exponentially.

Our exposure to cinema, good cinema, in Mexico has also changed. It is fair to say that film festivals have helped tremendously in the formation of critical and demanding audiences, film buffs and enthusiasts. Today, good cinema is not only made in Mexico, but it also rubs elbows with the high quality international films that are exhibited at the growing number of film festivals in the country. Without a doubt, the Morelia International Film Festival has been fundamental to this change. From its origins, the organizers have been committed to exhibiting short films, features and documentaries that showcase the talent of young Mexican filmmakers; and have made careful and rigorous selections of films and guests from all over the world. As a meeting place for film professionals and enthusiasts, the festival has always been motivated by the desire to strengthen the talent of our filmmakers and build relationships that enrich our film culture.

FICM is a festival that has been able to adapt to these changing times. It has grown by maintaining its soundness and identity, but also by allying itself to initiatives that promote

Mexican cinema in other areas, beyond our borders. Its prestige and quality has transcended the beauty of the streets and plazas of Michoacán, the warmth and loyalty of its people, to become one of the most respected film festivals on our continent.

Many films have been presented at the Morelia International Film Festival and many filmmakers have attended the event. Over the past 10 years, the festival has brought directors, producers, writers, actors and promoters, young and old, to Morelia. With their energy, imagination, talent and enthusiasm, they have enriched the festival and contributed to its dynamism.

In the midst of this colorful and enthusiastic multitude, a handful of visionaries –committed promoters of cinema culture– have formed a top level team that is the organizational foundation of this festival: Daniela Michel; Cuauhtémoc Cárdenas Batel; Alejandro Ramírez Magaña; James Ramey; Pablo Baksht; Celia Arvizu; Hugo Van Belle; Alejandro Lubezki; Javier Méndez; Daniela Alatorre; Marcela Hinojosa; Rossana Barro; Paula Amor; Margarita Larroa; Mariana Linares; Mara Fortes... and of course, Joaquín Rodríguez, who will always be here even though he is no longer with us. To all of you, we extend our gratitude for filling our days with great cinema.

Long live the Morelia International Film Festival!

— MARINA STAVENHAGEN
General Director
Mexican Film Institute (IMCINE)

Décimo Festival Internacional de Cine de Morelia

Parece que fue ayer cuando por vez primera la bella ciudad de Morelia logró reunir a miles de entusiastas para disfrutar el primer encuentro cinematográfico conocido como el Festival Internacional de Cine de Morelia. En aquel octubre de 2003 comenzó la aventura de cumplir con la misión con la que fue creado el Festival: ser una plataforma de promoción y un punto de encuentro para los jóvenes cineastas de México.

A diez años de distancia, tras nueve ediciones del Festival, cientos de invitados, miles de funciones, y decenas de miles de espectadores, es válido confirmar que se ha cumplido con dicha misión. El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) ofrece como ningún otro evento organizado en México un puente hacia lo mejor de la cinematografía mundial, ya sean películas, directores, productores, críticos de cine, directores de festivales, etcétera, y una oportunidad para destacar a los ojos del mundo más especializado del cine. Cada año las secciones en competencia cuentan con jurados que integran reconocidas personalidades de la industria del cine a nivel nacional e internacional.

A lo largo de estos diez años el FICM ha vivido momentos importantes como plataforma de despegue en las carreras de numerosos jóvenes cineastas mexicanos. Precisamente es en estos momentos en los que el Festival trasciende en su misión de apoyo y proyección para los jóvenes cineastas de nuestro país. Las secciones en competencia que se celebran desde el inicio del FICM: documental mexicano, cortometraje mexicano y cortometraje michoacano, continúan siendo la piedra angular del festival, alrededor de la cual todo lo demás toma forma. Desde el 2007 se

añadió la sección en competencia de largometraje mexicano acotado a *operas primas* o segundas películas, con lo que se terminó por redondear una visión de la cinematografía nacional de jóvenes realizadores.

A lo largo de este crecimiento y maduración del FICM se han alcanzado logros importantes, la asociación especial con la Semana de la Crítica del Festival de Cannes es un intercambio valiosísimo de obras y opiniones. Desde el 2008 el FICM es considerado por la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood como uno de los cinco festivales en Latinoamérica susceptibles de selección para la nominación de Mejor Cortometraje. A partir del 2006 se creó una extensión del Festival para ser exhibida en la Ciudad de México, ahora conocida como Lo Mejor del FICM.

Pero probablemente el mejor reconocimiento que ha logrado el FICM a lo largo de estos 10 años es la lealtad y la incondicional entrega de cientos de realizadores, y miles de amantes y seguidores del séptimo arte. Cada año, durante la semana que dura el festival, Morelia se transforma en una capital del cine, en un lugar en donde todo pasa en todo momento, en donde se respira un ambiente de pasión y gozo por el cine. En cada sala, en cada restaurante, en cada calle, la gente vive el festival y lo hace suyo. Así ha sido desde el 2003 y así esperamos que continúe por muchos años más. ¡Felicidades al FICM por estos 10 años de vida y que vengan muchos más!

— ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA
Presidente
Festival Internacional de Cine de Morelia

The Tenth Morelia International Film Festival

It seems like only yesterday when the beautiful city of Morelia managed to bring together, for the first time thousands of enthusiasts to enjoy the first cinematographic encounter known as the Morelia International Film Festival. In October 2003, the adventure began to fulfill the mission for which the festival was created: to be a promotional platform and a meeting point for young filmmakers in Mexico.

Ten years later and with nine editions of the festival, hundreds of guests, thousands of screenings, and tens of thousands of viewers behind us, we can say it has fulfilled that mission. Like no other event organized in Mexico, the Morelia International Film Festival (FICM) offers a bridge to the best of world cinema –movies, directors, producers, film critics, festival directors, etc.– and an opportunity to shine in the eyes of the film world. Each year the sections in competition are judged by outstanding personalities in the film industry at both a national and an international level.

Throughout these years, FICM has experienced sublime moments operating as a springboard in the careers of young Mexican filmmakers. It is precisely during these sublime moments when the festival transcends its mission as a support base and platform for young filmmakers in our country. The sections in competition that FICM started with –Mexican documentary, Mexican and Michoacán short film– are still the cornerstone of the festival around which everything else takes shape. Since 2007, the Mexican feature section was added to the competition, limited to first and second films, providing the festival with a more comprehensive view of Mexican cinema by young filmmakers.

During the growth and evolution of FICM, major accomplishments have been achieved. The special partnership with the Critics' Week at the Cannes Film Festival is an invaluable exchange of works and opinions. Since 2008, the U.S. Academy of Motion Picture Arts and Sciences has recognized FICM as one of the five festivals in Latin America whose winning films have the opportunity to be considered for an Oscar nomination in the short film category. As of 2006, the festival extended its program to include screenings in Mexico City, now known as The Best of FICM.

But perhaps the best recognition that FICM has achieved throughout these 10 years is the loyalty and unconditional support of hundreds of filmmakers and thousands of fans and followers. Each year, during the week of the festival, Morelia is transformed into a film capital – a place where everything happens, where there exists an atmosphere of passion and joy for cinema. In each theater, in every restaurant and on every street, people live the festival and embrace it as their own. So it has been since 2003 and we hope to continue for many more years. Congratulations to FICM for these 10 years of life and many more to come!

— ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA
President
Morelia International Film Festival

Diez años han pasado ya desde que en el año 2002 comenzamos los trabajos que nos llevarían a concretar, en el año 2003, la primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Hoy, con nueve ediciones a cuestas y la décima en puerta, muchas cosas son distintas pues hemos crecido, nos hemos hecho de un lugar entre los festivales con prestigio y seriedad, y hoy Morelia en muchos sitios es sinónimo de cine. Lo más importante, sin embargo, no ha cambiado y los objetivos siguen fieles al espíritu que nos llevó a crearlo: traer buen cine a la gente de Morelia y con ello consolidar un público participativo y crítico, servir de punto de encuentro para la comunidad cinematográfica, ser una vitrina para lo que México, y en especial su juventud, expresa a través del cine y contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de un país más solidario, justo y democrático. Mientras nos mantengamos fieles a estos objetivos, tendremos siempre un festival exitoso.

Este festival no hubiera sido posible sin el invaluable apoyo de las autoridades estatales, municipales y federales, sin la colaboración de instituciones académicas, sin el patrocinio de las empresas que en estos años nos han brindado su ayuda, sin la solidaridad de la comunidad cinematográfica y sin el cariño de nuestras familias, pero sobre todo, sin la entusiasta participación, la hospitalidad y la calidez de los michoacanos.

Nunca me alcanzarán las palabras para agradecer y celebrar el privilegio de compartir estos diez años con Daniela Michel y Alejandro Ramírez y con el maravilloso equipo que ha hecho posible, año con año, que este encuentro cinematográfico resulte siempre una experiencia feliz; de todos he aprendido y a todos debe el festival sus logros.

Lo que hace diez años era un buen equipo de trabajo, es hoy además, un entramado de buenos sentimientos y cariños del cual es un honor formar parte.

Este año nos dejaron dos compañeros muy queridos: a Jaime Ramírez y a Joaquín Rodríguez se los llevó la muerte de forma prematura. Ambos fueron piezas fundamentales en estos diez años, siempre dispuestos a trabajar por el FICM, siempre comprometidos, siempre generosos. Su partida ha sido dolorosa para todos los que hacemos el festival, pero seguirán siempre aquí, en nuestro recuerdo cariñoso, acompañándonos con su ejemplo.

Quiero reiterar en estas líneas el compromiso de trabajar siempre en la ampliación de las oportunidades de acceso a la cultura para todos, pues creo firmemente que la cultura es un medio de progreso y un muy noble instrumento de justicia social. Espero que el espacio que brinda el festival a los participantes y asistentes en esta décima edición, sirva para reflexionar, desde el cine, acerca del país que tenemos y el que queremos, y que sirva también –porque siempre hay fines superiores a los objetivos particulares– para levantar la voz contra toda forma de injusticia y de violencia y en favor de la paz y la libertad.

¡Bienvenidos a Morelia!

— CUAUHTÉMOC CÁRDENAS BATEL
Vicepresidente
Festival Internacional de Cine de Morelia

Ten years have gone by since we began working on the first edition of the Morelia International Film Festival in 2002. Today, with nine editions under our belt and the 10th just around the corner, many things are different: we have grown; we have secured a place among the most prestigious and respected festivals in the world; and today, for many people, Morelia is synonymous with cinema. But the most important things haven't changed. Our goals remain loyal to the spirit that inspired us from the beginning: to bring good cinema to the people of Morelia and, in the process, develop a participative and critical audience; to serve as a meeting place for the film community; to be a showcase for Mexican cinema, especially for the works by young filmmakers; and to contribute to building a nation that is more fraternal, just and democratic. As long as we remain true to these objectives, the festival will always be successful.

This festival would not have been possible without the invaluable support of the state, city and federal authorities, the collaboration of academic institutions, the support of companies that have sponsored us over the years, the solidarity of the film community and love of our families, and above all, the enthusiastic participation, hospitality and warmth of the people of Michoacán.

Words can never express my gratitude for having had the privilege of sharing these 10 years with Daniela Michel, Alejandro Ramírez and the marvelous team that has made this film event an enjoyable experience every year. I've learned from all of you – the festival owes its success to you. Ten years ago we had a good working team; today we also have a network of loving and caring people of which I am honored to be a member.

This year two of our very dear founding members, Jaime Ramírez and Joaquín Rodríguez, left us unexpectedly. Both were indispensable during these past 10 years – always willing to work for FICM, always committed, and always generous. Their passing has been painful for us all, but they will always be here, in our loving memory, accompanying us with their example.

I'd like to emphasize our commitment to expanding the opportunities that make culture accessible to everyone. I firmly believe that culture is a means to progress and a noble instrument of social justice. I hope that the space the festival provides its participants and the public in this 10th edition serves as a place where we can reflect on our country and what we aspire to as a people. I also hope it serves as a vehicle for raising our collective voice against all forms of injustice and violence, in favor of peace and freedom.

Welcome to Morelia!

— CUAUHTÉMOC CÁRDENAS BATEL
Vice President
Morelia International Film Festival

El Festival Internacional de Cine de Morelia nació en el 2003 con la firme voluntad de crear un espacio para promover el cine mexicano y, sobretodo, el trabajo de los jóvenes cineastas de nuestro país. Pensábamos a modesta escala pero nos esperaba una tarea monumental, pues el reunir el trabajo más representativo de la producción nacional (en un principio sólo de cortometraje y documental), era emprender un viaje relativamente desconocido, dejarnos guiar por la profunda y diversa sensibilidad de los artistas mexicanos para descubrir las posibilidades de la imagen en movimiento.

Ahora las salas del festival han acogido a casi medio millón de espectadores; han visto desfilar a grandes maestros del cine contemporáneo y han sido testigos de momentos inolvidables. Quienes dieron los primeros pasos de su carrera en el FICM regresan a Morelia para deleitar al público con nuevas propuestas estéticas. También regresan cineastas consagrados para recordarnos que México y su cine tienen mucho que ofrecer. Después de una breve visita en el 2009, Quentin Tarantino volvió al año siguiente a presentar *Tintorera* y a compartir su entusiasmo por aspectos menos conocidos de nuestra industria. Mientras el público asistió por primera vez en nuestro país a la monumental película *Satantango* en nuestras salas, su realizador, el maestro Béla Tarr, se enamoró de Pátzcuaro. Raúl Ruiz se despidió de nuestra ciudad al son del mariachi, y el legendario Arthur Penn recibió, con gran emoción, la medalla de la Filmoteca de la UNAM.

Ahora el cine se hace de nuevos hogares en formatos digitales; cada año se producen más películas, crece el número de inscripciones, y con ello, nuestra labor de selección se vuelve más demandante: cómo representar la producción cinematográfica de nuestro país, acercándonos a todos los rincones, géneros y formatos, y crear nuevos públicos en Morelia, en México y en el mundo.

En el 2003 no esperábamos que nuestra pequeña muestra crecería tanto, ni que nuestra visión original se materializaría a semejante proporción. Sin embargo, en la mirada retrospectiva obligatoria de esta edición conmemorativa,

es infinitamente grato saber también que lo que inspiró la primera edición del FICM es lo que sostiene nuestra misión hacia el futuro y que lo que une el punto de partida y el punto del camino donde nos encontramos, es una misma intención: forjar un espacio para apoyar a los actuales y futuros protagonistas de nuestro cine.

Todo esto no lo lograríamos sin el generoso apoyo del gobierno del Estado de Michoacán, del H. Ayuntamiento de Morelia, de Cinépolis y CONACULTA, de las diversas instituciones y patrocinadores, de nuestros colaboradores en México y en el extranjero, que hacen posible el festival cada año y se unen a este sueño colectivo.

La ciudad de Morelia nos da siempre una cálida bienvenida y nos deslumbra con su belleza y vitalidad. Cada año en sus calles, se hace otra película, la que se queda en la memoria.

Al público del festival, sin duda, le debemos de agradecer por festejar con nosotros y por apoyar la exhibición de nuestro cine. Sin el público, las películas no cobrarían vida y no viajarían a otras tierras. El cine que no se aloja en el corazón de la gente, no existe.

Los miembros del equipo, cuya diligencia admirable e infinita creatividad hacen posible el festival, son los cimientos del éxito del FICM. No tengo palabras suficientes para agradecerles por su dedicación y entusiasmo.

Finalmente, quiero dedicarle la décima edición del FICM a quienes nos dejan, pero permanecen en espíritu: Jaime Ramírez Villalón, vicepresidente fundador del festival, por su incansable energía, visión, generosidad y alegría de vivir; y a nuestro entrañable colega Joaquín Rodríguez, cuyo extraordinario profesionalismo, entusiasmo y ardua labor de promotor del cine contemporáneo y clásico mexicano, nos inspiró durante estos diez años y trazó muchos caminos a seguir.

— DANIELA MICHEL
Directora General
Festival Internacional de Cine de Morelia

The Morelia International Film Festival was founded in 2003 with a strong desire to create a space to promote Mexican cinema and, above all, the work of young filmmakers in our country. Our plan was conceived on a modest scale, but we faced a monumental task: gathering the most representative works of the nation (made even more difficult since, at the beginning, we only screened short films and documentaries). We undertook an unknown journey, hoping to discover the possibilities of the moving image, and guided by the profound and diverse sensitivity of Mexican artists.

Over the years, the festival's theaters have attracted nearly half a million viewers, who have seen great masters of contemporary cinema parade down their aisles and have witnessed unforgettable moments. Those who took the first steps of their careers at FICM return to Morelia year-on-year to delight the public with new aesthetic proposals. So too, acclaimed filmmakers come back to remind us that Mexico and its cinema have much to offer. After a brief visit in 2009, Quentin Tarantino returned the following year to present Tintorera and to share his enthusiasm for some of the hidden gems of Mexican cinema. While the public watched the monumental film Satantango in FICM's theaters (the very first time it was screened in Mexico), its director, Béla Tarr, fell in love with Pátzcuaro. Raúl Ruiz left our city enamoured with the sound of mariachis, and the legendary Arthur Penn received, with great emotion, the medal of the UNAM's Film Archive.

Now that cinema has adopted digital formats and more movies are produced each year, the number of submissions to the festival grows, and with this, our work of selection becomes even more demanding. Our challenge remains how to represent the great wealth of film production that exists in Mexico; how to approach all corners, genres and formats, and create new audiences in Morelia, Mexico and around the world.

In 2003, we could never have imagined that our small, local event, our original vision, would grow to such proportions. Looking back, it is also infinitely gratifying to recognize

that what inspired the first edition of FICM is what continues to sustain and drive us toward the future; that our goal is the same: to build a space to support the current and future protagonists of our film world.

All this would not have been possible without the generous support of the state government of Michoacán, the city of Morelia, the Cinépolis cinema chain and CONACULTA, as well as of the various institutions and sponsors, and our partners in Mexico and abroad, who make the festival possible each year and join us in this collective dream.

The city of Morelia always gives us a warm welcome and dazzles us with its beauty and vitality. Each year, in its streets, another story is made, one that remains in our memory.

Without a doubt, we must thank you, the festival audience, for celebrating and supporting the exhibition of Mexican cinema. Without an audience, these films would neither live nor travel to other places, since cinema that does not reach the hearts of the people, does not exist.

The members of the festival team, whose admirable diligence and infinite creativity make the festival possible, are the foundation of FICM's success. There are no words that can adequately express my gratitude for their dedication and enthusiasm.

Finally, I want to dedicate the 10th edition of FICM to those who have left us, but who remain with us in spirit: Jaime Ramírez Villalón, founding vice president of the festival, for his tireless energy, vision, generosity and joy of life; and our dear colleague Joaquín Rodríguez, whose extraordinary professionalism, enthusiasm and hard work in promoting contemporary and classic Mexican cinema, inspired us during these 10 years and forged many paths for us to follow.

— DANIELA MICHEL
General Director
Morelia International Film Festival

Dedicatoria a Jaime Ramírez Villalón

La décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia está dedicada a la memoria de nuestro vicepresidente y fundador Jaime Ramírez Villalón.

Su ejemplo de alegría y generosidad estará siempre presente en nosotros.

A dedication to Jaime Ramírez Villalón

The tenth edition of the Morelia International Film Festival is dedicated to the memory of our Vice President and founder Jaime Ramírez Villalón.

His example of joy and generosity will always be present in us.

LOS JURADOS

THE JURIES

Jurado de Cortometraje Mexicano

Mexican Short Film Jury

Jean-Pierre García es crítico e historiador de Cine, fundó y dirigió el Festival Internacional de Cine de Amiens, Francia, de 1980 a 2011, que muestra cine del mundo entero y ha desarrollado un papel muy importante en lo que se refiere al apoyo a jóvenes directores de África, Asia y América Latina. Organizó varias retrospectivas y homenajes al cine mexicano y participó en el libro *Luz, Cámara, Acción: cinefotógrafos mexicanos*. En 1996, creó el Fondo de Apoyo a Desarrollo de Guiones del Festival de Amiens. Ha sido integrante y presidente de varios jurados internacionales en Europa, África, Asia y América Latina. Es experto en políticas de financiamiento y apoyos a cines del hemisferio sur.

Jean-Pierre García is a critic and film historian, he founded the Amiens International Film Festival in France, and directed that festival from 1980 to 2011. The festival, which screens films from around the world, plays a very important role in supporting young directors from Africa, Asia and Latin America. García also worked on the book Luz, Cámara, Acción: cinefotógrafos mexicanos and created the Amiens Film Festival Screenplay Development Fund in 1996. He has been a member of and has presided over several international juries in Europe, Africa, Asia and Latin America. He is an expert in financial and support policies for films in the southern hemisphere.

Jurado de Documental Mexicano

Mexican Documentary Jury

Bernard Payen es coordinador de la Comisión de cortometraje de la Semana de la Crítica de Cannes y programador en la Cineteca Francesa. Creó la revista en línea *Objectif Cinéma* y el blog de reseñas y entrevistas sobre cine *Contre-bandes*.

Bernard Payen is the coordinator of the Cannes Film Festival Critics' Week Short Film Commission and programmer at the French Cinematheque. He also created the online magazine Objectif Cinéma and a blog of reviews and interviews about cinema: Contre-bandes.

Rachel Rosen es Directora de Programación de la Asociación de Cine de San Francisco, la cual presenta anualmente el Festival Internacional de Cine de San Francisco, el Festival Internacional de Animación de San Francisco, el Festival de Nuevo Cine Italiano y French Cinema Now. Fue la Directora de Programación de Cine Independiente y del Festival de Cine de Los Ángeles por ocho años, y la Directora Asociada de Programación del Festival Internacional de Cine de San Francisco por siete años. Ha trabajado en diversos departamentos del Festival de Cine de Nueva York, del Foro de Cine de Nueva York y en Tri-Star Pictures. Graduada en la Maestría de Cine documental en la Universidad de Stanford, dirigió *Serious Weather*, un cortometraje documental que fue proyectado en el Festival Internacional de San Francisco y en el Festival Británico de Cortometrajes. Ha publicado artículos sobre documental en la revista *Film Comment*.

Rachel Rosen is the director of programming at the San Francisco Film Society, which every year presents the San Francisco International Film Festival, the San Francisco International Animation Festival, the Italian New Film Festival and French Cinema Now. She was director of programming for Film Independent and the Los Angeles Film Festival for eight years and before that, associate director of programming at the San Francisco International Film Festival for seven years. She has worked in various capacities for the New York Film Festival, New York's Film Forum and Tri-Star Pictures. A graduate of Stanford University's Master of Arts program in documentary film, Rosen directed Serious Weather, a short documentary that was shown at the San Francisco International Festival and the British Short Film Festival. She is an occasional contributor on the subject of documentary film to Film Comment magazine.

Josexto Cerdán Los Arcos es Profesor de Comunicación de la URV (Tarragona), fue coordinador durante 10 años del Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la UAB. Co-editor, junto a Josep Maria Cálata y Casimiro Torreiro, del volumen *Mirada, memoria y fascinación. Notas sobre el documental español*, editado conjuntamente por el Festival de Cine Español de Málaga y Ocho y Medio y con Casimiro Torreiro de Documental y Vanguardia (Madrid: Cátedra, 2005) y de *Al otro lado de la ficción Trece documentalistas españoles contemporáneos* (Madrid: Cátedra, 2007). Produjo el largometraje documental *Los pasos de Antonio* (Pablo Baur, 2007) y ha comisariado *D-generación: experiencias subterráneas de la no ficción española* (Las Palmas/Instituto Cervantes, 2007-2009) y *Las Odiseas del Espacio* (Barcelona, 2007). En 2010 realizó una estancia de investigación como *visiting scholar* en NYU. Actualmente es director artístico del Festival Punto de Vista (Pamplona) y es el programador de la 58ª edición del Flaherty Seminar. Está acreditado como Catedrático de Universidad.

Josexto Cerdán Los Arcos is a professor of communications at the URV (Universitat Rovira i Virgili) in Tarragona and has coordinated the Masters in Theory and Practice in Creative Documentary at the UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) for 10 years. He is co-editor, with Josep Maria Cálata and Casimiro Torreiro, of Mirada memoria y fascinación. Notas sobre el documental español, for both the Málaga Spanish Film Festival and Ocho y Medio, and with Casimiro Torreiro of the book Documental y Vanguardia (Madrid: Cátedra, 2005), and Al otro lado de la ficción Trece documentalistas españoles contemporáneos (Madrid: Cátedra, 2007). He produced the feature-length documentary Los pasos de Antonio (Pablo Baur, 2007) and commissioned D-generación: experiencias subterráneas de la no ficción española (Las Palmas/Instituto Cervantes,

2007-2009) and Las Odiseas del Espacio (Barcelona, 2007). In 2010, he was a visiting scholar at New York University (NYU). He is currently the artistic director for the Festival Punto de Vista in Pamplona and the programmer for the 58ª edition of the Flaherty Seminar.

Naomi Uman es una artista visual que vive entre zonas rurales de Ucrania y la Ciudad de México. Su trabajo se centra en prácticas manuales repetitivas, maneras de vivir en el campo, el retrato y el autorretrato. Sus películas se han proyectado en diversas sedes, que van desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta los festivales de cine de Sundance y Róterdam. Periódicamente Naomi imparte talleres de cine hecho a mano.

Naomi Uman is a visual artist, living between rural Ukraine and Mexico City. Her work focuses on repetitive manual practices, agrarian ways of living, portraiture and self-portraiture. Her films have been shown in venues ranging from the Museum of Modern Art in New York to the Sundance and Rotterdam film festivals. She periodically gives handmade filmmaking workshops.

David Wilson Junto a Pablo Sturtz, David Wilson fundó el Cine Ragtag y el Festival de Cine True/False. Como director de True/False, David ha trabajado como programador asociado del Festival de Cine de Sundance y como consultor para la Fundación Creative Capital, el Fondo LEF imagen en movimiento y el National Endowment for the Arts.

David Wilson Together with Paul Sturtz, David Wilson founded the Ragtag Cinema and the True/False Film Fest. As director of True/False, David has served as an associate programmer for the Sundance Film Festival and a consultant for the Creative Capital Foundation, the LEF Moving Image Fund, and the National Endowment for the Arts.

Jurado de la Sección Michocana y del Concurso Michoacano de Guión de Cortometraje

Jury for de Michoacán Section and the Michoacán Short Film Screenplay Contest

Elena Fortes es Directora General de Ambulante A.C. desde el 2005, una organización sin fines de lucro fundada por Gael García Bernal, Diego Luna y Pablo Cruz, dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Durante los últimos cuatro años ha impulsado la creación de varios talleres y seminarios de documental, la Beca Gucci Ambulante de apoyo a la postproducción de documental, la Beca Ambulante Cuauhtémoc Moctezuma, y Ambulante Más Allá, un proyecto de capacitación en realización documental a largo plazo en México y Centroamérica. Además de su trabajo en medios visuales, ha desarrollado estrategias de comunicación política y cultural para asociaciones civiles e instituciones públicas con el fin de promover la participación ciudadana y exponer violaciones a derechos humanos en México y en el extranjero. Ha sido jurado en diversos festivales internacionales, entre los cuales destacan Hot Docs, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, sxsw, Silverdocs, Nordisk Panorama, Sheffield DocFest, DokuFest y PlusCamerimage.

Elena Fortes is the director of Ambulante, a nonprofit organization founded in 2005 by Gael García Bernal, Diego Luna and Pablo Cruz, to support and promote documentary film culture in Mexico. In 2010 she launched Ambulante Beyond, a long-term documentary filmmaking training program in Mexico and Central America. She also helped

set up the Gucci Ambulante Fund for documentary filmmakers in Mexico, and the Ambulante Cuauhtémoc-Moctezuma Postproduction Grant. In addition to her work in visual media, Fortes has been active in Mexico's political sphere, working for non-profits focused on advocating the increased participation of young people in policymaking, and on exposing human rights violations in Mexico and abroad. She has served as a jury member on several international festivals, including Hot Docs, Silverdocs, the Guadalajara International Film Festival, Nordisk Panorama, Sheffield DocFest, DokuFest and PlusCamerimage.

Leticia Huijara Inició su carrera de actriz en 1987, en la obra de teatro *De la calle*. Desde entonces ha combinado su trabajo en el teatro con el cine y la televisión. Ha ganado distintos premios, entre los que destacan el Ariel a Mejor Actriz por la película *Por si no te vuelvo a ver*, y el Premio a Mejor Actriz Protagonista de Televisión que otorga el Círculo Nacional de Periodistas, por la telenovela *Los Sánchez*. Fue reconocida como Mejor Actriz en el ShortShorts Film Festival y nominada a Mejor Actriz por su trabajo en el cortometraje *Las ovejas pueden pastar seguras*, en el 1° Concorso Internazionale del Medio e Cortometraggio, en Roma. Ha sido protagonista de varias películas entre las que destacan: *La Ley de Herodes*, *Ciudades oscuras*, *Cilantro y perejil* y *Lola*, entre otras. Ha sido nominada al Ariel en tres ocasiones, dos como actriz secundaria y una como actriz principal, y también fue nominada a la

Diosa de Plata. Como escritora de cine tiene filmados dos guiones de cortometraje y obtuvo el primer lugar del sexto Concurso de guiones de largometraje Matilde Landeta en 2010.

Leticia Huijara She began her acting career in 1987 in the play *De la calle*. Since then she has combined her work in theater with film and television work. She has won various awards, including an Ariel for Best Actress for the film *Por si no te vuelvo a ver* and the Best Actress in Television Award for her role in the soap opera *Los Sánchez* given by the Círculo Nacional de Periodistas. She also received the Best Actress Award at the ShortShorts Film Festival and was nominated for a Best Actress Award for her work in the short *Las ovejas pueden pastar seguras* at the 1° Concorso Internazionale del Medio e Cortometraggio in Rome. She has played the leading role in several films, including *La Ley de Herodes*, *Ciudades oscuras*, *Cilantro y perejil* and *Lola*, among others. She has been nominated for Ariel Awards three times—twice for Best Supporting Actress and once for Best Actress in a Leading Role—and has also been nominated for the Silver Goddess award. She has written two scripts for short films and won first place in the 6th Feature Film Screenplay Contest Matilde Landeta in 2010.

Juan Francisco Urrusti Ha impartido cursos en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), el ITESM y la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, entre otras instituciones en México y el extranjero. De 2001 a 2004 se desempeñó como Director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. A la desaparición de ésta, continúa hasta el 2006 como gerente de la oficina de apoyo a filmaciones, que la sustituye. Su trabajo ha sido exhibido en distintos festivales internacionales y sus documentales han sido reconocidos con varios premios nacionales e internacionales, entre ellos un Ariel. Ha participado como jurado en más de 20 festivales, así como en concursos del IMCINE y Canal 11. Ha sido participante en diversas mesas redondas e impartido conferencias en varios países de América y Europa. Estudió cine en The London International Film School (hoy London Film School). Es Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) desde el 2011. Actualmente dirige TVCiudadana (información audiovisual por Internet) y ARTES.DOCS, que es un seminario y muestra internacional de documentales sobre arte. Su filmografía como

director incluye: *Dando la noticia* (1998-1999), *Vivir en la lucha libre* (1998), *Adolfo López Mateos: historia de un seductor orador* (1997), *El pueblo mexicano que camina* (1996), *Tepú* (1995), *A cruz y espada* (1992), *Señor de Otatitlán* (1990), *Piowachuwe: la vieja que arde* (1987), *Encuentros de medicina maya* (1987), *Monólogo a dos voces* (Juan de la Cabada) (1983), *Me llamo Renato* (Renato Leduc) (1983), *Mara'Acame: cantador y curandero* (1982), *Brujos y curanderos* (1981) y *Withdrawal* (1978). Actualmente dirige y produce el documental *Exilio*, con una beca del SNCA.

Juan Francisco Urrusti He has given classes at the CCC film school, the ITESM (Tecnológico de Monterrey) and the Universidad Iberoamericana in Mexico City, among other institutions in Mexico and around the world. From 2001 to 2004, he was director of the Mexico City Film Commission. When it closed, he continued as director of the film support office, which substituted it, until 2006. His work has been shown at various international film festivals, and his documentaries have won both national and international awards, including an Ariel. He has been a jury member at more than 20 festivals, as well as for IMCINE and Channel 11 competitions. He has participated in several round-table discussions and given conferences in countries throughout the American continent and Europe. He studied film at the The London International Film School (now known as the London Film School), and he has been a member of the Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) since 2011. Currently he directs TVCiudadana (an online TV channel) and ARTES.DOCS, which is a seminar and international showcase of documentaries about art. His filmography as a director includes: *Dando la noticia* (1998-1999), *Vivir en la lucha libre* (1998), *Adolfo López Mateos: historia de un seductor orador* (1997), *El pueblo mexicano que camina* (1996), *Tepú* (1995), *A cruz y espada* (1992), *Señor de Otatitlán* (1990), *Piowachuwe: la vieja que arde* (1987), *Encuentros de medicina maya* (1987), *Monólogo a dos voces* (Juan de la Cabada) (1983), *Me llamo Renato* (Renato Leduc) (1983), *Mara'Acame: cantador y curandero* (1982), *Brujos y curanderos* (1981), and *Withdrawal* (1978). He is currently directing and producing the documentary *Exilio*, with a grant from SNCA.

Lisandro Alonso nació en Buenos Aires, Argentina, en 1975. Estudió en la Universidad de Cine (1993-1996). Después trabajó como asistente en la Muestra Contracampo dentro del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En 1995 codirigió con Catriel Vildosola el cortometraje *Dos en la vereda*. Desde entonces se desempeñó como asistente de sonido en muchos cortometrajes y algunas películas. También trabajó como asistente de dirección de Nicolás Sarquis en su film *Sobre la tierra*. En el 2001 escribió, dirigió y produjo su primer film, *La libertad*, el cual fue seleccionado para participar en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. En el año 2004, su segunda película, *Los muertos*, se presentó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes. *Fantasma*, su tercer largometraje, fue presentado en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes en el 2006, al igual que *Liverpool* en el 2008.

Lisandro Alonso was born in Buenos Aires, Argentina, in 1975. He studied at the University of Cinema (1993-1996). He then worked as an assistant in Muestra Contracampo within the International Film Festival of Mar del Plata. In 1995 co-directed the short film *Dos en la vereda* with Catriel Vildosola. He then worked as sound assistant in many short films and some feature films and as assistant director on *Sobre la tierra* directed by Nicolás Sarquis. In 2001 he wrote, directed and produced his first film, *La libertad*, which was selected to participate in the Un Certain Regard section at Cannes. In 2004, his second film, *Los muertos*, was presented at the Directors' Fortnight at Cannes. *Fantasma* (2006), his third feature film, as well as his latest film *Liverpool* (2008) were also presented at the Director's Fortnight.

Jurado de largometraje mexicano

Mexican Feature Film Jury

Juan Diego Botto Nació en Buenos Aires, Argentina, 1975. Es uno de los actores más reconocidos y populares de cine y teatro en España y Argentina. Debutó en el cine en *Juego de poder* (1983), de Fausto Canel, y unos años después hizo el papel de hijo de Colón en *1492: La conquista del paraíso* (1992), de Ridley Scott. El reconocimiento vino con *Historias del Kronen* (1995), de Montxo Armendáriz, con la que consiguió la primera de sus tres nominaciones al Premio Goya. Ha trabajado con una larga serie de directores: Mariano Barroso (*Éxtasis*, 1996), Gerardo Vera (*La Celestina*, 1996), Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel Bardem (*Más que amor, frenesí*, 1996), Manolo Lombardero (*En brazos de la mujer madura*, 1997), Adolfo Aristarain y su película *Martín (Hache)* (1997), que alcanzó una gran repercusión de público y crítica, e Imanol Uribe (*Plenilunio*, 1999), la cual le granjeó una segunda nominación al Goya como Mejor Actor. Su tercera nominación al Goya llegó con *Vete de mí* (2006), de Víctor García León. Entre las películas más recientes en las que ha actuado están *Bordertown* (2006) y *La ciudad del silencio* (2007), de Gregory Nava.

Juan Diego Botto was born in Buenos Aires, Argentina, in 1975. He is one of the best-known and most popular film and theatre actors in Spain and Argentina. He debuted in film with Fausto Canel's *Juego de poder* (1983), and a few years later played Columbus' son in Ridley Scott's *1492: Conquest of Paradise* (1992). His first major success arrived with his part in Montxo Armendáriz' *Historias del Kronen* (1995), thanks to which he landed the first of his three Goya nominations. He has worked under directors like Mariano Barroso (*Éxtasis*, 1996), Gerardo Vera (*La Celestina*, 1996), Alfonso Albacete, David Menkes and Miguel Bardem (*Más que amor, frenesí*, 1996), Manolo Lombardero (*En brazos de la mujer madura*, 1997), Adolfo Aristarain in *Martín (Hache)* (1997), which received critical acclaim, and Imanol Uribe (*Plenilunio*, 1999), which brought him his second Goya nomination for Best Actor. He garnered his third Goya nomination with Víctor García León's *Vete de mí* (2006). Among his latest films as an actor are Gregory Nava's *Bordertown* (2006) and *La ciudad del silencio* (2007).

Nick James es el editor de la revista *Sight & Sound*. Comenzó a hacer reseñas cinematográficas en 1989 para la revista londinense *City Lights*, donde eventualmente se convirtió en editor de la sección de cine. En 2002 publicó un libro sobre el thriller *Heat* (1995) de Michael Mann y también fue el presentador del documental *British Cinema: The End of the Affair*. En 2010 el gobierno francés lo nombró Chevalier de l'ordre des arts et des lettres y al año siguiente recibió a nombre de *Sight & Sound* la Medalla Especial del Festival de Cine de Telluride. Ha sido integrante del jurado en distintos festivales, como: la Semana de la Crítica en Cannes, San Sebastián, Estambul y el Festival de Cine de San Francisco. Actualmente está escribiendo la obra de ficción: *The Lost Geniuses of British Film* (*Los genios perdidos del cine inglés*).

Nick James is the editor of *Sight & Sound* magazine. He began reviewing films in 1989 for *City Lights*, where he eventually became editor of the film section. His book on Michael Mann's *Heat* was published in 2002 and he was the presenter of the BBC documentary *British Cinema: The End of the Affair* that same year. In 2010 the French government made him a Chevalier de l'ordre des arts et des lettres, and the following year he received the Telluride Film Festival Special Medallion on behalf of *Sight & Sound*. He has served on film festival juries in San Francisco, Toronto, San Sebastian, Istanbul, and at the Semaine de la Critique in Cannes in 2011. He is currently writing a work of fiction, *The Lost Geniuses of British Film*.

Lynda Myles, después de ocho años como directora del Festival Internacional de Cine de Edimburgo, se desempeñó como directora y curadora de cine en el Pacific Film Archive de la Universidad de California en Berkeley durante dos años. De regreso en el Reino Unido, produjo su primer largometraje, *Defence of the Realm*, para Enigma Films. Fue entonces que se sumó a Columbia Pictures como vicepresidente superior, para luego ser editora de ▶

comisiones para obras dramáticas de la BBC. En 1990 coprodujo *The Commitments*, de Alan Parker, que ganó el BAFTA a la mejor película en 1991 –además de otros cuatro premios BAFTA– y fue nominada a un Oscar® por mejor edición. En 1992, regresó a la producción independiente con *The Snapper* (ganadora del Premio Goya y el Prix Italia) y *The Van*, ambas dirigidas por Stephen Frears. *The Van* se estrenó en la sección oficial del Festival de Cannes. También produjo *When Brendan Met Trudy*, escrita por Roddy Doyle, y coprodujo *Killing Me Softly*, de Chen Kaige. En 2004, entró a la National Film and Television School como Jefa de Dirección de Ficción. Actualmente, es productora independiente y, junto con Jason Newmark, coproduce un *remake* de *Defence of the Realm* para la BBC, Studio Canal y el BFI.

Lynda Myles *After eight years as Director of the Edinburgh International Film Festival, she spent two years as Director and Curator of Film at the Pacific Film Archive, University of California, Berkeley. On returning to the UK, she produced her first feature, Defence of The Realm, for Enigma Films. She then joined Columbia Pictures as a Senior Vice-President, after which she spent two years as Commissioning Editor for Drama at the BBC. In 1990, she co-produced The Commitments, directed by Alan Parker, which won the BAFTA for Best Film in 1991, plus 4 other BAFTA Awards and an Oscar® Nomination for Editing. In 1992, she returned to independent production, producing The Snapper (winner of, among other things, the Goya Award and the Prix Italia) and The Van, both directed by Stephen Frears. The Van had its world premiere in competition at the Cannes Film Festival. She also produced When Brendan Met Trudy, written by Roddy Doyle and co-produced Killing Me Softly, directed by Chen Kaige. In 2004, she joined the National Film and Television School as Head of Fiction Directing. She continues to work as an independent producer and is currently co-producing a remake of Defence of The Realm with Jason Newmark for BBC Films, Studio Canal and the BFI.*

FUNCIÓN DE INAUGURACIÓN

OPENING
SCREENING

2012 | Chile, EUA, México | U-matic | Stereo | Color | 115 min.

No

Cuando el dictador chileno Augusto Pinochet, enfrentado a la presión internacional, convoca a un plebiscito sobre su presidencia en 1988, los líderes de la oposición convencen al joven y atrevido publicista, Rene Saavedra, a diseñar su campaña. Con pocos recursos y bajo la constante vigilancia de los espías del déspota, Saavedra y su equipo idean un audaz plan para ganar la elección y liberar a su país de la opresión.

When Chilean military dictator Augusto Pinochet, facing international pressure, calls for a referendum on his presidency in 1988, opposition leaders persuade a brash young advertising executive, Rene Saavedra, to spearhead their campaign. With scant resources and constant scrutiny by the despot's watchmen, Saavedra and his team devise an audacious plan to win the election and free their country from oppression.

Dirección: Pablo Larraín
Guión: Pedro Peirano
Producción: Daniel Marc Dreifuss, Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Diego Luna, Pablo Cruz, Gael García Bernal
Compañía productora: Fábula
Fotografía: Sergio Armstrong
Edición: Andrea Chignoli
Dirección de arte: Estefanía Larraín
Sonido: Hormazábal
Reparto: Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Luis Gnecco

Pablo Larraín (Chile, 1976). Después de estudiar dirección cinematográfica, fundó la compañía productora Fábula, donde realizó sus primeros proyectos. En 2005, produjo y dirigió su *opera prima* *Fuga*, la cual se estrenó en cines comerciales un año después. En 2006, fue productor de *La vida me mata*, de Sebastián Silva. En 2007, Larraín realizó su segunda película, *Tony Manero* y en 2010 dirigió *Post Mortem*, ambas situadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Pablo Larraín (Chile, 1976). *After studying film directing, he started the production company Fabula, where he made his first projects. In 2005, he produced and directed his first feature, Fuga, which premiered in commercial theaters the following year. In 2006, he produced La Vida Me Mata by Sebastián Silva. In 2007, Larraín made his second feature film, Tony Manero, and in 2010 he directed Post Mortem. Both films were set during the Augusto Pinochet dictatorship.*

Filmografía selecta: *Post Mortem* (2010), *Tony Manero* (2008), *Fuga* (2006).

Premios y festivales: Art Cinema Award, Quincena de Realizadores de Cannes (2012), Festival de Cine de Telluride (2012)

CONTACTO: +56 2 344 0908 | info@fabula.cl | www.fabula.cl

Disfrutando a Kiarostami: Una breve guía al trabajo de un artista extraordinario

Durante una discusión abierta al público durante el Primer Festival Internacional de Cine de Morelia en 2003, Werner Herzog y Barbet Schroeder concordaron que el cineasta activo más valioso de esa época era Abbas Kiarostami. Sería muy difícil cuestionar su proposición, ya que el cineasta, fotógrafo, poeta y artista iraní ha ganado desde entonces varios premios y directores de tendencias divergentes como Martin Scorsese y Michael Haneke, Nanni Moretti y Nicholas Philibert, Catherine Breillat y Joanna Hogg, Víctor Erice y Walter Salles, han expresado gran admiración por su trabajo. Y si sus películas pecan de idiosincrasia (¡lo que es parte de su encanto!) definitivamente vale la pena hacer el pequeño esfuerzo necesario para poder familiarizarse con su notable obra cinematográfica.

El trabajo de Kiarostami ni forma parte de la corriente cinematográfica en boga ni tampoco es opaco. Como el artista intuitivo que es, él sólo nos pide que en lugar de consumir pasivamente su obra, nos acerquemos a ella con la mente abierta, comprometiendo nuestra imaginación. Puede que a primera vista alguna de sus películas nos pida que cambiemos nuestros hábitos como espectadores. Esto se debe a que Kiarostami no le da al público historias de género, de fórmula y masticadas, sino que lo invita a un banquete para reflexionar cómo y porqué los ingredientes de la película se mezclaron de la manera dada. Kiarostami está consciente del hecho de que cada uno de los miembros de su público tiene una experiencia distinta al ver sus películas, y eso lo hace feliz. Más adelante propongo algunas sugerencias para poder sacar el máximo provecho de la experiencia de ver su trabajo en cine, fotografía, poesía u otro medio.

1) Siente el ritmo

Aunque Kiarostami no se adhiere al paso urgente favorecido hoy en día por la mayoría de los directores hollywoodenses y ha experimentado fructíferamente con tomas largas, estaríamos equivocados si calificamos a su trabajo de "lento". Al contrario, las tomas largas llenan al espectador de suspenso. Además, el director es muy flexible en cuanto a la relación que plantea en su trabajo entre la narrativa y el montaje. Por ejemplo, en *Close-Up*, proporciona demasiada información en cada una de las secuencias y por eso se hace difícil seguirle el paso, mientras que en otras películas ralentiza para dejarnos absorber las imágenes y la narrativa y poder meditar acerca de lo que estamos viendo y escuchando. En este sentido, sus películas están más cerca de cómo percibimos y concebimos la vida que la mayoría de las fabricaciones cinematográficas.

2) Piensa en la "realidad"

Recuerda que TODAS las películas son producto del artificio y no de la realidad. Mientras que el cine puede dividirse en las categorías de "documental" y "ficción", la verdad es que la realidad es mucho más compleja. En el cine de Kiarostami, cada película pertenece a ambas categorías, ya que toma elementos de la realidad no-filmica para insertarlos en la narrativa, y reconfigura explícitamente lo que está delante de la cámara para sus "documentales". Además, el cineasta es inusualmente abierto con lo que respecta a la intervención autoral, ya que inserta tomas de sí mismo filmando sus "documentales", como en *Deberes* y *ABC Africa* y ha incluido sustitutos de "Kiarostami" en las "ficciones" como en *Y la vida continúa*, *A través de los olivos*, y *El viento nos llevará*.

3) Dale cabida a secretos y mentiras

En lo que respecta a sus intervenciones creativas, Kiarostami busca la espontaneidad y la candidez, pero también sostiene que el camino a la verdad es la mentira. Esto refleja su travieso sentido del humor y su filosofía: lo que se esconde es tan importante como lo que se muestra. Muchos de los personajes de sus películas se oyen pero no se ven, y por ejemplo, en *Ten*, hay un juego de resonancia entre la visibilidad e invisibilidad, motivándonos a usar nuestra imaginación para completar las vidas de los personajes; lo mismo aplica en su película *Like Someone in Love*. En ocasiones, Kiarostami recurre al engaño para subrayar algún punto: para el "documental" *ABC Africa* puso en escena una tormenta y apagón y la prostituta que aparece fuera de campo en *Ten* (en el que la mayoría del elenco hace el papel de sí mismos), fue la voz de una joven con poca experiencia.

4) Considera la perspectiva

En su libro *Caminando con el viento*, Kiarostami escribe en uno de los poemas de tipo *haiku*: *Qué misericordioso / que la tortuga no vea / el vuelo sin esfuerzo del pajarito*. ¿Quién es el sujeto aquí? ¿La tortuga? ¿El pájaro? ¿El observador u escritor que no vemos? ¿El invisible misericordioso? La comprensión de varios puntos de vista en las pocas líneas de este verso es típica de su trabajo en general. Muchas veces, la primera impresión que da una película de Kiarostami es de ser de una simplicidad casi infantil; y sin embargo, una vez que lo hemos cavilado más a fondo, nos damos cuenta de que la película es menos simple de lo que pensábamos. Su película, *Copia fiel*, nos puede dar la impresión de que sabemos mucho menos de lo que ocurre con la pareja principal al final de

la película, que de lo que sabíamos al inicio. Las paradojas imperan; sus películas carecen de protagonistas bien delineados: los primeros 15 minutos de *Ten* se enfocan exclusivamente a un niño que finalmente, resulta *no ser* el “sujeto” de la película. (¿Pero entonces quién lo es?)

5) Considera la naturaleza de lo político

Kiarostami se hizo famoso a nivel internacional a finales de los 1980s y principios de los 1990s con varias películas filmadas en las regiones montañosas de Irán. Ya que no había una crítica explícita de la República Islámica, algunos concluyeron que su trabajo era apolítico. Tendrían razón si entendemos por “cine político” hacer propaganda ideológica; sin embargo, la obra de Kiarostami es seguida censurada en Irán. Su cine es político al explorar la relación del artista con sus sujetos. Su película *El viento nos llevará*, es en parte autocrítica, ya que trata de un director de documentales que visita un pueblo con la esperanza de filmar un ritual perdido. De la misma forma, en *Y la vida continúa* aparece un personaje de su película anterior, *¿Dónde está la casa de mi amigo?* quejándose de que en esta película aparece más viejo y más feo de lo que en realidad es. Kiarostami está consciente de que el arte tiene sus responsabilidades.

6) Busca al árbol de la vida

En el trabajo de Kiarostami, aparecen tres figuras recurrentes que simbolizan la fuerza y la belleza, y sus personajes seguidos las utilizan como puntos de referencia en las serpenteantes búsquedas que le dan forma a las narrativas del cineasta. Hasta hoy, su obra tiene forma de árbol ramificándose en diversas direcciones que salen de un mismo tronco. Todas sus películas están relacionadas entre sí, y él considera a cada una de ellas como una consecuencia de su predecesora. Aunque cada una puede ser valorada por derecho propio, la experiencia de su cine se enriquecerá si toma en cuenta el contexto dibujado por el resto de sus películas; una visión general de su trabajo le ayudará a disfrutarlas más.

7) Recuerde que menos puede ser más

Mientras que lo mejor para el espectador es tener un panorama amplio, Kiarostami sabe que lo pequeño puede ser hermoso y significativo —como durante el profundo e inquietante momento en el que una mujer se quita el velo en *Ten*— y que hay y debería haber, una alternativa a las exageraciones de escala de la corriente hollywoodense. Sus experimentos con la tecnología digital y el minimalismo en *Ten*, *Cinco*, y *Shirin*, comprueban el hecho de que tan sólo con una cámara, unos cuantos rostros humanos (¡O perros, patos o ranas invisibles!), paciencia e imaginación, se pueden hacer películas que sean tirantes, poéticas, políticamente relevantes, artísticamente innovadoras y profundamente conmovedoras.

8) Vuelve a lo básico

Al final, sea cual fuere el medio con el que esté trabajando, Kiarostami parece estarnos diciendo: Lo que importa no es *lo que ves*, sino *cómo lo miras*. El mundo es triste, divertido, hermoso e infinitamente insólito. Al ponerle un poco de atención, usa tu imaginación, piensa. Mantente alerta a lo que puede estar escondido o a lo no dicho; mantente abierto al confuso misterio de la vida.

— GEOFF ANDREW

Enjoying Kiarostami: A Brief Guide to the Work of an Extraordinary Artist

In a discussion with the audience at the first Morelia International Film Festival in 2003, Werner Herzog and Barbet Schroeder agreed that the most rewarding filmmaker then at work was Abbas Kiarostami. Hardly a contentious proposition: the Iranian filmmaker, photographer, poet and artist has won many prizes, and directors as different as Martin Scorsese and Michael Haneke, Nanni Moretti and Nicholas Philibert, Catherine Breillat and Joanna Hogg, Victor Erice and Walter Salles have expressed great admiration for his work. And if his films are idiosyncratic (part of their charm!), it's worth making the little effort required to get to grips with a remarkable oeuvre.

Kiarostami's work is not mainstream, but nor is it obscure. An intuitive artist, he asks only that we approach it with open minds and engaged imaginations, rather than consuming it passively. A first viewing may require a change of habit. You won't be spoon-fed a formulaic genre story; you're invited to a feast where you can reflect on how and why the ingredients were put together. Kiarostami knows everyone in his audience has a different experience when watching a film; he's happy about that. So here are a few suggestions on how to get the most out of his work, in film, photography, poetry or whatever.

1) Feel the Rhythm

Though Kiarostami doesn't adhere to the urgent pace favored by most Hollywood practitioners today and has experimented fruitfully (and suspensefully) with long takes, it would be wrong to call his work "slow." He's very flexible about narrative and editing; Close-Up sometimes imparts so much information it's hard to keep up

with it, whereas at other moments it slows down to let us take in and reflect on what we're seeing and hearing. In this respect, his films are closer to how we perceive and think about life than to most movie fabrications.

2) Think "Reality"

*Remember that ALL films are artifice, not reality. While they may be categorized as "documentary" or "fiction," the truth is more complex. In Kiarostami's world, each film is both, since he draws on non-filmic reality for narrative and characterization, and explicitly reconfigures what's before the camera for his "documentaries." Unusually open about authorial intervention, he inserts shots of himself filming into "documentaries" like *Home* and *ABC Africa* and includes Kiarostami-surrogates in "fictions" like *And Life Goes On...*, *Through the Olive Trees* and *The Wind Will Carry Us*.*

3) Allow for Secrets and Lies

*Kiarostami is candid about his creative interventions, but also says that the way to the truth is through lies. This reflects a mischievous sense of humor and a philosophy: what is hidden is as important as what is shown. Many of his films feature characters that are heard but not seen, while *Ten* makes resonant play with visibility and invisibility, encouraging us to use our imaginations to fill out characters' lives; and the same is true of *Like Someone in Love*. Kiarostami may use deceit to underline a point: a storm and blackout in the "documentary" *ABC Africa* were staged, while the off-screen prostitute in *Ten* (where most of the cast "play" versions of themselves) was voiced by a relatively inexperienced young woman.*

4) Consider Perspective

*In the book "Walking with the Wind," one of Kiarostami's haiku-like poems runs: How merciful / that the turtle doesn't see / the little bird's effortless flight. Who's the subject here? The turtle? The bird? The unseen observer/writer? The unseen provider of mercy? The compression of several points-of-view into a few lines of verse is typical of his work in general. Often, the first impression of a film by Kiarostami is of an almost childlike simplicity; on reflection, it usually feels less straightforward. In *Certified Copy* we may feel we know less about the central couple at the film's end than we did at its start. Paradoxes are rife; the films even lack clear protagonists: the first 15 minutes of *Ten* focus exclusively on a boy who then turns out not to be the film's "subject." (But then, who is?)*

5) Ponder the Nature of Politics

Kiarostami first found international fame in the late 80s/early 90s with several films shot in Iran's mountain regions. Since there was no explicit critique of the Islamic Re-

*public, some concluded that his work was apolitical. If "political film" meant ideological propaganda, they'd be right; yet Kiarostami's work is often banned in Iran. It is political in exploring the relationship of an artist to his subjects. *The Wind Will Carry Us*, about a documentarist visiting a village in the hope of filming a forbidden ritual, is partly self-critique. Likewise, in *And Life Goes On...* a man who was in the earlier *Where Is the Friend's House?* complains he'd been made up to look older and uglier than in reality. Kiarostami knows art has its responsibilities.*

6) Look For the Tree of Life

Trees figure widely in Kiarostami's work: They symbolize strength and beauty, and his characters often use them as landmarks for the meandering quests that shape his narratives. But his body of work to date is itself tree-like, branching out in different directions from a single trunk. All his films are related to one another, and the director himself regards each as growing out of its predecessor. Each of his films can be appreciated in its own right, but the experience will be richer if you see it in the context of his other films. That is to say, an overview can help.

7) Remember Less Can be More

*While it's good for us to be aware of the bigger picture, Kiarostami knows that small can be beautiful and significant—as in the hugely moving moment when a woman removes her scarf in *Ten*— and that there is, and should be, an alternative to the gargantuanism of the Hollywood mainstream. His experiments with digital technology and minimalism in *Ten*, *Five* and *Shirin* prove that with merely a camera, a few human faces (or dogs, ducks or invisible frogs!), patience and imagination, you can make films that are tense, poetic, politically relevant, artistically innovative and deeply affecting.*

8) Get Back to Basics

In the end, whichever medium he's working in, Kiarostami is saying: what matters is not what you see, but how you look at it. The world is sad, funny, beautiful and infinitely strange. So give it a little attention, use your imagination, reflect. Be alert to what may be hidden or unsaid; be open to the insoluble mystery that is life.

— GEOFF ANDREW

1990 | Irán | 35mm, 16mm | Color | 98 min.

Nema-ye Nazdik

Este híbrido ficción-documental utiliza un sensacional evento de la vida real —la detención de un joven acusado de haber suplantado fraudulentamente al reconocido cineasta Mohsen Makhmalbaf— como base para una investigación impresionante y de varias capas sobre el cine, la identidad, la creación artística, y la existencia, en la que las personas reales del caso actúan sus propios papeles.

Close-up

This fiction-documentary hybrid uses a sensational real-life event —the arrest of a young man on charges that he fraudulently impersonated the well-known filmmaker Mohsen Makhmalbaf— as the basis for a stunning, multilayered investigation into movies, identity, artistic creation, and existence, in which the real people from the case play themselves.

Dirección: Abbas Kiarostami

Guión: Abbas Kiarostami

Producción: Ali Reza Zarrin

Compañía productora: Kanoon, The Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults

Fotografía: Ali Reza Zarrindast

Edición: Abbas Kiarostami

Diseño de producción: Hassan Agha Karimi

Sonido: Ahmad Asgari, Mahammad Haghghi

Música: Kambiz Roushanavan

Reparto: Hosein Sabzian, Hassan Farazmand, Mehrdad Ahankhah, Houshang Shamaï, Mohsen Makhmalbaf, Monoochehr Ahankhah, Mahrokh Ahankhah, Nayer Mohseni Zonoozi, Ahmad Reza Moayed Mohseni, Mohammad Ali Barrati, Davood Goodarzi, Haj Ali Reza Ahmadi, Hassan Komaili, Davood Mohabbat, Abbas Kiarostami

Copias proporcionadas por Janus Films

Prints courtesy of Janus Films

1997 | Irán, Francia | 35mm | Color | 99 min.

Ta'm e guilass

El sabor de las cerezas

El señor Badii, un hombre maduro, desea morir en una sociedad donde el suicidio es considerado una abominación. Conduciendo en las colinas de Teherán, se encuentra con diferentes personajes: afganos, kurdos, turcos, prisioneros del desierto, un soldado, un seminarista y el empleado de un museo, cada uno con razones para rechazar el encargo: miedo, escrúpulos religiosos y repulsión humanista por una vida deliberadamente desperdiciada. *El sabor de las cerezas* es una meditación emocional y compleja sobre la vida y la muerte.

Taste of Cherry

Middle-aged Mr. Badii wishes to die in a society where suicide is considered an abomination. Driving in the hills above Tehran, he meets an assortment of different characters: Afghans; Kurds; Turks; prisoners of the desert; a soldier; a seminary student, and a museum employee. But each character has his or her own reasons to turn down the job: fear, religious scruples or the humanist's revulsion at a life wilfully squandered. Taste of Cherry is an emotionally complex meditation on life and death.

Dirección: Abbas Kiarostami

Guión: Abbas Kiarostami

Producción: Abbas Kiarostami

Compañía productora: CiBy 2000, Abbas Kiarostami Productions, Kanoon

Fotografía: Homayun Payvar

Edición: Abbas Kiarostami

Diseño de producción: Hassan Agha Karimi

Sonido: Jehangir Mirshekarin

Reparto: Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagheri, Afshin Khorshid Bakhtiari, Safar Ali Moradi, Mir Hossein Noori

2010 | Francia, Italia | 35mm | Color | 106 min.

Copie conforme Copia fiel

Un autor inglés visita Italia para promocionar su libro más reciente y dar una conferencia sobre la relación entre originales y copias en el mundo del arte. Conoce a una mujer francesa, dueña de una galería de arte, y deciden pasar un par de horas caminando por los callejones de una pequeña aldea en el sur de la Toscana.

Certified Copy

An English author visits Italy to promote his latest book and give a lecture on the relationship between originals and copies in the world of art. He meets a French art gallery owner and they decide to spend a couple of hours walking through the alleyways of a small village in the southern part of Tuscany.

Dirección: Abbas Kiarostami

Guión: Abbas Kiarostami, Massoumeh Lahidji

Producción: Ivana Kastratovic, Claire Dornoy, Gaetano Danielle

Compañía productora: Marin Karmitz, Nathanaël Karmitz, Charles Gillibert, Angelo Barbagallo, Bibi Film, France 3 Cinéma

Fotografía: Luca Bigazzi

Edición: Bahman Kiarostami

Dirección de arte: Giancarlo Basili, Ludovica Ferrario

Sonido: Olivier Hespel, Dominique Vieillard

Reparto: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière, Agathe Natanson, Gianna Giachetti, Adrian Moore, Angelo Barbagallo, Andrea Laurenzi, Filippo Trojano

Abbas Kiarostami (Teherán, 1940) se graduó en la universidad con una licenciatura en bellas artes antes de empezar a trabajar como diseñador gráfico. Comenzó su fructífera carrera como cineasta a la edad de 30 años. Desde entonces se ha convertido en una de las figuras más importantes del cine contemporáneo. También es una figura mayor en el mundo del arte y ha tenido numerosas exhibiciones de sus cortometrajes, fotografías, y poesía.

Abbas Kiarostami (Tehran, 1940). He graduated from university with a degree in Fine Arts before starting work as a graphic designer. He began his career as a filmmaker at the age of 30. Since then he has become one of the most important figures in contemporary film. He is also a major figure in the art world and has had numerous gallery exhibitions of his photography, short films and poetry.

Filmografía: *Like Someone in Love* (2012), *No* (doc, cm) (2010), *Copie conforme* (2010), *Shirin* (2008), *Kojast jaye residan* (doc, cm) (2007), *Roads of Kiarostami* (doc, cm) (2006), *Tickets* (2005), *10 on Ten* (doc) (2004), *Five Dedicated to Ozu* (doc) (2003), *Ten* (2002), *ABC Africa* (doc) (2001), *Bad ma ra khabad bord* (1999), *Tavalod-e Nur* (doc, cm) (1997), *Ta'm e guilass* (1997), *Zire darakhatan zeyton* (1994), *Zendegi va digar hich* (1992), *Nema-ye Nazdik* (1990), *Mashgh-e Shab* (doc) (1989), *Khane-ye doust kodjast?* (1987), *Availiha* (doc) (1984), *Dandan Dard* (cm) (1983), *Hamshahri* (doc) (1983), *Hamsarayan* (cm) (1983), *Be Tartib ya Bedoun-e Tartib* (cm) (1981), *Behdasht-e Dandan* (1980), *Ghazieh-e Shekl-e Aval*, *Ghazieh-e Shekl-e Dou Wom* (doc) (1979), *Rah Hal-e Yek* (cm) (1978), *Az Oghat-e Faraghat-e Khod Chegouneh Estefadeh Konim?* (1977), *Bozorgdasht-e mo'Allem* (cm) (1977), *Gozarash* (1977), *Lebassi Baraye Arossi* (1976), *Rangha* (cm) (1976), *Dow Rahehal Baraye yek Massaleh* (cm) (1975), *Man ham mitounam* (cm) (1975), *Mossafer* (1974), *Tadjrebeh* (1973), *Zang-e Tafrih* (cm) (1972), *Nan va Koutcheh* (cm) (1970)

Gregory Nava: encontrar el hogar

Cuando Estados Unidos se anexó la mitad del territorio de México en 1848¹, los mexicanos llevaban décadas viviendo ahí. Es por eso que en 1908 tanto los mexicanos como el lugar donde finalmente floreció el séptimo arte (Hollywood) se encontraron cara a cara en California. Tal vez esta coincidencia de espacio y tiempo fue la que llevó a los mexicano-americanos a tratar de conceptualizar su viaje interior en busca de identidad a través de la imagen en movimiento. Su situación como inmigrantes encontró un eco en la esencia de las películas y sus dos principales elementos: memoria y movimiento. El cine les ofreció la posibilidad de un viaje simbólico que reflejaba el traslado geográfico que ellos (o sus antepasados) habían emprendido hacia el norte años atrás.

Las películas de Gregory Nava reflejan la experiencia de los estadounidenses de ascendencia mexicana y las diferentes “fronteras” que han tenido que cruzar para encontrar su lugar en Estados Unidos. Nava mismo es un producto neto de la frontera. Nació en San Diego, California, en el borde con Tijuana. “Donde el primer y tercer mundo se encuentran... donde de un lado de la cerca hay una moderna e impecable ciudad Republicana, y del otro, barriadas miserables y seres marginados... el choque volcánico de dos culturas”². El cine de Nava refleja esa visión privilegiada que siempre tuvo de la realidad de ambos países.

Su película *My Family/Mi Familia* (1995) y la serie de televisión *American Family* (2002) abarca más de cien años de historia mexicano-americana a través de las sagas de las familias Sánchez y González. Ambas muestran

en tono agríndice las experiencias de sus miembros al tratar de ser aceptados plenamente dentro de la sociedad estadounidense. Las fronteras que cruzan las familias González y Sánchez están a medio camino entre los sueños y la realidad, la modernidad y la tradición; son umbrales de descubrimiento y crecimiento personal. En *Selena* (1997), el cross-over es completamente realizado. Estas películas representan principalmente el punto de vista de Nava del lado norte de la frontera.

Su mirada hacia la parte sur de la frontera es mucho más oscura. En *El Norte* (1984), el punto de partida es Guatemala. El guión escrito por Nava y Anna Thomas tiene ecos en la mitología del *Popol Vuh*. *El Norte* cuenta la historia de dos hermanos, Enrique y Rosita Xuncax, dos jóvenes indígenas cuyo padre, Arturo, es descubierto tratando de organizar a los campesinos de su pueblo para protestar contra el brutal trato que reciben de los terratenientes. Arturo es capturado por la milicia y asesinado. Enrique encuentra su cabeza colgando de un árbol, pero logra matar a su ejecutor por lo que él y Rosita tienen que huir a Estados Unidos. Los soldados también han capturado a su madre y ya nada más los une a su tierra. La madre y la patria, están vinculados simbólicamente en la película. En el modelo psicoanalítico de Julia Kristeva, “la pérdida de lo maternal representa también la pérdida de lo semiótico ante la imposición del orden simbólico de la ley y el lenguaje asociados con el padre”³, en este caso, el principio del orden al que tendrán que someterse en Estados Unidos.

En la escena final de *El Norte*, Enrique vuelve simbólicamente a su patria. A medida que cava un agujero en

una construcción en Los Ángeles, recuerda el hermoso paisaje de su tierra natal, pero a su visión la ensombrece una imagen: la cabeza de su padre colgando de un árbol. Por lo tanto, a pesar de lo poco acogedor y duro que Estados Unidos puede ser, *El Norte* nos recuerda las realidades aún más duras que los inmigrantes han dejado atrás. Esto es quizás lo que distingue a *El Norte* de otras películas chicanas. Mientras que revelan la discriminación y la opresión que sufren sus personajes en Estados Unidos, nunca pierde de vista la situación aun más siniestra que les esperaría al sur de la frontera. *Bordertown* es un recordatorio aún más brutal del mal que acecha a sólo unos metros de la frontera. Una periodista estadounidense (Jennifer Lopez) es enviada a Ciudad Juárez para investigar el asesinato de mujeres para un diario de Chicago. Mientras que otros libros y documentales sobre los feminicidios se centran sólo en la corrupción de los oficiales mexicanos, Nava los considera un problema transfronterizo que tiene la complicidad tácita de las autoridades estadounidenses. *Bordertown* no trata de endulzar los hechos o darsles *glamour* (a pesar de su elenco estelar que incluye a Antonio Banderas y Martin Sheen). No hay respuesta a los asesinatos, el misterio queda sin resolver, no hay *happy ending*. Tal vez la situación desesperada que *Bordertown* revela sobre los asesinatos en Ciudad Juárez fue predicha más de 20 años antes en *El Norte*. Cuando Rosita se está muriendo, le dice a su hermano Enrique: “En nuestra propia tierra, no tenemos casa, nos quieren matar... y aquí en el norte, no nos aceptan. ¿Cuándo vamos a encontrar un hogar, Enrique? Tal vez sólo con la muerte encontraremos un hogar”.

— ANNE WAKEFIELD

En el marco de la sección
Cine sin fronteras, este año se proyectarán
Mi familia y El Norte.

The films *My Family and El Norte* will be
presented in the *Cinema Without
Borders* section.

1. Una región que incluye Texas, California, Nevada, Nuevo México, Utah, Arizona y parte de Colorado.

2. Nava en “Now with Bill Moyers” (PBS), 2 de febrero del 2002.

3. Julia Kristeva, *Black Sun: Depression and Melancholia* (traducción: Leon S. Roudiez), Nueva York: Columbia University Press, 1989, 6.

Mexicans had lived in the southwestern portion of North America for decades when the United States annexed Mexico's northern territory¹ in the 1848 war. Thus, when cinema was born in 1895, both the Mexican people and the place where it eventually flourished (Hollywood) were already face-to-face in California. This coincidence of time and space led the immigrants to conceptualize their inner journey - a search for identity - through the moving image. Their plight as immigrants also found an echo in the essence of films since its two main elements—memory and movement—are also intrinsic to the Chicanos quest for identity. In this way, the moving image offered the possibility of a symbolic journey that mirrored the one taken by them, or their ancestors.

Gregory Nava's films mirror the Chicano experience with the different "borders" Mexican-Americans had to cross while trying to find a place in the United States. Nava himself is a direct product of the border: he was born in San Diego, California, right across from Tijuana. "The only place in the world where the first and third world meet... on one side of the fence is this squeaky clean Republican city, and on the other is this tremendous poverty and shantytowns... a volcanic enormous clash of cultures"² This vantage point gave Nava a first-hand vision of the reality of both countries.

Nava's film *My Family* (1995) and the TV-series *American Family* (2002) encompass more than a hundred years of Mexican-American history through the sagas of the Sanchez and the Gonzalez families, and trace their bittersweet experiences as they become full members of American society. The borders that the families cross are the middle ground between dreams and reality, modernity and tradition. They are thresholds of discovery and personal growth. In *Selena* (1997) the cross-over is completely accomplished. These films mainly represent Nava's experience from the northern side of the border.

Nava's view of the southern part of the border is much darker. In *El Norte* (1984), the departing point is Guatemala. The screenplay, written by Nava and Anna Thomas, has echoes of the *Popol Vuh* and is the story of two siblings, Enrique and Rosita Xuncax, two indigenous youths whose father Arturo is caught trying to organize the peasants of their hometown to protest against the brutal treatment they receive from the landowners. Arturo is caught by the militia and murdered. Enrique finds his head hanging from a tree, so he and Rosita decide to flee

to the United States. The soldiers have also taken their mother, so nothing else ties them to their land. Mother and motherland are linked symbolically in the film just as, in Julia Kristeva's Freudian interpretation, the loss of place, home, language, can evoke the unresolved loss of the mother's body as a matrix of meaning and wholeness. "The loss of the maternal represents a loss of the semiotic, a loss of connection before the imposition of the symbolic order associated with the law."

In the final shot of *El Norte*, Enrique goes back symbolically to his motherland. As he digs a hole in a construction site in Los Angeles, he recalls the beautiful landscape of his homeland, but his vision is suddenly thwarted by an image: the head of his father hanging from a tree. Thus, as unwelcoming and harsh as the United States can be, *El Norte* reminds us of the even harsher realities that the migrants have fled from. This is perhaps what distinguishes *El Norte* from other Chicano films. While revealing the discrimination and oppression that his characters suffer in the north, Nava never loses sight of the reality of that southern half of the border.

Bordertown is an even more brutal reminder of the evil that lurks just a few meters from the northern side of the fence. An American journalist (Jennifer Lopez) is sent to Ciudad Juárez to investigate the murder of women for a *Chicago* daily. While other books and documentaries about the "femicides" focus only on the corruption of the Mexican officers, Nava regards them as a trans-border issue that has the tacit complicity of American authorities. *Bordertown* does not try to sugarcoat or glamorize the facts (in spite of its star-studded cast, which also includes Antonio Banderas and Martin Sheen). There is no answer to the murders, no solved mystery, no happy ending.

Perhaps the hopeless situation that *Bordertown* reveals about the murders in Juarez was foretold more than 20 years earlier in *El Norte*. As Rosita is dying, she says to her brother Enrique: "In our own land, we have no home. They want to kill us... and here in the north, we aren't accepted. When will we find a home, Enrique? Maybe when we die, we'll find a home."

— ANNE WAKEFIELD

El formalismo apasionado de Sally Potter

Sally Potter es una de las cineastas más versátiles y talentosas del cine contemporáneo, cuya obra destaca tanto por la extraordinaria diversidad de propuestas estéticas, como por su característico estilo. Nació y creció en Londres, y comenzó a filmar en 8mm a los catorce años. Poco después se asoció a la Cooperativa de Cineastas de Londres, donde realizó los cortometrajes *Jerk* (1969) y *Play* (1970), y luego se entrenó como bailarina y coreógrafa en la Escuela de Danza Contemporánea de Londres. Adentrándose en la vanguardia cultural de la Inglaterra de los años 60 y 70, fundó la Limited Dance Company (junto con su frecuente colaboradora Jacky Lansley) y participó en el célebre Feminist Improvising Group. Esta experiencia en danza, música y performance resultó fundamental, pues marcó su concepción del cine: un agudo sentido del espacio cinematográfico, el ritmo y la voz subyace su indagación de la poética de la imagen en movimiento y de la política de representación, apuntando a las distintas configuraciones de género y narrativa.

En la cinta de culto *Thriller* (1979) —una deconstrucción imaginativa y astuta de *La Bohème* de Puccini mezclada con *Psicosis* de Hitchcock— Potter analizó el papel tradicional femenino en la ópera y la narrativa clásica. En su versión filmica, la trágica heroína de la historia, Mimi (interpretada memorablemente por Colette Laffont) investiga las causas de su propia muerte y las condiciones que le impiden asumir subjetividad. *Thriller* no sólo se convirtió en un punto de referencia imprescindible para el cine feminista y experimental, sino que también anticipó la ópera prima de la directora: *The Gold Diggers* (realizada en colaboración con Rose English y Lindsay Cooper y un equipo de producción integrado exclusivamente por mujeres). Este excéntrico musical estelarizado por Julie Christie y Colette Laffont, fotografiado impecablemente por Babette Mangolte, navega a través de la historia del cine (haciendo referencia a D.W. Griffith, Dorothy Arzner y Wojciech Has, entre muchos otros) y de una compleja red de paisajes imaginarios, para explorar el tránsito e intercambio del

dinero, las mujeres y el poder, e indagar nuevamente sobre las convenciones narrativas que imposibilitan la postura activa de los personajes y espectadores femeninos. Aunque no fue apreciada en el momento de su estreno, la concepción de la atmósfera y el espacio cinematográfico en *The Gold Diggers* es majestuosa y sin precedente. El segundo largometraje de Potter, *Orlando*, resultó ser enormemente exitoso y lanzó la carrera Tilda Swinton, quien interpreta el papel protagónico. La película es una adaptación de la novela de Virginia Woolf que muchos creían imposible; representa un viaje a través de los siglos que genera una fuerte crítica social, mientras explora la manera en la que la actuación y la narrativa deshacen las convenciones de género y de su expresión.

Las elecciones estéticas de Potter, inspiradas por lo que la directora describe como un formalismo apasionado, han producido una serie de obras que revitalizan el panorama de cine actual. El hecho de que sus películas cuentan admiradores entre el público general y en las élites académicas comprueba su virtuoso manejo del lenguaje cinematográfico. En *Yes* (2004) Potter llevó las posibilidades narrativas y expresivas aún más lejos. La cinta filmada poco después de (y como respuesta a) los ataques del 11 de septiembre, cuenta la historia de un amorio entre una bióloga (interpretada por Joan Allen), atrapada en un matrimonio infeliz, y un chef libanés musulmán (Simon Abkarian). Los diálogos de la película siguen la estructura del pentámetro yámbico, buscando nuevos ritmos de experiencia y nuevas modalidades de erotismo en la imagen en movimiento. La *lección de tango* (1997), película que retrata la seducción del baile, la gente y el cine es quizá la obra más personal de Potter. Ofrece además una mirada a su proceso de filmar y a sus preocupaciones como autora. Aunque sus películas pertenecen a un universo estético idiosincrático, jamás se sienten encerradas el mundo hermético de un cineasta de autor. Quizá es su insistencia en el placer —en especial, el placer intacto, inmediato, que no

1. A region that included Texas, California, Nevada, New Mexico, Utah, Arizona and part of Colorado.

2. Nava in "Now with Bill Moyers", (PBS), February 2, 2002.

está restringido al campo visual— lo que le imprime a cada una de sus películas un gesto de generosidad. Esta generosidad se extiende a otros proyectos y plataformas audiovisuales: Potter ha adoptado nuevas formas de exhibición (su película *Rage* fue la primera película británica que se estrenó simultáneamente en teléfonos celulares y en cines) y medios interactivos (el proyecto web SP-ARK, un archivo multimedia de la obra completa de Potter que incluye todos los aspectos de producción es un valioso recurso para jóvenes cineastas).

Su película más reciente, *Ginger & Rosa*, es una historia de juventud ambientada en el Londres de los años sesenta, con el trasfondo de la crisis de misiles en Cuba. La cinta se enfoca en la amistad entre dos jóvenes, captando la intensidad emocional de la adolescencia en medio de un entorno sombrío, eclipsado por la amenaza de una catástrofe nuclear y la desintegración familiar.

Esta atención al contexto social, a los cambios tecnológicos, y a las posibilidades narrativas, le otorga a las películas de Potter una cualidad meta-cinematográfica. Además de aludir al potencial estético de la imagen en movimiento, la obra de esta extraordinaria realizadora descubre los diversos placeres de ver películas, y nos enseña algo sobre el cine; es decir, sobre eso que conocemos íntimamente, y que no conocemos para nada...

— MARA FORTES

Sally Potter's Passionate Formalism

One of contemporary cinema's most talented and versatile filmmakers, Sally Potter has produced a body of work that is exceptional in both its range and style. Born and raised in London, Potter began making 8mm films at the age of 14. She then joined the London Filmmaker's Co-op, where she produced the short works *Jerk* (1969) and *Play* (1970), and trained as a dancer and choreographer at the London School of Contemporary Dance. Becoming steeped in the vibrant avant-garde scene in England in the 60s and 70s, she founded the Limited Dance Company (with frequent collaborator Jacky Lansley) and performed in the renowned Feminist Improvising Group. This foundational background in dance, music and performance distinguishes her approach to cinema: a keen sense of cinematic space, rhythm and voice informs both her examination of the poetics of the moving image and

of the politics of representation, drawing attention to the configurations of gender, genre and narrative.

Her cult-hit *Thriller* (1979) —a brilliant and imaginative deconstruction of Puccini's *La Bohème* set alongside Hitchcock's *Psycho*— examined the traditional role of femininity in opera and classical narrative. In the film, the opera's tragic heroine Mimi (memorably played by Colette Laffont) investigates her own death and the conditions that impair her subjectivity. *Thriller* not only became a seminal work of feminist and counter-cinema, but also paved the way for Potter's first feature *The Gold Diggers* (made in collaboration with Rose English and Lindsay Cooper and with an all-women crew in 1983). A musical quest starring Julie Christie and Colette Laffont, stunningly photographed by Babette Mangolte, *The Gold Diggers* shuffles through the history of cinema (with nods to D.W. Griffith, Dorothy Arzner and Wojciech Has, among many others) and a complex network of imaginary landscapes, addressing the circulation of women, money and power, and interrogating once again the narrative conventions that foreclose agency for female characters and viewers. Although it was under-appreciated at the time of its release, the film's intelligence about cinematic space and atmosphere remains unparalleled. Potter's follow-up feature, *Orlando* (1992), proved hugely (and commercially) successful and helped launch the career of Tilda Swinton, who played the title role. An adaptation of Virginia Woolf's novel that many deemed impossible, the film navigates through the centuries with a powerful social commentary, emphasizing the way that performance and storytelling undo the strictures of gender and its expression.

Potter's bold aesthetic choices, driven by what she has described as a passionate formalism, have given us an array of works that reinvigorate the cinematic landscape. That her films have recruited fans among the most mainstream audiences, as well as among academic circles, attests to her masterful re-rendering of film language. With *Yes* (2004), Potter pushed the possibilities of storytelling and performance further. Made shortly after (and in response to) the September 11th attacks, it is the story of an affair between a biologist (played by Joan Allen) stuck in an unfulfilling marriage, and a Lebanese Muslim chef (Simon Abkarian). The film's dialogues are delivered almost entirely in iambic pentameter and rhyme, offering a different rhythm of engagement with the moving image and constituting an ambitious attempt to unearth a different erotics of viewing. *The Tango Lesson* (1997), a film about falling in love with dance, people, and cinema is arguably Potter's most personal film. It is also an insight into her filmmaking process and authorial concerns. Though belonging to an idiosyncratic aesthetic universe, her films never feel encased in the hermetic world of an auteur. Perhaps it is her insistence on pleasure - particu-

larly pleasure unmediated by conventions of representation nor restricted to the visual field —that impresses each one of her films with an extraordinary generosity. This generosity extends to off-screen projects and media platforms: she has embraced different avenues of exhibition (her film *Rage* was the first British film to premiere on mobile phones simultaneously with its release in cinemas) and interactive media (the web project SP-ARK, a multi-media archive of Potter's work that encompasses all aspects of production, is an invaluable resource for emerging filmmakers).

Her most recent film, the elegant and restrained *Ginger & Rosa* is a coming of age story set in 1960s London, against the backdrop of and the shadow of the Cuban

2012 | UK | 35mm | Color | 100 min.

Ginger & Rosa

Situada en Londres, en 1962, en los inicios de la revolución sexual, la película cuenta la historia de las mejores amigas Ginger y Rosa, dos adolescentes cuyos sueños de libertad son eclipsados por las amenazas de la guerra nuclear. Cuando Rosa se enamora irremediadamente de Roland, el carismático padre de Ginger, la amistad de las chicas se hace añicos y Ginger se concentra en el cada vez más violento movimiento anti nuclear.

Set in London in 1962 — the beginning of the sexual revolution — the film tells the story of best friends Ginger and Rosa, two teenage girls whose dreams of freedom and revolution are overshadowed by the threat of nuclear war. When Rosa falls disastrously in love with Ginger's charismatic father Roland, the girls' friendship is shattered and Ginger turns her attentions to the increasingly violent anti-nuclear movement.

Missile Crisis. The film follows the friendship between two girls and captures the raw energy and emotional intensity of youth amidst apocalyptic predictions of nuclear warfare and family disintegration.

An attunement to social context, technological innovation, and narrative possibilities gives Sally Potter's films a meta-cinematic appeal. Aside from gesturing to the aesthetic potential of moving images, her films also rediscover the multiple pleasures of viewing and teach us something about cinema —that thing that we know intimately, and that we know not at all...

— MARA FORTES

Dirección: Sally Potter

Guión: Sally Potter

Producción: Christopher Sheppard, Andrew Litvin

Compañía productora: Adventure Pictures, Pandora Film, Miso Film

Fotografía: Robbie Ryan

Edición: Anders Refn

Dirección de arte: Andrea Matheson

Diseño de producción: Carlos Conti

Sonido: Jean-Paul Mugel

Reparto: Christina Hendricks, Elle Fanning, Alice Englert, Annette Bening, Alessandro Nivola, Joghi May, Oliver Milburn, Greg Bennett, Andrew Hawley

Sally Potter (Londres, 1949) Dirigió su primera película *The Gold Diggers* en 1983. Realizó varios cortometrajes y documentales antes de hacer la internacionalmente reconocida *Orlando* (1992). Su película *Rage* (2009) abrió nuevos caminos al ser la primera cinta estrenada simultáneamente en cines y teléfonos celulares. En 2012 Potter recibió un OBE por sus servicios a la cinematografía.

Sally Potter (London, 1949). She directed her first feature, *The Gold Diggers*, in 1983 and then went on to direct several shorts and documentaries before making the internationally acclaimed *Orlando* (1992). Her 2009 film *Rage* broke new ground when it became the first film ever to premiere simultaneously in cinemas and on mobile phones. In 2012 Potter was awarded an OBE for her services to film.

Filmografía: *Ginger and Rosa* (2012), *Rage* (2009), *Yes* (2004), *The Man Who Cried* (2000), *The Tango Lesson* (1997), *Orlando* (1992), *The Gold Diggers* (1983)

Seifollah Samadian

Nacido en Teherán en 1954, Seifollah Samadian es un artista, fotógrafo y cinematógrafo iraní consumado. Es reconocido a nivel internacional como un director de arte que ha trabajado junto a Martin Scorsese y Abbas Kiarostami. El trabajo de Samadian se hizo popular como parte de una ola de fotografía iraní que surgió del medio artístico de su país en los años siguientes al fin del conflicto armado entre Irán e Irak, en 1988. Más adelante, Samadian fue profesor de fotoperiodismo en la Universidad de Teherán y es actualmente editor de la revista de cultura iraní *Tassvir*.

El trabajo de Samadian recurre a momentos del devenir cotidiano de gente ordinaria, aparentemente sencillos, que articulan problemáticas sociales amplias. Su cortometraje documental *The White Station* (1999), por ejemplo, muestra la lucha de una mujer de Teherán que encara una tormenta de nieve para tomar un camión. Con sonido mínimo –apenas el silbido del viento y el canto de los cuervos–, el film de nueve minutos ofrece una profunda y poética reflexión sobre la condición humana, además de que captó la atención del director iraní Abbas Kiarostami, quien se dice que cuenta dicho documental entre sus favoritos.

El resto de la obra de Samadian, una serie de cortos y largometrajes documentales realizados entre 1979 y 2012, se concentra en la vida social y cultural tanto al interior como fuera de Irán, y ofrece visiones sobre temas tan variados como las mujeres en las sociedad islámica y la Revolución cubana. *ABC África* (2001), hecha con Kiarostami, se filmó en Kampala, Uganda, comisionada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU. En un origen concebido como la búsqueda de personajes y locaciones para una película mucho más larga, los cineastas dedicaron 10 días a filmar miles de huérfanos resultado de los estragos de la guerra y del sida. De frente a la enfermedad y el sufrimiento, *ABC África* rinde tributo a la resistencia y el espíritu de África, y es un llamado de acción a la comunidad internacional. La película se proyectó fuera de competencia en Cannes en 2001 y recibió una gran ovación.

— CHLOË RODDICK

Seifollah Samadian

Born in Tehran in 1954, Seifollah Samadian is an Iranian artist, photographer and cinematographer. He is highly regarded internationally as an art director having worked with directors like Martin Scorsese and Abbas Kiarostami. Samadian's work became popular as part of a wave of photography that emerged on the Iranian arts scene in the years following the end of the Iran-Iraq war in 1988. He later became a professor of photojournalism at the University of Tehran and is today publisher and editor-in-chief of the Iranian cultural magazine Tassvir. Samadian's work uses apparently simple, everyday moments in the lives of ordinary people to articulate wider social issues. His 1999 short documentary The White Station, for instance, showed the struggle of a Tehran woman who braves a snowstorm in order to catch a bus. With minimal sound –just the whistling of the wind and the cawing of crows– the nine-minute film offers a profound, poetic statement on the human condition and was also instrumental in capturing the attention of Iranian director Abbas Kiarostami, said to count the documentary amongst his favorites.

Samadian's other film work, a range of short and feature-length documentaries made between 1979 and 2012, focuses on social and cultural life both in and outside of Iran, offering observations on subjects as diverse as women in Islamic society to the Cuban Revolution. The 2001 feature ABC Africa, made with Kiarostami, was shot in Kampala, Uganda, at the request of the UN's International Fund for Agricultural Development. Originally intended as a scouting project for a larger film, the filmmakers spent 10 days filming thousands of orphaned children whose parents had died as a result of the ravages of war and AIDS. In the face of suffering and disease, ABC Africa is a tribute to the resilience and spirit of Africa, as well as a call to arms to the international community. The film screened out of competition at the Cannes Film Festival in 2001 to great acclaim.

— CHLOË RODDICK

2001 | Irán | MiniDV | Color | 85 min.

ABC África

Uganda, marzo de 2000. A petición del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agrícola, Abbas Kiarostami y Seifollah Samadian llegan a Kampala. Durante diez días sus cámaras MiniDV captan los rostros de miles de niños, todos huérfanos, cuyos padres se han muerto de SIDA. Se graban lágrimas y risas, música y silencio, la vida y la muerte. El documental atestigua la soleada resistencia de África a tanto sufrimiento y enfermedad.

ABC Africa

Uganda, March 2000. At the request of the UN's International Fund for Agricultural Development, Abbas Kiarostami and Seifollah Samadian arrive in Kampala. For 10 days, their DV cameras capture the faces of thousands of children, all orphans whose parents have died of AIDS. They record tears and laughter, music and silence, life and death. The documentary attests to Africa's sunny resilience in the face of so much suffering and disease.

Dirección: Abbas Kiarostami

Producción: Marin Karmitz, Abbas Kiarostami

Compañía productora: IFAD

Fotografía: Seifollah Samadian

Edición: Abbas Kiarostami

Sonido: Mohammad Reza Delpak

Reparto: Abbas Kiarostami, Seifollah Samadian

El premio

Desde su inicio, el Festival Internacional de Cine de Morelia otorga como premio una escultura creada por el destacado artista michoacano Javier Marín. El trabajo, denominado *Ojo*, es una obra de arte que distingue al festival.

En su última novela, el poeta y novelista noruego, Tarjei Vesaas, escribió: "Casi nada hay que decir cuando tienes ojos."

*De la novela *The Boat in the Evening*, de Tarjei Vesaas. Peter Owen Publisher. Traducida del noruego por Elizabeth Rokkan

The Prize

Since its beginning, the Morelia International Film Festival has awarded a sculpture designed by Javier Marín, a remarkable artist from Michoacán, as its prize. The piece, entitled Eye, is a genuine work of art that distinguishes the festival.

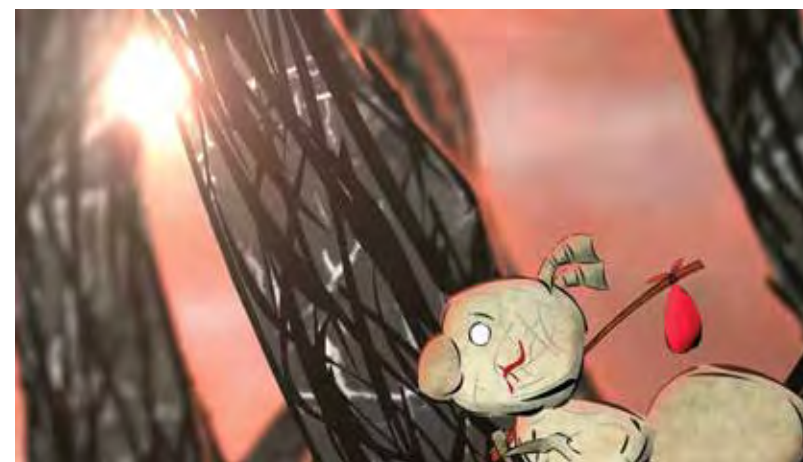
In his last novel, the Norwegian writer, Tarjei Vesaas, wrote: "Almost nothing need be said when you have eyes."

*From *The Boat in the Evening* by Tarjei Vesaas. Peter Owen Publisher. Translated from the Norwegian by Elizabeth Rokkan

Cortometraje

Short Film

2011 | México | Video | Color | 4:21 min.

Ciudad Juárez

Un piojo intenta convencer a sus iguales de que la cabeza en la que viven es redonda. Esta historia guarda una relación con el México moderno y aquél de hace 500 años.

A louse tries to convince others that the head on which they live is round. The story relates to both modern Mexico and to the country 500 years ago.

Dirección: René Olivas
Guión: René Olivas
Producción: Daniel Bolaños
Compañía productora: Centro de Diseño, Cine y Televisión
Fotografía: René Olivas
Edición: Daniel Uribe
Dirección de arte: Rodolfo Ambriz, Ricardo Córdova
Sonido: Daniel Uribe
Música: Daniel Uribe
Animación: Rodolfo Ambriz, Ricardo Córdova, Rodrigo Rebolledo, René Olivas
Reparto: Eduardo Quintero

René Olivas Gastélum (Chihuahua, Chihuahua, 1991) Cursa actualmente el séptimo semestre de la licenciatura de Cine en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Tiene experiencia en animación y en fotografía de cortometrajes. *Ciudad Juárez* (2011) es su primer trabajo como director.

René Olivas Gastélum (Chihuahua, Chihuahua, 1991) He is currently studying film at the Centro de Diseño, Cine y Televisión in Mexico. He has worked in animation and photography in short films. *Ciudad Juárez* (2011) is his first work as a director.

Premios y festivales: Mejor Guión, Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki (2012)

CONTACTO: Bolaños Meade | C: 044 (55) 2128 4333
 dbmeade.15@gmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 8 min.

Defectuosos

Un viejo titiritero se dedica a recoger muñecos defectuosos, abandonados en los basureros. Con gran pasión y dedicación, convierte a estos personajes en simpáticas marionetas que ahora protagonizan su show teatral callejero y vuelven a ser juguetes apreciados y aplaudidos por todos los niños.

Defective

An old puppeteer gathers defective and abandoned dolls from garbage bins. With great passion and dedication, he turns these characters into charming marionettes to star in his theatrical performances on the streets, where they become once again cherished and applauded by all children.

Dirección: Gabriela Martínez, Jon Fernández

Guión: Gabriela Martínez, Jon Fernández

Producción: Gabriela Martínez, Lidia Garza

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Jon Fernández, Samuel Catherine

Edición: Gabriela Martínez, Jon Fernández

Dirección de arte: Gabriela Martínez, Jon Fernández

Sonido: Miguel Hernández

Música: Alejandro Preisser, Triciclo Circus Band

Animación: Gabriela Martínez, Jon Fernández, Guillermo González Escalada, Sergio Román Medieavilla, Raúl Prado

Reparto: Bruno Bichir, Roberto Sosa, Maricarmen García, Gabriela Martínez, Jon Fernández

Gabriela Martínez Garza (Saltillo, Coahuila, 1970) Directora de arte para agencias de publicidad en Monterrey, Milán y Barcelona. Desarrolló interés por la animación al utilizar la técnica stop-motion para cortometrajes y series de televisión. Fue becada por el FONCA y el Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero en el área de Medios Audiovisuales en 2003. *Defectuosos* (2012) es su primer trabajo como directora.

Gabriela Martínez Garza (Saltillo, Coahuila, 1970) *She is an art director for advertising agencies in Monterrey, Milan and Barcelona. She became interested in animation after using the stop-motion technique for short films and television series. She received a grant from FONCA and the Support Program for Foreign Studies in Audiovisual Media in 2003. Defectuosos (Defective) is her first work as a director.*

Jon Fernández López (Barakaldo, Vizcaya, España, 1968) Licenciado en Bellas Artes y Especialización en Diseño Gráfico por la Universidad del País Vasco. Más de 15 años de experiencia profesional en el mundo de la animación y de la ilustración editorial. Cofundador de articulaz, estudio de animación, ilustración y diseño, y del estudio LaVaca. Dibujante independiente para Merlín Animación Bilbao. *Defectuosos* (2012) es su primer trabajo como director.

Jon Fernández López (Barakaldo, Vizcaya, Spain, 1968) *He graduated with a degree in fine arts and graphic design from the Universidad del País Vasco in Spain. He has more than 15 years of professional experience in the world of animation and editorial illustration. He is a co-founder of articulaz, an animation, illustration and design studio, and LaVaca studio. He is a freelance illustrator for Merlín Animación Bilbao. Defectuosos (Defective) is his first work as a director.*

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 5 Festival Internacional de Cine del Campo, 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 17 Festival Internacional de Cine para niños (y no tan niños), 8 Festival Internacional de Cine de Monterrey

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2011 | México, Alemania | Video | BN | 8:44 min.

Der Kunstmaler El pintor

Basado en el texto *El pintor* (Der Kunstmaler), trata del solitario hombre que, creado de la naturaleza misma, destruye todo aquello que de la naturaleza fue creado y, sabiéndose y sin saberse parte de la naturaleza misma, se destruye a sí mismo. "El dedo creador de la naturaleza visible, lo creado es destruido por el hombre cobarde, hombre necio dedo infame, muerte absurda, piel culpable".

The Painter

Based on the text The Painter (Der Kunstmaler), the film is about the solitary man who, created by nature, destroys everything else created by nature; and knowing and not knowing that he is part of nature, destroys himself. "The finger, creator of the natural world, creation is destroyed by cowardly man, foolish man, infamous finger, senseless death, guilty flesh."

Dirección: Manuel García, Fernando Águila

Guión: Manuel García, Fernando Águila

Producción: Manuel García

Edición: Fernando Águila

Dirección de arte: Manuel García

Sonido: Fernando Águila

Música: Fernando Águila

Animación: Manuel García

Juan Manuel García Reynoso (Jalisco, México, 1980) Es egresado de la Universidad de Guadalajara, en Estudios Políticos y Gobierno, y autodidacta en el campo de la animación y dirección. *Der Kunstmaler* (2011) es su primer trabajo como director.

Juan Manuel García Reynoso (Jalisco, México, 1980) *He graduated from the University of Guadalajara in political science and government, and is self taught in the area of animation and direction. Der Kunstmaler (The Painter, 2011) is his first work as a director.*

Fernando Águila García (Jalisco, México, 1981) Cursa actualmente composición musical en Friburgo, Alemania. *Der Kunstmaler* (2011) es su primer trabajo como director.

Fernando Águila García (Jalisco, Mexico, 1981) *He is currently studying musical composition in Freiburg, Germany. Der Kunstmaler (The Painter, 2011) is his first work as a director.*

Premios y festivales: LAKINO, 2nd Latin American Short Film Festival, Berlín (2011)

CONTACTO: Juan Manuel García Reynoso | T: (33) 3651 3491
C: 044 (33) 1448 6018 | onteanqui@hotmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 10 min.

La noria

En un pequeño poblado el tiempo se detiene para un padre de familia que ha perdido a su hijo.

The Waterwheel

In a small town, time stops for a father who has lost his son.

Dirección: Karla Castañeda

Guión: Karla Castañeda

Producción: Luis Téllez, Georgina Calvillo

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Alejandro Cantú

Edición: Carlos Bolado

Dirección de arte: Karla Castañeda, Luis Téllez

Sonido: Mario Martínez Cobos

Música: Gilberto Cervantes

Animación: Karla Castañeda, Luis Téllez

Karla Castañeda (Guadalajara, Jalisco, 1978) Se tituló en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Ha participado en varias producciones de animación stop-motion tanto independientes como comerciales.

Karla Castañeda (Guadalajara, Jalisco, 1978) She graduated with a degree in communication from the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). She has participated in several independent and commercial animation stop-motion productions.

Filmografía: *La noria* (2012), *Félix, el coleccionista de miedos* (2010), *Suerte, humores y pequeñas historias de la Independencia y la Revolución* (2010), *Jacinta* (2008)

Premios y festivales: Mejor Cortometraje Jalisciense, 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara; Mejor Cortometraje Mexicano, 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato; Mejor Cortometraje Mexicano, 8 Festival Internacional de Cine de Monterrey; 7 Short Shorts Film Festival México, 9 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 35mm | Color | 8:30 min.

Las tardes de Tintico

Bajo la bella Quebrada de Acapulco, un grupo de mosquitos adictos a la música trata desesperadamente de devolverle la alegría a un viejo y famoso maestro de la rumba. ¡Pase a gozar de grandiosos números musicales, grandes talentos y mucho sabor!

Tintico's Afternoons

Under the beautiful Quebrada cliff in Acapulco, a group of mosquitoes addicted to tropical music desperately try to bring happiness back into a rumba director's life. Join us and enjoy great musical numbers, superb talent and a lot of flavor!

Dirección: Alejandro García Caballero

Guión: Daniela Villanueva

Producción: César Moheno Plá

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Dirección de arte: Daniel Morales Robles

Sonido: Daniel Hidalgo

Música: Daniel Hidalgo

Animación: José Eduardo Rivero Cruz, Jorge Federico Novelo Izquierdo, Emiliano González Alcocer, Alejandro García Caballero, David Guevara

Alejandro García Caballero (Ciudad de México, 1983) Se ha destacado por su trabajo en animación 2D como animador, director de animación y director conceptual para numerosos proyectos comerciales e independientes. Es cofundador del estudio de animación Llamarada de Petate.

Alejandro García Caballero (Mexico City, 1983) He is known for his work in 2D animation as an animator, director of animation and conceptual director for several commercial and independent projects. He is co-founder of the animation studio Llamarada de Petate.

Filmografía: *Las tardes de Tintico* (2012), *Sin juicio* (2010)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 17 Festival Internacional de Cine para niños y no tan niños, 8 Festival Internacional de Cine de Monterrey, 7 Short Shorts Film Festival México

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 35mm | Color | 5 min.

Un ojo

De tanto humo y aire insano Elio se rasca los ojos Sin querer se saca un ojo que rueda por el piso Elio lo salva del gato, lo mira con el ojo que aún tiene y lo lanza a la aventura.

Eye

All the smoke and unhealthy air makes Elio scratch his eyes. He accidentally pulls out one eye, which rolls along the floor. Elio rescues it from the cat, which he sees with the eye he still has, and throws the other one to see what happens.

Dirección: Lorenza Manrique

Guión: Lorenza Manrique

Producción: César Moheno Plá

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Edición: Alejandro Valle

Dirección de arte: Lorenza Manrique, Héctor Valle

Sonido: Mario Martínez Cobos

Música: Julián Manrique

Animación: Alejandra Hernández Sánchez de la Barquera, Héctor Valle, Lorenza Manrique

Lorenza Manrique (Ciudad de México, 1970) Como directora de cortometraje recibió el premio Ariel en 1999. Como diseñadora de arte y diseñadora de producción, ha participado en largometrajes de directores como María Novaro, Juan Carlos de Llaca, Daniel Gruener, Alejandro Valle, Fernando Sariñana, Felipe Cazals y obtenido premios y reconocimientos.

Lorenza Manrique (Mexico City, 1970) As a short film director, she received the Ariel in 1999. As an art and production designer, she has worked on feature films with directors like María Novaro, Juan Carlos de Llaca, Daniel Gruener, Alejandro Valle, Fernando Sariñana and Felipe Cazals, and has received numerous awards and other recognitions.

Filmografía: *Un ojo* (2012), *El excusado* (2003), *Aquí no hay remedio* (2000), *Vivir también mañana* (2000), *Sonrie* (1999)

Premios y festivales: Mejor Cortometraje de Animación, 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara; 7 Short Shorts Film Festival México, 9 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | Video | Color | 24:40 min.

4 Noviembre 1990

El recuento de un día de una familia que emprende un largo viaje. Ocurre una tragedia y se ven obligados a hacer frente a las circunstancias mediante el ejercicio de la moderación.

4 November 1990

A day in the life of a family on a long journey. A tragedy occurs and they are forced to deal with the circumstances by exercising restraint.

Dirección: Stephanie Tess Manrique

Guión: Stephanie Tess Manrique

Producción: Stephanie Tess Manrique, Alessandro Pederzoli

Fotografía: Santiago Sánchez

Edición: Arturo Manrique

Dirección de arte: Pamela Aach

Sonido: Diana Fonseca

Música: Stephen Gallagher

Reparto: Emilio Echevarría, Verónica Langer, Francisco Barreiro, María Deschamps, Emiliano Vásquez

Stephanie Tess Manrique (León, Guanajuato, 1986) Estudió cine en Barcelona y París, donde formó un colectivo con directores daneses (Fuitplane). Actualmente trabaja en la preparación de dos cortometrajes que serán filmados este año. El primero en Francia y el segundo en Austria. Paralelamente desarrolla el guión de su primer largometraje. Reside entre Berlín y la Ciudad de México. *4 Noviembre 1990* es su primer trabajo como directora.

Stephanie Tess Manrique (León, Guanajuato, 1986) She studied film in Barcelona and Paris, where she created a collective with Danish directors (Fuitplane). She is currently preparing two shorts that will be filmed this year – the first in France and the second in Austria. She is also working on the script for her first feature. She divides her time between Berlin and México City. *4 Noviembre 1990* is her first work as a director.

Premios y festivales: Reikiavik Film Festival, Cambridge Film Festival

CONTACTO: Stephanie Tess Manrique | T: 55 2564 5171

C: 044 55 2564 5171 | stephanie.tess.manrique@gmail.com

2011 | México, Argentina | Video | Color | 15 min.

72

Parecería que hoy en México el único camino para liberarse del infierno es la muerte. La vida y la muerte se mezclan en este cortometraje lleno de dolor, rabia y una triste realidad. Jerónimo, un salvadoreño que buscaba el sueño americano, se enfrenta a la pesadilla mexicana, la guerra del narcotráfico y su mortal espiral.

In today's Mexico it seems that death is the only way to free oneself from a life in hell. Life and death blend together in this short film full of pain, anger and sadness. Jerónimo, a Salvadoran who was looking for the American Dream, faces the Mexican Nightmare, the war against drug traffickers and its deadly spiral.

Dirección: Jorge Michel Grau

Guión: Jorge Michel Grau

Producción: Samuel Sosa

Compañía productora: 100 bares, CANANA

Fotografía: Santiago Sánchez

Edición: Martha Poly R. Mendivil

Dirección de arte: Alejandro García

Sonido: Axel Muñoz

Música: Felipe Pérez Santiago

Animación: Valerio Landa

Reparto: Noé Hernández, Adriana Paz, Marco Antonio Argueta

Jorge Michel Grau (Ciudad de México, 1973) Su película *Somos lo que hay*, fue seleccionada para competir por la Cámara de Oro en la Quincena de Realizadores de Cannes 2010 y recibió los premios Silver Hugo del Chicago International Film Fest, Séquence Prize del Montreal Fantasia Film Fest, así como Best Picture y Best Screenplay Next Wave en el Fantastic Fest de Austin.

Jorge Michel Grau (México City, 1973) His film *Somos lo que hay* (We Are What We Are) was selected to compete for the Camera d'Or at the Directors' Fortnight in Cannes in 2010 and received the Silver Hugo Award at the Chicago International Film Festival, the Séquence Prize at the Montreal Fantasia Film Festival, as well as Best Picture and the Next Wave Award for Best Screenplay at Fantastic Fest in Austin.

Filmografía: *Chalán* (2012), *Treasure* (2011), *72* (cm) (2011), *Somos lo que hay* (2010), *Más bonita que tú* (cm) (2007), *Kalimán* (cm) (2006), *Mi hermano* (cm) (2005), *Ya ni Pedro Pablo* (cm) (2003)

Premios y festivales: 16 Fantasia International Film Fest, Montreal Canadá; 15 Guanajuato International Film Festival, México

CONTACTO: Samuel Sosa | T: (55) 5335 1498 | C: 044 (55) 1772 4698
samuel@dontpanicfilms.com | dontpanicfilms.com

2012 | México, Países Bajos | Video | Color | 15 min.

Alma & Esperanza

La historia de un encuentro entre una niña y su abuela en un momento de luto.

The story of a girl and her grandmother who meet during a moment of grief.

Dirección: Itandehui Jansen

Guión: Armando Bautista García, Itandehui Jansen

Producción: Armando Bautista García

Compañía productora: Lista Calista Films

Fotografía: Itandehui Jansen

Edición: Esteban Arrangoiz

Sonido: Ferry de Pater

Música: Gerry Celada

Reparto: Dzauí Jansen, Esperanza García López

Itandehui Jansen (Oaxaca, 1976) Estudió dirección en la Academia de Cine de Ámsterdam. Fue seleccionada para el Berli-nale Talent Campus 2012. Su proyecto *Dios no estaba ahí* ganó el FOPROCINE (2010) y participa actualmente en el Binger Film-lab, en Ámsterdam.

Itandehui Jansen (Oaxaca, 1976) She studied directing at the Netherlands Film and Television Academy in Amsterdam. She was selected for the Berlinale Talent Campus in 2012. Her project *Dios no estaba ahí* won the FOPROCINE in 2010 and she is currently training at the Binger Film-lab in Amsterdam.

Filmografía: *El último consejo, Cántaro de Coyotepec, El rebozo de mi madre, Archeologisch Dagboek van Jan Douwe Kroeske, 8 Venado & 6 Mono, Una nave per tornare* (crt)

CONTACTO: Itandehui Jansen | T: +31 6 149 666 56 (Holanda)
info@listacalistafilms.com | www.listacalistafilms.com

2012 | México | 16mm | Color | 14:57 min.

Año nuevo

Al encontrarse con la hipocresía de su familia en la cena de año nuevo, Alejandro se da cuenta que posee los mismos vicios que critica.

New Year's Eve

Seeing his family's hypocrisy at a New Year's Eve dinner, Alejandro realizes he has the same flaws that he criticizes.

Dirección: Luz María Rodríguez Pérez

Guión: Luz María Rodríguez Pérez

Producción: Shandor Barcs Armada

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Gabriel Serra Argüello

Edición: Luz María Rodríguez Pérez

Dirección de arte: Daniela González Ortega

Sonido: Mariana Ortiz Ortega

Reparto: Renato Bartilotti, Karla Miranda, Joana Brito, Lorena Cantú, Gabriel Hernán, Idaí Rosas, Gerardo Sánchez, Tomás Abraham

Luz María Rodríguez Pérez (Cuernavaca, Morelos, 1987) Actualmente estudia en el Centro de Capacitación Cinematográfica la especialidad en Dirección, ha realizado videoarte, diseño sonoro y composición musical.

Luz María Rodríguez Pérez (Cuernavaca, Morelos, 1987) She is currently studying directing at the CCC film school and has been involved in videoart, sound design and musical composition.

Filmografía: *Año Nuevo* (2012), *Querer quedar bien* (2010), *La vecina* (2010), *Sobre la jaula, un nido* (2009)

CONTACTO: Luz María Rodríguez Pérez | C: 044 (55) 4217 1464 | hino.luz@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 11:30 min.

Arroz

Rodrigo pasa por un divorcio al mismo tiempo que la crisis de los cuarenta. Una madrugada, tiene un gran antojo por comer arroz; lo busca por todo su departamento sin encontrarlo, hasta que éste se le aparece en los lugares más inesperados, causándole a la vez confusión y frustración.

Rice

Rodrigo is going through a divorce and a midlife crisis at the same time. Late one night, he craves a bowl of rice; he searches his entire apartment for some rice with no luck, until he finds it in the most unexpected places, causing him great confusion and frustration.

Dirección: Arturo Martinelli

Guión: Ruy Guka, Ricardo Madrazo

Producción: Julieta Rodríguez

Compañía productora: Matruska Films, UPEM

Fotografía: Jaiziel Hernández Máynez

Edición: Ricardo Madrazo

Dirección de arte: Gallardo Martz Film Design

Sonido: Jorge Torres, Jerónimo Rosas

Música: Carlos Omaña

Reparto: Esteban Soberanes

Arturo Martinelli (Ciudad de México, 1980) Estudió Ciencias de la Comunicación en la UIC de la Ciudad de México. Ahí realizó cortometrajes que participaron en varios festivales universitarios. En 2005 filma el corto *Volemos tomados de la mano*, el cual cruzó las fronteras mexicanas a festivales internacionales de cine. En 2010 funda la productora Matruska Films.

Arturo Martinelli (México City, 1980) He studied communication at the UIC in México City where he made shorts that participated in several university festivals. In 2005, he made *Volemos tomados de la mano*, which was presented at international film festivals. In 2010 he founded the production company Matruska Films.

Filmografía: *Arroz* (2012), *Volemos tomados de la mano* (2005)

Premios y festivales: 7 Short Shorts Film Festival México, 2 Festival de Cine Underground en México, 1 Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca, 1 Festival Internacional Cinematográfico de Toluca, 27 Festival Internacional de Cine en Guadalajara

CONTACTO: Arturo Martinelli | T: (55) 5584 8921 | C: 044 (55) 3648 9110
guti@matruskafilms.com.mx | www.matruskafilms.com.mx

2012 | México | 16mm | Color | 11 min.

El baile de tres cochinillas

Un grupo de hombres esperan su turno para subirse a una máquina que los lleva a un lugar que desean (un círculo que se convierte en espiral).

The Dance of Three Woodlice

A group of men wait their turn to hop on a machine that takes them to a place they desire (a circle that turns into a spiral).

Dirección: Esteban Arrangoiz

Guión: Esteban Arrangoiz

Producción: Armando Casas, Esteban Arrangoiz

Compañía productora: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Fotografía: Carlos Arriaga, Gastón Andrade

Edición: Esteban Arrangoiz

Dirección de arte: Alfonso Coronel

Sonido: Estibaliz Márquez

Música: Jorge Andrés Rodríguez

Reparto: Alfredo Herrera, Miguel Couturier, Benito Garnica

Esteban Arrangoiz (México, 1979) Actualmente estudia el octavo semestre en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En 2008 asiste al I Talent Campus Guadalajara. En 2012 asiste al Berlinale Talent Campus en Berlín. Es ganador de un Ariel y el Premio José Roviroza por su documental *Río Lerma* (2012).

Esteban Arrangoiz (México, 1979) *He is currently studying at the Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. In 2008, he participated in the I Talent Campus Guadalajara, and in 2012 in the Berlinale Talent Campus in Berlin. He won the Ariel and the José Roviroza award for his documentary Río Lerma (2010).*

Filmografía: *El Hombre que terminó con su novia en un vagón del metro* (2012), *El baile de tres cochinillas* (2011) *Río Lerma* (2010) *Tierra en el tambor* (2010), *El progreso de Lake Tahoe* (2008)

Premios y festivales: Festival de Cinema Latino-Americano de Sao Paulo (2012), Festival Internacional de Cine de Monterrey (2012)

CONTACTO: CUEC | Adriana Chávez Castro | T: +52 (55) 5682 6195, ext. 117
earrangoiz@gmail.com | adricuecunam@gmail.com | www.cuec.unam.mx

2012 | México | 35mm | Color | 10 min.

Bajo el sol

El extracto de un mito en un contexto tropical. La exuberancia y belleza como entorno. Dos hermanos gemelos, de apenas 6 años de edad, escenifican una historia bíblica de envidia fraternal que sigue vigente hoy en día.

Under The Sun

An extract of a myth in a tropical context in exuberant and beautiful surroundings, six-year-old twin brothers portray a biblical story of fraternal envy that is still current today.

Dirección: Arcadi Palerm-Artís

Guión: Arcadi Palerm-Artís

Producción: Verónica Novelo

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Alexis Rodil

Edición: Abraham Castillo

Dirección de arte: Alisarine Ducolomb

Sonido: Salvador Félix, Pablo Lach

Reparto: Iveth González, Pablo González, Iñaki González

Arcadi Palerm-Artís (Taxco, Guerrero, 1973) Vive y trabaja en la Ciudad de México.

Arcadi Palerm-Artís (Taxco, Guerrero, 1973) *He lives and works in México City.*

Filmografía: *Bajo el sol* (2012) *Sirenas de fondo* (2009), *Mantra* (2005)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 11 Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, 8 Festival Internacional de Cine de Monterrey, 7 Short Shorts Film Festival México

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 53000
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 35mm, video | Color | 26 min.

Caminando las noches

Julián es un joven vampiro que trata de tener una vida normal. Ema, una joven que va a la misma escuela que Julián, lo invita a salir una noche. Juntos descubren la magia que contiene la ciudad de noche. Julián cree tener la situación bajo control, pero después de un suceso inesperado se da cuenta de que nadie puede ir en contra de su naturaleza, incluso él.

Walking the Nights

Julian is a young vampire who tries to live a normal life. Ema attends the same school as Julian and asks him out one night. Together they discover the magic that hides in the city by night. Julian thinks he has the situation under control, but a surprising event makes him realize that no one can go against his nature, not even him.

Dirección: Cristina Esquerza

Guión: Cristina Esquerza

Producción: Patricia Martínez

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Luis Montalvo

Edición: Urzula Barba, Miguel Salgado

Dirección de arte: Marcos Demian

Sonido: Izabel Acevedo

Música: Tomás Barreiro

Reparto: Adrián Ladrón, Lila Avilés, Carlos Aragón

Cristina Esquerza (1979) Estudió el Curso General de Realización Cinematográfica en el CCC, con la especialidad en dirección. Actualmente se encuentra terminando el cortometraje *Carmen*, proyecto filmado en Alemania con el apoyo del CCC en conjunto con Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg.

Cristina Esquerza (1979) *She studied directing at the CCC film school. She is currently finishing the short Carmen, a project that was filmed in Germany with the support of the CCC along with Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg (the Academy of Film and Television Potsdam-Babelsberg).*

Filmografía: *Caminando las noches* (2012), *De niño* (2011), *Inés* (2006)

CONTACTO: César Yáñez | T: (55) 4155 0090 ext 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México | Video | Color | 11:59 min.

Camino abajo

La pérdida de su único juguete lleva a Orlando a emprender un viaje río abajo a un destino que nunca se hubiera imaginado. La sorpresa y la ingenuidad de un niño de una comunidad totonaca se ven reflejados en este cortometraje.

Road Downhill

The loss of his only toy makes Orlando take a trip down the river to a place that he could never have imagined. The surprise and innocence of a child from a Totonac community are reflected in this film.

Dirección: Lázaro Olmedo Santiago

Guión: Lázaro Olmedo Santiago

Producción: Casa de Medios de Comunicación y Difusión

Compañía productora: Centro de las Artes Indígenas

Fotografía: Ricardo Benet

Edición: Ricardo Benet, Rafael Silverio

Dirección de arte: Lázaro Olmedo, Viridiana Morales

Reparto: Ismael Olmedo, Orlando Hernández, Lucina Pérez

Lázaro Olmedo Santiago (Poza Larga, Veracruz, México, 1987) Cursa actualmente la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana. Tomó el Curso de cinematografía en el Parque Temático impartido por Ricardo Benet. Es egresado de la carrera de Pedagogía en el Centro Universitario Regional del Totonapecan (CURT).

Lázaro Olmedo Santiago (Poza Larga, Veracruz, México, 1987) *He is currently studying law at the Universidad Veracruzana (University of Veracruz). He studied film at the Parque Temático with Ricardo Benet. He graduated with a teaching degree from the Centro Universitario Regional del Totonapecan (CURT).*

Filmografía: *Videomemoria del Festival Cumbre Tajín Papantla, Veracruz* (2008-2011), *La tarde desde lejos* (2008), *A dónde el río te lleve* (2007), *La promesa del pescador* (2007).

Premios y festivales: Festival de La Habana en NY

CONTACTO: Viridiana Morales Cárdenas | T: 01 782 821 70 89/90
C: 044 782 117 7122 | virymc@hotmail.com | www.cumbretajin.com

2012 | México | 16mm, Video | Color | 25 min.

Contrafábula de una niña disecada

Gizella hoy cumple 15 años; se convierte en una mujer. Sus estrictos y burgueses padres han organizado una cena elegante para celebrarlo con sus amigos más allegados. Al final del evento, Gizella tendrá que dar un discurso, pero todo se complica cuando descubre que una planta ha comenzado a crecer en su boca. Gizella quiere esconder su secreto para no avergonzar a sus padres, aunque eso signifique ir en contra de ella misma.

A Blood-Drained Girl's Fable

Gizella turns 15 today; she's becoming a woman. Her strict and bourgeois parents have organized a fancy dinner-party to celebrate with their closest friends. At the end of the event, Gizella will have to give a speech, but everything gets complicated when she discovers that a little plant has begun to grow in her mouth. Gizella needs to hide her secret to save her parents from shame, although this means going against her own nature.

Dirección: Alejandro Iglesias
Guión: Alejandro Iglesias
Producción: Samuel Sosa, Alejandro Durán
Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica
Fotografía: Pamela Albarrán
Edición: Alejandro Iglesias Mendizábal, Rafael Ruano, Martín Bautista
Dirección de arte: Paula Hopf
Sonido: Paulina Mora, Axel Muñoz, Izabel Acevedo, Cristina Esquerra
Música: Carlo Ayhlón
Reparto: Meraqui Rodríguez, José Carlos Rodríguez, Virginia Araujo

Alejandro Iglesias (Ciudad de México, 1983) Egresado del CCC. Becado en un intercambio académico en FAMU, la escuela de cine de Praga. Actualmente perfecciona el guión de su largometraje. Se desempeña profesionalmente como director, editor y asistente de dirección en comerciales, cortometrajes y televisión.

Alejandro Iglesias (México City, 1983) He graduated from the CCC film school and received an academic exchange grant to study at FAMU, the film school in Prague. He is currently working on the script for his first feature. He works professionally as a director, editor and director's assistant in commercials, short films and television.

Filmografía: *Contrafábula de una niña disecada* (2012), *Abracadabra* (2011) *Adivina, adivinador* (2009), *La garza* (2008).

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
 prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2011 | México | Video | Color | 20:22 min.

Cuando estemos juntos

Ana es una abogada mexicana que arrastra una maleta por las delirantes calles de Filadelfia. Atribulada, intenta huir a escondidas de su esposo Eu, un chef que busca nuevas oportunidades en el extranjero. Pero Ana no puede irse así y decide volver. Sólo junto con Eu podrá descubrir si es tiempo de tomar caminos diferentes.

When We Get Together

Dragging a suitcase around the streets of Philadelphia, Ana is a troubled Mexican lawyer who tries secretly to leave her husband Eu, a Mexican chef looking for success in the city. But Ana cannot walk out on him like that and decides to return. Only together with Eu will she find out if it is time for them to take different paths.

Dirección: Héctor Falcón Villa
Guión: Héctor Falcón Villa, Comino Jején
Producción: Ornella Jaramillo, Ellen Knechel, Paco Arriagada
Compañía productora: Galante Producciones
Fotografía: Tomás Morales
Edición: Héctor Falcón Villa, Bernardo Loyola
Dirección de arte: Lindsey Martin
Sonido: David Miranda
Música: Víctor Hernández Stumpfhauser
Reparto: Zamia Fandiño, Antonio de la Vega, Janis Dardaris, Siani Lynn Pinder, Sarah Doherty, Tom Cerrato

Héctor Falcón Villa (Ciudad de México, 1974) Estudió comunicación en México, creatividad en España y cine en Estados Unidos. Becario Fulbright. Escribió el corto multipremiado *El día perfecto* y dirigió *Con lujo de detalle*, nominado a una Diosa de Plata. El año pasado asistió dirección en el largo *The Happy Sad*, de Rodney Evans.

Héctor Falcón Villa (México City, 1974) He studied communication in México, creativity in Spain and film in the United States, where he received a Fulbright scholarship. He wrote the script for the award-winning *El día perfecto* and directed *Con lujo de detalle*, nominated for the Silver Goddess award. Last year, he was Assistant Director to Rodney Evans on the film *The Happy Sad*.

Filmografía: *Dientes de arena* (2010), *Beg your pardon* (2008), *Con lujo de detalle* (2007)

Premios y festivales: Mejor cortometraje, Diamond Screen Festival; Merit Award y Mejor Edición, Women's Independent Film Festival; Festival Internacional de Cine de Monterrey, Festival Iberoamericano de Cinema e Video Cinesul, Short Shorts México, The MSP Latin Film Festival, Logan Film Festival

CONTACTO: Héctor Falcón Villa | T: 442 2138730 | C: 442 1440749
 hectorfalconvilla@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 15:30 min.

Dentro

Un retrato de la solidaridad humana de un modo muy inusual. Dos amigos se adentran en el bosque con un plan muy claro, la trascendencia. Los dos personajes construyen un artefacto misterioso. ¿Qué están haciendo?

Inside

A very unusual portrait of human solidarity. In the middle of the forest, two friends come up with a very clear plan to achieve transcendence. They build a mysterious artifact. What are they doing?

Dirección: Emiliano Rocha Minter

Guión: Emiliano Rocha Minter

Producción: Emiliano Rocha Minter, Andrés Milán, Isabel Campaña

Fotografía: Yollof Alvarado

Edición: Emiliano Rocha Minter

Dirección de arte: Emiliano García, Fermín García

Sonido: Loretta Ratto

Música: Nicolás Zamayo

Reparto: Fernando Álvarez Rebeil, Fernando Huerta Zamacona

Emiliano Rocha Minter (1990). Desde los 16 años trabaja en el medio cinematográfico y ha colaborado en más de 9 largometrajes.

Emiliano Rocha Minter (1990). *He has worked in film since he was sixteen years old and has participated in more than nine feature films.*

Filmografía: *Dentro* (2012), *Lejos de mí* (2010), *Ya no es como antes* (2006)

CONTACTO: Emiliano Rocha Minter | T: (55) 5574 6421
C: 044 (55) 1513 6982 | funkof@gmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 8 min.

Dentro de uno

Un niño indígena llamado Juan se enfrenta a lo que, para él, es un terrible monstruo. Su miedo crece constantemente, ante lo cual su abuela Mariana cree tener una cura...

Inside Oneself

An indigenous boy named Juan faces what, to him, is a terrible monster. His fear grows constantly. Seeing this, his grandmother Mariana believes she has a cure...

Dirección: Salvador Aguirre

Guión: Ángela Galindo

Producción: Mónica Cervera

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Martín Boegue

Edición: Salvador Aguirre, Gerardo Garza

Dirección de arte: Alejandra Cuervo

Sonido: Andrés Franco

Música: Antonio Fernández

Reparto: Alan Fuentes, Graciela Orozco, Sonia Cuouh, Gerardo Taracena

Salvador Aguirre (Ciudad de México, 1965) Estudió en el CCC, donde obtuvo el Honor Cum Laude. Fue asistente de dirección de Luis Estrada, Felipe Cazals, Alfonso Cuarón, Arturo Ripstein, Paul Leduc y Ridley Scott, entre otros. Su ópera prima, *De ida y vuelta*, participó en varios de los festivales más importantes y obtuvo varios premios.

Salvador Aguirre (México City, 1965) *He studied at the CCC film school, where he graduated cum laude. He worked as Assistant Director for directors Luis Estrada, Felipe Cazals, Alfonso Cuarón, Arturo Ripstein, Paul Leduc and Ridley Scott, among others. His first feature, De ida y vuelta, participated in several of the most important international film festivals and won numerous awards.*

Filmografía: *Dentro de uno* (cm) (2012), *Amor en fin* (2010), *En penales* (cm) (2006), *Algún día, algún día* (cm) (2004), *La escondida* (cm) (2004), *De Mesmer, con amor o Té para dos* (cm, codir. Alejandro Lubezki) (2002), *De ida y vuelta* (2000), *Un arreglo civilizado para el divorcio* (cm) (1993), *México ciudad amiga* (cm) (1987)

Premios y festivales: 1 Festival Internacional de las Culturas Indígenas, 17 Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños, 1 Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca, 11 Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 35mm | Color | 17 min.

Don Sabás

Don Sabás, un viejo solitario que sólo espera el final de sus días, se ve enfrentado a cambiar su cotidianidad cuando le dejan sin aviso un niño bajo su cuidado.

Don Sabás is a lonely old man who is waiting to die. His endless daily routine changes when a young boy is left in his care.

Dirección: Juan Manuel Zúñiga

Guión: Juan Manuel Zúñiga

Producción: Mariana Ochoa, Juan Pablo Polo, Juan Manuel Zúñiga

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Carlos Correa R.

Edición: Juan Manuel Zúñiga, Emilio Acosta

Dirección de arte: Susana Chaparro

Sonido: Miguel Molina, Trevor Galván, Federico Zuvire

Música: Rodrigo Carrillo

Reparto: Sabás González, Gustavo Mejía,

Juan Manuel Santana, Myriam Bravo, Ángeles Cruz

Juan Manuel Zúñiga (México, 1984) Egresado de la Licenciatura en psicología social de la Universidad Mexicana, actualmente cursa el tercer año del curso general de estudios cinematográficos en el CCC. Colaboró como productor asociado en el largometraje *El violín* (2006), de Francisco Vargas.

Juan Manuel Zúñiga (México, 1984) *A graduate in social psychology from the Universidad Mexicana, he is currently in his third year at the CCC film school. He worked as an associate producer on the feature El violín (2006) by Francisco Vargas.*

Filmografía: *Don Sabás* (2012), *Box* (2011), *Derecho de piso* (2010), *La emboscada* (2008)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012), Festival Internacional de Cine de Valencia Cinema Jove (2012), Festival Internacional de Cine de Guanajuato (2012).

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México, EUA | Video | Color | 6 min.

Osito Echo Bear

En el barrio Echo Park de Los Angeles, Oso, un hombre latino soltero, busca amor en el internet. Huyendo del tráfico, sólo caza localmente, pero pronto descubre que la conveniencia geográfica solamente le causa un mal de amores.

Bear, a single Latino man in L.A.'s Echo Park neighborhood, looks for love online. Fearing traffic, he searches locally, but soon discovers how geographic convenience can turn to heartache overnight.

Dirección: Yolanda Cruz

Guión: Yolanda Cruz

Producción: Carlo I. Cruz, Jerome Manet

Compañía productora: Petate Productions, Flor de Luz

Fotografía: Luis Guizar

Edición: Steven Nevius

Dirección de arte: Andrés Montoya

Sonido: Víctor Horcasitas

Reparto: Joe Nunez, Hugo Medina, Tzina Carmel, Donato López, Lobo Manet

Yolanda Cruz (Oaxaca, México, 1974) Actualmente trabaja en su primer proyecto de ficción, *La raya*, el cual fue seleccionado para participar en el taller de guión y dirección de Sundance (2011). Durante su trayectoria Cruz ha dirigido y producido siete documentales con los que ha ganado varios premios internacionales.

Yolanda Cruz (Oaxaca, México, 1974) *She currently is working on her first fiction project, La raya, which was selected to participate in the scriptwriting and directing workshop at Sundance in 2011. During her career, Cruz has directed and produced seven documentaries which have won several international awards.*

Filmografía: *Echo Bear* (2012), *Reencuentros: 2501 Migrantes* (2009), *Freedom Files* (2007), *Sueños binacionales* (2005), *Guenat'za* (2004), *Oaxacalifornia* (2002), *Entre sueños* (2000)

CONTACTO: Yolanda Cruz | T: 323 863 6711 | C: 323 3836092
petate@petate.com | www.petate.com

2012 | México | Video | Color | 17:55 min.

Ecuación

Enrique pasa unas vacaciones aprendiendo a trabajar la tierra con su padre, sin embargo esta gran y enriquecedora experiencia termina, llevando a Enrique a una madurez temprana.

Enrique spends his vacations learning how to work the land with his father. However, this great and enriching experience ends, leading Enrique to early maturity.

Dirección: Gerardo Enrique Rodríguez Herrera

Guión: Gerardo Enrique Rodríguez Herrera

Producción: Jorge Bolado, Dafne Bennetts Maya

Compañía productora: Centro de Diseño Cine y Televisión, KnockDown Films

Fotografía: Emilio Santoyo Espino

Edición: Edith Sánchez Salgado

Dirección de arte: Irene Melis Machado

Sonido: Toyomi Maquita Herrera

Música: Grupo Siquisirí

Reparto: Christopher Ruiz Esparza, Eddaly Carmona Camarillo, Esteban Monroy Jiménez

Gerardo Enrique Rodríguez Herrera (Comalcalco, Tabasco, 1990) Egresado de la Universidad Centro de Diseño Cine y Televisión. Tiene experiencia en dirección y cinematografía al realizar distintos proyectos universitarios.

Gerardo Enrique Rodríguez Herrera (Comalcalco, Tabasco, 1990) *He graduated from the Centro de Diseño Cine y Televisión University. He gained experience in directing and cinematography by working on various university projects.*

Filmografía: *Ecuación* (2012), *Metamorphosis* (2009)

CONTACTO: Gerardo Enrique Rodríguez Herrera | T: (55) 5251 3497
C: 044 (933) 101 517 | gehr_rod@hotmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 11:30 min.

La Habitación

Mariana le brinda una violenta golpiza a su perra labrador, Frida, después de que ésta destruyó varios juguetes de su fallecido hijo. Los daños en la perra son graves y no hay más remedio que sacrificarla. Enfrentarse a la muerte del animal la lleva a enfrentar, de nuevo, la pérdida de su hijo.

The Room

Mariana violently beats her labrador, named Frida, after the dog destroys a couple of her deceased son's toys. Frida's injuries are serious and the only option is to put her down. Facing the animal's death leads Mariana to accept the loss of her son.

Dirección: Sebastián Quintanilla

Guión: Sebastián Quintanilla

Producción: Henner Hofmann

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Odei Zabaleta

Edición: Martín Bautisa, Sebastián Quintanilla

Dirección de arte: Michelle Bruce, Leslie Montero

Sonido: Santiago Arroyo, Axel Muñoz, Paulina Rosas

Reparto: Karina Gidi, Moisés Arizmendi

Sebastián Quintanilla (Ciudad de México, 1986) Actualmente estudia la especialización en realización en el CCC y la licenciatura en Filosofía en la UNAM.

Sebastián Quintanilla (México City, 1986) *He is currently studying filmmaking at the CCC film school and philosophy at the UNAM.*

Filmografía: *Sands* (2010), *Family Tree* (2009)

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012), Festival Internacional de Cine de Monterrey (2012)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México | 35mm | Color | 10 min.

La herida de Lucrecia

Lucrecia ha superado el cáncer de mama, pero no la soledad que padece desde hace mucho. La llegada de un extraño a su vida le hará comprender que hay heridas que no pueden sanar solas.

Lucrecia's Wound

Lucrecia has overcome breast cancer, but not the loneliness she has been suffering for some time. The arrival of a stranger into her life shows her that there are wounds that cannot heal by themselves.

Dirección: Sabrina Maldonado

Guión: Daniel Rojas Plata

Producción: Mónica Cervera

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Ramón Orozco

Edición: Mario Sandoval

Dirección de arte: Alisarine Ducolomb

Sonido: Sebastián Zunino

Música: Sebastián Zunino

Reparto: Marisela Peñalosa, Javier Díaz

Sabrina Maldonado (Ciudad de México, 1980) Se ha desempeñado en el ámbito publicitario, trabajando en agencias de publicidad y mercadotecnia y como directora de arte en el cortometraje *Vivir ahora*. *La herida de Lucrecia* (2012) es su primer trabajo como directora.

Sabrina Maldonado (México City, 1980) She has worked in advertising and marketing agencies and as art director for the short film *Vivir ahora*. *La herida de Lucrecia* (2012) is her first film as a director.

Premios y festivales: 7 Short Shorts Film Festival México, 9 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | Video | Color | 2:40 min.

Inverso, 3 y media vueltas en posición C

En una fosa de clavados, un joven se lanza al vacío. Cerca de él, una joven pareja, entre sonrisas y caricias, logra suspender el tiempo en un instante de éxtasis.

Reverse 3 1/2 Somersaults in the Tuck Position

Stuck in a pit, a young man jumps into the void. Alongside him, a young couple, amidst caresses and smiles, manages to escape the curse of time in a moment of ecstasy.

Dirección: Carlos Lenin Treviño

Guión: Carlos Lenin Treviño

Producción: Alejandro Novelo

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Diego Tenorio

Edición: Carlos Lenin Treviño

Dirección de arte: Xul Cristians

Sonido: Valentina López, Raúl Zendejas

Reparto: Karla Cruz, David Medel, David Koch

Carlos Lenin Treviño (Monterrey, México, 1983) Actualmente es estudiante en el CUEC-UNAM. Egresó de la Licenciatura como Publicista y Productor de Medios Audiovisuales de la UANL en 2005. En 2008 recibe una Mención Honorífica del Jurado en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia.

Carlos Lenin Treviño (Monterrey, México, 1983) He is currently a student at the CUEC-UNAM film school. He graduated with a degree in audiovisual media publishing and production from the UANL (the University of Nuevo León) in 2005. In 2008, he received a jury Honorable Mention at the International Festival of Latin American Film in Trieste, Italy.

Filmografía: *Días distintos* (2011), *Vivos los llevaron, vivos los queremos* (2008)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Sao Paulo.

CONTACTO: Carlos Lenin Treviño | T: (55) 5277 2026 | C: 044 (55) 5477 6656
karlos_lenin@hotmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 7 min.

Ismael

Ismael y su hermana pequeña despiertan, como cada domingo, para ver el show infantil que pasa en la televisión, único escape para sobrevivir al entorno de abandono y abuso en el que viven.

Ismael and his little sister wake up to watch a children's show on television, like they do every Sunday. It is their only escape from the neglect and abuse that surround them.

Dirección: Sebastián Hofmann

Guión: Sebastián Hofmann

Producción: Alberto Trujillo

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía,

La Suerte Divina

Fotografía: Eva Villaseñor

Edición: Sebastián Hofmann

Dirección de arte: La Suerte Divina

Sonido: Rafael Pérez

Música: Rafael Pérez

Reparto: Arturo López, Montserrat Medina, Teresa García, Rodolfo Galindo

Sebastián Hofmann (Ciudad de México, 1980) Su trabajo como artista visual ha sido presentado internacionalmente en galerías y museos en Nueva York, Sidney, Río de Janeiro, Atenas y Berlín. En el 2012 termina su primera película, *Halley*. Se licenció en el Pasadena Art Center College of Design.

Sebastián Hofmann (México City, 1980) His work as a visual artist has been presented internationally in galleries and museums in New York, Sydney, Rio de Janeiro, Athens and Berlin. In 2012, he finishes his first film *Halley*. He graduated from the Pasadena Art Center College of Design.

Filmografía: *Halley* (2012), *Ismael* (cm) (2012), *Jaime Tapones* (cm) (2012)

Premios y festivales: 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | Video | Color | 6:50 min.

La lucha sigue

Alex, un niño de 8 años, echa a volar su imaginación para decidir la compra de un juguete, el Santo o Spider. Tras una reñida lucha libre el Santo vence a Spider y Alex lo lleva a casa. Pero ahí el Santo descubrirá que la lucha sigue.

The Fight Goes On

Alex, an eight-year-old boy, lets his imagination fly in order to decide if he will buy one toy or another: Santo or Spider. After a hard fight el Santo wins and Alex takes him home, only to discover that the fight goes on.

Dirección: Roberto Javier Zavala Picos

Guión: Roberto Javier Zavala Picos

Producción: Norma Ivonne Gutiérrez Castro

Compañía productora: El Milagrito Producciones

Fotografía: Luna Maran

Edición: Camila Rovelo

Dirección de arte: Paloma Camarena

Sonido: Aldonza Contreras

Música: Gabriel Montaña

Animación: Guayo Camarena

Reparto: Ayotl "Joy" Mora, Irán Cabrera,

Guímbel Alejandro Rosas

Roberto Javier Zavala Picos (Tlaquepaque, Jalisco, 1990) Egresado de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como escritor para distintos programas de sátira política en televisión y ha escrito diversos cortometrajes.

Roberto Javier Zavala Picos (Tlaquepaque, Jalisco, 1990) He graduated with a degree in audiovisual arts from the University of Guadalajara. He has worked as a writer on numerous political satire programs for television and on several short films.

Filmografía: *La lucha sigue* (2012), *Las memorias del abuelo* (2010)

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012), Festival Internacional de Cine de Guanajuato (2012), Festival Internacional de Cine de Monterrey (2012), Festival de Cine de Puebla (2012)

CONTACTO: Norma Ivonne Gutiérrez Castro | T: (33) 3657 5783

C: 044 (33) 3475 2841 | gtz.ivonne@gmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 10 min.

Lucy contra los límites de la voz

Lucy, una niña de siete años, quiere saber si en algún momento se le puede acabar la voz a las personas y si esa podría ser la razón por la que su abuelo ya no habla. Para encontrar la respuesta, decide emprender un arriesgado experimento desafiando las reglas de su estricta tía Rosa.

Lucy vs. The Limits of Voice

Lucy, a seven-year-old girl, wants to know if a person's voice can run out and if that could be the reason why her grandfather stopped talking. To find the answer, she decides to perform a risky experiment, defying her aunt Rosa's strict rules.

Dirección: Mónica Herrera

Guión: Mónica Herrera

Producción: Verónica Novelo

Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Santiago Sánchez

Edición: Yoame Escamilla

Dirección de arte: Sandra Flores

Sonido: Salvador Félix, Pablo Lach

Música: Natalia Lafourcade

Reparto: Dulce Alfaro, Mónica Huarte, Ramón Suárez, Ernesto Botas, Roberto Soto

Mónica Herrera (Ciudad de México, 1985) Es coordinadora de enlaces comerciales del FICUNAM. Participó en el concurso de guión del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto y ganó una beca de la Escuela de Cine de Vancouver, donde se graduó con honores. Fue coordinadora de programación del Festival de Cine Latinoamericano de Vancouver.

Mónica Herrera (Mexico City, 1985) She is the commercial network coordinator at FICUNAM. She participated in the screenwriting contest at the Expresión en Corto International Film Festival and won a scholarship to the Vancouver Film School, where she graduated with honors. She was the program coordinator at the Vancouver Latin American Film Festival.

Filmografía: *Lucy contra los límites de la voz* (cm) (2012), *Fingers* (cm) (2009), *Bodas de oro* (cm) (2008), *Las cuatro estaciones* (cm) (2007)

Premios y festivales: Mejor Cortometraje Mexicano, 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara; 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato 7 Short Shorts Film Festival México, 9 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
dirprom@imcine.gob.mx

2012 | México | 16mm | Color | 16 min.

La madre

Javier y Elisa han cometido un asesinato. María, madre de Javier, tiene que decidir si ayudar o no a su hijo.

The Mother

Javier and Elisa have committed murder. Maria, Javier's mother, must decide if she should help her son.

Dirección: Ernesto Martínez Bucio

Guión: Ernesto Martínez Bucio

Producción: Dalia Reyes

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Odei Zabaleta

Edición: Ernesto Martínez Bucio

Dirección de arte: Enriqueta Dávila.

Sonido: Mariana Ortiz

Reparto: Aida López, Francisco G. Vázquez, Axela Valadez, Baltimore Beltrán, José Carlos Rodríguez

Ernesto Martínez Bucio (Uruapan, Michoacán, 1983) Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO de Guadalajara (2002-2006). En 2008 ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica para estudiar la Licenciatura en Cinematografía. Ha filmado y participado en diferentes ejercicios, cortometrajes y largometrajes.

Ernesto Martínez Bucio (Uruapan, Michoacán, 1983) *He graduated with a degree in communication from the ITESO in Guadalajara (2002-2006). In 2008, he went to the CCC film school to study cinematography. He has filmed and participated in different projects, short films and features.*

Filmografía: *Cenizas* (2011), *Souvenirs* (2009), *Benjamin* (2007)

Premios y festivales: Mención Honorífica, Festival Internacional de Cine de Monterrey (2012); Festival de San Sebastián (2012), Festival Internacional de Cine de Huesca (2012), Festival Internacional de Cine de Guanajuato (2012), Naoussa International Film Festival (2012)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México | Video | Color | 11 min.

Las manos limpias

Una mirada silenciosa al amor, sangre y otras cosas que te roban el sueño en la noche.

The Clean Hands

A quiet glimpse at love, blood and other things that keep you awake at night.

Dirección: Carlos Armella

Guión: Carlos Armella

Producción: Sandra Godínez

Compañía productora: 29 Films

Fotografía: Diego Rodríguez

Edición: Carlos Armella

Dirección de arte: Marcela Venegas

Sonido: Carlos Zamorano

Música: Carlos Mier

Reparto: Sonia Couoh, Francisco Godínez

Carlos Armella (Ciudad de México, 1978) Ganador del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia con el cortometraje *Tierra y pan* en 2008. Graduado de The London Film School en Inglaterra en 2003. Co-director del largometraje documental *Toro negro*, ganador en los festivales de San Sebastián y Morelia en 2005, entre otros.

Carlos Armella (México City, 1978) *He won the Golden Lion at the Venice Film Festival with his short film Tierra y pan in 2008. He graduated from The London Film School in 2003. He is the co-director of the documentary Toro negro, winner at the San Sebastián and Morelia Film Festivals in 2005, among others.*

Filmografía: *Las manos limpias* (2012), *29* (2010), *Tierra y pan* (2008), *Common Ground* (2007), *Toro negro* (2005), *Poem* (2003), *A Dead End Story* (2002)

Premios y festivales: Festival de Cine de Venecia (2012)

CONTACTO: Carlos Armella | T: (55) 4168 7823 | 29films@gmail.com

2011 | Alemania, Brasil, México | Video | Color | 15 min.

Margritt

Un director de documental invade la vida privada de Margritt con la intención de forzarla a recordar su pasado.

A documentary filmmaker invades Margritt's life wanting to force her to remember her past.

Dirección: Ana Valeria González

Guión: Ana Valeria González

Producción: Ana Valeria González, Iván Morales Jr.

Compañía productora: Tempore Filmes, Six Fingers

Fotografía: Iván Morales Jr.

Edición: Iván Morales Jr.

Dirección de arte: Ana Valeria González, Jenny Steenken

Sonido: Shinya Kitamura, Matthias Stoll

Música: Rudolf Schock

Reparto: Jenny Steenken, Rouven Blankenfeld

Ana Valeria González (Guadalajara, 1982) Estudió Política y Filosofía en la Universidad de Colonia, Alemania. Fue seleccionada en el Talent Campus de Berlín (2008) y en el Talent Campus Guadalajara (2010). *Margritt* es su primer trabajo como directora.

Ana Valeria González (Guadalajara, 1982) *She studied political science and philosophy at the University of Cologne, Germany. She was selected for the Berlin Talent Campus in 2008 and the Talent Campus Guadalajara in 2010. Margritt is her first work as a director.*

CONTACTO: Ana Valeria González | T: +49 176 5533 2470
anavaleriagonzalez@gmx.net

2012 | México | 16mm | Color | 17:10 min.

Los murmullos

Murmullos: Ruido que se hace hablando muy suave y de modo que no se escucha lo que se dice.

The Murmurs

Murmurs: noise that is made by speaking very softly and in such a way that you cannot hear what is being said.

Dirección: Gastón Andrade Juárez

Guión: Gastón Andrade Juárez

Producción: Ángel Linares

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Esteban Arrangoiz

Edición: Gastón Andrade Juárez

Dirección de arte: Gastón Andrade Juárez

Sonido: José Rovirosa

Reparto: Danelly Torres, Midio Negrete, Concha Negrete

Gastón Andrade Juárez (León, Guanajuato, 1985) Cursa actualmente el octavo semestre en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Fotógrafo y coguionista del cortometraje *Río Lerma*, ganador del premio Ariel a Mejor Cortometraje Documental (2011).

Gastón Andrade Juárez (León, Guanajuato, 1985) *He is currently studying at the CUEC-UNAM film school. He was the photographer and co-screenwriter for the short Río Lerma, which won an Ariel for Best Short Documentary in 2011.*

Filmografía: *Los murmullos* (cm), *El árbol* (cm), *Naturaleza muerta* (cm)

CONTACTO: Gastón Andrade Juárez | C: 044 55 2263 46652
animaztrujano@hotmail.com

2012 | Nicaragua, México | Video | Color | 9:21 min.

Ometepe

La isla de Ometepe es la más grande del mundo en medio de un lago, rodeada por dos volcanes y agua dulce, donde la vida es sorprendente.

Ometepe Island is the largest lake island in the world. Surrounded by two volcanoes and fresh water, it is a place where life is amazing.

Dirección: Carlos Gerardo García

Guión: Carlos Gerardo García

Producción: Yannick Nolin

Compañía productora: Kinomada, Mezquite producciones

Fotografía: Yannick Nolin

Edición: Carlos Gerardo García

Dirección de arte: Nicolas Gilbert

Sonido: Hubert Fiasse

Música: Marc-Oliver Demers

Reparto: Samir Hernández, Halington Hernández,

Miriam Oporta

Carlos Gerardo García Rodríguez (Guanajuato, México, 1980) Realizó estudios de comunicación, producción documental y fotografía en la EICTV. Ha sido becario del Instituto Estatal de la Cultura, FONCA. Recibió el Premio Municipal de la Juventud en 2010. Trabaja como fotógrafo independiente y realizador para la televisión.

Carlos Gerardo García Rodríguez (Guanajuato, Mexico, 1980) He studied communication, documentary production and photography at the EICTV. He received a grant from the State Cultural Institute, FONCA, and the Premio Municipal de la Juventud in 2010. He works as a freelance photographer and television director.

Filmografía: *Chassé* (2012), *La fin du monde* (2011), *Sucedió en el barrigón* (2010)

CONTACTO: Carlos Gerardo García Rodríguez | T: (55) 477 2967792

C: 044 (477) 6706749 | ignaro@me.com

2012 | México | Video | Color | 35 min.

Para armar un helicóptero

Oliverio tiene 17 años, pasa el tiempo jugando videojuegos aunque la energía eléctrica sea inestable y escasa. Cuando las lluvias del verano comienzan, un corto circuito elimina definitivamente el diablito al cual estaba conectado el edificio. Surgen nuevas ideas para abastecerse de energía. Oliverio impulsará una posible solución.

To Put Together a Helicopter

Oliverio lives in a building taken over by immigrants from the Mexican countryside who work constantly to provide the basic services lacking in the dwelling. However, 17-year-old Oliverio spends his time playing video games, even though electricity is unstable and in short supply. When the summer rains start, a short circuit puts an end to the building's connection to the electrical system. New ideas on how to get power arise.

Dirección: Izabel Acevedo

Guión: Izabel Acevedo

Producción: Ana Hernández

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: José Stempa Steinberg

Edición: León Felipe González

Dirección de arte: Marcos Vargas

Sonido: Daniel Touron

Música: Galo Durán

Reparto: Roberto Pichardo, Tomihuatzí Xelhua, Ángeles Cruz, Melissa Guzmán, Gerardo Taracena

Izabel Acevedo (Guatemala, 1981) Estudia en la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) de Guatemala. Más adelante estudia en el CCC. Estudió en el posgrado de Guión de Largometraje en la Escuela de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, España (ESCAC).

Izabel Acevedo (Guatemala, 1981) She studied at the Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) in Guatemala and then at the CCC film school. She went to the Escuela de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, Spain (ESCAC), where she did graduate work in screenwriting.

Filmografía: *Para armar un helicóptero* (cm) (2012), *Un suelo* (cm) (2011), *Festival* (cm) (2011), *Cosechando agua* (cm) (2011), *El mico de noche: los caminos de la memoria* (cm) (2011), *Globo azul* (cm) (2010), *El ojo* (cm) (2008), *Este lugar...* (cm) (2007)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813

prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México | 16mm | Color | 10:45 min.

Perro azul

Jorge y Nora se sueñan, viven un romance onírico. Pactaron que despiertos no pueden darle rienda suelta al deseo porque está en juego su pandilla. El novio de Nora es el mejor amigo de Jorge, pero Jorge decidió transgredir las reglas, ese es el Perro azul.

Blue Dog

Jorge and Nora dream about each other; theirs is a lyrical romance. They swore they would not give in to their desire because their gang is at stake and Nora's boyfriend is Jorge's best friend, but Jorge decides to break the rules. He is Blue Dog.

Dirección: Federico Zuvire

Guión: Federico Zuvire

Producción: Alejandro Juárez

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Miguel Ángel Zetina

Edición: Federico Zuvire, Miguel Ángel Zetina, Martín Bautista

Dirección de arte: Hesse Armendáriz

Sonido: Nicolás Aguilar, Isabel Muñoz, Ernesto Martínez

Reparto: Atza Urieta, Abril Rodríguez, César Ramos, Uriel López

Federico Zuvire (Ciudad de México, 1987) Creció en Morelos. Actualmente estudia la carrera de Licenciatura en Cinematografía del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Ha recorrido otras artes visuales como pintura y foto fija. Procura el activismo político a través de las artes.

Federico Zuvire (Mexico City, 1987) He grew up in Morelos state. He is currently studying cinematography at the CCC film school. He has also studied other visual arts, such as painting and photography. He tries to express his political activism through the arts.

Filmografía: *Perro azul* (cm) (2011), *Testimonios del otro lado* (cm, doc) (2011), *Quizá* (cm) (2011), *La nopalera* (cm) (2009) *La muñeca* (cm) (2006)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012), 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato Expresión en Corto (2012)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2011 | México | 16mm | Color | 19:10 min.

Piano mudo

Un joven y su padre emprenden un inesperado viaje a través del México rural de 1968. El emocionalmente desgarrado padre, encuentra difícil ocultar la verdad que los espera en su destino final. La conflictiva relación, pinta un retrato de una familia dividida. Carlos pronto descubrirá la muda verdad que asecha a su padre y a las previas generaciones. Este, tendrá que decidir si cortar dichas ataduras o sufrir el silente destino familiar.

The Quiet Piano

A boy and his father embark on an unexpected journey through the backlands of 1968 Mexico. Increasingly torn and distraught, Carlos's father finds it harder to conceal the truth that awaits them at their destination. The conflicted relationship paints a portrait of a family divided by a lack of communication. Carlos soon discovers the muted truth that haunts his family. He must decide whether to cut these ties or fall silent to a familiar fate.

Dirección: Amaury Vergara Zatarain

Guión: Amaury Vergara Zatarain

Producción: Paulina Mayagoitia

Compañía productora: Policroma

Fotografía: Silvio Castellero

Edición: Jesús González

Dirección de arte: Lou Perezsandi

Sonido: Alejandro Pérez, Agustín Sánchez, Sahid Cervantes

Música: Paola Vergara

Animación: David Valdez

Reparto: Yair Prado, Sonya Cervantes Vizcaíno, Carlos Alejandro Díaz, Sofía Vizcaíno, Ana María Sánchez

Amaury Vergara Zatarain (Guadalajara, México, 1987) Estudió dirección y producción cinematográfica en la New York Film Academy. Formó parte del equipo de producción en *El laberinto del fauno* (2006) en Madrid, España. Actualmente dirige y produce video entre Guadalajara y Nueva York. *Piano mudo* es su primer trabajo como director.

Amaury Vergara Zatarain (Guadalajara, México, 1987) He studied film directing and production at the New York Film Academy. He collaborated on the production of *El laberinto del fauno* (Pan's Labyrinth, 2006) in Madrid, Spain. He currently directs and produces video clips in both Guadalajara and New York. *Piano mudo* is his debut as a director.

Premios y festivales: 20 Festival Chileno Internacional del Cortometraje de Santiago

CONTACTO: Paulina Mayagoitia | T: (33) 3836 9843 | C: 044 (33) 130 1786
paulinamayagas@gmail.com | www.pianomudo.com

2012 | México | Video | Color | 8:41 min.

Pie forzado

Emilio está enamorado de Julia, conocida de la escuela. Durante casi un año hace varios intentos para ser su amigo y declararle su amor, hasta que Andrés, su mejor amigo, lo empuja a hacerlo en un fandango de son jarocho. Emilio, con un verso improvisado y ante toda la fiesta, y después de un año, logra expresarle su amor.

Emilio is in love with Julia, who he knows from school. For nearly a year, he has made several attempts to be her friend and declare his love for her. Finally, Andrés, Emilio's best friend, pushes him to do it at a Fandango (a popular party). Emilio improvises a poem, and in front of all the party guests, expresses his love for Julia.

Dirección: Argel Rojo
Guión: Gabriela Loaria Pedroza
Producción: Gabriela Loaria Pedroza
Fotografía: Víctor Dávila
Edición: Argel Rojo, Gabriela Loaria, Carlos Montes de Oca Rojo
Sonido: Loretta Ratto
Música: Los parientes de Playa Vicente, Son de madera
Reparto: Matteo Robert Morales, Julia Urbini, Emmanuel Flores, Saúl Bernal, Leticia Valenzuela, Roberta del Prado

Argel Rojo Vázquez (Ciudad de México, 1983) Egresado del CUEC, en donde realiza varios cortos entre los que destaca *Espacio de vuelta*, que participa en 14 festivales. Trabaja en su proyecto de primer largometraje, *Pedro y su lobo*, en el Taller Alejandro Galindo (Vicente Leñero) y el Laboratorio de Cine y Creación (Sundance y Bertha Navarro).

Argel Rojo Vázquez (Mexico City, 1983) He graduated from the CUEC-UNAM film school, where he made several shorts, including *Espacio de vuelta*, which participated in 14 festivals. He is working on his first feature, *Pedro y su lobo*, at the Alejandro Galindo Workshop (Vicente Leñero) and at the Laboratorio de Cine y Creación (Sundance and Bertha Navarro).

Filmografía: *Pie forzado* (cm) (2011), *Té para 3* (cm) (2011), *By Your Side* (cm) (2009), *Needy* (cm) (2009), *Para el negro* (cm) (2008), *From The Dark to The Heart* (cm, doc) (2008), *Nunca creí* (cm) (2007), *Espacio de vuelta* (cm, doc) (2006), *A Fancy Dream of a Desperate Mind* (cm) (2005), *La transgresión del lugar común* (cm) (2005)

Premios y festivales: Segundo lugar y Mención a Mejor Guión, Rally Filmarte 2011.

CONTACTO: Gabriela Loaria Pedroza | T: 01 (55) 5590 6088
 C: 044 (55) 3731 5059 | gloaria@gmail.com

2012 | México | 35mm | Color | 7 min.

Quince años

El día de la celebración de sus quince años, la vida le recuerda a Vianney que no es fácil vivir siendo diferente.

Fifteen

On her fifteenth birthday, Vianney is reminded that being different isn't easy.

Dirección: Liliana Torres
Guión: Liliana Torres
Compañía productora: Instituto Mexicano de Cinematografía
Fotografía: María José Secco
Edición: Aina Calleja, Ana Laura Calderón
Dirección de arte: Xènia Besora
Sonido: Alejandro de Icaza
Música: Leopoldo Domínguez
Reparto: Vianney Marlen Trejo, Elvira Richards, Vanessa Navari, Antonio Zagaceta, Jimena Mar Nava

Liliana Torres (Barcelona, España, 1980) Se licenció en Dirección Cinematográfica por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Fue directora documental durante varios años de su carrera. Ha incursionado en el campo de la ficción con cortometrajes, así como en la escritura de largometrajes. Actualmente prepara su *opera prima*.

Liliana Torres (Barcelona, Spain, 1980) She graduated in film directing from the Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. She was a documentary filmmaker for several years and has recently begun exploring fiction, making short films and writing feature screenplays. She is currently working on her feature film debut.

Filmografía: *Quince años* (2012), *Todo es culpa de la pasión* (2009), *La Kebradita* (2008), *Logósferas* (2008), *Todos los trabajos de la mujer* (2004), *Anteayer* (2004), *Viviendo en la piedra* (2002)

Premios y festivales: 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato, 8 Festival Internacional de Cine de Monterrey, 9 Muestra de Mujeres en el Cine y la Televisión

CONTACTO: Instituto Mexicano Cinematografía | T: (55) 5448 5300
 dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 16mm | Color | 15:20 min.

Ratitas

Dos hermanos deciden meterse a una casa vacía junto con un grupo de amigos, pero en lugar de encontrar la noche de diversión que buscaban, se encuentran en una situación que pronto pone al descubierto su verdadera personalidad.

Scoundrels

Paco and Memo, two brothers, break into an empty house with a group of friends, but instead of finding the night of fun and debauchery they were looking for, they stumble upon a situation that suddenly uncovers their true personalities.

Dirección: David Figueroa García
Guión: David Figueroa García, Mauricio Leiva Cock
Producción: Juan Aura, Gerry Kim
Compañía productora: Fidelio Films
Fotografía: Pedro Gómez Millán
Edición: David Gutnik
Dirección de arte: Victoria Cuevas
Sonido: Kiyoshi Osawa
Música: Lost Acapulco
Reparto: Kristyan Ferrer, Jorge Adrián Espindola, Gustavo Sánchez Parra, Noé Hernández, Carlos Macías, Ariel Santoyo, José Alberto Bucio, Aileen Yáñez

David Figueroa García (Illinois, EUA, 1982) Es egresado del Instituto Politécnico Nacional en Informática y de la Universidad de la ciudad de Nueva York en Literatura Clásica. Su trabajo ha sido acreedor a premios y becas. Cursa actualmente la maestría de dirección de cine en Columbia University en Nueva York. *Ratitas* es su primer trabajo como director.

David Figueroa García (Illinois, USA, 1982) He graduated with a degree in computer programming from the Politécnico Nacional and a degree in classical literature from The City University of New York (CUNY). His work has received awards and grants, and he is currently enrolled in a Master's program in film directing at Columbia University in New York. *Ratitas* is his debut as a director.

Premios y festivales: Faculty Honors, Student Select Most Daring Narrative Award, Columbia University Film Festival (2012); Hispanic Scholarship Fund McNamara Grant for Production (2012)

CONTACTO: David Figueroa García | T: (55) 1107 8657 | C: 044 (55) 2087 6852
 david@fideliofilms.com | www.fideliofilms.com

2011 | México, Argentina | 16mm | Color | 17:45 min.

Los Restos

Después de la muerte de su padre, un hijo descubrirá un diario con aspectos de una vida que él desconocía.

The Remains

After his father's death, a son will find a diary that contains aspects of a life he never knew.

Dirección: Jorge Márquez

Guión: Jorge Márquez, Eric Barenboim

Producción: Francisco Franco, Jorge Márquez

Fotografía: Caio Pedron

Edición: Natalia Bianchi, Thomas Rouvière

Dirección de arte: Chiara Ghio

Sonido: Nicolás Torchinsky, Virginia Scaro, Flavio Logueira, Diego Gat

Reparto: Nicolás Ipolito, Agustín Bianchi, Adelina Bielo, José Cerra, Julián Saugy, Claudio Rangau, Sebastián Gallinal, Nazareno Leguizamón Rigau.

Jorge Márquez (Aguascalientes, 1987) Estudió dirección cinematográfica en la Universidad del Cine en Buenos Aires. Actualmente trabaja en cine y teatro.

Jorge Márquez (Aguascalientes, 1987) He studied film directing at the Universidad del Cine in Buenos Aires. He currently works in film and theater.

Filmografía: *Los restos* (cm) (2011), *Los deseos insatisfechos de la señora Marta* (cm) (2011), *Los extranjeros* (cm) (2009), *Mientras Inglaterra duerme* (cm) (2006)

CONTACTO: Jorge Márquez | C: 044 (55) 55 2852 4657
jorgemarquez6@gmail.com

2012 | México, Canadá | Video | Color | 22 min.

Temporada seca

La historia de Domingo, un campesino que, desconsolado por la muerte de su esposa, no encuentra remedio a la soledad y a la pobreza que desde entonces lo aquejan. *Temporada seca* transporta al espectador al estado mental de Domingo en un último esfuerzo por ponerle fin a la temporada seca que diezma su vida.

The Drought

This is the story of Domingo, a Mexican indigenous farmer who is grief-stricken at the passing of his wife and the loneliness and poverty that have since overshadowed him. The film depicts Domingo's mental state as he makes a desperate attempt to end the feeling of anxiety that is destroying his life.

Dirección: Diego Rivera Kohn

Guión: Diego Rivera Kohn

Producción: Abril Schmucler

Compañía productora: Green Ground

Fotografía: Glauco Bermúdez

Edición: Diego Rivera Kohn

Dirección de arte: Xènia Besora Sala

Sonido: Federico O'Reilly

Música: Alejandra Odgers

Reparto: Don Juan Herrera, Juana Marcelo Rojas, Rose Marie Facen Anderegg

Diego Rivera Kohn (Ciudad de México, 1977) Es egresado de la Maestría en Producción Cinematográfica de la Universidad Concordia. Su film más reciente, *Ex-voto para tres ánimas*, ganó el premio Golden Frog en el Festival Plus Camerimage 2008, en Lodz, Polonia.

Diego Rivera Kohn (Mexico City, 1977) He graduated with a Master's in film production from Concordia University in Quebec. His most recent film *Ex-voto para tres ánimas* won the Golden Frog award at the Plus Camerimage 2008 Festival in Lodz, Poland.

Filmografía: *Temporada seca* (cm) (2012), *Ex-voto para tres ánimas* (cm) (2008), *Mekanim* (cm) (2006), *Voces de la Guerrero* (cm) (2004)

CONTACTO: Diego Rivera Kohn | T: (55) 5292 3839
diegoriverako@gmail.com | www.diegork.com

2012 | México | Video | Color | 15:18 min.

Tres miniaturas de Eugenio

Tres personajes solos. Tres historias de un momento donde todo cambia. Tres piezas musicales de Eugenio Toussaint para contar lo que cada uno siente. Un homenaje a un querido amigo.

Three Miniatures for Eugenio

Three people alone. Three stories about a moment when everything changes. Three musical pieces by Eugenio Toussaint convey what each person is feeling. An homage to a dear friend.

Dirección: Carlos Hagerman

Guión: Carlos Hagerman

Producción: Carlos Hagerman

Compañía productora: La sombra del guayabo

Fotografía: John Grillo

Edición: Valentina Leduc

Sonido: Ruy García

Música: Eugenio Toussaint

Reparto: Julieta Miranda, Mateo Hagerman, Celestino Arroyo

Carlos Hagerman (Ciudad de México, 1966) Estudió la maestría de dirección de cine en NYU como becario Fulbright. Trabajó 8 años con Alejandro González Iñárritu como parte del equipo de directores en Zeta Films. En 2007 fundó La sombra del guayabo, productora de cine independiente. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores.

Carlos Hagerman (Mexico City, 1966) He received a Fulbright scholarship to do his Master's in film directing at New York University (NYU). He worked with Alejandro González Iñárritu for eight years as part of a team of directors at Zeta Films. In 2007, he founded the independent production company La sombra del guayabo. He is currently a member of the Sistema Nacional de Creadores.

Filmografía: *Tres miniaturas de Eugenio* (cm) (2012), *Vuelve a la vida* (doc) (2010), *Los que se quedan* (doc) (2008), *El alma mexicana* (cm) (2000), *La manifestación del concepto* (cm) (1992)

CONTACTO: Carlos Hagerman | T: (726) 262 2963 | C: 044 (55) 2699 8864
carloshag@gmail.com

2012 | México, EUA | Video | Color | 15 min.

Un mundo para Raúl

El padre de Raúl, un chico de trece años, le pide entretener al hijo del terrateniente del pueblo. Un juego de poder y orgullo comienza entre los dos chicos.

A World for Raúl

When 13-year-old Raul is asked to entertain the local landowner's son, a game of power and pride starts between the two boys.

Dirección: Mauro Mueller

Guión: Mauro Mueller

Producción: Laura Pino

Compañía productora: Fidelio Films

Fotografía: César Gutiérrez Miranda

Edición: Mauro Mueller

Dirección de arte: Alisarine Ducolomb

Sonido: Alicia Segovia

Música: Lucas Lechowsky

Reparto: Alexandre Barceló, Adrián Alonso, Gerardo Taracena, Roberto Meza, Adriana Paz, Ivana González

Mauro Mueller (Suiza, 18 abril de 1985) realiza sus estudios en la Universidad de Columbia N.Y. Sus cortometrajes han participado en festivales internacionales. Actualmente desarrolla su primer largometraje, *Santiago del otro lado*.

Mauro Mueller (Switzerland, 1985) He is a student at Columbia University in New York. His short films have been shown at international festivals. He is currently working on his first feature, *Santiago del otro lado*.

Filmografía: *Un mundo para Raúl* (cm) (2012), *Santiago del otro lado* (cm) (2011), *Ge.hen'nah* (cm) (2010), *In for a surprise* (cm) (2009), *Raúl en guacamaya* (2008)

Premios y festivales: Columbia University Film Festival. 'IFP Audience Choice Award at Columbia University's Film Festival' 'Mejor guión y dirección' Student Selects Screening.

CONTACTO: Mauro Mueller | T: (55) 1255 0790 | maumueller@gmail.com

2012 | México | 16mm Video | Color | 13:25 min.

Vuelve primavera

Eddie es un viejo rocanrolero que vive atormentado por sus recuerdos, mismos que lo incapacitan para vivir en el presente.

Eddie is an old rock and roll singer who lives tormented by memories that keep him from living in the present.

Dirección: Alfonso Coronel

Guión: Alfonso Coronel

Producción: Esteban Arrangoiz, Alfonso Coronel

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Carlos Arriaga

Edición: Alfonso Coronel

Dirección de arte: i-Colectivo

Sonido: Arturo Santana

Música: Eddie y Los Grasosos, David Martín

Animación: Alfonso Coronel, Vania Ramírez

Reparto: José Escandón, Dario T. Pie, Eddie Wolfman,

Sonia Couoh, María Rosa Manzini

Alfonso Coronel (Ciudad de México, 1985) Egresado de la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, actualmente estudia la carrera de Cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. A la fecha ha obtenido alrededor de 12 galardones, incluyendo los premios 'Hazlo en cortometraje' 2010 y 2011.

Alfonso Coronel (Mexico City, 1985) He graduated with a degree in design and visual communication from the Escuela Nacional de Artes Plásticas in Mexico and is currently studying cinematography at the CUEC-UNAM film school. He has received 12 awards, including the "Hazlo en cortometraje" 2010 and 2011.

Filmografía: *Vuelve primavera* (2012), *Espacios nutritivos* (2011), *Atl* (2010), *Las pokiankitsch en cinco minutos* (2009), *Manneken* (2009), *NPI* (2009), *Axolotl* (2008), *The game starts again* (2008), *Sonidos en las sombras* (2008), *Aún en la ciudad* (2007), *El sombrero* (2007), *Bacalao* (2005), *Silencio a las dos de la mañana* (2004), *No te dije algo* (2003).

CONTACTO: Alfonso Coronel | T: (55) 5573 5243 | C: 044 (55) 2248 9691
alfonsokt@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 8:41 min.

Zurcidos invisibles

El destino llama, espera pacientemente. Ella se sumerge en su interior para sanar sus heridas...

Invisible Seams

Destiny calls, waiting patiently. She goes deep inside herself to heal her wounds...

Dirección: Faride Schroeder

Guión: Faride Schroeder

Producción: Juan Uruchurtu, Ericka Lavín, Faride Schroeder

Compañía productora: El Vuelo Films

Fotografía: Mario Gallegos Trejo

Edición: María José Santa Rita

Dirección de arte: Mayte Cárdenas

Sonido: Hugo de la Cerda

Música: Walter Loch

Reparto: Anna Cetti

Faride Schroeder Lases (Hidalgo, México, 1984) Egresada del área de Cine de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Por 9 años ha trabajado en largometrajes y comerciales, los últimos 5, asistiendo dirección. Actualmente dirige comerciales y proyectos cinematográficos independientes.

Faride Schroeder Lases (Hidalgo, Mexico, 1984) She has a film degree from the communications department at the Universidad Iberoamericana. She has worked for nine years in features and commercials, the last five as a director's assistant. She is currently directing commercials and independent film projects.

Filmografía: *Zurcidos invisibles* (2012), *Al ras* (2012), *4 kilos de recuerdos* (2008), *Breve cuento sobre el destino* (2008), *Azul y plata* (2005)

CONTACTO: Faride Schroeder Lases | T: 5662 6376 | C: 044 (55) 3265 4233
faride.schroeder@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 14 min.

El árbol

Un árbol es desterrado de su hábitat para convertirse en el elemento principal de una tradición indígena.

The Tree

A tree is removed from its habitat and turned into the principal element of an indigenous tradition.

Dirección: Gastón Andrade Juárez

Guión: Gastón Andrade Juárez

Producción: Alfonso Coronel

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Esteban Arrangoiz y Gastón Andrade

Edición: Gastón Andrade y Alfonso Coronel

Sonido: Estibaliz Márquez

Gastón Andrade (León, Guanajuato, 1985) Actualmente cursa el octavo semestre en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En 2011 participó como fotógrafo en el documental *Río Lerma*, ganador del Ariel a Mejor Cortometraje Documental.

Gastón Andrade (León, Guanajuato, 1985) He is a student at the CUEC-UNAM film school. In 2011, he was the photographer for the documentary *Río Lerma*, which won the Ariel for Best Short Documentary.

Filmografía: *El árbol* (cm), *Naturaleza Muerta* (cm), *Los Murmullos* (cm), *La hierba del Diablo* (cm)

CONTACTO: Gastón Andrade | T: 55 2263 4665 | C: 044 55 2263 4665
animaztrujano@hotmail.com

2012 | México | Video | Color | 15 min.

Aún nos queda el recuerdo

Un retrato hablado sobre el mundo del cine en el Morelia de antes, un viaje a través de la mirada de ancianos y adultos, sobre las memorias de los que vivieron en esa época, donde los cines formaban parte del paisaje urbano. A la par de los recuerdos de estas personas, viajamos también al presente, a las personas que siguen teniendo ese culto por la imagen, por el cine.

We Still Have the Memory

A spoken portrait of the world of cinema in a Morelia of the past, a journey through the eyes of the elderly and their memories of a time when movie theaters were part of the urban landscape. Along with these reminiscences, we travel to the present, with people who maintain this cult of the image, of cinema.

Dirección: Mariano Rentería Garnica

Guión: Mariano Rentería Garnica

Producción: Javier Benavides, Eduardo Serna

Compañía productora: Relicario Films

Fotografía: Mariano Rentería Garnica

Edición: Mariano Rentería Garnica

Sonido: Mariano Rentería, Javier Benavides

Música: Edgar Mota (Collateral Soundtrack)

Mariano Rentería Garnica (Michoacán, México, 1991) Su trabajo audiovisual ha sido presentado en muestras y festivales internacionales de cine, como el de Monterrey, el Cut Out Fest y la muestra de cine experimental Mindscapes en Las Vegas. Ha obtenido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo fotográfico y audiovisual.

Mariano Rentería Garnica (Michoacán, México, 1991) His audiovisual work has been shown at international film events and festivals, such as the Monterrey International Film Festival, the CutOut Fest and Mindscapes, an experimental film event in Las Vegas. He has received numerous awards and recognition for his photographic and audiovisual work.

Filmografía: *Aún nos queda el recuerdo* (2012), *Crónicas de Libertad* (2010)

CONTACTO: Mariano Rentería Garnica | T: 312 6178 | C: 044 (55) 3157 3451
marcian_margmaniac@hotmail.com | vimeo.com/marianorenteria

2012 | México | 8mm, Video | Color | 9:30 min.

Estela

Documental que presenta el contorno de un personaje desaparecido. Fantasmas marchando por el reconocimiento de su ausencia, recuerdo nebuloso, visión fugaz ensamblada a partir de retazos de material huérfano y videos analógicos a la deriva. Desaparecer en México es un acto político.

An documentary that traces the outline of a person who disappeared. Ghosts marching in recognition of their absence; a hazy memory; a glimpse assembled from scraps of orphan material and analog videos. Disappearing in Mexico is a political act.

Dirección: Bruno Varela

Guión: Bruno Varela

Producción: Hermenegildo Rojas

Compañía productora: Anticuerpo

Fotografía: Bruno Varela

Edición: Bruno Varela

Sonido: Bruno Varela

Música: Diversas bandas filarmónicas del estado de Oaxaca

Bruno Varela (Oaxaca, 1971) Es artista audiovisual y músico. Su trabajo se ha mostrado en diversos festivales, foros y museos alrededor del mundo. Recibió la beca Media Arts otorgada por la Fundación Rockefeller y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA.

Bruno Varela (Oaxaca, 1971) He is an audiovisual artist and musician. His work has been shown at festivals, forums and museums around the world. He received the Media Arts Grant from the Rockefeller Foundation and is a member of FONCA's Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Filmografía: *La colindancia* (2011), *La región invisible* (2010), *Franja costera* (2009), *Sur adentro* (2008), *Organismo* (2007), *Videograma 1* (2006), *Transbordadora* (2005), *Papeles secundarios* (2004), *Tanetze en 8* (2003), *Código de tiempo* (2002), *Ventana de guerra* (2001), *Nuestra ley* (2000), *La manada* (1999), *Andrea* (1998), *Rojo carmín* (1995)

CONTACTO: Bruno Varela | T: (55) 9515200669 | C: 9511613176
miradabionica@hotmail.com | www.anticuerpo.org

2012 | México | 8mm | Color | 27:47 min.

¿Olvida usted algo?

Esta película es un vertiginoso viaje sobre la fluctuación y evolución del valor relativo de las cosas, a través de ciertos lapsos, espacios, ideas, condiciones, seres y objetos; nuestro apego a ellos, a la vida, su camino hacia el fin, a su renacimiento, a su transformación.

Forgot Something?

This film is a vertiginous voyage considering the impermanence and evolution of the relative value of things through certain lapses, spaces, ideas, conditions, beings and objects – our attachment to them, to life, their way to the end, to their rebirth, to their transformation.

Dirección: Dalia Huerta Cano

Guión: Dalia Huerta Cano, José Villalobos

Producción: Dalia Huerta Cano

Fotografía: Dalia Huerta Cano

Edición: Esteban de la Monja Casar

Sonido: Esteban de la Monja Casar, Homero González, Nicolás Spencer, Dalia Huerta

Música: Homero González, Esteban de la Monja, Naan, Pablo González, Elegies of Sunder, Robert Schumann

Dalia Huerta Cano (Guadalajara, 1978) Trabaja haciendo registro de obras para diversos artistas y museos. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene estudios formales sobre cine en México, Holanda y Cuba. Ha sido becaria del CECA (Jalisco) en 2007 y 2010. Tiene experiencia como fotógrafa y realizadora de documentales.

Dalia Huerta Cano (Guadalajara, 1978) She documents works for different artists and museums. She graduated with a degree in communication and has taken courses in film in Mexico, Holland and Cuba. She received a grant from CECA (Jalisco) in 2007 and 2010, and has worked as a photographer and documentary filmmaker.

Filmografía: *¿Olvida usted algo?* (2012), *Alle mensen en andere ziveraar* (2010), *Carne que recuerda* (2009), *Me gustas desde la secundaria* (2009), *Naturaleza gringa* (2005), *Supersamples* (2004), *Yo no doy besos negros* (2004)

CONTACTO: Dalia Huerta Cano | T: (55) 5440 7106 | C: 044 (55) 4966 5694
daliones@gmail.com | www.campermedia.com

2012 | México | Video | Color | 21 min.

Paal**Paal (Niño)**

El documental *Paal* narra la historia de Memo, un niño Maya, cuyo mayor sueño es contar las historias de su pueblo. A través de su propia visión y fantasía, exploramos la vida cotidiana, la cultura de su pueblo, y la exuberante riqueza natural de la selva de Yucatán en el sur de México. *Paal* es un homenaje a un mundo mágico que no queda exento de la influencia del mundo occidental.

Paal (Child)

The documentary Paal presents Memo, a Mayan child, whose biggest dream is to tell the stories of his people. Through his own vision and fantasy, we explore the everyday life and culture of his town, and the exuberant nature of the Yucatan jungle in the south of Mexico. Paal pays homage to a magical world that is not exempt from the influence of the Western world.

Dirección: Christoph Müller, Víctor Vargas Villafuerte
Guión: Christoph Müller, Víctor Vargas Villafuerte
Producción: Christoph Müller, Víctor Vargas Villafuerte
Compañía productora: Cotorra Films, Creative Blends, BebéMomia Producciones
Fotografía: Víctor Vargas Villafuerte
Edición: Christoph Müller
Sonido: Christoph Müller, Catherine Dumont, Niños FCP
Música: Coro Niños FCP, Tumben Kaay

Christoph Müller (Liestal, Suiza, 1980) Vive desde el año 2003 en la Ciudad de México, en donde ha trabajado como director, fotógrafo, editor y artista de motion graphics en varios documentales y animaciones, tanto en proyectos artísticos como comerciales.

Christoph Müller (Liestal, Switzerland, 1980) He has lived in Mexico City since 2003, where he has worked as a director, photographer, editor and motion graphics artist on several documentaries and animated films, both in artistic and commercial projects.

Filmografía: *Carmen* (cm, doc) (2013), *Paal* (cm, doc) (2012), *Time Capsule Pleasure México* (cm) (2010), *Tepito: El pequeño templo* (doc) (2008), *Ciudad Huacal* (cm, doc) (2007), *REN* (cm) (2007)

Víctor Vargas Villafuerte (Ciudad de México, 1980) Estudió Actuaría en la ENEP Acatlán-UNAM, con especialidad en finanzas. Después de trabajar por cuatro años como actuario, decidió cambiar por la profesión de fotógrafo. Actualmente estudia fotografía en Montreal, Canadá. *Paal* es su primer trabajo como director.

Víctor Vargas Villafuerte (Mexico City, 1980) He studied to be an actuary, specializing in finance, at the ENEP Acatlán-UNAM. After working for four years in this field, he decided to change his profession to photography. He is currently studying photography in Montreal, Canada. *Paal* is his first work as a director.

Premios y festivales: Mención Honorífica, FICVI Puebla (2012); GIFF (2012), FICM São Paulo (2012), DOCSDF (2012)

CONTACTO: Christoph Müller | C: 55 2492 4460 | paal@creativeblends.tv
 www.creativeblends.tv/paal

2012 | México | Video | Color | 13:25 min.

Paradero Norte

Los paraderos de la Ciudad de México son no-lugares de tránsito para miles de personas que diario esperan subirse a un autobús para regresar a casa. Debido a la gran cantidad de tiempo empleado en su recorrido diario, los pasajeros están inmersos en un lugar mental, ensimismados. Este documental relaciona sueños que fueron recolectados con imágenes del paso de la tarde a la noche en uno de estos paraderos.

Transfer Station North

Bus stops in Mexico City are non-places of transit for thousands of people who wait for a bus to go back home every day. Due to the great amount of time spent in everyday travel, passengers tend to be absorbed in themselves. This documentary relates collected dreams along with images of one evening at one of these bus stops.

Dirección: Daniel Ulacia
Guión: Daniel Ulacia
Producción: Tania Fernández, Daniel Ulacia
Compañía productora: Limonada Taller
Fotografía: Eva Villaseñor
Edición: Daniel Ulacia
Sonido: Octavio Serra, Luis David Palomino, Montserrat Muñoz,

Daniel Ulacia Balmaseda (Ciudad de México, 1988) Cursa la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Egresado de la Escuela Activa de Fotografía. Ha participado en diversas animaciones y videos, así como producciones independientes de cortometrajes.

Daniel Ulacia Balmaseda (Mexico City, 1988) He is a visual arts student at the Escuela Nacional de Artes Plásticas and is a graduate of the Escuela Activa de Fotografía. He has participated in numerous animated films and videos, and independent short film productions.

Filmografía: *Paradero Norte* (2012), *Sequía* (2011), *Un mundo nos vigila* (2010)

CONTACTO: Daniel Ulacia | T: (55) 2156 5599 | C: 044 (55) 3209 5462
 danulbal@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 27:05 min.

El Pintor de Verónicas

Nadie fotografió a Jesús de Nazaret, si exceptuamos el rostro espectral impreso por el sudor y la sangre en el paño de la Verónica. Su nombre fue su destino. Verónica, *vere ikon*, verdadera imagen. Julián Pablo es un artista apasionado que parece adivinar en el rostro de Cristo el misterio de su divinidad, y lo hace con el talento del cineasta, la vocación del sacerdote y la estética del pintor.

The Veronicas Artist

Nobody photographed Jesus of Nazareth, apart from the spectral face printed by the sweat and blood on the Veronica's robe. His name was his destiny. Veronica, vere ikon, the true picture. Julian Pablo is a passionate artist who seems able to uncover in the face of Christ the mystery of his divinity, and does so with the talent of the filmmaker, the vocation of the priest and the aesthetics of the painter.

Dirección: Oswaldo Toledano
Guión: Oswaldo Toledano
Producción: Efraim Ávila
Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica
Fotografía: Jaiziel Hernández
Edición: Virginia Araujo
Sonido: Daniel Touron, Ernesto Estivill
Música: José Luis Guzmán, Ernesto Estivill

Oswaldo Toledano (Ciudad de México, 1975) Cursó la especialidad de cinefotografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Como cinefotógrafo ha trabajado principalmente en cortometrajes y documentales, algunos de los cuales han participado en diferentes festivales como Plus Camerimage, en Polonia, y Short Film Corner en Cannes.

Oswaldo Toledano (Mexico City, 1975) He studied cinematography at the CCC film school. As a cinematographer, he has worked mainly on short films and documentaries, some of which have participated in festivals like Plus Camerimage in Poland, and the Short Film Corner at Cannes.

Filmografía: *El Pintor de Verónicas* (doc) (2012), *El chacal farsario* (2008)

CONTACTO: Oswaldo Toledano | T: (55) 4753 9144 | C: 044 (55) 2706 5706
 oswaldotoledano@hotmail.com

2012 | México | Video | Color | 10 min.

Skin Destination

Explora el estado de emergencia que se vive en México a partir del cuerpo como agente, utilizando la recuperación y reapropiación de archivo filmico. En *Skin Destination* transcurren y se cruzan de manera fronteriza (al igual que en la ciudad de Tijuana) diferentes formatos, estrategias narrativas y de puesta en escena.

The film explores the state of emergency that exists in Mexico from the perspective of the body as an agent, using found footage film techniques. In Skin Destination, different formats, narrative strategies and staging move in a cross-border manner (similar to that in the city of Tijuana).

Dirección: Adriana Trujillo
Guión: Adriana Trujillo, Miriam García
Producción: José Inerzia
Compañía productora: Polen Audiovisual
Fotografía: José Inerzia
Edición: Adriana Trujillo
Sonido: José Inerzia
Música: Paul León Morales

Adriana Trujillo (Tijuana, México) Artista visual. Su práctica artística se centra en lo corporal como vehículo para reflexionar el contexto a través sus posibilidades culturales, políticas y estéticas. Adriana plantea una aproximación crítica en su creación videográfica atendiendo los límites entre formatos narrativos. Es codirectora de BorDocs y miembro de Polen Audiovisual.

Adriana Trujillo (Tijuana, Mexico) As a visual artist, her art is concentrated on the body as a vehicle to reflect the context of cultural, political and aesthetic possibilities. She presents a critical approximation in her videographic creation dealing with the limits of narrative formats. She is co-director of BorDocs and a member of Polen Audiovisual.

Filmografía: *Skin Destination* (2012), *Félix: Autoficciones de un traficante* (2011), *Geografías cruzadas* (2006), *Postales corporales* (2005), *Natura Sun Set* (2003), *Asfalto* (2002), *Síntomas* (1998)

CONTACTO: Adriana Trujillo | T: 664 7008192 | C: 664 6699378
 info@polenaudiovisual.com | polenaudiovisual.com

2012 | México | Video | Color | 25 min.

Todo se vale

La historia de Flor, una joven que practica el violento deporte de las MMA (Artes Marciales Mixtas o Vale Todo). Deporte en el que ha encontrado una nueva familia y una forma de mantener un equilibrio en su vida.

All is Possible

This is the story of Flor, a young girl who practices the violent sport of Mixed Martial Arts. In this sport Flor finds a new family and a way to maintain balance in her life.

Dirección: Edin Alain Martínez
Guión: Edin Alain Martínez
Producción: Edin Alain Martínez, Mónica Luján Chávez, Marco Tulio De Loera
Compañía productora: Tárgum Producciones, Maya Producciones
Fotografía: Edin Alain Martínez, Itzel Valenzuela Silva
Edición: Edin Alain Martínez
Sonido: Itzel Valenzuela, Mónica Luján
Música: Roberto Magallanes

Edin Alain Martínez Aguirre (Zacatecas, México, 1982) Actualmente es responsable de la preservación del Archivo Filmico Lilly, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y la Fonoteca de CONACULTA. Es egresado del Centro de Arte Audiovisual de Guadalajara. Tiene experiencia como realizador de documental y productor para televisión.

Edin Alain Martínez Aguirre (Zacatecas, Mexico, 1982) He is currently in charge of the Archivo Filmico Lilly, in collaboration with the Filmoteca of the UNAM and the Fonoteca of CONACULTA. He graduated from the Centro de Arte Audiovisual in Guadalajara. He has worked as a documentary filmmaker and television producer.

Filmografía: *Gorditas para el muertito* (2011), *Las luminarias de Santa Elena* (2011), *Los Jaraberos de Nochistlán* (2010), *El gallo* (2009), *Narry* (2007), *Camino a Huejuquilla* (2007), *Burrito de agua miel* (2006), *Bracho* (2004)

Premios y festivales: Festival Cultural Zacatecas (2012), Muestra Nacional de Cine de Fresnillo (2012)

CONTACTO: Edin Alain Martínez Aguirre | T: 01 4929222995
 C: 045 4921257217 | edinalain5@gmail.com

Largometraje documental

Feature Length Documentary

2012 | México | Video | Color | 80 min.

El alcalde

Mauricio Fernández es el polémico alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico y seguro de América Latina. Un personaje que se presenta a sí mismo como una figura capaz de mantener su municipio "limpio" de la presencia de los cárteles de la droga, sin importar los métodos para conseguirlo. El alcalde describe una etapa salvaje de un país marcado por la violencia y el desprestigio de la clase gobernante.

The Mayor

Mauricio Fernández is the polemical mayor of San Pedro Garza García, the wealthiest and safest municipality in Latin America. He presents himself as an active leader who is capable of keeping his municipality "free" of the drug cartels' presence, without questioning the methods he uses to achieve this. The mayor describes the wild times of a country marked by violence and the complete discredit of the ruling class.

Dirección: Diego Enrique Osorno, Carlos F. Rossini, Emiliano Altuna
Guión: Diego Enrique Osorno, Carlos F. Rossini, Emiliano Altuna
Producción: Carlos F. Rossini, Emiliano Altuna
Compañía productora: Bambú Audiovisual, IMCINE-FOPROCINE
Fotografía: Carlos F. Rossini
Edición: Pedro G. García
Sonido: Emiliano Altuna
Música: Daniel Hidalgo

Diego Enrique Osorno (Monterrey, México, 1980) Autor de los libros *Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI* (Grijalbo, 2007), *El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco* (Grijalbo, 2009), *Nosotros somos los culpables. La tragedia de la guardería ABC* (Grijalbo, 2010) y *País de muertos. Crónicas contra la impunidad. Compilador* (Debate, 2011). *El alcalde* (2012) es su primer trabajo como director.

Diego Enrique Osorno (Monterrey, Mexico, 1980) Author of the books *Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI* (Grijalbo, 2007), *El cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco* (Grijalbo, 2009), *Nosotros somos los culpables. La tragedia de la guardería ABC* (Grijalbo, 2010) and *País de muertos. Crónicas contra la impunidad. Compilador* (Debate, 2011). *El alcalde* (The Mayor) (2012) is his first work as a director.

Carlos F. Rossini (Tucumán, Argentina, 1976) Estudió en el CCC de México con especialización en Dirección y Cinefotografía. En 2004 crea, junto a Emiliano Altuna, la productora Bambú Audiovisual, dedicada a la producción independiente de cine documental y de ficción. Trabaja también como cinefotógrafo en proyectos documentales y de ficción.

Carlos F. Rossini (Tucumán, Argentina, 1976) He studied at the CCC film school in Mexico City, specializing in directing and cinematography. In 2004, he founded, together with Emiliano Altuna, the production company Bambú Audiovisual, which is dedicated to the independent production of documentary and narrative feature films. He also works as a cinematographer in documentary and fiction film projects.

Filmografía: *El alcalde* (2012), *El ciruelo* (2008)

Emiliano Altuna (Buenos Aires, Argentina, 1978) Estudió cine en la ESCAC de Barcelona, España. Es cofundador de Bambú Audiovisual.

Emiliano Altuna (Buenos Aires, Argentina, 1978) He studied film at the ESCAC in Barcelona, Spain. He is a co-founder of Bambú Audiovisual.

Filmografía: *El alcalde* (2012), *El ciruelo* (2008), *Seguir siendo* (2005)

CONTACTO: Bambú Audiovisual | T: (55) 5536 4156 | C: 044 (55) 2185 1576
 info@bambu.tv | www.bambu.tv

2011 | México | 35mm | Color | 88 min.

Carrière, 250 metros

Un retrato sobre la filosofía y la imaginación del célebre escritor de cine y teatro, guionista colaborador de Buñuel: Jean-Claude Carrière. Incansable viajero y buscador de historias, es conocedor de la distancia que hay entre el hogar en que nació y el cementerio en donde será enterrado.

Carrière, 250 meters

A documentary portrait tracing the philosophy and imagination of the celebrated playwright and screenwriter -and Buñuel's long-term collaborator- Jean-Claude Carrière. A tireless traveler and pursuer of stories, he is aware of the distance between his place of birth and the cemetery where he will be buried.

Dirección: Juan Carlos Rulfo, **codirección:** Natalia Gil Torner
Guión: Jean-Claude Carrière, adaptación: Patricio Saiz
Producción: Marco Polo Constandse, Simón Bross, Alejandro García, Beto Bross, Daniel Gruener, Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Avelino Rodríguez, Eamon O'Farril, Natalia Gil Torner
Compañía productora: Lemon Films, Grado Cinco, Filmadora Nacional, IMCINE
Fotografía: Juan Carlos Rulfo
Edición: Valentina Leduc
Sonido: Héctor Ruiz
Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

Juan Carlos Rulfo (Ciudad de México, 1964) Se graduó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. Estudió Dirección Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Trabaja permanentemente en la promoción y producción del cine documental.

***Juan Carlos Rulfo** (Mexico City, 1964) He graduated with a degree in communication from the Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico City. He studied film directing at the CCC film school. He works permanently in the promotion and production of documentary films.*

Filmografía: *De Panzazo* (2012), *Carrière, 250 metros* (2011), *Los que se quedan* (2008), *En el hoyo* (2006), *Del olvido al no me acuerdo* (1999), *El abuelo Cheno y otras historias* (cm) (1995)

Natalia Gil Torner (Ciudad de México, 1968) Cuenta con más de doce años de experiencia en la industria de cine, televisión y editorial. Realizó estudios de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y una Maestría en Filosofía y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Trabajó por más de ocho años con el director Anthony Minghella y por más de diez años con Jean-Claude Carrière, con quien mantiene una cercana relación.

***Natalia Gil Torner** (Mexico City, 1968) She has worked in film, television and the publishing industry for more than 12 years. She studied communication at the Universidad Iberoamericana and has a Master's degree in philosophy and Latin American studies from Cambridge University, England. She worked for more than eight years with director Anthony Minghella and more than ten years with Jean-Claude Carrière, with whom she maintains a close relationship.*

Filmografía: *Carrière, 250 metros* (codir) (2011), *Gandhi, una vela encendida* (1998), *Tíbet, un pueblo en el exilio* (2001), *Llorando la hermosa vida - memorias del poeta Jaime Sabines* (2008)

Premios y festivales: Festival de San Sebastián (2011); Mención Honorífica a Largometraje Documental, 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012); Mejor Largometraje Documental, Mejor Director y Mejor Música Original, Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, Costa Rica (2012); Telluride Film Festival (2012)

CONTACTO: Filmadora Nacional | T: (55) 3547 4878
 C: 044 (55) 3930 0503 | contacto@filmadora.mx | filmadora.mx

2011 | México | 35mm | Color | 100 min.

Cuates de Australia

Los habitantes de "Los cuates de Australia," ejido ubicado al noreste de México, realizan cada año un éxodo con motivo de la búsqueda del agua que escasea durante la temporada de sequía. En este exilio, hombres, mujeres, ancianos y niños esperan la llegada de las primeras gotas de lluvia para así regresar a su tierra; metáfora de un pueblo que durante su andar, se esconde de la muerte.

Residents from the ejido (communal land) "Los Cuates de Australia" in northeast Mexico, prepare for a mass exodus every year in search of water during the dry season. While in exile, men, women, elders and children wait for the first drops of water before returning to their lands, a metaphor of a small town that, along the way, hides from death.

Dirección: Everardo González
Guión: Everardo González
Producción: Martha Orozco
Compañía productora: Cienega Docs, Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) con apoyo de Tribeca Film Institute y Jan Vrijman Fund
Fotografía: Everardo González, Eduardo Herrera
Edición: Felipe Gómez
Sonido: Matías Barberis
Música: Cantos Cardenches

Everardo González (Fort Collins, Colorado, EUA, 1971) Egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana y de Cinematografía por el CCC. En el 2003 terminó su ópera prima documental *La canción del pulque*. Sus siguientes trabajos fueron *Los ladrones viejos* y *El cielo abierto*, ambos han obtenido premios y menciones honoríficas.

***Everardo González** (Fort Collins, Colorado, USA, 1971) He graduated with a degree in social communication from the Universidad Autónoma Metropolitana and cinematography from the CCC film school. In 2003, he finished his first documentary La canción del pulque. His next works were Los ladrones viejos and El cielo abierto, both of which have won awards and honorable mentions.*

Filmografía: *Cuates de Australia* (2011), *El cielo abierto* (2011), *Los ladrones viejos* (2008), *La canción del pulque* (2003)

Premios y festivales: Mejor Documental Mexicano, 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara; Ambulante, Gira de Documentales (2012); Mejor Documental, 18 Festival Internacional de Cine de Los Angeles (2012); Premio Kukulkán a la Mejor Película, Riviera Maya Film Festival; Mención Especial, 4 Muestra Nacional de Cine de Fresnillo; Cinema Planeta (2012), 15 Festival Internacional de Cine de Guanajuato (2012), 5 Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos (2012)

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300
 dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | 8mm, Video | Color | 61 min.

Diario a tres voces

Describe las historias de amor de tres mujeres de distintas generaciones: una adolescente, una mujer madura, y mi tía abuela de 90 años. El documento explora los espacios que habitan y las memorias que permanecen a través de las texturas de materiales de archivo y el color inspirado en los melodramas technicolor de los 40s y 50s.

Three Voices

The documentary weaves the intimate love stories of three women from different generations: an adolescent, a middle-aged divorcee, and my 90-year-old Great Aunt. Through a careful exploration of space and color, inspired by technicolor melodramas of the 40s and 50s, I trace their experience, exploring the rooms they inhabit and the memories that remain in them, extracting their voice and their loves from a rich texture of archival material.

Dirección: Otilia Portillo Padua

Guión: Otilia Portillo Padua

Producción: Otilia Portillo Padua

Compañía productora: Flores Negras, CONACULTA, Estudios Churubusco Azteca

Fotografía: Erick Castillo

Edición: Otilia Portillo, Alfonso Pineda, Oscar Figueroa

Sonido: Miguel Ángel Molina

Otilia Portillo Padua (México, 1980) Estudió arquitectura en la Universidad de Cambridge y la AA (Architectural Association). Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Otilia Portillo Padua (Mexico, 1980) She studied architecture at Cambridge University and the Architectural Association (AA). She received a scholarship from the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Filmografía: *Llegando al cielo todo se refleja* (2006), *Tzolkin* (2003)

Premios y festivales: DocsinProgress, DocsDF; Selección Oficial, DocsDF (2012)

CONTACTO: Otilia Portillo Padua | diario3voces@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 82 min.

Flor en otomí

Una noche de octubre de 1973, a la hora de la cena, Dení se levantó de la mesa y dijo a su familia: -Al rato vengo... Y se fue a la guerrilla, a la casa que las Fuerzas de Liberación Nacional tenían en Nepantla, a 80 kilómetros de la Ciudad de México. Cuatro meses después, el ejército, con fusiles y granadas, asaltó la casa. Murieron cuatro compañeros y Dení, quien tenía sólo 19 años.

Flower in Otomí

One evening in October 1973, Dení rose from the table at dinner and said to her family: "I'll be back in a while..." And she left to join the Guerrilla Army, to the house that the National Liberation Forces had in Nepantla, a town 50 miles from Mexico City. Four months later, the army, attacked the house with rifles and grenades. Four companions and Dení, who was only 19 years old, were killed.

Dirección: Luisa Riley

Guión: Luisa Riley

Producción: Luisa Riley

Compañía productora: La Casa de Atrás S.C., Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), Instituto Mexicano de Cinematografía

Fotografía: Azeneth Farah

Edición: Luisa Riley

Sonido: Nerio Barberis

Música: Steven Brown

Luisa Riley (Ciudad de México, 1954) Inicia su vida profesional en 1972 en el cine independiente. A partir de 1978 trabaja como periodista y realizadora en la televisión pública mexicana. Produce, dirige, edita y escribe medimétrajes y largometrajes para series de documentales para televisión.

Luisa Riley (Mexico City, 1954) She began her professional life in 1972 in independent films. In 1978, she started working as a journalist and filmmaker in Mexican public television. She produces, directs, edits and writes medium-length films and features for television documentary series.

Filmografía: *Flor en otomí* (2012), *Encuentro de miradas* (2007), *Gurrola: un cosmos teatral* (2006), *Frida maestra, el arte al encuentro de la vida* (2006), *Vlady* (2004), *Alberto Gironella, lo mío es el loco intento de pintar el tiempo* (2004)

Premios y festivales: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara; Mejor Documental Movimientos Sociales y Organización Ciudadana, VII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental: Contra el Silencio Todas las Voces; Distrital; Cine y otros Mundos; Festival Internacional de Cine y Video Indígena

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 5300 dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | Japón | Video | Color | 71 min.

Inori

Kannogawa, una pequeña comunidad al suroeste de Japón. Las leyes de la naturaleza han transformado la vida del pueblo. Las nuevas generaciones emigraron hacia las grandes ciudades, los habitantes restantes desarrollan sus actividades cotidianas mientras reflexionan sobre su propia historia y los ciclos de la vida.

In the small mountain community of Kannogawa, Japan, the laws of nature reshape the human blueprint of what used to be a lively town. While the younger generations have gone to the cities, the few people left perform the everyday activities with a brave perspective on their history and the cycles of life.

Dirección: Pedro González-Rubio

Producción: Naomi Kawase

Compañía productora: Nara International Film Festival Organizing Committee

Fotografía: Pedro González-Rubio

Edición: Pedro González-Rubio

Sonido: Osamu Takizawa

Música: Hector Ruiz

Pedro González-Rubio (México, 1976) Estudió Comunicación en la Ciudad de México antes de asistir a la Escuela de Cine de Londres. En 2005 co-dirigió *Toro negro* con Carlos Armella, y obtuvieron el Premio Horizontes en el Festival de Cine de San Sebastián. Su película *Alamar* (2009) recibió más de 15 premios en todo el mundo, incluyendo el VPRO Tiger en el Festival de Cine Internacional de Róterdam. *Inori*, su más reciente largometraje, fue producido como parte del Proyecto NARAtive 2012.

Pedro González-Rubio (Mexico, 1976) He studied media in Mexico City before attending the London Film School. In 2005, he co-directed *Toro negro* with Carlos Armella, a documentary that received the Horizontes Award at the San Sebastián International Film Festival. His solo directorial debut *Alamar* (2009) was awarded more than 15 prizes worldwide, including the Tiger Award at the Rotterdam International Film Festival. *Inori*, his new feature film, was produced as part of the NARAtive Project 2012.

Filmografía: *Inori* (2012), *Alamar* (2009), *Toro negro* (2005)

Premios y festivales: Pardo d'oro Cineasti del presente (Grand Prize of Cineasti del Presente), 65 Festival del Film Locarno Concorso Internazionale (2012)

CONTACTO: Shinji Kitagawa NARA | T: + (0) 90 4847 2923
C: + (0) 742 95 5780 | kitagawa@nara-iff.jp

2012 | México | 16mm, Video | Color | 52 min.

Jalmá

El canto y la danza son quizás los rasgos más característicos de las comunidades yumanas. Cantos cíclicos acompañados del sonido de una sonaja o jalmá, ejecutados por uno o varios cantantes al unísono, y a la par de una variedad de movimientos y otros símbolos, determinan rituales con significados específicos, que van desde las ceremonias funerarias de lloro, a las sanaciones y las fiestas del Kuri Kuri.

The chants and dances are perhaps the most characteristic traits of the Yuman communities. Cyclical chants accompanied by the sound of a rattle or jalmá, executed by one or more singers in unison, among a variety of movements and other symbols, determine rituals with specific meanings, from the funeral ceremonies of mourning to healing rituals and the kuri kuri festive dance.

Dirección: Fernando de la Rosa

Guión: Fernando de la Rosa

Producción: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Fernando de la Rosa

Compañía productora: Palenque Films

Fotografía: Fernando de la Rosa, Adrián Macías

Edición: Fernando de la Rosa, Adrián Macías

Sonido: Palenke, Xavier Fajardo

Música: Juan Aguilar, Norma Meza, María Emes, Nicolás Wilson, Alonso Pesado, Ángel Pesado

Fernando de la Rosa Conroy (Ciudad de México, 1986) Es egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California y ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Su documental *Takei Kna*, recibió el premio a Mejor Documental en el FICVI Puebla (2011). Tiene experiencia como director, fotógrafo y editor.

Fernando de la Rosa Conroy (Mexico City, 1986) He graduated with a degree in communication from the Universidad Autónoma de Baja California and received a scholarship from the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). His documentary, *Takei Kna*, received the best director award at the FICVI Puebla (2011). He has worked as a director, photographer and editor.

Filmografía: *Jalmá* (2012), *Creativos!* (2010-2012) *Takei Kna* (2011), *Andén* (2011), *Cámara lúcida* (2010)

Premios y festivales: FICVI Puebla (2012)

CONTACTO: Fernando de la Rosa Conroy | T: (64) 6174 5001
C: 044 (64) 6210 2919 | farconroy@gmail.com
www.vimeo.com/palenke

2012 | México | Video | BN | 90 min.

Miradas Múltiples (La máquina loca)

Ellos construyen mitos, iluminan pasiones, y prácticamente nunca hablan. En este documental son ellos los que con sus palabras completarán el mundo iconográfico de una de las leyendas más grandes que el cine ha conocido. Esta será una inmersión en las imágenes más simbólicas y claves de las películas mexicanas fotografiadas por Gabriel Figueroa, acompañadas por las voces de los cinefotógrafos más importantes de la actualidad.

Multiple Visions (The crazy machine)

They build myths, illuminate passions, and practically never speak. In this documentary, they will complete, in their own words, the iconographic world of one of the most legendary cinematographers in the world. This film is an immersion into some of the most symbolic and iconic images of Mexican cinematography, shot by Gabriel Figueroa, along with commentaries by the most important cinematographers working today.

Dirección: Emilio Maillé
Guión: Emilio Maillé
Producción: Gustavo Ángel, Mónica Lozano
Compañía productora: Alebrije Cine y Video, El Caimán Films, La Femme Endormie, Canal +
Fotografía: Diego Rodríguez, Jean Gabriel Leynaud
Edición: Octavio Iturbe
Sonido: Jean-Guy Veran
Música: Michael Nyman, Manuel Rocha

Emilio Maillé Iturbe (Ciudad de México, 1963) Graduado de la Licenciatura y Maestría en Letras Modernas y Estudios Cinematográficos en la Universidad de París-3. Ha publicado artículos en *La Jornada*, *Cahiers du Cinéma*, *Novissimo*, *Summa*. Actualmente radica en la Ciudad de México y trabaja como director de proyectos de cine y televisión.

Emilio Maillé Iturbe (Mexico City, 1963) He graduated with a BA and Master's degree in modern literature and film studies from the University of Paris-3. He has published articles in *La Jornada*, *Cahiers du Cinéma*, *Novissimo*, and *Summa*. He is currently living in Mexico City and works as a director in film and television.

Filmografía: *Rosario Tijeras* (2005); *El viaje inmóvil* (2002); *El fenómeno*, *Juli* (2000); *Curro Romero, la leyenda del tiempo* (1998); *Manoleta* (1997); *Los años Arruza* (1996)

Premios y festivales: 69 Festival Internacional de Cine de Venecia (2012)

CONTACTO: El Caimán Films | Alebrije Cine y Video | T: (55) 5256 1773
 elcaiman@elcaiman-films.com | elcaiman-films.com

2012 | México | Video | Color | 53 min.

Mitote

Invocaciones místicas de un chamán, protestas de electricistas en huelga de hambre y una multitud eufórica de fans de fútbol chocan en el Zócalo, plaza central de México y antiguo templo ceremonial azteca. Mitote (caos o celebración en náhuatl) transforma la plaza en un campo de batalla, donde el culto a nuevas deidades publicitarias, festejos nacionalistas y los restos de las culturas pre-hispánicas revelan el rostro de un país enfurecido.

Mexican Ritual

A shaman's mystical invocations, a protest of furious electricians on a hunger strike and a euphoric football crowd collide in the Zócalo of Mexico City, the country's central square and ancient ceremonial heart of the Aztec empire. Mitote (Nahuatl for chaos or celebration) transforms the plaza into a wrestling ring, where national commemorations, postmodern rituals and the remains of pre-Hispanic culture clash to the beat of a country enraged.

Dirección: Eugenio Polgovsky
Guión: Eugenio Polgovsky
Producción: Eugenio Polgovsky
Compañía productora: Tecolote Films
Fotografía: Eugenio Polgovsky
Edición: Eugenio Polgovsky
Sonido: Eugenio Polgovsky
Música: No Problem Studio BA

Eugenio Polgovsky (Ciudad de México, 1977) Director, editor y cinefotógrafo. Egresado del CCC, realiza en 2004 *Trópico de cáncer*, sobre la lucha por sobrevivir en el desierto de San Luis Potosí. En 2007 crea Tecolote Films y, con el Fondo Hubert Bals y Visions Sud Est, produce *Los herederos* (Venecia 2008, Berlín 2009).

Eugenio Polgovsky (Mexico City, 1977) He is a director, editor and cinematographer. A graduate of the CCC film school, he made *Trópico de cáncer* in 2004 about the fight for survival in the San Luis Potosí desert. In 2007, he founded Tecolote Films and with the Fondo Hubert Bals and Visions Sud Est, produced *Los herederos* (Venice 2008, Berlin 2009).

Filmografía: *Los Herederos* (2008), *Trópico de cáncer* (2004), *El color de su sombra* (cm) (2003)

CONTACTO: Eugenio Polgovsky | T: (55) 5554 8240 | C: 044 (55) 1301 7584
 tecolotefilms@gmail.com | www.tecolotefilms.com

2012 | México | 16mm Video | Color | 80 min

Música ocular

¿Los sordos sueñan con música? Un grupo de jóvenes sordos de la costa de Oaxaca eligen las historias que contará la primera película realizada totalmente en lengua de señas mexicana. Al hacerlo, conocemos una cultura cien por ciento visual y la construcción cinematográfica de un sueño colectivo. *Música ocular* es el cruce entre películas silentes, música para sordos y anhelos liberadores.

Eye Music

Do deaf people dream with music? A group of deaf young people from the coast of Oaxaca choose their own stories for the first film made entirely in Mexican Sign Language. In the process, we encounter a culture that is 100% visual and witness the construction of a cinematographic collective dream. Eye Music interweaves silent films, music for the deaf and longing thoughts.

Dirección: José Antonio Cordero

Guión: José Antonio Cordero

Producción: Sachiko Uzeta

Compañía productora: Pepa Films, Al Fondo del Callejón

Fotografía: Javier Morón, Alejandro Cantú

Edición: José Antonio Cordero, Felipe Gómez

Sonido: Samuel Larson, Enrique Ojeda, Alan Serna

Música: Tareke Ortiz

José Antonio Cordero (Aguascalientes, 1971) Es un artista escénico y audiovisual. Estudió Realización Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica y teatro con Ludwik Margules y Jacques Lecoq. Ha sido nominado dos veces al Ariel y en 2002 ganó el premio José Rovirosa que otorgan el CUEC y la Filmoteca de la UNAM.

José Antonio Cordero (Aguascalientes, 1971) He is a stage and audiovisual artist. He studied filmmaking at the CCC film school and theater with Ludwik Margules and Jacques Lecoq. He has been nominated twice for an Ariel and in 2002 he won the José Rovirosa award given by the CUEC-UNAM and the Filmoteca of the UNAM.

Filmografía: *Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas* (2006), *La cuarta casa, un retrato de Elena Garro* (2001)

CONTACTO: José Antonio Cordero | T: (55) 5510 3987 | C: 044 (55) 3426 3905
ibertoria@yahoo.com

2012 | México | Video | Color | 82 min.

No hay lugar lejano

La historia de un pueblo ante la intemperie de un paisaje en transformación. Al borde del panorama que la envuelve, donde se reproducen ahora los antiguos temores de sus habitantes, la aldea arraigada en el lugar más remoto sobrevivió al tiempo mientras los niños crecían para vivir y los mayores morían para quedarse.

No Place Is Far Away

The story of a town at the mercy of a landscape in transformation; standing on the brink of an encroaching reality, one in which the age-old fears of the inhabitants are being reproduced. A hamlet has survived, perched in a remote location where its children can grow up and the elderly can die and stay there.

Dirección: Michelle Ibaven

Guión: Michelle Ibaven, Sergio Blanco

Producción: Enedina Molina Mendoza

Compañía productora: Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Enedina Molina Mendoza

Fotografía: Michelle Ibaven

Edición: Viviana García Besné

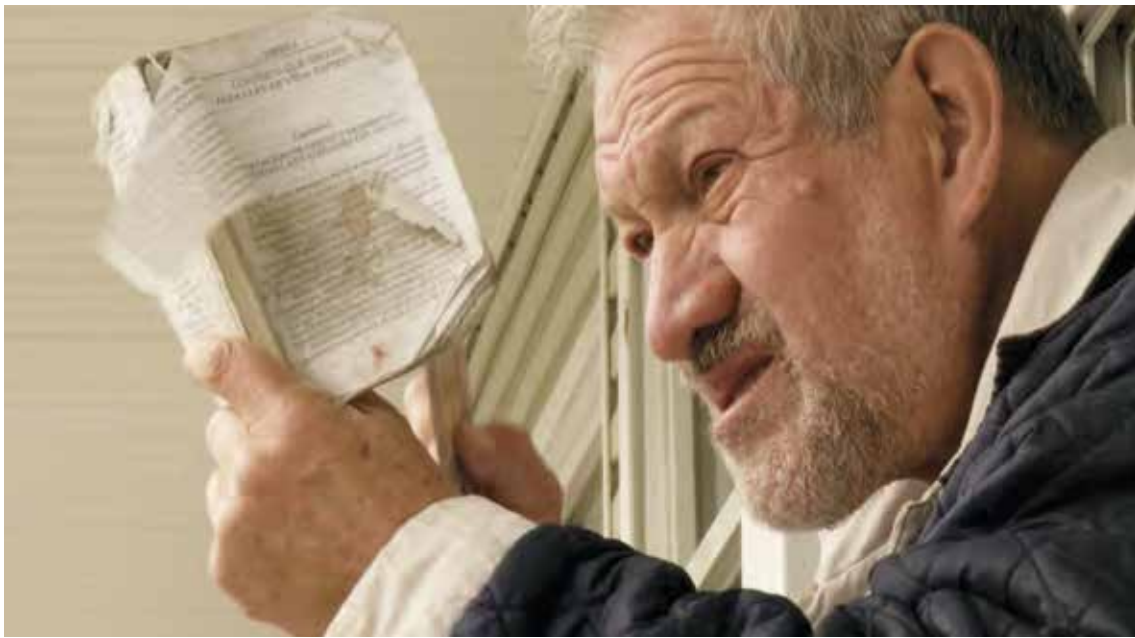
Sonido: Samuel Larson

Música: Samuel Larson

Michelle Ibaven (Chihuahua, 1981) Se licenció en Ciencias de la Comunicación y se especializó en Producción Audiovisual en el ITESM. Es Diplomada en Dirección y Guión de Cine Documental y en Dirección de Fotografía de Cine Digital por el Instituto de Cine de Madrid, España. *No hay lugar lejano* (2012) es su primer trabajo como directora.

Michelle Ibaven (Chihuahua, 1981) She graduated with a degree in communication and specialized in audiovisual production at the ITESM. She took additional courses in directing and screenwriting for documentaries and in photography directing for digital film at the Madrid Film School in Spain. *No hay lugar lejano* (2012) is her first work as a director.

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía | T: (55) 5448 53000
dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

2012 | México | Video | Color | 83 min.

El paciente interno

El 5 de febrero de 1970, Carlos Castañeda intentó asesinar al presidente de México para vengar la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, desafiando al gobierno más represor de la historia del México contemporáneo. Cuarenta años después, este fallido vengador y sobreviviente al castigo desmedido del sistema, vaga sin rumbo por las calles de la Ciudad de México pidiendo limosna.

The Convict Patient

On February 5, 1970, Carlos Castañeda de la Fuente tried to assassinate the Mexican President to avenge the Tlatelolco massacre of October 2, 1968, defying the most repressive regime in contemporary Mexican history. Forty years later, this failed avenger survived the system's disproportionate retaliation only to wander Mexico City's streets as a vagrant.

Dirección: Alejandro Solar Luna

Guión: Alejandro Solar Luna

Producción: Armando Casas

Compañía productora: CUEC-UNAM, Difusión Cultural, CONACULTA, IMCINE, FOPROCINE

Fotografía: Ignacio Miranda H.

Edición: Ernesto Contreras, Alejandro Solar Luna

Sonido: Galileo Galaz, Pablo M. Lloret, Miguel Ángel Molina

Música: Luis Leñero Elu

Alejandro Solar Luna (Ciudad de México, 1968) Egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la UNAM en 1994 y de Dirección Cinematográfica en 2002 por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Ha dirigido diversos cortometrajes con los que se ha hecho merecedor de varios reconocimientos.

Alejandro Solar Luna (Mexico City, 1968) He graduated with a degree in communication from the UNAM in 1994 and film directing in 2002 from the Centro Universitario de Estudios Cinematográficos of the UNAM. He has directed several short films that have received numerous awards.

Filmografía: *El paciente interno* (2012), *La Regla 18* (2005), *El espejo* (2002), *Tablas* (2001), *Las moscas* (1999), *Con el temple en la sangre* (1995), *Fuera de lugar* (1994)

Premios y festivales: Mención Especial del Jurado de Documental Mexicano, Premio Guerrero de la Prensa al Mejor Documental Mexicano, 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012).

CONTACTO: T: (55) 5682 9059 | C: 044 (55) 1128 1185
alexosolarluna@gmail.com | www.cuec.unam.mx

2012 | México, Países Bajos | Video | Color | 83:02 min.

Partes de una familia

Gina y Gonzalo viven en su propio mundo: una formidable casa en un terreno de 4000 m2 junto a la Ciudad de México. Muros con alambre de púas mantienen distante al mundo exterior. Es su hijo, el cineasta Diego Gutiérrez, quien nos cuenta su historia. *Partes de una familia* es el retrato de cómo una relación entre dos personas tras el pasar de los años, puede pasar de un gran amor a una prisión asfixiante. Una historia tan dulce como amarga, universal.

Parts of a Family

Gonzalo and Gina Gutierrez live in a world of their own: a huge villa on a 4,000 m2 estate, near Mexico City. Walls with barbed wire keep the outside world far away. It's their son, filmmaker Diego Gutierrez, who tells their story. Parts of a Family is a portrait of how a relationship between two people after many years can change from great love into a strangling imprisonment. It's a bittersweet and universal love story.

Dirección: Diego Gutiérrez

Guión: Diego Gutiérrez

Producción: FOPROCINE, Diego Gutiérrez, JB Macrander, Harmen Jalvingh

Compañía productora: Diego Gutiérrez, Bonanza Films

Fotografía: Diego Gutiérrez

Edición: Danniell Danniell

Sonido: Mark Glynn

Música: Tembembe Ensamble Continuo

Diego Gutiérrez (México, 1966) Cineasta y artista visual. Estudió en la UNAM en México, en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten y en el Binger Filmlab en Holanda. En 1998 funda El Despacho, una iniciativa en vincular a artistas visuales con cineastas y el cine documental. Ha sido miembro del SNCA.

Diego Gutiérrez (Mexico, 1966) He is a filmmaker and visual artist. He studied at the UNAM in Mexico, at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten and at the Binger Filmlab in Holland. In 1998 he founded El Despacho, an initiative that links visual artists with filmmakers and documentary film. He has been a member of the National System for Art Creators.

Filmografía: *El carruaje* (2008), *Las canciones del Valle de los perros* (2004), *Hotel Trinidad* (2000)

CONTACTO: JB Macrander | T: +31 (20) 6263801 | jb@bonanza.nl
www.bonanza.nl

2012 | México | Video | Color | 90 min.

La revolución de los alcatraces

Eufrosina Cruz Mendoza es nativa de una comunidad indígena situada en la Sierra Sur de Oaxaca. Después de negarle el derecho de ser Presidenta Municipal de su comunidad, Eufrosina comienza una lucha personal para conseguir la igualdad de género en las comunidades indígenas. La película es el retrato del viaje de Eufrosina y su despertar social, que cambia radicalmente al aceptar un puesto en la Cámara de Diputados de su estado.

Eufrosina's Revolution

The personal journey and social awakening of Eufrosina, a young indigenous woman from Oaxaca state, fighting against gender inequality as well as the seductive offering of political power.

Dirección: Luciana Kaplan

Guión: Luciana Kaplan, Diego Delgado

Producción: Diego Delgado

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Gabriel Hernández

Edición: Yibrán Asuad

Sonido: Santiago Arroyo

Música: Daniel Hidalgo

Luciana Kaplan (Buenos Aires, Argentina, 1971) Estudió dirección en el CCC. En 2010 ganó el Concurso de Opera Prima del Centro de Capacitación Cinematográfica con el proyecto *La revolución de los alcatraces*. Fue directora de la Beca Gucci/Ambulante (2007-2011). Actualmente dirige la Beca de Post Producción Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante.

Luciana Kaplan (Buenos Aires, Argentina, 1971) She studied directing at the CCC film school. In 2010, she won the Opera Prima contest at the CCC with the project *La revolución de los alcatraces*. She is currently directing the *Cuauhtémoc Moctezuma Ambulante Post Production Grant*.

Filmografía: *Privatización Ex Post* (doc, codir Diego Delgado) (2011) *1982*; *La decisión del Presidente* (doc) (2009), *Armas bajo control* (doc) (2007), *Trabajo sucio* (doc) (2006), *Cronista de milagros* (doc) (2005), *Milagros concedidos* (doc) (2004), *Cuentos chinos* (doc) (1999)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 55 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | Francia | Video | Color | 52 min.

Sophie Calle, Sans Titre

Sophie Calle, sin título

Para este retrato, la artista plástica Sophie Calle, le cuenta su vida a la directora Victoria Clay Mendoza en forma de una carta leída en voz alta, abriéndole las puertas de su estudio y dándole acceso a sus archivos. Victoria también sigue a Sophie en un viaje de recuerdos sobre cómo comenzó su vida de artista y su absurda manera de visualizar la propia muerte.

Sophie Calle, Untitled

For this portrait, artist Sophie Calle tells director Victoria Clay Mendoza her life story in the form of a letter read aloud, opening the doors of her studio and giving her access to her personal files. The director also follows Sophie on a journey as Sophie remembers the way she became an artist and her absurd way of visualizing her own death.

Dirección: Victoria Clay Mendoza

Guión: Victoria Clay Mendoza, Sophie Calle

Producción: Marie Genin

Compañía productora: Productions Folamour

Fotografía: Victoria Clay Mendoza

Edición: Fabio Balducci

Música: Stephane Eicher

Victoria Clay Mendoza (París, Francia, 1972) Creció en México. De padre alemán y madre filipina. Estudió en NYU. Trabajó con Barbet Schroeder, Raúl Ruiz, Jerzy Skolimowski, Vincent Gallo y Sophie Calle. *Sophie Calle, sin título* es su tercer documental.

Victoria Clay Mendoza (Paris, France, 1972) She grew up in Mexico. Her father is German and her mother Filipino. She studied at New York University (NYU) and worked with Barbet Schroeder, Raúl Ruiz, Jerzy Skolimowski, Vincent Gallo and Sophie Calle. *Sophie Calle, Untitled* is her third documentary.

Premios y festivales: 66 Festival de Teatro de Aviñón (2012)

CONTACTO: Victoria Clay Mendoza | T: (55) 5573 1034
C: 044 (55) 1343 4640 | victoriaetery@gmail.com

2012 | Polonia, México | Video | Color | 45 min.

El sueño de San Juan

Un pueblo en la Sierra Madre habitado por los últimos representantes de la cultura mixteca. Despojados de su identidad debido a la modernidad, se enfrentan a un mayor peligro: un deslave que amenaza con destruir el pueblo en la siguiente temporada de lluvias. El líder local intenta evitar este desastre; quiere invitar a un geólogo para poder confirmar el desastre inminente, pero la ayuda nunca llega y los habitantes esperan al desastre.

Dream of San Juan

The last representatives of Mixteco culture inhabit a village in the Sierra Madre. Deprived of their identity by modern civilization, they are facing an even bigger threat: a landslide that may destroy the village during the next torrential rains. The mayor tries to prevent the disaster. He wants to invite a geologist, so that the approaching danger can be officially confirmed. But no help is coming and the inhabitants must simply wait for the disaster.

Dirección: Joaquín del Paso, Jan Pawel Trzaska
Guión: Joaquín del Paso, Jan Pawel Trzaska
Producción: Piotr Kempa
Compañía productora: DeLord
Fotografía: Jan Pawel Trzaska, Joaquín del Paso
Edición: Irek Grzyb
Sonido: Leszek Freund, Andrzej Kaczynski
Música: Marin del Paso

Joaquín del Paso (Ciudad de México, 1986) Cursa el último año de estudios en la Escuela Nacional de Cine en Lodz, Polonia. Su trabajo como director y cinefotógrafo ha sido mostrado en varios festivales alrededor de Europa y América.

Joaquín del Paso (*Mexico City, 1980*) *He is in his last year at the National Film School in Lodz, Poland. His work as a director and cinematographer has been shown at several festivals in Europe and the United States.*

Filmografía: *El sueño de San Juan* (2012), *Siameses* (2012), *Moskwa* (2010), *Czarna Gora* (2009), *The Absolute Truth of Thomas Schviefel* (2009), *Dialogue About an Image* (2008)

Jan Pawel Trzaska (Varsovia, 1983) Es graduado en cinefotografía por la Escuela Nacional de Cine en Lodz, Polonia. Actualmente vive en Varsovia.

Jan Pawel Trzaska (*Warsaw, 1983*) *He has a degree in cinematography from the National Film School in Lodz, Poland. He is currently living in Warsaw.*

Filmografía: *El sueño de San Juan* (2012), *Waterdrop* (2010)

Premios y festivales: Festival de Cine de Cracovia (2012)

CONTACTO: Joaquín del Paso | T: +48515636380
 joaquindelpaso@gmail.com

Sección michoacana

Michoacán Section

2012 | México | Video | BN | 15:50 min.

Epilepsia

Paula es una mujer que recientemente descubre su padecimiento, epilepsia, inmersa en un contexto social hostil recorre las calles de la ciudad en busca de una esperanza.

Paula is a woman who recently discovered she has epilepsy. Immersed in a hostile social environment, she wanders through the streets of the city in search of hope.

Dirección: Salvador Tinajero Ponce
Guión: Salvador Tinajero Ponce
Producción: Bárbara Merlos
Compañía productora: Punto Rojo
Fotografía: Octavio Arauz
Edición: Pablo Orta
Dirección de arte: Paulina Gallardo
Sonido: Odín Acosta
Música: Abigail Vásquez, Jacobo Alvarado
Reparto: Florencia Nepote

Salvador Tinajero Ponce (Morelia, Michoacán, 1986) Estudió Realización Cinematográfica en la Escuela de Cine de Uruguay. Es egresado de la Licenciatura en artes audiovisuales de la Universidad de Guadalajara Realizó estudios de cine en la Universidad Nacional de Córdoba Argentina. Actualmente cursa la Maestría en dirección cinematográfica en la Escuela (HFF) Konrad Wolf de Potsdam, Alemania. *Epilepsia* es su primer trabajo como director.

Salvador Tinajero Ponce (*Morelia, Michoacán, 1986*) *He studied cinematography at the Film School in Uruguay and graduated with an audiovisual art degree from the University of Guadalajara. He studied film at the National University of Córdoba, Argentina and is currently doing a Master's in film direction at the Konrad Wolf Academy of Film and Television Arts in Potsdam, Germany. Epilepsia is his first work as a director.*

CONTACTO: Bárbara Merlos | T: (33) 3637 9970 | C: 044 33 1027 9841
 puntororojo@yahoo.com

2012 | México | Video | Color | 16:19 min.

Los Fareros del Coire, de la tierra naces...

El documental describe la vida en las comunidades indígenas de la costa - Sierra Nahua del Estado de Michoacán. Es una investigación sobre la defensa de la tierra, los valores y dignidad de un pueblo, así como la relación que existe con sus usos y costumbres.

The film depicts life in the indigenous communities of the coastal region of Sierra Nahua in the state of Michoacán. It is an investigative work about the defense of the land values and dignity of a town, and the relationship with its traditions and customs.

Dirección: Omar González Villaseñor

Guión: Omar González Villaseñor

Producción: Mary Carmen Ponce, Saúl Rodríguez, Javier Wences

Compañía productora: Allware, Captura Visual Producciones

Fotografía: Mary Carmen Ponce Téllez

Edición: Héctor Daniel Pérez, Adrián Soto Ayala, Omar González Villaseñor

Dirección de arte: Adrián Soto Ayala

Sonido: Adrián Soto Ayala, Saúl Rodríguez Cortés

Animación: Héctor Daniel Pérez

Omar González Villaseñor (Ciudad de México, 1977) Actualmente director, productor y fotógrafo independiente. Egresado de la Licenciatura en ciencias de la comunicación, ha sido becario en dos ocasiones del Programa Coinversiones para la Producción Artística (SECREA). Cursó un Master Class de dirección cinematográfica en la Cineteca Nacional.

Omar González Villaseñor (Mexico City, 1977) He is currently a freelance director, producer and photographer. He has degree in communication and has received two grants from the Programa Coinversiones para la Producción Artística (SECREA). He took a master class in film directing at the Cineteca Nacional.

Filmografía: *Despertares* (2010), *La tierra del Kulul* (2009), *Chapás de Comachuen* (2005), *Mi Tierra Caliente* (2003), *Wixarrica nuestra visión del mundo* (2002)

CONTACTO: Omar González Villaseñor | T: (44) 3317 4498 | C: 044 (44) 3164 6057 ogvi@hotmail.com

2012 | México | Video | Color | 16:00 min.

Hadas

Unas niñas encerradas en una familia disfuncional, recurren a una hada quien les cumplirá sus más tiernos y oscuros deseos.

Two girls locked in a dysfunctional family turn to a fairy who will grant them their sweetest and darkest wishes.

Dirección: Alfonso Pascual Herrejón

Guión: Alfonso Pascual Herrejón

Producción: Laura Morales

Compañía productora: Laura Morales

Fotografía: Gustavo Vega

Edición: Alfonso Pascual, Ma. Eugenia Fernández

Dirección de arte: Cindy Alejandra Castro

Sonido: Edson Cortez

Animación: Paris Alejandro Jaimés Bejarano

Reparto: Hernán Pimentel, Makis Barbosa,

Luisa Fernanda Rodríguez, Paty Ruiz

Alfonso Pascual Herrejón (Morelia, Michoacán, 1979) Es egresado del Tecnológico de Morelia y cursó la Licenciatura en Cinematografía en el Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas (IMICH). Fue ganador del Concurso "Desafío express" en el marco del festival de cine de la UNAM.

Alfonso Pascual Herrejón (Morelia, Michoacán, 1979) He graduated from the Tecnológico de Morelia and studied film at the Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas (IMICH). He won the "Desafío Express" contest sponsored by UNAM's International Film Festival (FICUNAM).

Filmografía: *Atzin* (2011), *El abuelo* (2010), *Kalid* (2009)

CONTACTO: Alfonso Pascual | T: 443 316 0651 | C: 443 157 3622 charci479@hotmail.com

2011 | Reino Unido, México | 16mm | Color | 2:42 min.

Corazón de oro Heart of Gold

Corazón de oro está inspirada en la pintura *Un hombre ofreciendo oro y monedas a una joven*, de Godfried Schalcken, que data de 1665-70 D.C. Lo que en un principio parece un encuentro romántico y una pareja de enamorados, resulta ser una transacción en un burdel, en donde dos personajes encuentran un lugar común para obtener lo que desean, al precio que están dispuestos a pagar.

Heart of Gold is inspired by the painting A Man Offering Gold and Coins to a Girl, by Godfried Schalcken, which dates back to 1665-70. What at first appears to be a romantic encounter between a couple in love, turns out to be a deal made in a brothel, where two people with troubled pasts find a common ground to get what they want, at a price they are willing to pay.

Dirección: Jorge Ojeda Dávila

Guión: Jorge Ojeda Dávila

Producción: London Film School

Compañía productora: London Film School

Fotografía: Maxence Germain

Edición: Jorge Ojeda Dávila

Dirección de arte: Jorge Ojeda Dávila

Sonido: Jorge Ojeda Dávila

Música: Rafael Baldwin

Reparto: Daniela Zavala, Yiannis Alexiou, Kate Soulsby

Jorge Ojeda Dávila (Morelia, México, 1979) Graduado de Ciencias de la comunicación de la UVAQ; y de la Maestría en ciencias, especializado en comunicación del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente cursa la Maestría en la London Film School y es beneficiario del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero de FONCA-Conaculta 2011.

Jorge Ojeda Dávila (Morelia, México, 1979) He graduated with a communication degree from the UVAQ and a Master's in science, specializing in communication, from the Tecnológico de Monterrey, in Mexico. He is currently studying for a Master's at the London Film School and received a foreign studies grant from the FONCA-Conaculta in 2011.

Filmografía: *A Missed Connection* (2011), *Making Art* (2010), *Wrapping* (2010), *Impulsos* (2003)

CONTACTO: Jorge Ojeda Dávila | T: (443) 315 6056 | C: 044 (443) 140 0556 jorgeojeda79@hotmail.com

2011 | México | Video | Color | 2:11 min.

Interpretarte

Una reflexión divertida acerca de las funciones del arte con animaciones de los cuadros ganadores de la Bienal Alfredo Zalce del Museo Alfredo Zalce de Morelia, Michoacán.

Interpreting You

This is an amusing reflection about the functions of art, with animation of the winning artworks from the Biennale Alfredo Zalce of the Museum Alfredo Zalce in Morelia, Michoacán.

Dirección: Dominique Jonard

Guión: Dominique Jonard

Producción: Alberto Morales

Compañía productora: UDEM (Universidad de Morelia)

Fotografía: Dominique Jonard

Edición: Dominique Jonard

Dirección de arte: Ganadores de la Bienal Alfredo Zalce

Sonido: Sound Track de Final Cut

Música: Sound Track de Final Cut

Animación: Alejandro Castro Lezama, Jonathan Pérez Palomares, Johnny Manuel Ponce Valle, Érika Jiménez Tagle, Alberto Contreras

Reparto: Alejandro Castro Lezama, Jonathan Pérez Palomares, Johnny Manuel Ponce Valle, Érika Jiménez Tagle, Alberto Contreras

Dominique Jonard (Francia, 1956) Vive en México desde 1977. Ha realizado animaciones con niños de comunidades indígenas y marginados y las propias con apoyo del FONCA, del IMCINE, y de la Fundación Rockefeller Mac Arthur. En 2004 ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA.

Dominique Jonard (France, 1956) He has lived in Mexico since 1977. He has made numerous animations with children from indigenous communities and marginal areas with the support of FONCA, the IMCINE, and the MacArthur-Rockefeller Foundation. In 2004, he became a member of FONCA's National System of Art Creators.

Filmografía: Por un desgarre (2011), R con R (2010), Y el agua (2009), Xāni Xépika (este flojo) (2008), Qué se puede hacer (2006), Hapunda (2005), Un poquito de... (2003), Un brinco pá'lla (2000), La degénesis (1998), Santo golpe (1997), Desde adentro 1996, Raramuri, pie ligero (1994), ¡Aguas con el Botas! (1994)

CONTACTO: Dominique Jonard | T: (443) 316 9315 | C: 44 3393 5979 | movim12000@yahoo.com.mx | vimeo.com/search/dominique Jonard

2012 | México | Video | Color | 1:53 min.

La maleta

Rita es una pequeña pelirroja con una motocicleta. A veces las personas necesitan tomar decisiones para seguir su propio camino.

The Suitcase

Rita is a redhead with a motorcycle. Sometimes people need to make choices in order to follow their own path.

Dirección: Patricia Anguiano Arteaga

Guión: Patricia Anguiano Arteaga

Producción: Patricia Anguiano, Andrea Esquivel, Paulina Valdés

Fotografía: Patricia Anguiano Arteaga

Edición: Patricia Anguiano, Sol Gómez, Andrea Esquivel, Paulina Valdés

Dirección de arte: Patricia Anguiano Arteaga

Sonido: Andrea Esquivel, Paulina Valdés

Música: Stephen Akina, Pete Calandra

Animación: Paulina Valdés, Patricia Anguiano, Andrea Esquivel

Patricia Anguiano Arteaga (Michoacán, México, 1989) Cursa actualmente la Licenciatura en animación y arte digital en el Tec de Monterrey, Campus Morelia. La maleta es su primer trabajo como directora.

Patricia Anguiano Arteaga (Michoacán, Mexico, 1989) She is currently studying animation and digital art at the Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia. Art is her inspiration. The Suitcase is her first work as a director.

CONTACTO: Patricia Anguiano Arteaga | C: 44 3257 4602 | patriciaanguianoarteaga@gmail.com | carotida.com.mx

2011 | México | Video | Color | 7:56 min.

Piedras al río

Estefan y Santiago, dos amigos de la infancia, recordarán el significado de tirar piedras al río donde solían ir de pequeños. Miedos, sueños, anhelos y los sacrificios emprendidos por iniciarse ante eso que se llama 'crecer'.

Stones to the River

Estefan and Santiago, two childhood friends, remember the meaning of throwing stones into the river where they used to go as kids. The film is about the fears, dreams, hopes and sacrifices they make as they begin to "grow up."

Dirección: Sergio Díaz Ochoa

Guión: Sergio Díaz Ochoa

Producción: Sergio Díaz Ochoa, Francisco Fuentes, Chris Ocampo

Compañía productora: El Chile Films, Birdo Productions, Liceo Michoacán

Fotografía: Juan Pablo Tavera

Edición: Sergio Díaz Ochoa, Chris Ocampo

Dirección de arte: Sergio Díaz Ochoa

Sonido: Adrián Bolaños López

Reparto: Santiago Ortiz-Monasterio, José Israel Galinzoga

Sergio Díaz Ochoa (Morelia, Michoacán, 1994) Cursa actualmente la preparatoria. En 2009 participó en el curso de video infantil 'Juguemos a Grabar', realizando el cortometraje *El brazalete*. Asistió a cursos de apreciación cinematográfica impartidos por Joaquín Rodríguez y recientemente terminó el cortometraje *Un ramo de rosas*.

Sergio Díaz Ochoa (Morelia, Michoacán, 1994) He is a high school student. In 2009, he participated in the children's video class "Juguemos a Grabar," and made the short film *El brazalete*. He took film appreciation courses by Joaquín Rodríguez and recently made the short film *Un ramo de rosas*.

Filmografía: *Un ramo de rosas* (2012), *Ser-adolescente* (2011), *Piedras al río* (2011)

CONTACTO: Sergio Díaz Ochoa | T: 44 319 8090 | C: 443 360 9822 | diazochoa.sergio18@gmail.com | vimeo.com/user4380361

2012 | México | Video | Color | 21:40 min.

Purificación

La vida de una madre soltera se ve trastornada por la repentina pérdida de su único hijo. Con ayuda de su vecina deberá transitar el difícil camino de la resignación y el duro proceso de aceptar que nunca lo volverá a ver.

The life of a single mother is disrupted by the sudden loss of her only son. With the help of her neighbor, she must embark on the difficult path of grief and begin the cruel process of accepting that she will never see him again.

Dirección: Bernardo Rugama

Guión: Bernardo Rugama

Producción: Carlos Dragoné, Homero McDonald

Compañía productora: B.E.R. Films, Le Grand Films

Fotografía: Federico Lepe

Edición: Juan Pablo Arroyo, Leobardo Cisneros

Dirección de arte: Agustín Hernández

Sonido: Diego Infante

Música: Diego Infante

Reparto: Maruza Cina, Claudia Arriaga

Bernardo Rugama (Ciudad de México, 1972) Es guionista y director de cine. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Querétaro, México (1990-1994) y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Bernardo Rugama (Mexico City, 1972) He is a screenwriter and film director. He studied communication in Querétaro (1990-1994) and has a Master's in Business Administration from the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Filmografía: *La princesa y el caracol* (2010)

CONTACTO: Bernardo Rugama | T: 443 314 8514 | brjunio@yahoo.com.mx

2012 | México | Video | Color | 12:10 min.

Todos se creen críticos

Un escritor de medio tiempo trata de terminar su novela, sin embargo se verá continuamente interrumpido por un visitante indeseado, cuyas verdaderas intenciones no son lo que aparentan ser.

Everyone's a Critic

A part-time writer tries to finish his novel, but an unwanted visitor whose real intentions are not what they seem constantly interrupts him.

Dirección: Ricardo Sandoval Tello

Guión: Ricardo Sandoval Tello

Producción: Adrián González Camargo, Ricardo Sandoval Tello, Juan Velasco, David Lobato, Alberto Zúñiga, Iovanna Soto

Compañía productora: Bajo Cero Films

Fotografía: Iván Martínez Pérez

Edición: Lorenzo Gómez, Gloria del Mar Martínez, Ricardo Sandoval Tello

Dirección de arte: Iovanna Soto

Sonido: David Lobato

Música: Kevin MacLeod

Animación: Rodrigo García

Reparto: Ernesto Hernández Doblas, Roberto Briceño Figueras

Ricardo Sandoval Tello (Michoacán, México, 1992) Cursó el Taller de Producción Audiovisual impartido por Adrián González Camargo, del cual se originó el cortometraje *Todos se creen críticos*. Anteriormente colaboró en la creación de un cortometraje para el concurso "Valores en corto". *Todos se creen críticos* es su primer cortometraje.

Ricardo Sandoval Tello (Michoacán, Mexico, 1992) He took the Audiovisual Production Workshop given by Adrián González Camargo, where his short film *Everyone's a Critic* originated. Prior to the workshop, he participated in the creation of a short for the "Valores en corto" contest. *Everyone's a Critic* is his first short film.

CONTACTO: T: 443 314 2786 | C: 443 137 6482
adriangonzalezcamargo@gmail.com

2012 | México | Video | BN | 2:33 min.

Transmigración

Transmigration

Transmigración: paso del alma de un cuerpo a otro tras la muerte.

Transmigration: passing (of the soul) from one body to another after death.

Dirección: Mario E. Pizarro

Guión: Mario E. Pizarro

Producción: Mario E. Pizarro

Fotografía: Mario E. Pizarro

Edición: Mario E. Pizarro

Dirección de arte: Mario E. Pizarro

Sonido: Mario E. Pizarro

Animación: Mario E. Pizarro

Mario E. Pizarro (Michoacán, 1977) Licenciado en artes visuales de la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Mario E. Pizarro (Michoacán, 1977) He studied visual arts at the Escuela Popular de Bellas Artes at the Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Filmografía: *Sine Corde* (2011), *H&G* (2007)

CONTACTO: Mario Efrén Pizarro Hernández | C: 443 183 5941
marioepizarro@gmail.com

2011 | México | Video | BN | 5:30 min.

Tu gato y yo te amamos

Lina es una niña de doce años que vive con su abuela en una sombría casa antigua y acude al colegio para niñas a sólo unas calles de ahí. Sus días pasan solitarios y grises: De casa a la escuela y de regreso, sin nadie con quien jugar, compartir secretos y risas, hasta que un día encuentra un amigo y son felices juntos, tan felices que su abuela quiere que esa felicidad sea para siempre...

Your Cat and I Love You

Lina is a 12-year-old girl who lives with her grandmother in a dark, gloomy old house and goes to a girl's school a few blocks away. Her life is lonely and dull. She goes to school and back, has no one to play with and no one to share secrets and laughter with, until one day, she finds a friend and they are happy together. They are so happy that Lina's grandmother wants to make that happiness last forever...

Dirección: Guadalupe del Río Pimienta

Guión: Guadalupe del Río Pimienta

Producción: Guadalupe del Río Pimienta

Edición: Guadalupe del Río Pimienta

Animación: Guadalupe del Río Pimienta

Guadalupe del Río Pimienta (Zamora, Michoacán, 1988) Es egresada del Centro de Medios Audiovisuales en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y ha sido becaria de Jóvenes Creadores, del Fomento Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco. Tiene experiencia en área creativa y de animación para comerciales y cortometrajes. *Tu gato y yo te amamos* es su primer cortometraje.

Guadalupe del Río Pimienta (Zamora, Michoacán, 1988) She graduated from the Centro de Medios Audiovisuales in Guadalajara, Jalisco, and received the Young Creators grant from the Jalisco State FONCA. She has worked in the creative and animation fields for commercials and short films. *Your Cat and I Love You* is her first short film.

CONTACTO: Guadalupe Eduwiges del Río Pimienta | T: 33 3634 0424
C: 044 33 3196 2182 | bebe_atena@hotmail.com | www.facebook.com/atenalee

2012 | México | Video | Color | 14:03 min.

El último día

Hiram despierta con la visita de Rodolfo. Una noche de alcohol, charlas y música. Una mirada sencilla que no sólo nos acerca a conocer sino a comprender cómo la amistad o el cariño, esos sentimientos tan sencillos, pueden ser la diferencia entre dejarse morir o nunca dejar de luchar; o lo que es lo mismo: lo que define entre quedarse a ver cómo amanece o dispararse en la noche con el arma de tu mejor amigo.

The Last Day

Hiram wakes up when Rodolfo comes to visit him. It is a night of alcohol, conversation and music. With just a glance, we understand better how friendship or love, those simple feelings, can make the difference between dying and never giving up; or what is the same thing, waiting to see the sunrise or shooting yourself during the night with your best friend's weapon.

Dirección: Aldo García Caballero

Guión: Aldo García Caballero

Producción: Enrique Chuck

Compañía productora: ALA Films

Fotografía: Rocío Ortiz Aguilar

Edición: Juan Alberto Malo

Dirección de arte: Rosalba Velázquez

Sonido: Estefanía Equihua

Música: Lobowolf

Reparto: Henochhiram Cabrera, Guimbel Rosas.

Aldo García Caballero (Múgica, Michoacán, 1990) Ha participado en diferentes medios artísticos, entre ellos el literario, fotográfico, diseño, edición de audiovisuales y cinematográfico. Actualmente realiza estudios de licenciatura en cine.

Aldo García Caballero (Múgica, Michoacán, 1990) He has been active in many artistic fields, including literature, photography, design, and audiovisual & film editing. He is currently studying film.

Filmografía: *Zoom* (2011)

CONTACTO: Enrique Chuck | C: 044 44 3103 2108 | C: 044 44 3389 1242
enriquechuck@hotmail.com

Largometraje

Feature Film

2012 | México, Canadá | Video | Color | 61 min.

Fogo

El deterioro de la pequeña comunidad de la Isla de Fogo está obligando a los habitantes a abandonarla y reubicarse. Los lugares antes ocupados por los humanos ahora forman parte del paisaje de la tundra. A pesar de que el futuro está condenado, algunos residentes deciden quedarse, aferrándose a sus recuerdos y añorando el pasado, cuando la vida en Fogo era distinta.

The deterioration of a small community on Fogo Island is forcing its inhabitants to leave and resettle. Places once occupied by humans are now becoming part of the tundra landscape. In spite of a bleak future, there are some residents who have decided to remain, holding on to their memories and grieving for the past, when life on Fogo was different.

Dirección: Yulene Olaizola

Guión: Yulene Olaizola, Rubén Imaz, Diego García, con la colaboración de Norman Foley, Ron Broders, Joseph Dywer

Producción: Yulene Olaizola, Rubén Imaz.

Compañía productora: Malacosa Cine, Interior 13 Cine

Fotografía: Diego García

Edición: Rubén Imaz

Sonido: José Miguel Enríquez, Pablo Fernández

Música: Pauline Oliveros

Reparto: Norman Foley, Ron Broders, Joseph Dywer

Yulene Olaizola (Ciudad de México, 1983) En 2008 se tituló del CCC con su tesis, el documental *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* (2008). En 2011 produjo y dirigió su primera película de ficción *Paraísos artificiales*. *Fogo* es el resultado de su trabajo durante el programa de residencias de Fogo Island Arts Corporation, en Newfoundland Canadá.

Yulene Olaizola (Mexico City, 1983) In 2008, she graduated from the CCC film school with her thesis, the documentary *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* (2008). In 2011, she produced and directed her first feature *Paraísos artificiales*. *Fogo* is the result of her work during the residency program at Fogo Island Arts Corporation, in Newfoundland, Canada.

Filmografía: *Fogo* (2012), *Paraísos artificiales* (2011), *Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo* (doc) (2008),

Premios y festivales: Quinzaine des Réalistes, Cannes (2012); Nara Film Festival, Japón (2012); Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile (2012)

CONTACTO: Yulene Olaizola | T: (55) 1517 3077 | C: 044 (55) 5400 6972
intimidadesde@gmail.com.

2012 | México | Video | Color | 80 min.

Halley

Alberto sufre de una terrible condición la cual provoca que su cuerpo se descomponga inexplicablemente. Luchando contra sentimientos de soledad y vergüenza, decide retirarse del mundo. Pero antes de entregarse a su enfermedad, Alberto establece una inusual amistad con Luly, la gerente del gimnasio 24 horas donde trabaja como guardia nocturno.

Alberto suffers from a terrible affliction; his body decomposes inexplicably. Struggling with feelings of loneliness and shame, he decides to withdraw from the world. But before surrendering to his condition, Alberto forms an unusual friendship with Luly, the manager of the 24-hour gym where he works as a night guard.

Dirección: Sebastián Hofmann

Guión: Sebastián Hofmann, Julio Chavezmontes

Producción: Jaime Romandía, Julio Chavezmontes

Compañía productora: Piano

Fotografía: Matías Penachino

Edición: Sebastián Hofmann

Dirección de arte: Gabriela Garcandía

Sonido: Raúl Locatelli

Música: Akira Rabelais

Reparto: Alberto Trujillo, Lourdes Trueba, Hugo Albores.

Sebastián Hofmann (Ciudad de México, 1980) Su trabajo como artista visual ha sido presentado internacionalmente en galerías y museos en Nueva York, Sídney, Río de Janeiro, Atenas y Berlín. En el 2012 termina su primera película, *Halley*. Se licenció en el Pasadena Art Center College of Design.

Sebastián Hofmann (Mexico City, 1980) His work as a visual artist has been presented internationally in galleries and museums in New York, Sydney, Rio de Janeiro, Athens and Berlin. In 2012, he finishes his first film *Halley*. He graduated from the Pasadena Art Center College of Design.

Filmografía: *Halley* (2012), *Ismael* (cm) (2012), *Jaime Tapones* (cm) (2012)

Premios y festivales: Cine en Construcción 21, Toulouse; Hubert Bals Fund Postproducción

CONTACTO: Julio Chavezmontes | T: (55) 5595 8751
info@somospiano.com | www.somospiano.com

2012 | México | Digital | Color | 105 min.

Odio el Amor

Un adolescente queda sordo después de un terrible accidente. Al poco tiempo se enamora de una extranjera que está en México y descubre que, al estar enamorado, puede volver a escuchar.

I Hate Love

A teenager loses his hearing after a terrible accident. Shortly after, he falls in love with a foreign girl living in México. He discovers that being in love makes him hear again.

Dirección: Humberto Hinojosa

Guión: Humberto Hinojosa

Producción: Pablo García Gatterer

Compañía productora: Tigre Pictures

Fotografía: Kenji Katori

Edición: Joaquim Martí

Dirección de arte: Roberto Bonelli

Sonido: Arturo Zarate

Música: Rodrigo Dávila

Reparto: Christian Vázquez, Diane Rosser, Rodrigo Azuela, Diego Cataño, Miriana Moro, Miguel Rodarte

Humberto Hinojosa (Ciudad de México, 1981) Comenzó trabajando en comerciales de televisión como actor y asistente de dirección. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana donde escribió y dirigió cortos que obtuvieron reconocimientos en diversos festivales. En el 2009 estrenó su *opera prima* *Oveja negra*, la cual se presentó y fue premiada en varios festivales en México, EUA y Europa. *I Hate Love* es su segundo largometraje.

Humberto Hinojosa (Mexico City, 1981) He began working in TV commercials as an actor and assistant director. He studied Communication Sciences at the Universidad Iberoamericana where he wrote and directed several short films and obtained numerous awards at various film festivals. In 2009 he premiered his debut film *Oveja negra*, which won awards at several festivals in Mexico, USA and Europe. *I Hate Love* is his second feature.

Filmografía: *Oveja negra* (2009), *Happy End* (cm), *El segundo cachete* (cm), *El viejo* (cm)

CONTACTO: Pablo García Gatterer | T: (55) 5593 9177
info@tigrepictures.com | alejandra@tigrepictures.com
www.tigrepictures.com

2012 | México | 16mm | Color | 63 min.

Las lágrimas

Fernando y Gabriel son dos hermanos que viven en un hogar fracturado. El enojo y la tristeza que inundan la casa los obliga a escapar por un fin de semana a un bosque. Ahí, Gabriel será testigo de la autodestrucción de su hermano mayor.

Fernando and Gabriel are two brothers from a broken home. The anger and sadness that fill the house forces them to escape for a weekend into the woods. Gabriel will witness his eldest brother's self-destruction.

Dirección: Pablo Delgado Sánchez

Guión: Pablo Delgado Sánchez

Producción: Guillermo Ortiz Pichardo

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica

Fotografía: Juan Pablo Ramírez

Edición: Gil González Penilla

Dirección de arte: Derzu Campos

Sonido: Alejandro Quevedo

Reparto: Fernando Álvarez Rebeil, Gabriel Santoyo Navidad, Claudette Mallé

Pablo Delgado Sánchez (Córdoba, Veracruz, México, 1986) Actualmente termina el último año del curso general del Centro de Capacitación Cinematográfica. Es becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en la especialidad de guión cinematográfico.

Pablo Delgado Sánchez (Córdoba, Veracruz, Mexico, 1986) He is currently studying at the CCC film school. He received a grant from FONCA's Jóvenes Creadores program for screenwriting.

Filmografía: *Marejada* (2012), *Pia Mater* (2011), *Dorsal* (2010), *Todas las nubes* (2008)

CONTACTO: César Yáñez | T: +52 (55) 4155 0090 ext. 1813
prensa@elccc.com.mx | www.elccc.com.mx

2012 | México | Video | BN | 62:20 min.

No hay nadie allá afuera

Gerardo deja que pasen los días mientras ensaya con su banda de rock; vaga por las calles buscando con quién encontrarse, evade la inevitable confesión de su amor hacia Andrea al mismo tiempo que evita el encierro en su casa, que hace tiempo no es un hogar. Porque como todo el tiempo y como en todas partes, no hay nadie allá afuera y aquí no pasa nada.

No one outside

Gerardo lets the days go by while rehearsing with his rock band. He wanders the streets looking for someone to get lost with, and avoids confessing his love for Andrea. He refuses to stay in his house, a place that is no longer a home, because, as everywhere, there is no one outside and nothing is happening.

Dirección: Haroldo Fajardo
Guión: Haroldo Fajardo
Producción: Yezin Carrillo
Compañía productora: Al Contrario Cine
Fotografía: Julián Ricaño
Edición: Haroldo Fajardo
Dirección de arte: Yezin Carrillo, Alejandra Flores
Sonido: Carlos de la Madrid
Música: Sin-Ismos
Reparto: Manuel Malacara, Melissa García, Alondra Valdés, Paulino Partida, Rodrigo Viramontes, Marcos Toledo, José Antonio Espina

José Haroldo Fajardo Ibarra (Guadalajara, México, 1986). Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, universidad donde está a cargo del área de edición de video.

José Haroldo Fajardo Ibarra (Guadalajara, México, 1986) Obtained a Bachelor of Science degree in communication at ITESO University, where he is currently in charge of the area of video editing.

Filmografía: *No hay nadie allá afuera* (2012), *Aliento* (cm) (2012), *Ruega por nosotros* (cm) (2010), *Frágil ternura que alumbra la noche* (cm) (2009), *Cuento de amor para niños afectuosos* (cm) (2008)

Premios y Festivales de la obra: Muestra de Cine Jalisciense, Cineforo Guadalajara (2012)

CONTACTO: Haroldo Fajardo | T: (33) 3632 5448 | C: 044 (33) 1088 8110
 haroldo@iteso.mx | vimeo.com/user4885886

2012 | México | 35mm | Color | 82 min.

No quiero dormir sola

Amanda tiene un problema; si está sola no puede dormir. Sus días transcurren de manera tranquila y ordenada; sus noches las llena de amantes que la ayudan a pasar las horas. De un día para otro su universo se ve transgredido cuando tiene que hacerse cargo de su vieja y alcohólica abuela, Dolores, una actriz retirada que ahora vive de los recuerdos de sus glorias pasadas.

I Don't Want To Sleep Alone

Amanda is 33 years old. Her dull life is suddenly altered when she is forced to take care of her old alcoholic grandmother, Dolores, a retired actress who lives on her past glories. Up until now, Amanda has never had much of a relationship with her grandmother.

Dirección: Natalia Beristain Egurrola
Guión: Gabriela Vidal, Natalia Beristain
Producción: Abril Schmucler, Rodrigo Herranz, Rafael Ley
Compañía productora: FOPROCINE, Chamaca Films, Mr. Woo
Fotografía: Dariela Ludlow
Edición: Miguel Schverdfinger
Dirección de arte: Sandra Flores
Sonido: Federico Schmucler, Jonathan Macías, Emilio Cortés, Misael Hernández
Música: Pedro de Tavira
Reparto: Mariana Gajá, Adriana Roel, Arturo Beristain, Leo Ortiz Gris, Emma Dib

Natalia Beristain Egurrola (Ciudad de México, 1981) Egresada del CCC en la especialidad de realización. Su cortometraje *Peces plátano* obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Mexicano en el V Festival Internacional de Cine de Morelia. En 2010 dirige *Entre guerras*, espectáculo que forma parte del repertorio alterno de la Compañía Nacional de Teatro. *No quiero dormir sola* (2012) es su primer largometraje.

Natalia Beristain Egurrola (Mexico City, 1981) She graduated from the CCC film school with a degree in film directing. Her short film *Peces plátano* won the best Mexican short film award at the 5th Morelia International Film Festival. In 2010, she directed *Entre guerras*, a work that forms part of the alternative repertoire of the National Theater Company. *No quiero dormir sola* (2012) is her feature film debut.

Filmografía: *Peces plátano* (cm) (2007)

Premios y festivales: Festival de Cine de Venecia (2012)

CONTACTO: Natalia Beristain Egurrola | C: (55) 3334 6965 | nataliaberistain@gmail.com

2012 | México | 16mm, Video | Color | 95 min.

Restos

Un sonámbulo y una mujer golpeada en su luna de miel entablan una extraña relación.

Diminished

A sleepwalker and a battered woman on her honeymoon establish a strange relationship.

Dirección: Alfonso Pineda Ulloa

Guión: Ernesto Walker, Alfonso Pineda Ulloa

Producción: Alex García, Alexis Fridman, Fernanda Gabenara

Compañías productoras: Zincc Films, Vista Hermosa Films, 11:11 Films, Delicious Films

Fotografía: Alberto Anaya Adalid

Edición: Miguel Schverdfinger

Dirección de arte: Sandra Cabriada

Sonido: Alejandro de Icaza

Música: Pinar Toprak, Emir Isilay

Reparto: Leonardo Sbaraglia, Manolo Cardona, Ilse Salas, Carolina Guerra, Amorita Rasgado, Gonzalo García Vivanco

Alfonso Pineda Ulloa (Ciudad de México, 1978). Estudió cinematografía y dirección en Los Angeles Film School y una Maestría en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Alfonso Pineda Ulloa (Mexico City, 1978). He studied cinematography and directing at the Los Angeles Film School and received a Master's from the University of California in Los Angeles (UCLA).

Filmografía: *Amor, dolor y viceversa* (2009).

CONTACTO: Alfonso Pineda Ulloa | T: (55) 5913 7199

C: (55) 4484 4577 | iosef@me.com

2011 | México | 16mm | Color | 83 min.

Rezeta

Rezeta, modelo nacida en Kosovo, llega a México tras explotar su belleza alrededor del mundo. Conoce a Alex, un rockero tatuado encargado de limpiar un tráiler en una filmación. Esta es la historia de su complicado amor.

Rezeta, a model born in Kosovo, arrives in Mexico after making a living exploiting her beauty around the world. She meets Alex, a tattooed guy responsible for cleaning the trailer where she waits during a commercial shoot. This is the story of their complicated love.

Dirección: Luis Fernando Frías de la Parra

Guión: Luis Fernando Frías de la Parra

Producción: Gerardo Gatica, Moisés Cosío, Alejandro Saevich

Compañía productora: Detalle Films

Fotografía: Emilio Valdés

Edición: Yibrán Asuad

Dirección de arte: Luis Fernando López

Sonido: Gabriel Reyna

Música: Mariana Uribe

Reparto: Rezeta Velui, Roger Mendoza, Paulina Dávila, Emiliano Becerril, Sebastián Córdoba

Luis Fernando Frías de la Parra (Ciudad de México, 1979). Cursa actualmente la Maestría en la Universidad de Columbia, NY. Es egresado de la Universidad Iberoamericana. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y ganador de la Beca Fulbright.

Luis Fernando Frías de la Parra (Mexico City, 1979). He is currently studying his Master's at Columbia University in New York. He graduated from the Universidad Iberoamericana. He received a scholarship from the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) and won a Fulbright Grant.

Filmografía: *Calentamiento Local* (2008), *Jimigration* (2007), *Orange Jews* (2007), *Virgen del asfalto* (2006).

CONTACTO: Luis Fernando Frías | T: (55) 525 63195 | gera.gatica@gmail.com

2012 | México | Video | Color | 80:52 min.

Táu

Gustavo es un biólogo que viaja al desierto de Wirikuta en busca de plantas para su estudio. Su estancia se ve rodeada de extraños acontecimientos hasta que una noche es atacado y pierde todas sus pertenencias. Cuando parece que todo está perdido, Ana, su esposa muerta años atrás, aparece. Lo que empieza como una alucinación se convierte poco a poco en realidad. Gustavo confrontará su pasado y presente con la ayuda de un viejo Huichol que vive en el desierto.

Gustavo travels to the desert of Wirikuta in search of native species for his research. During his journey into the desert a series of strange events haunt him until one night he is assaulted, losing all of his belongings. The will to survive forces him to start the trek across the desert. It seems all is lost until Ana, his dead wife, appears. With the help of an old Huichol, Gustavo will confront his past and present life.

Dirección: Daniel Castro Zimbrón

Guión: Daniel Castro Zimbrón, Marcos Castro

Producción: Pablo Zimbrón, Sergio Autrey

Compañía Productora: Varios Lobos Producciones

Fotografía: Diego García

Edición: Daniel Castro Zimbrón, Miguel Salgado

Dirección de Arte: Alisarine Ducolomb

Sonido: Yuri Laguna

Música: Emiliano Motta, Emiliano González de León, Andrés Duhau

Reparto: Brontis Jodorowsky, Mariana González, Julio Cruz

Daniel Castro Zimbrón (Ciudad de México, 1983) Estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica, obteniendo el máximo reconocimiento que otorga la institución: Summa Cum Laude. Ha sido director y editor de ficción y documental en cortometrajes y dos series documentales de televisión. Es docente de Story Board en el CCC. *Táu* es su primer largometraje.

Daniel Castro Zimbrón (Mexico City, 1983) He studied at the CCC film school, graduating with the highest honors: Summa Cum Laude. He has been a director and editor of features and short documentaries, as well as two documentary series for television. He teaches Story Board at the CCC film school. *Táu* is his feature debut.

Filmografía: *Después del diluvio* (cm) (2010), *Solaris* (cm) (2009), *El último día* (cm) (2007), *Casa Barragán* (cm) (2007), *Nada* (cm) (2006), *Bestiario* (cm) (2006), *Día 1* (cm) (2005), *El huésped* (cm) (2004),

CONTACTO: Daniel Castro Zimbrón | T: (55) 62764828

C: 044 (55) 3720 3697 | danielcazi@gmail.com

ESTRENOS NACIONALES

MEXICAN PREMIERES

2012 | México, Canadá, Países Bajos | 35 mm | Color | 103 min.

Los mejores temas

Emilio, un hombre en sus cincuenta, regresa a casa luego de quince años de ausencia. Su esposa, Tere, y su hijo, Gabino, de veintiocho años, lo reciben con recelo y confusión. Luego de un par de días, deciden echar a Emilio de casa, pero se percatan que él ya se ha marchado por cuenta propia. Días después, Gabino busca a su padre y pasa con él un par de días en su departamento.

Greatest Hits

Emilio, a man in his fifties, returns home after fifteen years of absence. His wife and 28-year-old son receive him with bitterness and confusion. After a couple of days they decide to kick him out, only to find out that he has already left. The son ends up tracking down Emilio and spends a couple of days hanging out with him in his apartment.

Dirección: Nicolás Pereda

Guión: Nicolás Pereda

Producción: Sandra Gómez, Maximiliano Cruz

Compañías productoras: Interior XIII, IMCINE, CONACULTA, FOPROCINE, Hubert Bals Fund, Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council, FONCA, Bambú Audiovisual, Burning Blue

Fotografía: Alejandro Coronado

Edición: Nicolás Pereda

Sonido: José Miguel Enríquez

Música: Juan Sebastián Bach, Carlos Mata

Reparto: Teresa Sánchez, Gabino Rodríguez, Luisa Pardo, José Rodríguez, Luis Rodríguez, Francisco Barreiro

Nicolás Pereda (Ciudad de México, 1982) tiene una Maestría en Dirección de Cine de la Universidad de York, Toronto. Ha dirigido seis largometrajes y un cortometraje con los que ha ganado premios en muchos festivales. Ha realizado películas y videos para varios montajes interdisciplinarios, óperas y piezas de danza que se han presentado en México, Asia y Europa.

Nicolás Pereda (Mexico City, 1982). He holds a Master's degree in film directing from York University in Toronto. He has directed six features and one short film, which have won awards in numerous festivals. He has made films and videos for several interdisciplinary plays, operas and dance pieces that have been performed in Mexico, Asia and Europe.

Filmografía: *Los mejores temas* (2012), *Verano de Goliat* (2010), *Todo, en fin, el silencio lo ocupaba* (2010), *Perpetuum mobile* (2009), *Entrevista con la tierra* (cm) (2009), *Juntos* (2009), *¿Dónde están sus historias?* (2007).

Premios y Festivales: Locarno Film Festival (2012).

CONTACTO: sandra@interior13.com
www.interior13.com

2012 | México | 35mm | Color | 100 min.

Morelos

La película retrata los últimos años de la vida de José María Morelos y Pavón (1812-1815), caudillo de la Independencia de México, preocupado por crear instituciones propias y un ejército disciplinado capaz de hacerle frente a las tropas realistas.

The film portrays the last years of the life of José María Morelos y Pavón (1812-1815), leader of the Mexican Independence, concerned with the creation of Mexican institutions and a disciplined army capable of coping with the Royalist troops.

Dirección: Antonio Serrano

Guión: Leo Mendoza, Antonio Serrano

Producción: Lourdes García, Luis Urquiza

Compañía productora: Astillero Films

Fotografía: Serguei Saldívar

Dirección de arte: Roberto Bonelli

Sonido: Antonio Diego, Miguel Ángel Molina

Música: Alejandro Giacomán

Reparto: Dagoberto Gama, Raúl Méndez, Juan Ignacio Aranda, Gustavo Sánchez Parra, Stephanie Sigman, José María Yazpik

Antonio Serrano (México, 1955). Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana y teatro en México, Inglaterra, Dinamarca, Francia e Italia. Escribió y dirigió sus obras de teatro, entre los que destacan: *A destiempo*, *Doble cara*, *Café americano* y *Sexo, pudor y lágrimas*. Ha montado diversas obras, como: *Moliere*, *Sexo, drogas y rocanrol* y *Por amor al arte...* Debutó como director y guionista de cine con *Sexo, pudor y lágrimas*. Después dirigió *La hija del canibal*, el segmento *Vida express*, de la película *Cero y van cuatro*, y el largometraje *Hidalgo: La historia jamás contada*. A lo largo de su carrera ha obtenido diversos reconocimientos como director, dramaturgo y guionista.

Antonio Serrano (Mexico, 1955) studied Communication at Universidad Iberoamericana, and theater in Mexico, England, Denmark, France and Italy. He wrote and directed his plays, among them: *A destiempo*, *Doble cara*, *Café americano* and *Sexo, pudor y lágrimas*. He staged the plays: *Moliere*, *Sexo, drogas y rocanrol* and *Por amor al arte*, among others. His debut as a film director and screenwriter was *Sexo, pudor y lágrimas*. He directed *La hija del canibal*, the segment *Vida express*, in the film *Cero y van cuatro*, and *Hidalgo: La historia jamás contada*. He has received several awards as a director, playwright and screenwriter.

Filmografía: *Morelos* (2012), *Hidalgo: La historia jamás contada* (2010), *La hija del canibal* (2003), *Sexo, pudor y lágrimas* (1999).

CONTACTO: www.moreloslapelicula.com | www.alfhavillecinema.com

2012 | Francia, Alemania, Holanda | 35mm | Color | 120 min.

Post Tenebras Lux

Juan y su joven familia urbana viven en el campo de México. Ahí disfrutan y sufren un mundo que entiende la vida de otra forma. Juan se pregunta si estos mundos se complementan o, en realidad, luchan inconscientemente por eliminarse el uno al otro.

Juan and his urban family live in the Mexican countryside, where they enjoy and suffer in a world apart. Nobody knows if these two worlds are complementary or if they are striving to eliminate one another.

Dirección: Carlos Reygadas

Guión: Carlos Reygadas

Producción: Jaime Romandía, Carlos Reygadas

Compañías productoras: Mantarraya, No Dream

Fotografía: Alexis Zabé

Edición: Natalia López

Dirección de arte: Nohemí González

Sonido: Gilles Laurent

Reparto: Nathalia Acevedo, Adolfo Jiménez Castro, Willebaldo Torres, Eleazar Reygadas, Ruth Reygadas

Carlos Reygadas (Ciudad de México, 1971). Estudió Derecho Internacional en la Ciudad de México y en Londres, especializándose en conflictos armados. En el año 2000 filmó su opera prima, *Japón*, por la que recibió una Mención Especial de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, entre otros reconocimientos. En 2005 presentó *Batalla en el cielo*, su segunda cinta, la cual se estrenó en la Selección Oficial del Festival de Cannes. Dos años después, regresó a Cannes con *Luz Silenciosa* y ganó el Premio del Jurado. Con *Post Tenebras Lux*, Reygadas recibió el Premio a Mejor Director en Cannes 2012.

Carlos Reygadas (Mexico City, 1971). He studied International Law in Mexico City and London, specializing in armed conflicts. In 2000 made his first film, *Japón*, which received a special mention for the *Caméra d'Or* award at the 2002 Cannes Film Festival, among other prizes. In 2005, *Batalla en el cielo* (Battle in Heaven), his second film, premiered at Cannes, in competition for the *Palme d'Or*. Two years later, he returned to Cannes with *Luz Silenciosa* (Silent Light) and won the *Jury Prize*. For *Post Tenebras Lux*, Reygadas received the *Best Director Award* at 2012 Cannes Film Festival.

Filmografía selecta: *Revolución* (2010), *Luz silenciosa* (2007), *Batalla en el cielo* (2005), *Japón* (2002).

Premios y festivales: Mejor Director, Festival de Cannes 2012.

CONTACTO: Tel.: +52 (55) 5273 9307 | info@mantarraya.com
www.mantarraya.com

2012 | México | HD | Color | 115 min.

La vida precoz y breve de Sabina Rivas

Después de algunos años sin verse, los jóvenes amantes aún adolescentes, Sabina y Jovany, ambos hondureños, se reencuentran casualmente en la frontera México-Guatemala. Ahí se enfrentan con las condiciones más adversas, como son la trata de blancas, los agentes migratorios mexicanos y americanos, la matrona del prostíbulo, el cónsul mexicano en Tecún Umán, las redes del narcotráfico, el ejército y La Mara Salvatrucha.

The Precocious and Brief Life of Sabina Rivas

After some years without seeing each other, the young teenage lovers, Sabina and Jovany, who are both Hondurans, accidentally meet again at the Mexican-Guatemalan border. There they confront horrifying situations, involving white slavery, Mexican and U.S. migration agents, a brothel matron, the Mexican Consul in Tecún Umán, drug trafficking networks, the army and the Mara Salvatrucha.

Dirección: Luis Mandoki
Guión: Diana Cardozo
Producción: Abraham Zabłudovsky, Perla Ciuk, Alejandro Puentes, Marcos Fastlicht, Arturo Alcántara, EFD
Compañías productoras: Churchill y Toledo S.A. de C.V., CONACULTA, FIDECINE, Gobierno del Estado de Chiapas. Con apoyo del Estímulo Fiscal 226: Televisa, HSBC, Grupo Kasa Automotriz, Tubos y Barras Huecas S.A.
Fotografía: Damián García
Edición: Mariana Rodríguez
Sonido: Fernando Cámara
Música: Pablo Valero
Reparto: Joaquín Cosío, Greisy Mena, Fernando Moreno, Angelina Peláez, Beto Benites, Mario Zaragoza, Miguel Flores, Nick Chinlund, Argel Galindo, Tenoch Huerta, Tito Vasconcelos, Luis Yee, Asur Zagada, José Sefami, Dagoberto Gama, Zaida Silvia Gutiérrez, Moisés Manzano, Tony Dalton, Pierre Suriano

Luis Mandoki (Ciudad de México, 1954). Diez películas, cortos y documentales, conforman tres décadas de trabajo reconocido con nominaciones al Oscar® y al Golden Globe, premios como el Ariel, el Oso de Cristal en el Festival de Berlín y el Stanley Kramer Award que otorga el Producers Guild of America. Después de la aclamada *Voces inocentes*, realiza *La vida precoz y breve de Sabina Rivas*, adaptación de la novela *La Mara* del escritor Rafael Ramírez Heredia.

Luis Mandoki (*Mexico City, 1954*). During the past three decades, he has made ten feature films, shorts and documentaries. He has earned Academy Award and Golden Globe nominations, and received awards such as the Ariel, the Crystal Bear at the Berlin Film Festival and the Stanley Kramer Award given by the Producers Guild of America. After his acclaimed *Voces inocentes*, he made *La vida precoz y breve de Sabina Rivas*, an adaptation of the novel *La Mara* by Rafael Ramírez Heredia.

Filmografía: *Fraude: México 2006* (2007), *Voces inocentes* (2004), *Atrapada* (2001), *Ojos de ángel* (2000), *Mensaje en una botella* (1999), *Cuando un hombre ama a una mujer* (1994), *Born Yesterday* (1993), *Pasión otoñal* (1991), *Gaby, una historia verdadera* (1987), *Motel* (1983).

2012 | México | 35mm | Color | 93 min.

El Santos Vs. La Tetona Mendoza

El Santos, un luchador acabado, pasado de peso y pacheco, sufre de su reciente divorcio con la Tetona Mendoza, una voluptuosa y salvaje mujer luchadora (que también regentea un tugurio). Para salir de su depresión, el Santos empieza una campaña para ayudar a los Zombis de Sahuayo (personajes grises e inofensivos con los que se identifica plenamente). Sin embargo, su campaña filantrópica pronto se convierte en un negocio muy redituable que el Santos aprovecha para su beneficio. La población zombi se convierte en una plaga y la Tetona amenaza al Santos para que se deshaga de ellos. Sin embargo, es el Peyote Asesino (eterno rival del Santos) quien logra deshacerse de los zombis. Pero el mundo sin zombis resulta ser peor que lo que cualquiera hubiera imaginado y la única posibilidad para que la nación se salve es que el Santos y el Peyote trabajen juntos para volver a repoblar el mundo de zombis de Sahuayo.

El Santos, an overweight, worn out wrestler, suffers because of his recent split with Tetona Mendoza, a voluptuous and savage female wrestler. To overcome his depression El Santos starts a campaign to help the zombies from Sahuayo (harmless zombies from the region of Sahuayo, Mexico). Pretty soon his good intentions create a multi million dollar business from which he profits handsomely. The zombie population skyrockets becoming a plague, so much so that Tetona Mendoza threatens Santos to get rid of them, but in the end, it is El Peyote Asesino (Santos' sworn enemy) who eliminates the zombies. But the world without zombies turns out to be even worse and the only chance for survival is for El Santos and Peyote to work together to try to bring the zombies back.

Dirección: Alejandro Lozano
Guión: Augusto Mendoza
Producción: Lynn Fainchtein, Francisco Arriagada, Fernando de Fuentes, José Carlos García de Letona
Compañías productoras: Átomo Films, Peyote Films
Edición: Camilo Abadía
Dirección de arte: Rafael González
Sonido: Sergio Díaz
Música: Camilo Froideval, Tito Fuentes
Animación: Andrés Couturier
Con las voces de: Guillermo del Toro, Cheech Marin, Demián Bichir, Dolores Heredia, Jesús Ochoa, Joaquín Cosío, Daniel Giménez Cacho, Cecilia Suarez, José María Yazpik, Bruno Bichir, Irene Azuela, Rocío Verdejo, Odiseo Bichir, Julieta Venegas, Regina Orozco

Alejandro Lozano (Ciudad de México, 1975).

Filmografía selecta: *El Santos Vs Tetona Mendoza* (2012), *Sultanes del Sur* (2007), *Matando Cabos* (2004).

CONTACTO: Paola Howard | Tel.: (55) 5202 6858
 Cel.: 044 (55) 2822 7528 | phoward@animaestudios.com
 www.santosvstetona.com

2012 | México | DCP | Color | 104 min.

Tlatelolco, verano del 68

Una historia de amor imposible entre dos estudiantes que viven el controversial movimiento estudiantil de México en 1968.

Tlatelolco, Summer of 68

An impossible love story between two students who participated in the controversial student movement of 1968 in Mexico.

Dirección: Carlos Bolado

Guión: Carolina Rivera, Carlos Bolado, Luis Felipe Ybarra

Producción: Elisa Salinas, Fernando Sariñana, Pablo Rovito, Ekehardt Von Damm, Fernando Sokolowicz, Pedro Cueva Vidal, Víctor Sariñana, Armando Casas, Ricardo Kleinbaum, Omar Blanco Solís

Compañías productoras: Producciones Corazón S.A. de C.V., FIDECINE, Maíz Producciones a través del INCAA, Universidad Nacional Autónoma de México-Coordinación de Difusión Cultural a través del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, película realizada con el Estímulo Fiscal Art. 226 de la LISR (EFICINE), con colaboración de la Filmoteca de la UNAM

Fotografía: Andrés León Becker, Jaime Reynoso

Edición: Carlos Bolado, Juan Palacios, Paulo Carballar

Sonido: Nerio Barberis, Matías Barberis, Mike Molina

Música: Christian Basso

Dirección de arte: Marina Viancini

Reparto: Cassandra Ciangherotti Ceballos, Christian Vázquez, Juan Manuel Bernal, Claudette Maillé, Roberto Sosa, Ricardo Kleinbaum, Juan Carlos Colombo, Lucía Blaksley, Teresa Ruíz, Alejandra Ambrossi, Alex Perea, Armando Hernández, Cesar Ramos, José Ángel Bichir, Iván Arana, Fernando Becerril

Carlos Bolado (Veracruz, México, 1964).

Filmografía: *Tlatelolco: verano del 68* (2012), *Colosio: El asesinato* (2012), *River of Renewal* (doc) (2009), *Sólo Dios sabe* (2006), *Promises* (doc) (2001), *Bajo California: El límite del tiempo* (1998), *Los viejos ritos* (cm) (1994), *Golkobi* (cm) (1990), *Sentido contrario* (cm) (1988), *Laura* (cm) (1986), *Acariciándome frente al espejo* (cm) (1986).

CONTACTO: Patricia Sariñana Márquez | Tel.: (55) 1450 3832, 1450 3833
corazoncorp@corazoncorp.mx | Corazón Films
Ekehardt Von Damm | Tel.: (55) 5568 0134

HOMENAJE A JOAQUÍN RODRÍGUEZ

TRIBUTE TO JOAQUÍN RODRÍGUEZ

Joaquín Rodríguez, las evidencias de su amistad

Hoy volví al departamento de Joaquín, es la segunda vez que lo hago desde que murió. Algunos pocos objetos quedan de cuando él vivía ahí, apenas la mesa, un sillón, la escultura y el cuadro de su tío Mathías Goeritz, y poco más. La mayoría de sus cosas, como los carteles y libros, y los miles de DVDs, ya han sido resguardados buenamente por la Filmoteca de la UNAM. Su mamá, ejemplo de entereza y amor donde los haya, hizo un gran hallazgo en estos días, quizás el más valioso de cuanto objeto guardó durante su vida. Se trata de una modesta libreta Scribe donde, entre 1980 y 1982, el púber Joaquín había pegado, después de recortar cuidadosamente, los anuncios de las películas que aparecían en el periódico, indicando la fecha en que las había visto en los cines Durango, Alameda, y Dorado 70, de su natal Durango, a donde parece que iba casi diario, a veces escapándose de la vigilancia familiar para ver algunas más de una vez, lo cual no dejaba de preocupar a sus padres.

Los recortes incluían una calificación que iba de M (Mala) a E (Excelente), misma que sólo lograban películas como *Trapezio* de Carol Reed, o *La novicia rebelde*, en su enésimo reestreno; recurrentes MB para títulos del calibre de *Fiebre del sábado por la noche*, *El imperio contraataca*, y —por supuesto— varias R (Regular) para algunas otras adolescentes de la época. Al final del cuaderno había también una lista de películas ordenadas ¡por estudios! Es decir, estaban las producidas por MGM, Fox, Paramount, Universal, que seguro estaban suscritas como objetivos cinefílicos a ver sin falta y que a la postre serían algunas de las que él más amó como espectador. ▶

Julián Hernández y yo lo conocimos en 2003 en un pasillo del Hotel Plaza del Sol. Era nuestro primer festival de Guadalajara y llevábamos a la competencia *Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás, acabarás de ser amor*, nuestro primer largo, que afortunadamente le había gustado. De inmediato hubo una corriente de simpatía, y me atrevería a decir que también de solidaridad. Tenía desde entonces el comentario ingenioso y puntual a la mano, pero también la risa fácil, la cara guapa y esa gran altura que siempre lo hacía sobresalir a la salida de alguna proyección u obra de teatro, o –mejor aún– en medio de alguna fiesta o coctel, lugares todos donde pronto empezamos a encontrarnos con mucha frecuencia. No tardamos en volvernos amigos, de esos que son como tu familia, para siempre.

Él ya era en ese momento un periodista reconocido, había trabajado en la revista Primer plano, y después en Cinemanía, Cine Premiere, y El Financiero. También fue supervisor (es decir, 'censor') en la Dirección de Cinematografía de RTC, después de haber egresado como comunicólogo de la Ibero de Torreón, pero sobre todo desde hacía años era guionista y conductor de *24 x segundo*, aquellas cápsulas que habían sido la guía cinematográfica durante mucho tiempo de unos cuantos millones de espectadores en Canal 5. Ahí conoció a Oscar Uriel y Daniela Michel, que además de ser sus compañeros de mil batallas, festivales y *junkets* con toda clase de estrellas cinematográficas y efímeras *starlets*, eran también como hermanos.

Su paso por la televisión se extendió a programas como el extraño *Abrelatas y Corto circuito*, programas dedicados al corto, y que al amparo de la televisión pública lanzaron numerosas carreras de cineastas en ciernes, y que –a veces– funcionaban también como una extensión de las Jornadas de Cortometraje y del Festival Internacional de Cine de Morelia, que Daniela encabezaba como uno de los más importantes proyectos de difusión cinematográfica que ha tenido este país. Joaquinito, como inmediatamente empezamos a llamarle, tenía crédito de programador en estos festivales, pero sabíamos que su trabajo siempre iba más allá, contactaba a las distribuidoras y los cineastas, montaba exposiciones, escribía reseñas para el catálogo, traducía, visionaba incontables cortos y largos, conducía las ceremonias de inauguración y hacía las presentaciones y los debates posteriores a las proyecciones con el timbre bien templado de su voz y esas elegantes maneras que traicionaba cuando se apasionaba –para bien o para mal– por una película. Lo recuerdo apuesto caminando por el Cinépolis Centro de Morelia, con sus eternas guayaberas, micrófono y programación en mano, saludando al mundo entero, como el rey del lugar, y aún dándose tiempo para compartir unos minutos con sus amigos.

Cuando lo conocí la actuación parecía haber quedado muy atrás, pero tampoco tanto, justo en ese Guadalajara de 2003 se estrenó *Sin ton ni Sonia*, película de Hari Sama,

donde Joaquín hacía uno de los mudos lugartenientes de Tara Parra, que significó el lanzamiento de Juan Manuel Bernal, uno de sus entrañables. Los estudios que había realizado en el Foro de Ludwig Margules, inolvidable maestro, y las obras que había hecho con José Caballero, David Olguín, Lorena Maza, y después con Antonio Serrano y Marco Antonio Silva, entre otros, formaban parte de un pasado que sobre todo le había dejado estupendos amigos (fundamentales como Plutarco Haza y Santiago Roldós), a quienes veía con infinito cariño y seguro con nostalgia por aquellos tiempos que siempre consideró los mejores de su vida, los de la formación en torno a su gran pasión que era el teatro, que nunca lo abandonó como fiel espectador de toda (y toda es toda) clase de montajes, y que a últimas fechas lo había hecho regresar al escenario de la mano de David Hevia en *Kant en altamar*, con su queridísimo Miguel Cooper, que el año pasado estuvo en cartelera en la Casa de la Paz.

Sus arranques de ira eran memorables, sobre todo porque uno no podía concebir que un hombre tan encantador cada muerte de obispo dejara de serlo para volverse un verdadero salvaje, pleno de rabia y coraje. Un par de veces me pasó con él y su reacción me parecía tan desmesurada que juraba que no me volvería a hablar nunca. El primer pleitazo ocurrió durante el bautizo que tradicionalmente se hace al final de las filmaciones para todos los debutantes. Yo, que soy fanático de él, a veces creo que sólo filmo para que llegue esa gran explosión de diversión, y esa noche me entretenía aventando pintura y amarrando a las víctimas de la ocasión en el estacionamiento del Centro Cultural Tlatelolco. Cuando intentamos hacer partícipe a Joaquín del juego, éste se me reveló más gigantesco que lo habitual y empezó a gritarme que a él esa costumbre le parecía una pendejada y que de ninguna manera iba a ser cómplice de semejante estupidez. Acto seguido se largó furioso dejándome pasmado con un mecate entre las manos destinado a él.

“¡Ya lo perdimos!”, pensé, y lo lamenté muchísimo porque ese final de rodaje correspondía a *Rabioso sol, rabioso cielo*, la película en la cual Julián le había escrito un personaje especial, Andrés, un ser torvo que frecuentaba la oscuridad de las calles y los cines solitarios en busca de placeres carnales. En el submundo de las pasiones más soterradas, Joaquín dejó la piel, y su dulce mirada se transformó en la de un hombre pleno de maldad y matices, capaz del maltrato más profundo al personaje que hacía Javier Oliván, otro compañero de vida.

No sólo estuvo con nosotros los días de sus secuencias, quiso estar durante toda la filmación de la película haciendo una bitácora de lo que iba ocurriendo durante el día a día, a veces difícil, muchas otras jocoso. Alex Cantú, el fotógrafo lo bautizó como el Sr. Bitácora, y ahí se volvió un amigo definitivo para toda la pandilla 'milnubera'. Porque la verdad es que el día no estaba completo sin su gloriosa

aparición y sin su apoyo fraterno en un rodaje enormemente complejo que nos llevó juntos a Querétaro, Guerrero, Morelos y por todo el DF. Joaquín estaba fascinado por el ambiente de la película hasta que llegó el momento del bautizo. Claro que a los pocos días volvió a llamar por teléfono como si no pasara nada y ambos dimos por zanjado el asunto. Afortunadamente su nivel de arrepentimiento era similar a su ira.

Cuando la película estuvo terminada viajamos juntos a nuestra más tensa Berlinale, que sin embargo se vio siempre aligerada por su buen humor y porque al final del día acabamos ganando el premio Teddy, momento que celebramos juntos con una euforia inusitada. Me enorgullece incluso que las únicas fotos que él colgó en su Facebook tienen que ver con esa película y con la estancia en Alemania. Ese año el festival dedicaba su retrospectiva anual a las películas filmadas en 70 mm, y fue así que pudimos disfrutar de *West Side Story* como jamás lo habíamos hecho. Porque el musical era punto y aparte en su vida. Cada vez que podía escapaba a Nueva York o a Londres para verlos y el día de la entrega de los Premios Tony su vida se paralizaba. Lo mismo ocurría con las películas musicales, directores como Busby Berkeley, pleno de suntuosas coreografías, o Stanley Donen y Jacques Demy, al lado de actores como Gene Kelly, Judy Garland y su mayor devoción por Julie Andrews, formaban el verdadero Olimpo de una cinefilia enormemente amplia (donde el cine mexicano siempre tuvo cabida), que extendió por todo el país, como si fuera la Rosaura de *Río Escondido*, entendiendo la docencia como un verdadero apostolado donde comunicaba un entusiasmo, el de su pasión por el cine, a cientos de alumnos.

Podría recordar muchos viajes memorables a su lado, pero guardo en mi corazón el de mi única estancia en Cannes, donde dormimos juntos y él fue capaz de soportar mis terribles ronquidos, lo cual lo hizo acreedor automáticamente a ser uno de los mejores amigos de mi vida. Aquel 2006 asistimos ahí a nuestras primeras exhibiciones digitales, de las cuales ni siquiera nos dimos cuenta por lo perfectas que eran, y rematamos algunas noches en el Zanzibar, donde años atrás Rock Hudson también se fue de copas. Estuvimos en su natal Durango, invitados por Juan Antonio de la Riva, en pleno periodo de influenza, y tuve el privilegio de caminar con él por las calles donde se encontraban los extintos cines de su infancia.

Pocas personas estaban tan ocupadas como él, sin embargo, no era extraño que llegara a comer a la oficina de Holbein, y mucho menos que hablara a cualquier hora del día para platicar sobre alguna película, pedir algún teléfono, comentar alguna aventura de la noche pasada, o del estreno del fin de semana. Apenas llegar del último Cannes, ni siquiera había pasado sus maletas por la aduana cuando ya estábamos al teléfono y yo escuchaba embelesado su reseña de lo vivido ahí, y de las obras que había podido

ver en Londres. No había tregua ni horario para nuestras charlas, porque él sabía hacer de cada instante de la vida algo interesante y bueno de vivir, con un detalle gracioso al final con el que siempre explotábamos a carcajadas, a pesar de la gravedad del asunto en cuestión. No me gusta que me platicuen las películas ni los libros, pero en él todo sonaba nuevo, único, y resultaba imposible que te perdieras una sola de sus palabras.

Supe que la UNAM le hizo un homenaje hace unos días, y no quiero ni imaginar lo que será del Festival de Cine Gay, que junto con los heroicos David Ramón y Mauricio Peña, levantaba cada año. Ahora que Julián está editando *Quebranto*, puedo verlo haciendo una brevísima aparición con la que nos hizo el honor, lo mismo que en *Yo soy la felicidad de este mundo*, donde sale justo de conductor de un programa de televisión; y me consuela saber que otras películas donde participó en los últimos meses como *La hija de Moctezuma*, donde lo dirigió Iván Lipkies para mayor gloria de la India María, o *Cuatro lunas*, de Sergio Tovar Velarde (su última aparición en pantalla) se estrenarán muy pronto.

Será imposible volver a recorrer los portales de Morelia, o entrar al Hotel de la Soledad, donde siempre teníamos cuartos contiguos durante el festival y desayunábamos o trasnochábamos con toda la tropa, sin pensar en él. Joaquín fue regando amigos por el mundo, cientos, incluso Daniela me dijo hace poco, en tono de broma, que tenía uno de los *carnets* de baile más ocupados de la ciudad. Me enorgullezco de considerarme uno de ellos y sigo sin creer que ya no está, tal vez por eso no he llorado. A veces creo que mi teléfono va a sonar en cualquier momento y que escucharé su voz diciendo: “¡Robertito...!” Otras veces lo pienso en el cielo de los musicales, si es que eso existe, donde seguro que está cantando y bailando, como un Fred Astaire con alas, mientras nosotros, en *Chorus Line*, una de aquellas películas que se ganó una MB en su libreta, le entonamos:

*Love is never gone.
As we travel on,
Love's what we'll remember.*

— ROBERTO FIESCO

Joaquín Rodríguez, In Memory of his Friendship

Today I returned to Joaquín's apartment, the second time I have done so since he died. Only a few objects from when he lived there still remain: the table, an armchair, a sculpture and painting by his uncle Mathias Goeritz, and some other items. The majority of his belongings, like his posters and books, and the thousands of DVDs, are now properly stored at the Filmoteca of the UNAM. His mother, an example of fortitude and love, recently discovered what is perhaps the most valuable object he saved during his life – a simple Scribe notebook in which young Joaquín had pasted carefully trimmed clippings of movies listed in the newspaper from 1980 to 1982, indicating the date when he saw them in the theaters of Durango, Alameda and Dorado 70 in his hometown of Durango. It seems he would go every day, sometimes escaping the vigilance of his family, to see some films more than once, something that often worried his parents.

The clippings included a rating system that went from B (Bad) to E (Excellent), which only films like Trapeze by Carol Reed or The Sound of Music in its umpteenth revival merited; others, like Saturday Night Fever and The Empire Strikes Back received a VG (Very Good); and of course, several from that period were given an A (Average) rating. At the end of the notebook, there was also a list of films actually organized by studio! The list included films produced by MGM, Fox, Paramount and Universal that he most certainly did not want to miss, and would eventually become some of those he loved the most.

Julián Hernández and I first met him in 2003 in a hallway at the Hotel Plaza del Sol. It was our first festival in Guada-

lajara and we were presenting in competition *Mil nubes de paz* cercan el cielo, amor, jamás, acabarás de ser amor, our first feature, which fortunately Joaquín liked. We immediately liked him and I dare say also noted a feeling of solidarity. Even then, he always had a timely and witty comment, along with a likeable smile and a handsome face. And his great height made him stand out when he left a screening or theatrical presentation or –better yet– in the midst of a party or cocktail, places where we began to see each other more often. We soon became friends – a friendship, like family, that would last forever.

At that time, he was already a well-known journalist. He had worked for the magazine *Primer plano*, and then for *Cine-mania*, *Cine Premiere* and *El Financiero*. He was also the supervisor (or should I say, 'censor') in film direction at RTC, after having graduated with a degree in communication from the Ibero in Torreón, and for years he was screenwriter and host for *24 x segundo*, whose episodes served as a film guide for millions of viewers on Channel 5 for many years. There he met Oscar Uriel and Daniela Michel who, in addition to being his colleagues in a thousand battles, festivals and junkets with all kinds of film stars and starlets, were also like his brother and sister.

His television appearances also included programs like *Abrelatas* and *Corto circuito*, which were dedicated to short films. With the support of public television, these programs launched the careers of many budding filmmakers and –at times– also functioned as an extension of the *Jornadas de Cortometraje* and the *Morelia International Film Festival* that Daniela led as one of the most important film promotion projects in the country. Joaquín, as we immediately started to call him, was the programmer for those festivals, but we also knew he would do much more than this title indicated. He would contact distributors and filmmakers, set up screenings, write reviews for the catalog, translate, view countless shorts and features, and lead the opening ceremonies. He would also present the films and conduct the Q+As following the screenings with his tempered tone of voice and elegant manners, which always betrayed him when he felt passionate about a film, whether he was for or against it. I remember him walking by the *Cinépolis Centro* in Morelia, wearing one of his traditional *guayaberas*, microphone and program in hand, welcoming everyone, like a king in his palace, but always taking the time to share a few minutes with his friends.

When I met him, it seemed as though he had given up acting, but that was not exactly true. While in Guadalajara in 2003, *Sin ton ni Sonia* (dir. Hari Sama) premiered; Joaquín played one of the mute lieutenants of Tara Parra and the film launched the career of Juan Manuel Bernal, one of Joaquín's favorites. His studies at the Forum directed by Ludwig Margules, an unforgettable teacher, and the works he did with José Caballero, David Olguin, Lorena Maza, and then with Antonio Serrano and Marco Antonio Silva, among others, were part of a past that above all left him with remarkable friends (including some very important ones like Plutarco Haza and Santiago Roldós). He felt infinite love for them and nostalgia for those times that he always considered as the best of his life – those of formation around his great passion, the theater. He never abandoned it as a loyal viewer of all types of staged productions, and he most recently returned to the stage with his dear Miguel Cooper in David Hevia's *Kant en Altamar*, which appeared at the Casa de la Paz last year.

His angry outbursts were memorable, especially because it was hard to imagine that such a charming man could turn into a truly wild person, full of rage and anger. I experienced them a couple of times and his reaction seemed so disproportionate that I swore I thought he would never speak to me again. The first fight occurred during the baptism that is traditional for all filmmakers at the end of the shoot. I am so fanatical about this, sometimes I think I only make films so that I can engage in this great explosion of fun. That night I was having fun throwing paint and tying up the victims in the parking lot of the Centro Cultural Tlatelolco. When we tried to involve Joaquín in the game, he suddenly appeared bigger than life and began shouting at me, saying that the tradition seemed completely idiotic and that in no way was he going to be an accomplice to such stupidity. He then left furious, leaving me stunned holding a rope destined for him.

"Now we lost him!" I thought. I greatly regretted it because the end of that shoot corresponded to *Rabioso sol, rabioso cielo*, a film in which Julián had written a special part for him: Andrés, a grimacing man who frequented dark streets and solitary theaters in search of carnal pleasures. In this underworld of the darkest passions, Joaquín became another person, his sweet gaze was transformed into that of a man full of evil, capable of the worst abuses toward the character played by Javier Oliván, another life-long friend.

Not only was he with us the days he appeared in the scene; he was there throughout the entire filmmaking process, keeping a log of what happened day by day during the shoot, which was at times difficult, at others funny. Alex Cantú, the photographer, named him Mr. Log, and from then on he became friends with the entire "milnubera" gang. The truth is, the day was not complete without his glorious appearance and without his fraternal support in a very complex shoot that took us to Querétaro, Guerrero, Morelos and throughout Mexico City. Joaquín was fascinated by the film's atmosphere, until it was time for the christening. Of course within a few days he called on the phone and acted as if nothing had happened and the matter was settled. Fortunately his level of repentance was similar to that of his wrath.

When the film was finished we traveled together to an even more tense *Berlinale*, which always seemed lightened by his good humor, especially because we ended up winning the *Teddy Award*, a moment we celebrated together with unusual euphoria. I am proud that the only photos he put up on Facebook had to do with that film and our stay in Germany. That year the festival dedicated its annual retrospective to movies filmed in 70 mm, and it was in that way we were able to enjoy *West Side Story* as never before. Musicals were in a category all of their own for Joaquín. Life came to a standstill every time he would escape to New York or London to see one, or on the day of the Tony awards. He felt the same way about musical motion pictures, with directors like Busby Berkeley, full of splendid choreographies, or Stanley Donen and Jacques Demy, alongside actors like Gene Kelly, Judy Garland and his favorite, Julie Andrews. These musicals formed the real Olympus of his enormously diverse film collection (where Mexican cinema was always present) that he shared throughout the country, as if he were Rosaura in *Río Escondido* (Hidden River), a devoted teacher communicating his enthusiasm and passion for cinema to hundreds of his students.

I can recall many memorable trips with him, but my fondest is the time we stayed together in Cannes. We shared a room and he put up with my terrible snoring, which automatically made him one of my best friends for life. We witnessed our first digital screenings there in 2006, unable to believe how perfect they were, and we finished off some nights in Zanzibar, where years before Rock Hudson also had a few drinks. We stayed in his hometown of Durango, invited ►

by Juan Antonio de la Riva, during the height of the swine flu, and I had the privilege of walking with him through the streets where the abandoned movie theaters of his childhood still stood.

Few people were as busy as he was; it was not unusual for him to eat at his office in Holbein and call any time of day to talk about some film, ask for a phone number, comment on an adventure that occurred the night before or the weekend premiere. After arriving from Cannes, his suitcases had not even gone through customs before we were talking on the phone and I listened enthralled at his overview of what he experienced there, and of the plays he was able to see in London. There was no respite or schedule for our talks – he knew how to make every moment of life interesting and worthwhile, telling a funny anecdote which always made us explode into laughter, in spite of the seriousness of the matter at hand. I generally do not like it when people talk about films or books, but with him everything sounded so new and unique that you didn't want to miss any of his comments.

The UNAM organized a tribute to him a few days ago, and I can't imagine what the Gay Film Festival, which he hosted every year with the heroic David Ramón and Mauricio Peña, will be like without him. Now that Julián is editing Quebranto, I can see him making a brief appearance with the person who did us the honor, the same as in Yo soy la felicidad de este mundo, where he appears as the host of a television program. I am comforted knowing that other films that he participated in during the last few months, like La hija de Moctezuma, which Iván Lipkes directed for the greater glory of India María, or Cuatro lunas, by Sergio Tovar Velarde (his last appearance on screen), will soon be released.

It will be impossible to go through the portals of Morelia or enter the Hotel de la Soledad, where we always had adjoining rooms during the festival and had breakfast together or stayed out late at night with the gang, without thinking of him. Joaquín left friends around the world, hundreds. Daniela recently told me jokingly, that he had one of the busiest date books in the city. I am proud to think that I'm one of his friends and I still cannot believe that he is no longer here. Perhaps for that reason I have not cried. Sometimes I imagine my telephone will ring and that I will hear his voice saying, "Robertito...!" Other times I imagine him in "musical heaven," if one even exists, where I'm sure he is singing and dancing, like a Fred Astaire with wings, while we, in Chorus Line, one of the movies that won a VG in his notebook, sing along in tune:

Love is never gone.
As we travel on,
Love's what we'll remember.

— ROBERTO FIESCO

HOMENAJE A JOSÉ ORTIZ RAMOS

TRIBUTE TO JOSÉ ORTIZ RAMOS

Una vida tras la cámara. El cine de José Ortiz Ramos

Infatigable creador de imágenes, el cinefotógrafo José Ortiz Ramos vio la luz por vez primera en Tacámbaro, Michoacán, el 16 de noviembre de 1911; sólo diez días después de que Francisco I. Madero asumiera la presidencia de México. Rememoraba su infancia, transcurrida durante el conflicto armado, rodeada de cámaras, químicos y negativos 8x10 que denotaban el oficio de su padre y el entusiasmo de su abuelo por la fotografía. Trabajó en el negocio familiar retocando negativos y más tarde, en Morelia, desentrañó los secretos de la recreación de ambientes y personajes en el fotoestudio de Cutberto Martínez.

Instalado en Uruapan como fotógrafo de estudio, se hizo discípulo del pintor Francisco de P. Mendoza, amigo cercano del general Lázaro Cárdenas, quien lo puso en contacto con Gustavo Sáenz de Sicilia para que trabajara en los nuevos estudios cinematográficos de la capital. A mediados de la década de 1930, se integró a la industria como operador de cámara bajo las órdenes de Ross Fisher, de quien aprendió la técnica y el estilo. El 20 de marzo de 1940, Ortiz Ramos se hace cargo de la fotografía de *Por una mujer* (Roberto Guzmán). La película, desacreditada por el sindicato, fue estrenada hasta 1945 en cines de segunda corrida, lo que debió significar un amargo debut para el cinefotógrafo.

Dos años tardaría en llegar otra oportunidad, *La última aventura de Chaflán* (Manuel R. Ojeda, 1942), de idéntica suerte aciaga —estrenada también en 1945—. Quizá por ello, el cinefotógrafo evocaba sus inicios ese mismo año pero con *Dulce madre mía* (Alfonso Patiño Gómez) y *¡Qué lindo es Michoacán!*, cinta que le dio la satisfacción de fotografiar su tierra natal como marco de las estrellas Tito Guizar y Gloria Marín, dirigidos por el debutante Ismael Rodríguez, con quien años después filmará dos películas que determinarán lo mejor de su estilo fotográfico y que serán fundamentales en la historia del cine mexicano: *Nosotros los pobres* (1947) y *Ustedes los ricos* (1948).

Agradecemos el invaluable apoyo de la Filmoteca de la UNAM, Grupo Agrasánchez, Milestone Films y Fundación Televisa para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to the UNAM Film Archive, Grupo Agrasánchez, Milestone Films and Fundación Televisa for their generous support of this program.

La atmósfera arrabalera de la Ciudad de México —real o contenida en un estudio— fue el escenario donde Ortiz Ramos desplegó con maestría sus trucos y talentos en cintas que aportan el arquetipo filmico del macho de barriada y cuyos máximos representantes son Pedro Infante y David Silva, este último en sus personajes de *Hay lugar para... dos* (1948), *Esquina, bajan...!* (1949) y *Una familia de tantas* (1948), de Alejandro Galindo. De igual manera puso su talento al servicio de otros géneros cinematográficos: suspenso, acción, terror, musicales, melodramas, comedias, *westerns* nacionales y hollywoodenses: no hubo asunto filmico en el que no incursionara.

Indiscutible protagonista de lo que Carlos Monsiváis llamó “el relato de una artesanía que se tornó industria sin abandonar su condición de catástrofe”, Ortiz Ramos maquiló, una tras otra, las fantasías colectivas que se proyectaron en la pantalla en forma de rostros y paisajes. Películas realizadas en dos o tres semanas que buscaban la complacencia del público sin pretensiones artísticas o intelectuales. No obstante, colaboró también con los directores más respetados de la industria en esa época: Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, Roberto Gavaldón, Emilio Fernández y Luis Buñuel. De este último filmaría un guión realizado al alimón con Luis Alcoriza: *Si usted no puede... yo, sí* (Julián Soler, 1950) y dos de sus películas mexicanas: *Susana* (1950) y *La hija del engaño* (1951).

Durante medio siglo, la filmografía de Ortiz Ramos acompaña los vaivenes de la industria cinematográfica. Habilidoso artesano en la confección de entretenimiento colectivo, logró adaptarse con talento a los cambios generacionales que marcaron el fin de la “época de oro” con títulos reveladores como: *La juventud se impone* (Julián Soler, 1964) y *Nosotros los jóvenes* (Roberto Rodríguez, 1965). Y en la siguiente década, colaboró activamente con la nueva generación de realizadores en películas como: *La casta divina* (1976) de Julián Pastor, *La tía Alejandra* (1978) de Arturo Ripstein, *El infierno de todos tan temido* (1979) de Sergio Olhovich, *La fuga del Rojo* (1985) ▶

de Alfredo Gurrola o la que sería su última película, *Los años de Greta* (1991) de Alberto Bojórquez.

En sus más de 270 largometrajes fue testigo de la evolución de los gustos populares y atestiguó el nacimiento y ocaso de las estrellas frente a su cámara: de Pedro Armendáriz a Andrés García, de Dolores del Río a Isela Vega, de Cantinflas a Chespirito, de Miroslava a Verónica Castro, de Santo a los hermanos Almada, de los músicos Agustín Lara —el real y el interpretado por Germán Robles en *La vida de Agustín Lara* (Galindo, 1958)— y José Alfredo Jiménez —el real y el interpretado por Leonardo Daniel en *Pero sigo siendo el rey* (Cardona Jr., 1988)— a Los Tigres del Norte; de Pedro Infante a José José, de Angélica María a Lucerito...

La obra de José Ortiz Ramos, como la de cualquier cineasta, sólo puede ser estimada en su justa dimensión al ser proyectada como fue concebida, para una sala cinematográfica y en formato de 35 mm, por lo que este discreto homenaje conformado por fotografías fijas de algunas películas en las que participó, no busca sino despertar el interés en el trabajo de este estupendo cinefotógrafo michoacano para futuras investigaciones que den cuenta de su abundante legado: "He dejado ahí películas buenas, películas malas, pero todas hechas con cariño". Ortiz Ramos murió el 16 de diciembre de 2009 en la Ciudad de México.

— HÉCTOR OROZCO

A Life Behind the Lens: The cinema of José Ortiz Ramos

A tireless creator of images, cinematographer José Ortiz Ramos saw the light for the first time in Tacámbaro, Michoacán, on November 16, 1911; only 10 days after Francisco I. Madero assumed the presidency of Mexico. He recalled his childhood, which took place during the armed conflict, surrounded by cameras, chemicals, and 3 x 4 negatives that represented both his father's trade and his grandfather's enthusiasm for photography. He worked in the family business touching up negatives, and, later on in Morelia, he would unravel the secrets of how to recreate characters and environments in the photography studio of Cutberto Martínez.

*After settling down in Uruapan as a studio photographer, he became a disciple of the painter Francisco de P. Mendoza, a close friend of General Lázaro Cárdenas, who introduced him in turn to Gustavo Sáenz de Sicilia so that he could find employment at the new cinematographic studios in Mexico City. In the mid 1930s, he joined the industry as a camera operator, taking orders from Ross Fisher, from whom he learned his technique and style. On March 20, 1940, Ortiz Ramos took charge of shooting *Por una mujer* (For a Woman, Roberto Guzmán). The film, disavowed by the union, did not premiere until 1945 in second-string movie houses: a bitter debut for the cinematographer, no doubt.*

*Two years would pass before another opportunity came along. La última aventura de Chaflán (Chaflán's Last Adventure, Manuel R. Ojeda, 1942) shared the same dismal fate and also premiered in 1945. Perhaps this is why the cinematographer always cited his other films, also made in 1945, as the beginnings of his film career: *Dulce madre mía* (Sweet Mother of Mine, Alfonso Patiño Gómez) and *¡Qué lindo es Michoacán!* (Beautiful Michoacán!). The latter was particularly important for Ortiz Ramos, because it gave him the satisfaction of filming his native land as a backdrop for the movie stars Tito Guízar and Gloria Marín, and was directed by the debutant Ismael Rodríguez, with whom years later he would film the two pictures that would establish the best of his photographic style and would go on to become fundamental to the history of Mexican cinema: *Nosotros los pobres* (We, the Poor, 1947) and *Ustedes los ricos* (You, the Rich, 1948).*

Dentro de las actividades del 10° FICM, se llevará a cabo una exposición fotográfica como homenaje a esta gran figura del cine mexicano en la Plaza Benito Juárez. Agradecemos el invaluable apoyo de Fundación Televisa, Alicia Lebrija, Mauricio Maillé y Fernanda Monterde para la realización de esta muestra.

*The slum-like atmosphere of Mexico City—real or contained within a studio—was the scenario where Ortiz Ramos masterfully unfolded his tricks and talents. These were films that glorified the movie archetype of the street macho, whose greatest representatives were Pedro Infante and David Silva—the latter, through roles in *Hay lugar para dos...!* (There's Room for Two...!, 1948), *Esquina bajan* (Down on the Corner, 1949) and *Una familia de tantas* (One Family out of Many, 1948), directed by Alejandro Galindo. Likewise, he put his talent to the service of other cinematographic genres: suspense, action, terror, musicals, melodrama, comedy, and westerns made in Mexico and Hollywood; there was no film motif that he failed to explore.*

*Unquestionably the protagonist of what Carlos Monsiváis called "the tale of an artisanry that became an industry without abandoning its state of catastrophe," Ortiz Ramos manufactured, one after another, collective fantasies that were projected on screen in the form of faces and landscapes, films completed in two or three weeks that sought public approval without artistic or intellectual pretensions. And yet, he also worked with the most respected directors from that era: Ismael Rodríguez; Alejandro Galindo; Roberto Gavaldón; Emilio Fernández and Luis Buñuel. With Buñuel, he would film a screenplay completed in collaboration with Luis Alcoriza: *Si usted no puede, yo sí* (If You Can't, I Can, Julián Soler, 1950) and two of his Mexican films: *Susana* (1950) and *La hija del engaño* (Daughter of Deception, 1951).*

*For a half century, the filmography of Ortiz Ramos accompanied the ups and downs of the cinematographic industry. A craftsman gifted in the production of mass entertainment, he nonetheless succeeded in gracefully adapting to the generational changes that marked the end of the "golden era" with titles as revealing as: *La juventud se impone* (Imposing Youth, Julián Soler, 1964) and *Nosotros los jóvenes* (We the Young, Roberto Rodríguez, 1965). Over the next decade, he actively collaborated with a new generation of filmmakers in movies such as: *La casa divina* (The Divine Caste, 1976) by Julián Pastor; *La tía Alejandra* (Aunt Alejandra, 1978), by Arturo Ripstein; *El infierno de todos tan temido* (The Hell Feared by All, 1979) by Sergio*

*Olhovich; *La fuga del Rojo* (Red Escape, 1985) by Alfredo Gurrola, and what would be his last film, *Los años de Greta* (Greta's Years, 1991), by Alberto Bojórquez.*

*In over 270 full-length films, he witnessed the evolution of popular taste and saw first-hand the dawning and dusk of stars before his camera: from Pedro Armendáriz to Andrés García; Dolores del Río to Isela Vega; Cantinflas to Chespirito; Miroslava to Verónica Castro; Santo to the Almada brothers; the musicians Agustín Lara—the real one and the interpretation by Germán Robles in *La vida de Agustín Lara* (The Life of Agustín Lara, Galindo, 1958)—and José Alfredo Jiménez—the real one and the interpretation by Leonardo Daniel in *Pero sigo siendo el rey* (But I Am Still the King, Cardona Jr., 1988)—to Los Tigres del Norte; Pedro Infante to José José, and from Angélica María to Lucerito...*

The work of José Ortiz Ramos, like that of any other filmmaker, can only be appreciated in its true dimension by being projected as it was conceived: in a movie theater, in 35 mm format, which is why this discreet tribute, composed of stills taken from some of the films in which he participated seeks only to awaken interest in the work of this stupendous cinematographer from Michoacán, in hopes that future research will address his abundant legacy. "I have left behind good films and bad films, but all of them were made with affection" said Ortiz Ramos, who died on December 16, 2009, in Mexico City.

— HÉCTOR OROZCO

The tribute to José Ortiz Ramos includes a photography exhibition that will be displayed in the Benito Juárez Plaza. We would like to express our appreciation to Fundación Televisa, Alicia Lebrija, Mauricio Maillé and Fernanda Monterde for supporting this show.

1943 | México | 35mm | BN | 112 min.

¡Qué lindo es Michoacán!

A la muerte de su padre, Gloria deja la capital para hacerse cargo de sus tierras en Michoacán, en compañía de su cocinero Gastón. Al llegar, su auto se descompone y el único que le ofrece ayuda es Ernesto Morales, dueño de un aserradero y eterno enemigo de la joven.

Beautiful Michoacan!

After her father's death, Gloria leaves Mexico City and moves to Michoacan along with her cook Gaston. Her car brakes down as she arrives and the only person who offers to help her is Ernesto Morales, the owner of a sawmill and her lifelong enemy.

Dirección: Ismael Rodríguez

Guión: Ernesto Cortázar, Álvaro Gálvez y Fuentes

Compañía productora: Producciones Rodríguez Hermanos

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: Jorge Bustos

Diseño de producción: Ramón Rodríguez Granada

Música: Francisco Domínguez

Reparto: Tito Guízar, Gloria Marín, Ángel Garasa, Evita Muñoz "Chachita", Víctor Manuel Mendoza

Ismael Rodríguez (1917-2004). México DF, México.

1947 | México | 35mm | BN | 125 min.

Nosotros los pobres

El humilde carpintero Pepe "El Toro" vive las alegrías y sinsabores de la pobreza junto a su hija Chachita, su madre parálitica y su novia Celia "La Chorreada". Ayudados por un pintoresco grupo de vecinos y amigos, Pepe y su familia librarán una ardua batalla contra la injusticia cuando él es acusado de un crimen que no cometió.

We, the Poor

Pepe "El Toro," a poor carpenter, lives with his daughter Chachita and his sick mother, while wooing pretty "Chorreada". A picturesque group of friends and neighbors help Pepe and his family when he is falsely accused of a crime.

Dirección: Ismael Rodríguez

Guión: Carlos González Dueñas, Ismael Rodríguez, Pedro de Urdimalas

Producción: Ismael Rodríguez

Compañía productora: Rodríguez Hermanos

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: Fernando Martínez

Dirección de arte: Carlos Toussaint

Sonido: Jesús González Gancy, Manuel Topete

Música: Manuel Esperón

Reparto: Pedro Infante, Evita Muñoz 'Chachita', Blanca Estela Pavón, Miguel Inclán

Ismael Rodríguez (1917-2004). México DF, México.

Ismael Rodríguez (1917-2004). México DF, México.

1951 | México | 35mm | BN | 78 min.

La hija del engaño

Al descubrir el adulterio de su esposa María, Quintín la corre de su casa. Al irse, la mujer le grita que su hija Marta es fruto del adulterio. Años después, María convence a Quintín de que ella mintió sobre su paternidad y que debe regresar a buscar a su hija.

Daughter of Deceit

When he discovers his wife's infidelity, Quintín abandons María and their daughter, believing the child is not his. Years later, his ex-wife convinces Quintín that she lied about his paternity and urges him to seek out his daughter.

Dirección: Luis Buñuel

Guión: Luis Alcoriza, Janet Alcoriza

Producción: Óscar Dancigers

Compañía productora: Ultramar Films

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: Carlos Savage

Diseño de producción: Edward Fitzgerald

Sonido: Eduardo Arjona, Jesús González Gancy

Música: Manuel Esperón

Reparto: Fernando Soler, Alicia Caro,

Fernando Soto "Mantequilla", Rubén Rojo

Luis Buñuel (1900-1983). Calanda, España.

1951 | México | 35mm | BN | 86 min.

Susana (carne y demonio)

Después de escapar de un reformatorio, Susana, una joven y voluptuosa delincuente, es acogida por una familia acaudalada. Ella procede a socavar su hogar conservador y religioso a través de la seducción y la intimidación.

Susana

Having recently escaped from a reformatory for troubled women, a voluptuous young delinquent is taken in by a wealthy Spanish family and methodically proceeds to undermine their conservative religious household through seduction and intimidation.

Dirección: Luis Buñuel

Guión: Luis Buñuel, Jaime Salvador

Producción: Sergio Kogan

Compañía productora: Internacional Cinematográfica

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: Jorge Bustos

Diseño de producción: Gunther Gerszo

Sonido: Antonio Bustos

Música: Raúl Lavista

Reparto: Fernando Soler, Rosita Quintana,

Víctor Manuel Mendoza, Matilde Palou

Luis Buñuel (1900-1983). Calanda, España.

Copia en 35mm cortesía de Milestone Films

35mm print courtesy of Milestone Films

1962 | México | 35mm | BN | 89 min.

El Santo contra las mujeres vampiro

Un profesor recluta a un luchador profesional para proteger a su hija de vampiras que pretenden secuestrarla y casarla con el diablo.

A professor recruits a professional wrestler to protect his daughter from the vampires who are intent on kidnaping her and marrying her to the devil.

Dirección: Alfonso Corona Blake

Guión: Alfonso Corona Blake, Rafael García Travesi

Producción: Alberto López

Compañías productoras: Filmadora Panamericana, Fonexsa, Tele-cine-radio S.A.

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: José W. Bustos

Diseño de producción: Roberto Silva

Sonido: Javier Mateos

Música: Raúl Lavista

Reparto: Santo, Lorena Velázquez, María Duval, Jaime Fernández

Alfonso Corona Blake (1919-1999). Autlán, Jalisco, México.

LA FILMOTECA DE LA UNAM PRESENTA

THE UNAM
FILM ARCHIVE
PRESENTS

Una familia de tantas. Alejandro Galindo, México, 1948.

Incisivo análisis de Alejandro Galindo del implacable proceso de modernización por el que pasaba la clase media mexicana a mediados del siglo pasado, este muy logrado melodrama familiar marca el fin del resurgimiento nostálgico de la era porfirista, al presentar como el verdadero motor histórico de nuestra sociedad, al anhelo por participar del *american way of life* en lo que respecta a vivir en un mundo centrado en el confort que se logra al acceder al uso de la tecnología más moderna y del necesario ajuste dentro de la vida familiar en lo que respecta al debilitamiento del autoritarismo paternal, el cual puede ser desafiado al existir una perspectiva que permite, al darse un mayor desarrollo social, una inserción activa de la mujer en esta sociedad.

Hay que resaltar la fluidez con la que la cámara de José Ortiz Ramos se desplaza en los interiores de la casa familiar donde ocurre la mayor parte de este filme, es por esta movilidad y por la fluidez con que se presentan unos diálogos creíbles, por lo que nunca percibimos en este filme la sensación de estar ante una pieza de teatro filmado. También es muy lograda y tiene un carácter casi documental la forma como registra fotográficamente la Ciudad de México, logrando con ello establecer un contraste entre ese mundo vivo, libre y en expansión que es la urbe en comparación con la atmósfera opresiva, rígida e intransigente que se vive en ese hogar. Gracias a una copia elaborada en el laboratorio de la Filmoteca de la UNAM podremos percibir con todo detalle el destacado trabajo de este tan prolífico e incansable fotógrafo michoacano.

— FILMOTECA DE LA UNAM

One Family Among Many. Alejandro Galindo, Mexico, 1948.

This incisive analysis by Alejandro Galindo is about the Mexican middle class and the relentless process of modernization that class went through in the middle of the last century. This highly accomplished family melodrama marks the end of the nostalgic resurgence of the President Porfirio Díaz era by presenting us with the true historic engine of our society – the desire to emulate the American way of life. This comfort-oriented lifestyle is achieved through access to and use of the most modern technology and the necessary adjustment within family life (the weakening of paternal authoritarianism). This perspective, which challenges the existing order, enables greater social development and the active inclusion of women in society.

We must highlight the fluidity in which the camera of José Ortiz Ramos moves in the interiors of the family home, where the greater part of the film takes place. It is this mobility and fluidity, as well as the film's credible dialogue, that keep us from feeling as though we are viewing filmed theater. The way in which Mexico City is recorded photographically gives the film an almost documentary-like character, thereby establishing a contrast between the dynamic world of the city, where life is free and expansive, and the oppressive atmosphere that exists in that home, which is rigid and unchanging. Thanks to the print made in the laboratory of the Filmoteca of the UNAM, we can perceive with great detail the outstanding work of this tireless and prolific Mexican cinematographer.

— UNAM FILM ARCHIVE

1949 | México | 35 mm | BN | 130 min.

Una familia de tantas

El orden y la tranquilidad de la familia Cataño es quebrantado el día en que toca a la puerta un vendedor de aspiradoras, empeñado en vender uno de sus modernos productos. A partir de ese momento, la adolescente Maru soñará con romper las cadenas que la atan a su conservadora familia.

One Family Among Many

Paterfamilias Rodrigo rules over his restless brood with an iron fist. His tyrannical hold over his family starts breaking down the day he opens the door to a traveling vacuum-cleaner salesman.

Dirección: Alejandro Galindo

Guión: Alejandro Galindo

Producción: César Santos Galindo

Compañía productora: Producciones Azteca

Fotografía: José Ortiz Ramos

Edición: Carlos Savage

Dirección de arte: Gunther Gerszo

Sonido: Luis Fernández

Música: Raúl Lavista

Reparto: Fernando Soler, David Silva, Martha Roth, Eugenia Galindo, Felipe de Alba

Alejandro Galindo (Monterrey, Nuevo León, 1906 – Ciudad de México, 1999).

Esta película forma parte del homenaje a José Ortiz Ramos.

This film is part of the tribute to José Ortiz Ramos.

FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

FIRST NATIONS FORUM

Agradecemos el invaluable apoyo de Leopold Roth, Andrew Roth, Guillermo Monteforte y Byrt Wammack para la realización de este programa.

We would like to express our appreciation to Leopold Roth, Andrew Roth, Guillermo Monteforte and Byrt Wammack for supporting this program

Por sexto año, el Festival Internacional de Cine de Morelia presenta el Foro de los Pueblos Indígenas; y, por segundo año consecutivo, este espacio es patrocinado orgullosamente por ArcelorMittal, líder mundial en el sector siderúrgico y minero, con presencia en 174 países entre ellos México, cuya principal unidad productiva se ubica en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Como Empresa Socialmente Responsable, para ArcelorMittal es muy importante hacer posible este foro, en el cual se difunden y abordan historias que viven día con día nuestros pueblos indígenas. Este año el Festival de Cine de Morelia ha decidido invitar a dos curadores que formaron un programa muy completo, por un lado Carolina Coppel con Ambulante Más Allá, escuela teórico-práctica dedicada a la producción de video documental que tiene como objetivo capacitar a nuevos realizadores provenientes de diversos rincones de América Latina, y Adrián González Camargo realizador, guionista y promotor de diversos espacios construidos para difundir diversas historias que reflejan y consignan la realidad de los pueblos indígenas.

For the sixth consecutive year, the Morelia International Film Festival presents the First Nations Forum. This is the second year that the forum has been sponsored by ArcelorMittal, the world's leading steel and mining company, which has a presence in 174 countries, including Mexico, where its main production facility is located in Lázaro Cárdenas, Michoacán.

For ArcelorMittal, a socially responsible company, this forum is very important because it provides Mexico's indigenous peoples with a platform from which they can discuss issues that affect their lives. This year the Morelia Film Festival has invited two curators, both of whom have developed a very complete program: Carolina Coppel with Ambulante Más Allá, a theoretical-practical school dedicated to the production of documentary videos whose objective is to train new filmmakers from different parts of Latin America; and Adrián González Camargo, filmmaker, screenwriter and promoter of numerous spaces built to disseminate the different stories that reflect and record the reality of the indigenous communities.

Videocartas: un atento recordatorio

Michoacán, Yucatán y Oaxaca. Ejemplos de videocartas que parten de distintos encuentros: la forma orgánica en que los purépechas han utilizado el video y la carta para compartir sus vidas al otro lado de la frontera; ex profeso, por otro lado, lúdico y sensible es la muestra de videocartas que se presenta de Yucatán y Oaxaca, donde la voz es trasladada a los niños y a las cámaras y donde conocemos una comunidad a partir de la voz aún fresca de los que serán adultos muy pronto.

Cotidianeidades que trascienden a la cotidianidad misma. Cuando preguntamos en una fiesta “¿quién está grabando?”, es probable que jamás nos preguntemos por qué lo hacemos. No implica que no lo sepamos, acaso no hemos sido conscientes de ello. Es porque el gozo, las risas, el divertimento han satisfecho el espíritu que quisiéramos, tal vez al día, poder volver a disfrutarlo. Sabemos que no será igual, pero sabemos que el momento ha quedado guardado, en un cassette o en archivos cuya encriptación desconocemos, en algo que se llama memoria o disco duro. Es así, que para algunos pueblos indígenas el video se ha convertido en el nuevo código, en la balsa por la que podríamos ir y venir, en el mensajero que llevará al futuro noticias de los que fuimos. Y aquí presentamos a los mensajeros que son los niños, en quienes por siempre tendremos puestas las esperanzas de lo que no hemos hecho y que aún puede hacerse.

La intención de las videocartas es tan noble como la de una botella al mar, tan sencilla como la línea que divide al mar del cielo, tan directa como una flecha. No sólo es vernos la cara, no sólo es recordarnos: es también dejar una huella, es dejar un pequeño grillo en el oído del otro, es hacer que el otro responda sin exigirlo, es invitar a dialogar sin necesidad de tener una mesa de por medio, es buscar la permanencia y la continuidad. Así, después de ver estas videocartas, tal vez deberíamos reconsiderar aquella locución latina: “la palabra vuela, lo escrito permanece”. ¿Será que ahora “la palabra vuela y lo filmado permanece”? Tal vez.

— ADRIÁN GONZÁLEZ CAMARGO

Video Letters: A Thoughtful Reminder

Michoacán, Yucatán and Oaxaca. Examples of video letters from different events: the organic way the Purépechas use video letters to share their lives with those living on the other side of the border. These video letters from Yucatán and Oaxaca are original, lyrical and sensitive. It is through the voices of children captured on camera—fresh voices of those who will soon become adults— that we get to know a community.

Daily life that transcends life itself. When we ask at a party, “Who is filming?” we probably never ask ourselves why we do it. It doesn’t mean we don’t know why, perhaps we are not even conscious of it. It’s because the fun, the laughter and the diversion fill the spirit, and perhaps one day we will want to enjoy these moments again. We know it won’t be the same, but we also know that the moment has been saved, on a cassette or in files whose encryption we do not know, in something called memory or a hard disk. In this way, for some indigenous groups, video has become the new codex, the raft on which we come and go, the messenger that will reveal who we were to future generations. And here we present the messengers—the children, our hope for the future to carry on what we have failed to accomplish.

The idea of the video letters is as noble as sending a letter in a bottle in the ocean, as simple as the line diving the sea from the sky, as direct as an arrow. It is not only about seeing our faces, about remembering us: it is also about leaving a trace, leaving a small cricket in another’s ear, making the other person respond without demanding it, soliciting a conversation without a table that divides, looking for permanence and continuity. In this way, after seeing these video letters, perhaps we should reconsider that Latin phrase: “The spoken word flies, the written word remains.” Should it now be: “The spoken word flies, the recorded word remains?” Perhaps.

— ADRIÁN GONZÁLEZ CAMARGO

2011 | Michoacán, México | Hi-8 LP | 7 min.

Videocartas Purépechas

Videocartas es un cortometraje documental sobre la práctica purépecha de comunicarse a través de cartas hechas en video, y de cómo esta práctica ha fortalecido las conexiones entre su gente que se queda y la gente que se va “al otro lado”.

Videocartas is a short documentary about the Purépecha’s custom of communicating through letters in video format, and how this custom has strengthened the ties between those who remain at home and those who cross the border to “the other side.”

Dirección: Andrew Roth Seneff

Guión: Manuel Sosa

Producción: Andrew Roth Seneff

Compañía productora: El Colegio de Michoacán

Fotografía: Esteban Sanchez y Miguel Pulido

Edición: Leopold Roth

Diseño de producción: Edward Fitzgerald

Sonido: Eduardo Arjona, Jesús González Gancy

Música: Beirut, Akwid, Calexico

2004 | Valladolid, Yucatán, México | Video | 12:13 min.

Videocarta de Chan Yokdzonot II

Realización: María Reynalda Caamal Ayala, Norma Aracely Caamal Pool, María Mercedes Pool Mendoza, María Isabel Caamal Pool, Rosa María Pool Mendoza, Marbello Caamal Balam, Gladis Beatriz Dzul Kauil, María Jesús Tziu Dzul, María Eusebia Dzul Caamal, Francisco Javier Caamal Pool, Marcelo Tziu Dzul, María Rubi Caamal Ayala, María Zenaida Caamal Ayala, José Mercedes Dzul Caamal, Ana María Pool Mendoza, María Leticia Caamal Pool y José Guadalupe Tziu Dzul

Asesoría: Byrt Wammack

Producción: Yoochel Kaaj

2011, 2012 | Michoacán Loxicha y Pluma Hidalgo, Oaxaca, México | Video | 18:14 min.

Candelaria Loxicha saluda a todos los niños y niñas

Niñas y niños sordos y oyentes, juegan en la frondosidad del bosque, se cuelgan de lianas, se trepan a los árboles para bajar naranjas y nos enseñan el lenguaje de señas. Esta es una videocarta en la que estos niños comparten sus experiencias esperando respuestas con otras videocartas.

Both deaf and listening girls and boys play in the lush forest—they hang from branches, climb trees to pick oranges, and show us sign language. This is a video letter in which these children share their experiences, and wait for responses with other video letters.

Realización: Guillermo Monteforte

Idiomas: Castellano y lenguaje de señas

Compañías productoras: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Paola Sesia, Fundación Harp Helú, Secretaría para las Culturas y las Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca

2011, 2012 | Huautla de Jiménez, Oaxaca, México | Video | 13:18 min.

Naxo Café manda saludos

Niñas y niños de la Escuela Preescolar Naxo Café, en el Barrio Plan de Carril, Huautla de Jiménez. Paco muestra su casa, Fabián su rancho, otros niños y niñas hacen resorterías, tortillas y muchas cosas más. Esta es una videocarta que invita a que otros niños y niñas respondan a ella.

Girls and boys from the pre-school Naxo Café, in Barrio Plan de Carril, Huautla de Jiménez. Paco shows his house, Fabián his ranch; other boys and girls make slings, tortillas and many other things. This is a video letter that asks boys and girls to respond.

Realización: Guillermo Monteforte

Compañía Productora: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Paola Sesia, Fundación Harp Helú, Secretaría para las Culturas y las Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca

2011, 2012 | Miguel Hidalgo Chicahuaxtla y San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca, México | Video | 20:19 min.

Respondan a esta videocarta de Chicahuaxtla

Niñas y niños del pueblo triqui tejen, hacen tortillas y conocen muy bien las plantas, hongos y frutas del bosque. Vemos cómo construyen un temazcal. Esta es una videocarta en la que niñas y niños de Chicahuaxtla comparten sus vidas y conocimiento, esperando respuestas de otros pueblos y comunidades indígenas.

Girls and boys from the Triqui indigenous group weave, make tortillas and show their familiarity with the plants, mushrooms and fruits of the forest. We see how they build a temazcal. This is a video letter in which girls and boys from Chicahuaxtla share their lives and knowledge, waiting for answers from other indigenous peoples and communities.

Realización: Guillermo Monteforte

Compañía productora: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Paola Sesia, Fundación Harp Helú, Secretaría para las Culturas y las Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca

CONTACTO: Guillermo Monteforte

Comunicación Indígena S.C. (Ojo de Agua Comunicación)
Naranjos 806, Colonia Reforma, Oaxaca, Oaxaca, México 68050
ojodeaguacomunicacion.org
gmonteforte@ojodeaguacomunicacion.org

Ambulante Más Allá

Ambulante Más Allá es una escuela teórico-práctica en producción de video documental que tiene como objetivo capacitar a nuevos realizadores provenientes de diversos rincones de América Latina, quienes cuentan con acceso limitado a las herramientas necesarias para compartir sus historias con un público más amplio.

Por medio de talleres modulares, que se ajustan a las necesidades específicas de cada grupo con el que se trabaja, Ambulante Más Allá fomenta la realización cinematográfica independiente para lograr que estas historias sean contadas desde una perspectiva cultural y estética propia, que no surja de la imposición de parámetros cinematográficos convencionales.

Asimismo, Ambulante Más Allá busca fortalecer a las organizaciones y movimientos sociales mediante la capacitación en producción audiovisual para que logren comunicar y difundir mejor sus causas. Pensamos que esta es una excelente manera de fortalecer las identidades culturales en nuestro país: dando acceso a las herramientas para generar nuevos y distintos contenidos y ofreciendo referencias visuales que inspiren la innovación narrativa y audiovisual.

Actualmente el programa cuenta con 50 alumnos que provienen de 20 diferentes comunidades de Yucatán, Campeche, Chiapas y Guatemala. El 50% de esta primera generación de alumnos, son mujeres y jóvenes menores de 30 años. Los participantes provienen en su mayoría de comunidades rurales o indígenas. Aproximadamente 45% de los alumnos hablan alguna lengua indígena: Maya, Tzotzil, Tzeltal, Quiché.

El objetivo de estos talleres es que los participantes aprendan a usar las herramientas técnicas y narrativas del lenguaje audiovisual y fortalecer de esta manera las estrategias de comunicación de las organizaciones a las que pertenecen.

Como resultado del taller los estudiantes han producido 10 documentales de entre 20 y 30 minutos sobre temas que ellos consideran relevantes para su vida, región, su país. En esta primera generación, los documentales tocan temas tan diversos como medio ambiente, interculturalidad, cosmovisión maya, tradición y modernidad, educación, injusticia e impunidad, entre otros.

— CAROLINA COPPEL

Ambulante Más Allá. Project Overview

Ambulante Más Allá empowers community-based organizations and underprivileged youth to communicate their vision, priorities and perspectives through documentary filmmaking, and to bring documentary films to places where they are rarely available. We believe this is the best strategy to strengthen cultural identity, by providing both the tools to generate new content, and visual references to inspire narrative and visual innovation. Ambulante's experience with documentary film in the past eight years (through capacity building initiatives and its traveling film festival) has made it clear that documentaries are instrumental in the strengthening of community-based movements and in promoting cultural diversity. In many cases, documentaries have played a key role in raising awareness about a variety of social struggles –including territorial rights, gender and indigenous movements– and inspiring social change.

— CAROLINA COPPEL

2012 | México | HD | Color | 32 min.

Campo 9

Carlos, el director del documental, ha trabajado durante cuatro años con la familia de Abraham, un menonita que vive en la región desde hace más de una década. Su principal trabajo era la tala de árboles para producir carbón. En la comunidad maya no estuvieron de acuerdo con la tala de árboles y finalmente lograron que cesara esta actividad. Pero los menonitas desconfiaban y sus hijos tenían miedo de los mayas, de igual manera que los mayas temían a los menonitas. Hoy por hoy estas dos culturas tan diferentes viven en paz. El documental transmite la relación entre ellos y retrata el modo de vida de los menonitas desde el punto de vista de un director maya.

Carlos, the director of the documentary, has worked for four years with Abraham and his family, Mennonites who have lived in the region for over a decade. For years Abraham mainly worked cutting down trees to produce charcoal, but the Maya community didn't agree with tree felling, and finally put a stop to it. At this time, the Mennonites were apprehensive and their children were afraid of the Mayas, just as the Mayas were frightened by the Mennonites. Today, these two very different cultures live in peace. This documentary focuses on the relationship between them and portrays the Mennonites' way of life from the point of view of a Maya director.

Dirección: Carlos R. Rivero Uicab

Producción: Nicolás Feldman

Compañía productora: Tu Meyaj

Fotografía: Nicolás Feldman

Edición: Mayra P. Caal Gaspar

Sonido: Carlos R. Rivero Uicab, Mayra P. Caal Gaspar

Reparto: Abraham Klassen y familia, Antonio Rivero López

Carlos R. Rivero Uicab (San Juan Bautista Sahcabchen, Campeche, México, 1976).

2012 | México | HD | Color | 27 min.

El Nail

En el pueblo de Tenejapa se han perdido los rezos, no hay quienes pidan por la vida, han llegado las enfermedades y los problemas. Los antiguos, los del costumbre, ya no son tomados en cuenta. Alonso Sántiz López es uno de los pocos rezadores tradicionales que tienen tatuado el servicio al pueblo. Su trabajo consiste en pedir a los dioses por los Bankilales (hermanos mayores) y velar por la vida de la gente. Durante el carnaval, ritual en donde empieza el año nuevo y con ello un período más del cargo en el costumbre, conoceremos a "El Nail".

Prayers have become a thing of the past in the town of Tenejapa. There's no one to pray for life, or to fend off illness or other problems come. No one pays attention to the ancient ones, those of the custom. Alonso Sántiz López is one of the few traditional spiritual leaders who is dedicated to serving the town. His work consists of praying to the gods for the Bankilales (older brothers) and watching over the lives of the people. During the carnival, a ritual that brings in the new year and another period of responsibility for maintaining the custom, we will meet "El Nail."

Dirección: Néstor A. Jiménez Díaz

Guión: Néstor A. Jiménez Díaz

Producción: Marisela Sánchez Gómez

Fotografía: Juan Antonio Méndez Rodríguez

Edición: Néstor A. Jiménez Díaz

Sonido: Guillermo Gómez, Marisela Sánchez Gómez

Reparto: Alonso Sántiz López (El Nail),

Pueblo tradicional de Tenejapa

Néstor A. Jiménez Díaz (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 1988).

2012 | México | HD | Color | 33 min.

Guardianes del Mayab

Lucio Puc es un Jmen (chamán) maya yucateco. Muere y viaja a la dimensión de los siete cielos, ahí conoce a los Báalam (guardianes). Por medio de ellos obtiene el poder de la curación y la sabiduría, mismo que utilizará al volver a la vida para ayudar a sus semejantes.

Lucio Puc is a Yucatecan Maya Jmen (shaman). He dies and travels to the dimension of the seven heavens, where he meets the Báalam (guardians). Through them, he receives the power of healing and wisdom, which he will use when coming back to life to help his fellow man.

Dirección: Jaime Magaña

Producción: María Bello

Compañía productora: Productora Guardianes

Fotografía: Giovani Balam

Edición: Aurora Rubi Be

Sonido: Eli Casanova

Música: Saatal Paax

Reparto: Lucio Puc, Antonio Tuyub, Gabriel Moo, Natanael Tun, Alberto Tamay, David Cocom, Teodosia Herrera, Mariana Puc, Gregoria Puc, Imelda Moo, Socorro Herrera, Eladia Cocom, Pastor Puc, Prisiliano Cocom, Luisa Cocom, Familia Góngora

Jaime Magaña (Ticul, Yucatán, México, 1979).

CINE SIN FRONTERAS

CINEMA WITHOUT BORDERS

HSBC

Una historia de compromiso con la sustentabilidad, expresada en políticas que norman nuestras actividades cotidianas en todo el mundo, respalda nuestras acciones. En HSBC México la sustentabilidad es parte fundamental en nuestro negocio, por lo que proponemos compartir esta visión con todos nuestros grupos de interés y con el público en general.

Al apoyar al Festival Internacional de Cine de Morelia impulsamos el talento nacional e internacional a favor del séptimo arte, por eso, estamos orgullosos de participar, por cuarto año consecutivo, en el Festival Internacional de Cine de Morelia promoviendo la sección Cine Sin Fronteras.

Creemos que Cine Sin Fronteras es un foro que permite sensibilizar a la audiencia sobre las principales causas que afectan a la sociedad en temas de marginación y derechos humanos. De igual manera, es un foro que ofrece a los directores y productores un espacio único de exposición para documentales y cortometrajes con esta temática.

Este foro nos ha permitido exponer en años anteriores excelentes producciones sobre la migración, causa con la que HSBC está muy comprometido. Desde 2009 participamos en el "Fideicomiso para el fortalecimiento de la estrategia para la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados", en el cual una de las acciones dentro del programa es presentar estos documentales a jóvenes migrantes con el fin de concientizarlos sobre las adversidades a los cuales pueden exponerse.

Tenemos el honor de colaborar una vez más con este festival, espacio en el que la cultura invita a la reflexión de temas relevantes para todos como sociedad. Esperamos que lo disfruten.

The policies that guide our daily activities around the world are based on a historical commitment to sustainability. At HSBC México sustainability is fundamental to our company. For this reason, we would like to share this vision with all our stakeholders and the general public.

By supporting the Morelia International Film Festival, we are promoting national and international talent in the seventh art. We are proud to participate in the Morelia International Film Festival for the fourth consecutive year, sponsoring the section Cinema Without Borders.

We believe that Cinema Without Borders is a forum that will sensitize the audience to human rights and issues of marginalization that affect our society, providing a space in which directors and producers can exhibit their documentaries and short films centered on these topics.

In previous years, this forum has allowed us to present excellent films on the subject of migration, an issue to which HSBC is very committed. Since 2009 we have participated in the "Trust for Strengthening the Strategy for the Prevention and Attention to Child and Teenage Migrants and Unaccompanied Returnees". One of the program's objectives is to show these films to young migrants as a way to raise their awareness about the challenges they might face when making their journey north.

We are pleased to collaborate once again with the festival, a cultural event that prompts reflection on issues that are relevant to everyone. We hope you enjoy it.

Cine sin fronteras

Cada año, los participantes de un festival maya en los altos guatemaltecos se ponen enormes sombreros junto con máscaras de pieles negras y se visten con trajes de mariachi para ejecutar "la danza de los mexicanos". Este baile, que parodia la vida en las haciendas durante el Porfiriato, es una instancia reveladora de las (muy estereotípicas) nociones de la "mexicanidad" documentada en *Gods and Kings*, un excepcional filme etnográfico incluido en la edición expandida de la sección de este año de *Cine sin fronteras*. La película registra la exportación de la construcción de "lo mexicano", ya sea como sátira o estereotipo. En el documental también vemos como a dicho festival se le han unido recientemente bailes de otras figuras importadas incluyendo los Rugrats, los adorados y tiernos Pitufos belgas, y una parodia del dictador genocida General Efraín Ríos Montt.

Guatemala juega también un papel importante en *El Norte*, la profética representación de Greg Nava de los inmigrantes centroamericanos. Mientras los inmigrantes cruzan hacia México para buscar oportunidades de trabajo en el norte, las políticas exteriores de los Estados Unidos, al subsidiar la brutal y represiva dictadura de Ríos Montt, están devastando su país de origen. Nava se une este año al Festival de Morelia para compartir este drama migratorio y para presentar su épica multigeneracional de la vida Chicana, *Mi familia*, partes de la cual se filmaron aquí en Michoacán. Trabajando con el formato del documental, Louis Hock nos ofrece otra épica multigeneracional. Hace más de 25 años, Hock dirigió *The Mexican Tapes*, un franco video documental de varias partes—modestamente local y sencillo—sobre un grupo de vecinos inmigrantes de México conviviendo en una pequeña comunidad alojada al lado del mar al norte de San Diego, California, en el que nos cuentan sus vidas y luchas. El video está compuesto por cuatro capítulos, cada uno dura ▶

poco menos de una hora, y en él se abordan temas de lenguaje y asimilación, la cuestión de las prácticas de explotación laboral, la cambiante dinámica de género y la política de migración. Para darle seguimiento a *The Mexican Tapes*, Hock filmó recientemente otro documental, el cual presentamos aquí no como una serie sino como un sólo largometraje de tres horas. Se hace evidente que para el mismo grupo de familias los temas de antaño siguen siendo relevantes aunados a nuevas cuestiones, como lo son, la migración en reversa, la 'burbuja' de bienes raíces en los Estados Unidos y la conversión religiosa. Dos trabajos extraordinarios abren la sección de este año: *Polvo*, basada en las memorias de una chica estadounidense viviendo en la Ciudad de México durante la era de López Portillo, y *Wildness*, un documental narrado a través de un bar en Los Ángeles conocido como el Silver Platter. En todos estos trabajos vemos atisbos del México transnacional: las vidas de los mexicanos en el extranjero, la construcción de México visto desde afuera, las experiencias de los extranjeros, inmigrantes y otros visitantes de México.

— JESSE LERNER

Cinema Without Borders

In the Guatemalan highlands, every year revelers at a Maya festival don oversized sombreros, dark-skinned masks and mariachi suits to perform the "dance of the Mexicans." Their performance, parodying hacienda life during the Porfiriato, is a telling instance of the export of (highly stereotypical) notions of "Mexican-ness" documented in Gods and Kings, a remarkable ethnographic film included in this year's expanded edition of Cinema Without Borders. The film records the export of one construction of "the Mexican," however comical and stereotypical, joined more recently in the festival dances by other imported figures, including the Rugrats, a spoof of the genocidal dictator General Efraín Ríos Montt, and Belgium's cuddly, beloved blue Smurfs.

Guatemala also figures large in El Norte, Greg Nava's prescient depiction of Central American immigrants who cross Mexico to pursue economic opportunities in the United States, even as U.S. government policies devastate their homeland through the sponsorship of the brutal and repressive military dictatorship of Ríos Montt. Director Nava joins the Morelia Festival this year to share this immigration drama. He will also present his multigenerational epic of Chicano life, Mi familia, parts of which were filmed here in Michoacán.

Working in a documentary mode, Louis Hock provides another multigenerational epic. Over 25 years ago, Hock directed The Mexican Tapes, an expansive —if modestly domestic and understated— multipart video documentary about a

group of immigrant neighbors from Mexico in a small ocean-side community just north of San Diego, California, and their lives and struggles. Comprised of four chapters, each just under an hour, that documentary series addressed issues of language, assimilation, exploitative labor practices, shifting gender dynamics, and immigration policy. In his follow-up documentary, presented here not as a series but rather as a single, three-hour long documentary feature, these issues maintain their relevance for the same group of families, as well as newer questions of reverse migration, the real estate "bubble" in the United States, and religious conversion.

Two extraordinary works open this year's section: Polvo, based on the memories of a young ex-pat girl living in Mexico City during the era of José López Portillo, and Wildness, a documentary narrated by a Los Angeles bar known as the Silver Platter. In all of these works we see glimpses of aspects of transnational Mexico: the lives of Mexicans overseas, the constructions of Mexico abroad, and experiences of foreigners, migrants and other visitors here in Mexico.

— JESSE LERNER

1983 | EUA, Reino Unido | 35mm | Color | 141 min.

El Norte

Rosa y Enrique huyen de su remoto pueblo maya después de la muerte de sus padres a manos de las tropas del ejército, y salen para «el norte» en busca de una vida mejor y más segura.

After the army kills their parents, Rosa and Enrique decide to flee their remote Maya village and travel north in search of a better and safer life.

Dirección: Gregory Nava

Guión: Anna Thomas

Producción: Trevor Black, Bertha Navarro, Anna Thomas

Compañías productoras: American Playhouse, Channel Four Films, Independent Productions, Island Alive, Public Broadcasting Service

Fotografía: James Glennon

Edición: Betsy Blankett Milicevic

Dirección de arte: David Wasco

Sonido: Julia Evershade, Marshall Winn

Música: The Folkloristas, Malecio Martinez, Linda O'Brien, Emil Richards

Reparto: Zaide Silvia Gutiérrez, David Villalpando

1995 | EUA | 35mm | Color | 128 min.

Mi familia

Las dificultades, tragedias y triunfos de una familia inmigrante a lo largo de tres generaciones.

My Family

The film traces an immigrant family's trials, tribulations, tragedies and triumphs over a period of three generations.

Dirección: Gregory Nava

Guión: Gregory Nava, Anna Thomas

Producción: Anna Thomas, Francis Ford Coppola, Guy East, Lindsay Law, Tom Luddy, Sergio Molina

Compañías productoras: American Playhouse, American Zoetrope, Majestic Films International, Newcomb Productions

Fotografía: Edward Lachman

Edición: Nancy Richardson

Dirección de arte: Adam Lustig,

Tony Myers

Sonido: Marian Wilde

Música: Mark McKenzie

Reparto: Jimmy Smits, Esai Morales, Edward James Olmos

Copia proporcionada por el Academy Film Archive.

Print courtesy of the Academy Film Archive.

Gregory Nava (San Diego, California, EUA, 1949). Director, escritor y productor, obtuvo reconocimiento internacional en 1983 con *El Norte*, película que le granjeó una nominación al Óscar en la categoría de Mejor Guión Original. El crítico Roger Ebert dijo que *El Norte*, que trata de las dificultades de los guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos, es "Las viñas de la ira de nuestro tiempo". *El Norte* fue acreedora de varios premios internacionales y, en 1996, la película fue nombrada un "clásico americano" y destinada a preservación especial por la Librería del Congreso de Estados Unidos. En 1995, Nava prosiguió con su innovadora serie de películas latinas y dirigió la saga multigeneracional *My Family/Mi familia*, con las actuaciones de Edward James Olmos y Jennifer Lopez, quien actuó por vez primera en cine. En 1996, Nava dirigió *Selena*, basada en la vida y el asesinato de la súper estrella texana, lo cual le significó la consumación como actriz Jennifer Lopez, con una nominación al Globo de Oro. Nava siguió con *Why Do Fools Fall in Love* (1988), con Halle Berry, Larez Tate y Vivica Fox. Nava también es creador y productor ejecutivo de *American Family*, la primera serie con temática latina en la historia de la televisión estadounidense, por la cual ha recibido nominaciones al Emmy y al Globo de Oro. Más recientemente, Nava escribió, dirigió y produjo *Bordertown*, con Jennifer Lopez y Antonio Banderas, un thriller político basado en los atroces asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez, México. Nava también fue guionista de *Frida* (2002), película nominada al Oscar® y con la actuación de Salma Hayek. Actualmente, Nava escribe y dirigirá una miniserie épica para la HBO, basada en el libro *Rain of Gold* de Víctor Villaseñor. Además de sus nominaciones al Oscar®, Emmy y Globo de Oro, Nava ha recibido cinco premios Imagen, tres premios Alma y el Premio Nacional de la Fundación de Herencia Hispana "Raul Julia" por la excelencia de su obra, el premio Latino Spirit del Estado de California y el premio vitalicio por su obra de la Imagen Foundation.

Gregory Nava (San Diego, California, USA, 1949). Director, writer, and producer, he became an internationally renowned filmmaker with his 1983 film *El Norte* for which he received an Academy Award nomination for Best Original Screenplay. Critic Roger Ebert called *El Norte*, which deals with the plight of people from Guatemala working without papers in the United States, "The Grapes of Wrath of our time." *El Norte* garnered a number of international awards and in 1996 the film was named an "American Classic" and designated for special preservation by the United States Library of Congress. In 1995, Nava continued his string of ground-breaking latino films, directing and writing the multi-generational saga *My Family/Mi familia* which starred Edward James Olmos and Jennifer Lopez, in her first film appearance. In 1996, Nava went on to direct the feature film *Selena* based on the life of the slain tejano superstar and the definitive breakout role for Jennifer Lopez, earning her a Golden Globe nomination. Nava then followed with *Why Do Fools Fall in Love* (1998) starring Halle Berry, Larenz Tate and Vivica Fox. Nava is also the creator and executive producer of *American Family*, the first dramatic latino themed series in the history of U.S. broadcast television. Nava received Emmy and Golden Globe nominations for *American Family*. Most recently Nava wrote, directed and produced the feature film, *Bordertown* starring Jennifer Lopez and Antonio Banderas. *Bordertown* is a political thriller based on the gruesome murders of over 400 women in Juárez, México. Nava also served as the screenwriter for the Oscar® nominated film, *Frida* (2002) which starred, Salma Hayek. Currently, Nava is writing and will be directing an epic miniseries for HBO based on the book *Rain of Gold* by Víctor Villaseñor. In addition to his Oscar®, Emmy and Golden Globe nominations Nava has received five Imagen awards, three Alma awards, the Hispanic Heritage Award for the Arts at the Kennedy Center in Washington DC, the National Hispanic Heritage Foundation "Raul Julia" Award for Excellence, the Latino Spirit Award from the State of California and a Lifetime Achievement Award from the Imagen Foundation.

Filmografía selecta: *Bordertown* (2006), *Selena* (1997), *My Family* (1995), *A Time of Destiny* (1988), *El Norte* (1983), *Confessions of Amans* (1976).

2012 | EUA, México | Super8 | Color | 28 min.

Polvo

El cortometraje experimental *Polvo* gira en torno a un caso real ocurrido en los turbulentos años de finales de la década de 1970 cuando, un buen día, el hijo de una francesa y un estadounidense, desapareció en la Ciudad de México. Compuesto con una combinación de películas caseras, películas educativas, y Super 8 original, *Polvo* habla de cómo todo lo que nos rodea da forma a los recuerdos y de cómo imágenes reales o imaginadas, que aparentemente no están relacionadas, se funden para crear una historia en nuestras mentes.

Dust

Dust is a 28-minute experimental essay film that chronicles the real-life disappearance of the son of a French woman and her American husband from Mexico City during the politically-charged late 1970s. Composed from rare Super 8 found home movies, educational films, and original Super 8 footage *Polvo* examines how memory is shaped by everything that surrounds us and how seemingly unrelated images, real or imagined, fuse to become one story in our minds.

Dirección, guión y edición: Angela Reginato

Producción: Angela Reginato, Maite Argüelles

Fotografía: Rosario Sotelo

Sonido: Dave Nelson

Música: Various Artists

Reparto: Sandra Dueñas

Angela Reginato (San Diego, California, EUA, 1971) es una cineasta y videoasta experimental en Oakland, California. Arquitecta de formación en UC Berkeley, Reginato explora, a través de su obra, la utilización del espacio en la construcción de la memoria. Sus películas se han exhibido en varios festivales en San Francisco, Nueva York, Washington D.C., Londres, Lisboa y la Ciudad de México. Su película más reciente, *Polvo*, obtuvo una beca de Creative Capital.

Angela Reginato (San Diego, California, USA, 1971) is an experimental film and video maker based in Oakland, California. Originally trained as an architect at UC Berkeley, Reginato is interested in filmically exploring the use of place in the construction of memory. Her films have been shown at various film festivals in San Francisco, New York, Washington D.C., London, Lisbon and Mexico City. Her latest film *Polvo* is the recipient of a Creative Capital grant.

Filmografía: *Polvo* (cm) (2012), *Vivir soñando* (cm) (2010), *Untitled 2* (cm) (2006), *Contemplando la ciudad* (cm) (2005), *See Bikini Sea* (cm) (2004).

Festivales y premios: Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México (2012), Dokufest, Kosovo (2012), VideoEx, Zurich, Switzerland (2012), IndieLisboa, Portugal (2012), Documentary Fortnight, MoMA, New York City, USA (2012), Rotterdam International Film Festival, Holland (2012).

CONTACTO: angela.reginato@gmail.com | T: +1 (510) 759 2122

2012 | EUA | HD | Color | 73:31 min.

Wildness

El histórico bar de Los Angeles, Silver Platter, vuelve a la vida y nos lleva a través de su pasado y presente a un lugar a salvo para la comunidad latina transgénero. Un grupo de jóvenes artistas realizan semanalmente una fiesta de arte y danza (organizada por el director Wu Tsang y el DJ NGUZUNGUZU & Total Freedom) que explota en creatividad y conflicto. ¿Qué quiere decir “un lugar a salvo” y quién lo necesita? La búsqueda de las respuestas crea coaliciones que pasan de una generación a otra.

The historic Silver Platter Bar in Los Angeles comes to life, guiding us through its past and present as a safe haven for the Latino transgendered community. A group of young artists create a weekly performance art/dance party (organized by director Wu Tsang and DJs NGUZUNGUZU & Total Freedom) that explodes into creativity and conflict. What does “safe space” mean, and who needs it? The search for answers creates coalitions across generations.

Dirección: Wu Tsang
Guión: Wu Tsang, Roya Rastegar
Producción: Kathy Rivkin
Compañías productoras: Class Productions, Now Unlimited
Fotografía: Michelle Lawler
Edición: Claire Didier, Wu Tsang
Música: Nguzunguzu, Total Freedom, Robbie Williamson
Reparto: Mariana Marroquin - Narrator/Voice

Wu Tsang es un cineasta y artista que vive y trabaja en Los Ángeles. Explora historias humanas en la intersección de identidades complejas. Su trabajo se ha exhibido en la Bienal Whitney 2012 y el New Museum Triennial en Nueva York, el ICA de Philadelphia, el MOCA de Los Ángeles, y en la próxima Bienal de Gwangju, Corea del Sur, 2012. Ha recibido becas de Good Works, Frameline, Wexner Center for the Arts, IFP Labs, Art Matters, Tiffany Foundation, y la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. *Wildness* es su *opera prima*.

Wu Tsang is a filmmaker and artist based in Los Angeles. He explores human stories at the intersection of complex identities. His work has been shown at the 2012 Whitney Biennial and the New Museum Triennial in New York, the ICA Philadelphia, MOCA Los Angeles, and upcoming at the 2012 Gwangju Biennial, South Korea. He has received grants from Good Works, Frameline, Wexner Center for the Arts, IFP Labs, Art Matters, Tiffany Foundation, and Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. *Wildness* is his first feature film.

Festivales y premios: Grand Jury Award for Outstanding Documentary Feature, OutFest (2012), Official Selection, Frameline (2012), Canadian International Documentary Festival - International Premiere, Hot docs (2012), Official Selection SXSW (South by Southwest) (2012), MoMA's Documentary Fortnight: Festival of Non-fiction Film - World Premiere (2012).

CONTACTO: wutsangstudio@gmail.com | T: +1 (323) 369 6111
 www.wildnessmovie.com

2012 | EUA | HD | Color | 200 min.

Los videos americanos

Mucha gente cree que la inmigración es un momento finito, pero en realidad es una historia que abarca varias generaciones y dos naciones. Los videos americanos, muestra dos tiempos distintos: cuatro familias de inmigrantes mexicanos en California durante la década de los 80 y hoy en día, así representando sus vidas en México y en los EUA. La colaboración de esta producción le otorga fuerza, singularidad y personalidad a la obra.

The American Tapes

Most people think of immigration as a finite moment; but as a story it really spans several generations and two nations. The American Tapes reflects two time frames: four Mexican families just beginning their stay in California as undocumented immigrants in the early 1980s and today, portraying their life and times in the United States and Mexico. The collaborative character of the production gives the work its strength, singularity and character.

Dirección, guión, producción, fotografía, edición y sonido: Louis Hock
Reparto: Candelario Ibarra, Francisca Ibarra, Leticia Paula Ibarra, Maricela Castañeda, Verónica Frausto, Ramón Montes, Rufina Montes, Lupe Montes, Sonia Montes, Rocío Montes, Eddie Montes, María Rodríguez, Carlos Rodríguez, Marta Dueñas Nieto

Louis Hock (Los Ángeles, California, EUA, 1948). Licenciatura: Universidad de Arizona. Maestría: School of the Art Institute of Chicago. Profesor, Universidad de California, San Diego.

Louis Hock (Los Angeles, USA, 1948). He received a BFA from the University of Arizona and an MFA from the School of the Art Institute of Chicago. He is currently a professor at the University of California, San Diego.

Filmografía: *Homeland* (2011), *Sketches for The American Tapes* (2007), *Art Rebate / Arte Reembolso* (2004), *Feral* (2004), *Sex Machine* (2002), *La mera frontera* (1997), *The Mexican Tapes: A Chronicle of Life Outside The Law* (1986), *Southern California* (1979), *Mississippi Rolls* (1976), *Studies in Chronovision* (1975), *Silent Reversal* (1972), *Los barcos* (1969).

CONTACTO: Louis Hock | lhock@ucsd.edu | T: +1 (858) 354 5084

2012 | EUA, Guatemala | Mini-DV | Color, BN | 90 min.

Dioses y reyes

En un festival en el altiplano de Guatemala, monstruos de Hollywood bailan a lado de dioses Mayas y dictadores de la Guerra Fría. Mientras danzantes antiguos y nuevos compiten por atención, el público debe enfrentar una historia extraña que vincula a Guatemala con los Estados Unidos de Norteamérica, la magia con la cultura pop, y la religión con el entretenimiento burlesco.

Gods and Kings

At a festival in the Guatemalan highlands, Hollywood movie monsters dance beside Maya gods and Cold War dictators. As old and new masqueraders compete for attention, the audience confronts a strange history that links Guatemala with the United States, magic with pop culture, and religion with burlesque entertainment.

Dirección y edición: Robin Blotnick
Guión: Robin Blotnick, Rachel Lears
Producción: Rachel Lears, Elyse Neiman
Compañía productora: Namshub Films
Fotografía: Elyse Neiman, Carl Wooley
Sonido y música: Ryan Blotnick

Robin Blotnick (1980, EUA). Estudió cine en la City University of New York, y ha trabajado en desarrollo de películas y como editor independiente. Su primer cortometraje documental, *Chocolate Country*, actualmente funciona como material didáctico utilizado por profesores y activistas en todo el mundo. *Dioses y Reyes* es su primer largometraje.

Robin Blotnick (USA, 1980). Studied film at the City University of New York, and has since worked in motion picture development and as a freelance editor. His documentary, *Chocolate Country*, is used as a teaching tool by educators and activists around the world. *Gods and Kings* is his feature film debut.

Filmografía: *Chocolate Country* (cm 5 min.) (2010), *Chocolate Country* (cm 30 min.) (2006).

CONTACTO: robin@namshubfilms.com | www.godsandkings.info

Apegándonos a la excelente idea del director francés Bertrand Tavernier, invitado especial del FICM del 2007, cada año presentamos un programa que rescata los Méxicos Imaginarios creados a partir de la mirada de directores extranjeros. Este año, tenemos el placer de presentar un programa del cine de Sam Peckinpah.

Agradecemos el invaluable apoyo de Steve Seid (Video Curator, Pacific Film Archive) para llevar a cabo este programa.

Following the sage suggestion of French director Bertrand Tavernier, special guest of the Morelia International Film Festival in 2007, each year we seek out the Mexicos imagined by foreign filmmakers. This year, we have the pleasure of presenting a special focus on the cinema of Sam Peckinpah.

We would like to express our appreciation to Steve Seid (Video Curator, Pacific Film Archive) for his generous support of this program.

El sangriento Sam en México

Dedicado a Ernest Borgnine (1917-2012)

Imaginemos una escena: el joven Samuel Peckinpah se sienta, envuelto por el humo de su cigarrillo, en un café penumbroso de la Ciudad de México. Corre el año de 1947 y Sam, de 22 años, estudia teatro en un programa de verano en el DF. Lee con emoción una copia desvencijada del *México insurgente* de John Reed, ese relato medular, voluptuoso y espléndidamente detallado de la Revolución en el norte de México. Como el humo del cigarrillo, la visión de Reed envuelve la naciente imaginación de Sam, cada uno de sus pliegues ahora habitado por la gran y árida extensión de Durango y Torreón, los trenes que echan vapor escupiendo al ejército andrajoso de Villa, caballos brincando al suelo desde los hacinados vagones de carga y, en la preciosa sombra, compañeros llorosos cantando sus victorias sangrientas en Mapimí y Gómez Palacio. Con el paso del tiempo, el estudioso Samuel se convertía en el Sangriento Sam, un bebedor copioso y provocador que era un cruel perfeccionista en el set de filmación. En medio de una trifulca volátil reunía a un grupo irregular de fieles, algunos de los actores más tóxicos de Hollywood, para reinventar géneros reverenciados, en particular el

western, con películas como *The Ballad of Cable Hogue*, *The Wild Bunch*, *Straw Dogs* y *Cross of Iron*. Pasarían 20 años antes de que regresara a esa fascinación temprana con la lucha solemne de México y escribiera el guión de *Villa Rides*, película que él no dirigiría, si bien para ese entonces ya había estrenado *Ride the High Country* (1962), un western elegíaco con Joel McCrea y Randolph Scott como estrellas, en el cual se reconocía que el código de honor en la frontera se desvanecía con rapidez, y había padecido también la desastrosa producción de *Major Dundee* (1965), filmado en Durango, el desierto de Guerrero, Monterrey y los Estudios Churubusco.

Charlton Heston encarna a Dundee, un general de la Guerra Civil caído en desgracia y degradado a guardián de una cárcel de Texas. Cuando los apaches merodeantes matan a varios colonos, Dundee monta una banda de variopintos prisioneros Confederados y de la Unión, para así buscar la venganza. Esto los lleva a lo largo de la frontera mexicana en pos de un adversario escurridizo, o como el colega habitual de Peckinpah R. G. Armstrong diría, "Sam, esto es *Moby Dick* a caballo."

Major Dundee reiteraría muchos de los temas recurrentes de Peckinpah: el valor de la lealtad, la muerte redentora, la frontera que se desvanece, pero también reforzaría una impresión temprana, arrastrada desde los años cuarenta, de que México, su gran cultura y pueblo, había sido dañada por una sucesión de sometedores extranjeros, que habían impedido que el país se asentara justamente en la modernidad. La propia *Major Dundee* semejava la analogía perfecta, ya que el estudio le quitó el control a Peckinpah y editó brutalmente el film, hasta que, como Sam dijo, "Dejaron fuera de lo que se trataba en realidad." Pero como el gusano al fondo de la botella, siempre hay una recompensa entre el delirio. En este caso, fue la joven Begoña Palacios, una sensual actriz en ciernes que había aparecido en varios largometrajes mexicanos y que fue elegida como uno de los amores de un miembro de la tropa de *Dundee*. Acompañada por su tía, Begoña capturó la atención de Peckinpah, cuyo rol de bebedor cascarrabias salpicaba todas sus relaciones. Cuando Dundee se acabó de producir, Sam estaba borracho de amor. Siguió a Begoña a la Ciudad de México y le propuso matrimonio. Marcada por discusiones feroces y una pasión encefalocedora, su relación aguantó algunas décadas, no sin varias separaciones, y Sam se casó con ella tres veces. Rememorando sus años mozos, Peckinpah dijo: "Me casé con una mexicana. Alguna vez le pedí que me dijera todo sobre México. 'No seas tonto', me respondió. 'Nadie sabe todo sobre México'. Tenía razón."

Durango sería nuevamente la sede del próximo proyecto de Peckinpah: *The Wild Bunch* (1969), su película más descarnada, agónica e influyente. Aquí, una banda de forajidos entrados en años cruzan la frontera con Texas para dar un nuevo golpe. Se trata de un conjunto curado y

hastiado de la vida, liderado por William Holden y con Ernest Borgnine, Edmund O'Brien y Jaimie Sánchez, más los actores habituales de Peckinpah, Warren Oates, Ben Johnson, L. Q. Jones, Stroher Martin, entre otros. Cuando se encuentran con el General Mapache (representado por Emilio Fernández), un tirano autodidacta del Ejército Federal de 1913, el "Wild Bunch" está de acuerdo en robar un cargamento de armas del Ejército de Estados Unidos. Pero como dice Chéjov: no metas una pistola en una escena si no vas a dispararla, y *The Wild Bunch* tiene muchísimas armas. Mediante dosis poéticas de cámara lenta en tonos sepia, la épica de lealtad incondicional y valores en vías de extinción de Peckinpah destrona el mito de la muerte rápida y limpia, reemplazado con un prolongado ballet de balas y cuerpos sangrientos. Pero no se trataba solamente de una búsqueda de trascendencia poética de Peckinpah: este relato melancólico muestra la reunión de los viejos forajidos con la rebelión del norte, en un gesto que le ofrece un mejor final (si bien de fantasía) al México insurgente.

A Peckinpah le tomaría tres años volver triunfante, o volver a medias, a México. En esta ocasión adaptó una novela pulp de Jim Thompson: *The Getaway*, en la cual el ex convicto "Doc" McCoy y su chica viven en la fuga luego de un golpe mal dado. A diferencia de la novela de Thompson, Peckinpah muestra a México como un santuario sin complicaciones para el ladrón que busca escaparse a la oscuridad con un dejo de tequila. Steve McQueen encarna a Doc, mientras que su compañera es representada por Ali MacGraw, recalentada después de su reciente desaparición en *Love Story*. Con precisión de alto calibre, la pareja se escapa de un grupo de perseguidores que disparan a la menor provocación, quienes los buscan a través de la aridez texana. No importa el real McCoy sino en montaje: una danza de burla de la muerte de hombres bien armados en movimiento. Cuando los fugitivos alcanzan la frontera, cerca de Ciudad Juárez, es el pulgoso vaquero Slim Pickens quien los cruza. Su cálida bondad, notoria en su forma texana de arrastrar las palabras, los manda, gratuita e irónicamente, a un futuro pleno de esperanza redentora.

El viejo México hace las veces de Nuevo México en la empresa más popular y descarada de Peckinpah: *Pat Garrett and Billy the Kid* (1973), en la cual el cantante de country Kris Kristofferson tiene el papel de Billy, James Coburn encarna con sangre fría al veterano hombre de la ley Pat Garrett y, ni más ni menos, Bob Dylan encarna a Alias, un forastero taciturno, que tiene el doble rol de compositor de la música del film, notable por la inclusión de *Knockin' On Heaven's Door*. Para hacer más evidentes sus buenas credenciales, Peckinpah contrató al guionista Rudy Wurlitzer, quien venía de escribir al clásico de culto *Two-Lane Blacktop*. Wurlitzer desnuda la leyenda para mostrar a un pícaro Billy, más salaz y de bajos fondos que

forajido bravucón. En un Nuevo México de los años 1870 cada vez más fuera de la ley y desenfrenado, a Billy se le pide que abandone el estado. ¿Su destino propuesto? Adónde más sino México. Pero en perfecto estilo de Peckinpah, el obstinado forajido prefiere antes morir como enemigo silvestre que abandonar su verdadero yo. La decisión de Billy es profética: cuando su amigo Paco, una vez más Emilio Fernández, va a la frontera, los espera un destino terrible. La desaparición de Billy está en otra parte.

En la última década de su vida, Peckinpah regresaría apenas una vez más a México para emprender la sesuda estancia conocida como *Bring Me the Head of Alfredo Garcia* (1974). Warren Oates es Bennie, un pianista arruinado que se pudre en un antro de ginebra en lo que el crítico David Thompson llama “el México especial de la cabeza de Peckinpah”, un lugar medio mítico y medio amenazador. Luego de enterarse de la recompensa ofrecida por un donjuán local, Bennie y su chica, Elita (encarnada por la seductora Isela Vega), salen a la calle. *Bring Me the Head of Alfredo Garcia* se desenvuelve como una fábula, lanzando obstáculos de prueba a los pies de nuestro desgarbado caballero, oculto tras unos lentes oscuros y vestido con una chamarra de mezclilla con un bordado que dice “Viva Zapata” en la manga. Fotografiada por el gran camarógrafo mexicano Alex Phillips, Jr., el deslumbrante sol y el polvo revuelto del limbo de Peckinpah son la muerte misma: funesta, irrefutable y violenta. Enredado con un enjambre de buscadores de recompensa, Bennie se aferra a una reserva inesperada de codicia e ingenio para abatir la competencia suelta por El Jefe, el inimitable Emilio Fernández, una vez más. Conduciendo a través de este territorio mexicano y mortal, Bennie sólo encuentra consuelo en el parloteo que le dice a su muda compañera que madura en el asiento del copiloto. Fue el viaje último.

El Sangriento Sam estaba preocupado por la redención de hombres desesperados pero nobles, hombres que vivirían de la lealtad, aferrados a ideales caducos, y quienes llegado el momento, pelearían con ferocidad por ellos. Pero la nobleza de carácter significa nada si no es expresada: para ser noble, uno debe ser puesto a prueba. Con su pasado dañado pero resistente, México fue parte de dicha prueba. Tierras bien aradas bajo el arco de un cielo majestuoso, el eco del grito de una revolución inacabada, el compañerismo de un pueblo esperanzado, ensordecido todo por un la desafiante resonancia de la anarquía. Tal vez no el México de los hechos, pero ciertamente aquel conjurado en la imaginación de Sam Peckinpah, el México renaciente que adoraba.

— STEVE SEID

Bloody Sam in Mexico

Dedicated to Ernest Borgnine (1917-2012)

Imagine a scene: a young Samuel Peckinpah sits, wreathed by cigarette smoke, in a tawny-lit café in Mexico City. It is 1947 and 22-year-old Sam is studying theater at a D.F.-based summer program. He excitedly pours through a faded copy of John Reed's Insurgent Mexico, that pithy, voluptuous, and gorgeously detailed account of Revolución in the north. Like the cigarette smoke, Reed's vision would encircle Sam's nascent imagination, each crease and fold now inhabited by the great arid expanse of Durango and Torreón, the smoke-belching trains disgorging Villa's ragged army, horses leaping ground-ward from stifling boxcars, and, in the precious shade, bleary-eyed compañeros singing of bloody victories in Mapimi and Gómez Palacio.

In time, studious Samuel would become Bloody Sam, a hard-drinking hell-raiser who was a cruel perfectionist on the set. Though a volatile bully he gathered a group of dedicated irregulars around him—some of Hollywood's most brackish actors—to reinvent revered genres, particularly the western, with films like The Ballad of Cable Hogue, The Wild Bunch, Straw Dogs and Cross of Iron. It would be another 20 years before he would return to that early fascination with Mexico's solemn struggle, writing the script, Villa Rides, for a film he wouldn't direct. But by then he had already released Ride the High Country (1962)—an elegaic western, starring Joel McCrea and Randolph Scott, which recognized that the honorable code of the frontier was fast fading—and had also suffered through the disastrous production of Major Dundee (1965), shot on-location in Durango, the desert of Guerrero, Monterrey and the Estudios Churubusco.

Charlton Heston plays Dundee, a disgraced Civil War general demoted to warden of a Texas prison camp. When marauding Apaches kill several settlers, Dundee assembles a ragtag band of ex-Union and Confederate prisoners and heads out for vengeance. This takes them across the

Mexican border in pursuit of an elusive adversary, or as Peckinpah-regular R. G. Armstrong would say, “Sam, this is Moby Dick on horseback.”

Major Dundee would reiterate many of Peckinpah's recurrent themes—the value of loyalty, redemptive death, the vanishing frontier—but it also reinforced an earlier impression, lingering since the forties, that Mexico, its grand culture and people, had been damaged by a succession of foreign subjugators, impeding the country's rightful place in modernity. Major Dundee itself seemed the perfect analog as the studio wrenched control from Peckinpah, editing it brutally, until, as Sam said, “They left out what it's about.” But like the worm at the bottom of a bottle, there is always a reward amidst the delirium. In this case, it was 19-year-old Begoña Palacios, a peppery starlet who had appeared in several Mexican features and was cast as the love interest of one of Dundee's troops. Accompanied by her aunt, Begoña caught the eye of Peckinpah whose rep as a cantankerous drinker spilled over into all his relationships. By the time Dundee wrapped, Sam was drunk on love. He tracked Begoña down in Mexico City and proposed. Marked by fiery arguments and a disabling passion, their bond held for several decades (though in a succession of break-ups, Sam would marry her three times). Musing about his earlier years, Peckinpah said: “I was married to a Mexican woman. I asked her one time to tell me all about Mexico. ‘Don't be silly,’ she said. ‘Nobody knows all about Mexico.’ She was right.”

Durango would be home once again to Peckinpah's next project The Wild Bunch (1969), his grittiest, most agonizing, and influential film. Here, a gang of aging outlaws crosses the Texas border to make one more score. They are a weathered, world-weary lot, lead by William Holden, the ranks further filled out by Ernest Borgnine, Edmund O'Brien, Jaimie Sánchez, and Peckinpah regulars Warren Oates, Ben

Johnson, L.Q. Jones, Strother Martin, and others. Upon meeting General Mapache (played by Emilio Fernández), a self-styled tyrant in the Federal Army of 1913, the “Wild Bunch” agrees to steal a shipment of guns from the U.S. Army. But as Chekhov says: You don't introduce a gun if you're not going to fire it, and The Wild Bunch has a lot of guns. Using poetic doses of sepia-toned slow motion, Peckinpah's epic of stalwart loyalty and fading ideals debunks the myth of death as swift and hygienic, replacing it with a protracted ballet of bullets and bloodied bodies. But it wasn't simply a poetic passing that Peckinpah was after: this melancholic account has the surviving outlaws joining the northern rebellion, nudging “insurgent Mexico” toward a more hopeful (if only fantasized) finale.

It would take three years for Peckinpah's triumphant return, or almost return, to Mexico. This time it was an adaptation of Jim Thompson's pulp novel The Getaway in which an ex-con “Doc” McCoy and his moll take it on the lam after a botched robbery. Unlike Thompson's novel, Peckinpah's revision rigs Mexico as an easy sanctuary for the felon seeking escape into tequila-tinged obscurity. Steve McQueen takes on the character of Doc while his mate is played by Ali MacGraw, reheated from her recent demise in Love Story. With high-caliber precision, they evade a pack of trigger-happy pursuers, tracking them across the hardtack of Texas. It's not the real McCoys that matter, but the montage—a death-defying dance of well-armed men in motion. When the fleeing fugitives reach the border, somewhere near Ciudad Juárez, they are ushered across by that orneriest of cowpokes, Slim Pickens. His warm goodwill, packed in a tough Texas drawl, sends them off, ironically scot-free, to a future now laced with redeeming hope. Old Mexico stands in for New Mexico in Peckinpah's most brazenly pop endeavor, Pat Garrett and Billy the Kid (1973), in which country singer Kris Kristofferson plays Billy, cool ▶

James Coburn takes on the aging lawmen Pat Garrett, and none-other-than Bob Dylan assumes Alias, a taciturn stranger, doing double-duty as composer of the film's score, most memorable for "Knockin' On Heaven's Door." To deepen his cool credentials, Peckinpah enlisted scriptwriter Rudy Wurlitzer, who was fresh from penning the cult classic Two-Lane Blacktop (Monte Hellman, 1971). Wurlitzer strips back the legend to reveal a dirty little Billy, more lecherous low-life than brigand with quick-draw bravado. Finding himself in an 1870s New Mexico that is fast becoming law-abiding, unbridled Billy is asked to vacate the state. His suggested destination? Where else but Mexico. But in perfect Peckinpah form, the obdurate outlaw would rather die as feral foe than flee his authentic self. Billy's choice is proved prophetic—when his pal Paco, played by the well-rounded Emilio Fernández, heads for the border only a terrible fate awaits. Billy's demise lies elsewhere.

In the last decade of his life, Peckinpah would return to Mexico only once more for the cerebral sojourn known as Bring Me the Head of Alfredo Garcia (1974). Warren Oates plays Bennie, a ruined pianist languishing in a D.F. gin joint in what critic David Thomson calls "the special Mexico of Peckinpah's mind," a place half mythic and half menacing. Upon hearing of a huge bounty for the literal head of a local lothario, Bennie and his gal Elita (played by the luscious Isela Vega) hit the reckless road. Bring Me the Head of Alfredo Garcia unfolds like a fable, throwing testy obstacles before our scruffy knight in sunglasses and a denim jacket with "Viva Zapata" embroidered on the sleeve. Shot by the great Mexican cinematographer Alex Phillips, Jr., the glaring sun and churning dust of Peckinpah's netherland seem like the presence of death itself—dire, irrefutable, and violent. Tangling with a swarm of bounty hunters, Bennie draws on an unexpected reserve of greed and cunning to overcome the competition set loose by El Jefe, the inimitable Emilio Fernández once again. Driving through this deadly Mexican 'scape, Bennie finds his only solace by babbling to his speechless companion ripening in the front seat. It was the ultimate head-trip.

Bloody Sam Peckinpah was pre-occupied with the redemption of desperate but noble men, men who would live by loyalty alone, cling to ideals well past their due, and when push came to shove, shove back with fitting ferocity. But nobility of character meant nothing if it wasn't expressed—to be noble one must be tested. With its damaged but durable past, Mexico was part of that test. Well-toiled lands beneath an arch of majestic sky, the echoing cry of a revolution never quite finished, the resolute camaraderie of a hopeful people, and ringing it all a defiant and unruly edge of anarchy. Perhaps not the factual Mexico, but certainly the one conjured in the imagination of Sam Peckinpah, the resurgent Mexico he adored.

— STEVE SEID

Sam Peckinpah (Fresno, EUA, 1925). Se enlistó en la Marina estadounidense en 1943 y en 1945 fue enviado a China a desarmar soldados japoneses y mandarlos a casa. Para su gran decepción, en 1946 regresó a Estados Unidos sin haber participado en el combate. Peckinpah estudió teatro en el Colegio Estatal de Fresno y en la Universidad del Sur de California (USC). Después de un periodo como director y productor de teatro, trabajó como guionista y director de varias series de televisión. Gracias a su éxito en este medio, fue contratado para dirigir *The Deadly Companions* (1961). Su primera película no fue muy notoria, pero su segundo largometraje *Ride the High Country* (1962) fue bien recibido por la crítica internacional. En *The Wild Bunch* (1969) el violento estilo de Peckinpah quedó definitivamente establecido. A partir de entonces, la carrera del director sufrió altas y bajas; en muchas ocasiones, su carácter impulsivo y su adicción al alcohol y a las drogas fueron causa de conflicto profesional. Peckinpah murió de problemas del corazón en México a los 59 años.

Sam Peckinpah (Fresno, USA, 1925). He enlisted in the U.S. Navy in 1943 and in 1945 was sent to China to disarm Japanese soldiers and send them home. To his great disappointment in 1946 returned to the U.S. without having participated in combat. Peckinpah studied theater at Fresno State College and in the University of Southern California (USC). After a short period as director and theater producer, he worked as a writer and director of several television series. Thanks to its success in this medium, he was hired to direct *The Deadly Companions* (1961). His first film was not very popular, but his second film *Ride the High Country* (1962) was well received by international critics. In *The Wild Bunch* (1969) Peckinpah's violent style was definitively established. After this time, the director's career suffered ups and downs, often due to his impulsiveness and addiction to alcohol and drugs. Peckinpah died of heart problems in Mexico at the age of 59.

Filmografía: *The Osterman Weekend* (1983), *Convoy* (1978), *Cross of Iron* (1977), *The Killer Elite* (1975), *Bring Me the Head of Alfredo Garcia* (1974), *Pat Garrett and Billy the Kid* (1973), *The Getaway* (1972), *Junior Bonner* (1972), *Straw Dogs* (1971), *The Ballad of Cable Hogue* (1970), *The Wild Bunch* (1969), *Major Dundee* (1965), *Ride the High Country* (1962), *The Deadly Companions* (1961).

1969 | EUA | 70 mm | Color | 148 min.

La pandilla salvaje

Una pandilla de forajidos en la frontera entre México y Estados Unidos planea asaltar un tren militar estadounidense, pero en su camino se interponen el ejército mexicano, un grupo de mercenarios despiadados y la inexorable marcha del progreso. Nadie es inocente en este crudo relato de desesperación frente a los tiempos modernos.

The Wild Bunch

A group of outlaws on the Mexico-U.S. border plan the robbery of a U.S. military train, but standing in their way is the Mexican army, a gang of dangerous bounty hunters and the unavoidable march of progress. No one is innocent in this gritty tale of a desperate struggle against changing times.

Dirección: Sam Peckinpah

Guión: Walon Green, Sam Peckinpah

Producción: Phil Feldman, Roy N. Sickner

Compañía productora: Warner Bros/Seven Arts

Fotografía: Lucien Ballard

Edición: Louis Lombardo

Dirección de arte: Edward Carrere

Sonido: Robert J. Miller

Música: Jerry Fielding

Reparto: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sanchez, Ben Johnson, Emilio Fernandez, Strother Martin, Alfonso Arau, Chano Urueta

1972 | EUA | Color | 35 mm | 122 min.

La huída

Gracias a la intervención de su esposa, a Carter "Doc" McCoy le han otorgado libertad condicional, sin embargo esta generosa sentencia tiene un precio. El comisario Jack Beynon espera un favor de Doc a cambio de su magnificencia: el robo de otro banco. Beynon no tiene intenciones de permitir que Doc salga libre después del atraco, y tampoco sus cómplices Rudy Butler y Frank Jackson, pero detener a Doc y a su mujer no es tarea sencilla.

The Getaway

Due to the intervention of his loving wife, Carter "Doc" McCoy has been granted parole. However, this generous sentence comes with a price. Sheriff Jack Beynon expects a small favor from Doc: robbing another bank. Beynon has no intentions of letting Doc walk away after the heist, and neither do his co-robbers Rudy Butler and Frank Jackson, but stopping Doc and his wife proves to be a difficult task.

Dirección: Sam Peckinpah

Guión: Walter Hill, Jim Thompson

Producción: Mitchell Brower, Gordon T. Dawson, David Foster

Compañías productoras: First Artists Production Company, Solar Productions, David Foster Productions, Tatiana Films

Fotografía: Lucien Ballard

Edición: Robert Wolfe

Dirección de arte: Ted Haworth, Angelo Graham

Sonido: Josef von Stroheim, Michael Colgan, Charles M. Wilborn

Música: Quincy Jones

Reparto: Steve McQueen, Ali MacGraw, Ben Johnson, Sally Struthers, Al Lettieri, Slim Pickens, Richard Bright, Jack Dodson, Dub Taylor, Bo Hopkins, Roy Jenson, John Bryson, Bill Hart

1973 | EUA | 35mm | Color | 122 min.

Pat Garrett y Billy the Kid

En 1881 en Nuevo México, los tiempos están cambiando. Pat Garrett, el antiguo compañero de Billy de Kid, se ha convertido en comisario y un grupo de ganaderos adinerados lo ha contratado para deshacerse de su viejo amigo. Billy descubre las verdaderas intenciones de Garrett y huye, así comienza una persecución por todo el territorio que culmina en Fort Sumner. Sin embargo, Garrett no está consciente de los verdaderos planes que tienen los ganaderos para el viejo oeste.

Pat Garrett and Billy the Kid

In 1881, in New Mexico, the times are changing. Pat Garrett, who used to be Billy the Kid's traveling companion, has now become a sheriff and a group of wealthy cattle ranchers have hired him to get rid of his old friend. Billy realizes Garrett's true intentions and escapes, and so begins a chase through the territory that culminates at Fort Sumner. But Garrett is unaware of the cattle rancher's real plans for the Old West.

Dirección: Sam Peckinpah

Guión: Rudy Wurlitzer

Producción: Gordon Carroll

Compañía productora: Metro-Goldwyn-Mayer

Fotografía: John Coquillon

Edición: David Berlatsky, Garth Craven, Tony de Zarraga,

Richard Halsey, Roger Spottiswoode, Robert L. Wolfe

Dirección de arte: Ted Haworth

Sonido: Harry W. Tetrick, Charles M. Wilborn, Bill Wistrom

Música: Bob Dylan

Reparto: James Coburn, Kris Kristofferson, Bob Dylan, Richard Jaeckel, Katy Jurado, Chill Wills, Barry Sullivan, Jason Robards Jr.

1974 | EUA, México | 35mm | Color | 112 min.

Traíganme la cabeza de Alfredo García

Un escándalo familiar orilla a un poderoso hacendado mexicano a exclamar, "¡traíganme la cabeza de Alfredo García!" Los mercenarios enviados en esta misión se encuentran con un pianista que les ofrece la cabeza a cambio de la recompensa. El pianista hace su propio trabajo de investigación y descubre que su novia sabe algo sobre la muerte de García y el lugar donde se encuentra el cuerpo. Pensando que puede conseguir algo de dinero fácil, el pianista sale en busca de la cabeza, pero esta tarea sólo le trae miseria y muerte.

Bring Me the Head of Alfredo Garcia

A family scandal causes a wealthy and powerful Mexican rancher to make the pronouncement: "Bring me the head of Alfredo Garcia!" The bounty-hunters thus dispatched encounter a local piano player, who offers to bring them the head for a reward. The piano player does a little investigating on his own and finds out that his girlfriend knows of Garcia's death and last resting place. Thinking that he can make some easy money, he sets off to earn the bounty, but this quest only brings him misery...

Dirección: Sam Peckinpah

Guión: Gordon Dawson, Sam Peckinpah

Producción: Martin Baum

Compañías productoras: Optimus Productions,

Estudios Churubusco

Fotografía: Alex Phillips Jr.

Edición: Garth Craven

Dirección de arte: Agustin Ituarte

Sonido: Manuel Topete, Mike Colgan

Música: Jerry Fielding, Arturo Castro

Reparto: Warren Oates, Isela Vega, Robert Webber, Emilio Fernández, Kris Kristofferson, Chano Urueta

SEMANA DE LA CRÍTICA

CRITICS' WEEK

Semana de la Crítica

La Semana de la Crítica festejó el año pasado su cincuenta edición y ahora el Festival Internacional de Cine de Morelia, a quién deseamos un excelente cumpleaños, celebra este año su décima edición. En poco tiempo, el festival de Morelia, dirigido por la impecable Daniela Michel, se impuso como un evento mayor, gracias a la calidad, riqueza y diversidad de su programación, de la oferta de cortometrajes, documentales, de primeras películas de ficción, y de la inagotable riqueza del patrimonio del cine mexicano, afianzado por hermosas sorpresas, incluidas las películas de serie B, y todo sin olvidar su sentido de la calurosa hospitalidad. La Semana de la Crítica está orgullosa de seguir su convenio con el festival de Morelia, iniciado por Claire Clouzot, continuado por Jean-Christophe Berjon y fortalecido por la cooperación con material audiovisual de la embajada de Francia en México. Más que un simple convenio, se trata de un verdadero espíritu de comunidad.

El acuerdo que une a estos dos eventos, está basado en los lazos fuertes que existen entre nuestros dos países. Las dos escuelas principales (CUEC y CCC) de México tienen programas educativos muy respetados y producen cortometrajes de alta calidad cada año. Adicionalmente, el IMCINE, encabezado por Marina Stavenhagen, ha establecido políticas que fomentan la creación cinematográfica así como su renovación. Por todo esto, frente a un festival como Morelia que encontró el buen equilibrio entre redescubrimiento del pasado y búsqueda, con vistas a pensar y ver hacia el futuro, es natural que la Semana de la Crítica, preocupada por acoger lo que será y hará el cine de mañana, se una a esta aventura. ▶

Sobre las películas de la Semana de la Crítica: se eligieron nueve operas primas, y una segunda película, *J'enrage de son absence*, dirigida por la actriz Sandrine Bonnaire, después de su documental, *Elle s'appelle Sabine*. América Latina está bien representada con la hermosa y sutil *Aquí y allá*, de Antonio Méndez Esparza (Gran Premio de la Semana de la Crítica), un cineasta español que vivió en Nueva York realiza una película sobre la realidad mexicana (la familia, la frontera y el regreso al país). La dulzura de este filme contrasta con la furia frenética de *Los Salvajes*, de Alejandro Fadel, guionista de Pablo Trapero, laureado en Cannes y numerosos festivales. Otras grandes sorpresas esperan al público de Morelia con *God's Neighbors*, que tuvo mucho éxito en Israel, con más de 60 mil espectadores, *Hors les murs*, *Sofia's Last Ambulance* y *Augustine*.

— CHARLES TESSON

Critics' Week

Last year, the Critics' Week at Cannes commemorated its 50th edition, and now the Morelia International Film Festival celebrates its 10th. On this occasion, we would like to express our very best wishes. In a short period of time, the Morelia Film Festival –directed by the impeccable Daniela Michel– has become a major event, as a result of the quality, richness and diversity of its programming; its offerings of short films, documentaries and first features, and the boundless wealth of Mexico's cinematic patrimony, strengthened by lovely surprises such as the inclusion of a programme of B movies. On top of this, is the festival's warm hospitality. The Critics' Week is proud to partner with the Morelia International Film Festival, in continuation of a relationship that was started by Claire Clouzot, continued by Jean-Christophe Berjon and further enriched by the French embassy in Mexico's contribution of audiovisual material. More than a simple partnership, we have developed a true community spirit.

The agreement that unites these two events is founded on the strong ties that exist between our two countries. The two main film schools in Mexico (CUEC and CCC) have highly respected educational programs, and produce top quality short films each year. In addition, IMCINE, directed by Marina Stavenhagen, has established a film policy that supports the creation of cinema, as well as its renovation. So it is natural that the Critics' Week –which is so interested in new trends in cinema– would join this adventure with a festival like Morelia that has formed an excellent equilibrium between rediscovering the past and projecting towards the future.

*The Critics' Week selected ten films for this year's edition: nine first features, and one second feature, *J'enrage de son absence* (Maddened by His Absence) directed by actress Sandrine Bonnaire, which follows her documentary debut: *Elle s'appelle Sabine* (Her Name Is Sabine). Latin America is well represented in the beautiful and subtle *Aquí y Allá*, by Antonio Méndez Esparza (which won the Grand Prize at the Critics' Week), a Spanish filmmaker who lived in New York. The film deals with the Mexican reality (family, border and return to homeland). The sweetness of this film contrasts with the frenetic fury of *Los Salvajes* (The Wild Ones) by Alejandro Fadel, screenwriter for Pablo Trapero, which received awards at Cannes and numerous other festivals. Other wonderful surprises await the spectators in Morelia with *God's Neighbors*, which had a successful screening in Israel (more than 60,000 viewers), *Hors les murs* (Beyond the Walls), *Sofia's Last Ambulance* and *Augustine*.*

— CHARLES TESSON

2012 | España, EUA, México | 35mm | Color | 110 min.

Aquí y allá

Después de años trabajando en los Estados Unidos, Pedro regresa a su casa en un pequeño poblado de montaña en Guerrero, México. Sus hijas crecieron y están más distantes de lo que imaginaba. Su esposa mantiene la misma sonrisa. Los habitantes del pueblo esperan que este año la cosecha sea abundante y haya trabajo en una ciudad cercana. Sin embargo, acostumbrados a la inseguridad, los pensamientos de la gente están dirigidos principalmente a sus familias o a las oportunidades de trabajo más al norte, al otro lado de la frontera.

Pedro returns home to a small mountain village in Guerrero, Mexico after years of working in the US. He finds his daughters older, and more distant than he imagined, though his wife still has the same smile. The villagers think this year's crop will be bountiful, and that there is work in a growing city nearby, but the locals are wise to a life of insecurity, and their thoughts are often of family members or opportunities far away, north of the border.

Dirección: Antonio Méndez Esparza
Guión: Antonio Méndez Esparza
Producción: Ori Dov Gratch, Tim Hobbs, Pedro Hernández Santos, Diana Wade, Antonio Méndez Esparza
Compañías productoras: Torch Films, Aquí y Allá Films
Fotografía: Barbu Balasoïu
Edición: Filippo Conz
Diseño de producción: Priscila Charles Calderón
Sonido: Luis Argüelles Martínez, Allan Zaleski
Música: Copa Kings
Reparto: Teresa Ramírez Aguirre, Pedro De los Santos Juárez, Lorena Guadalupe Pantaleón Vázquez, Heidi Laura Solano Espinoza, Néstor Tepetate Medina, Carolina Prado Ángel

Antonio Méndez Esparza (Madrid, España, 1976). Se Licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Al terminar se marchó a EUA para estudiar cine en la UCLA, finalizando con un MFA en producción de cine por la Universidad de Columbia en Nueva York.

Antonio Méndez Esparza (Madrid, Spain, 1976). He received his law degree from the Universidad Complutense in Madrid and then went to the United States to study film at UCLA. He later obtained an MFA in film production from Columbia University in New York.

Filmografía: *Aquí y allá* es su opera prima.

2012 | Francia | 35mm | Color | 102 min.

Augustine

París, invierno de 1885. En el hospital Pitié-Salpêtrière, el profesor Charcot se encuentra estudiando una misteriosa enfermedad: la histeria. Augustine, una joven de 19 años de edad, se convierte en su conejillo de indias favorito, la estrella de sus demostraciones bajo hipnosis. El objeto de su estudio pronto se convertirá en el objeto de su deseo...

Paris, winter 1885. At the Pitié-Salpêtrière Hospital, professor Charcot is studying a mysterious illness: hysteria. Augustine, who is 19 years old, becomes his favorite Guinea pig, the star of his demonstrations of hypnosis. But the object of his studies will soon become the object of his desire...

Dirección: Alice Winocour
Guión: Alice Winocour
Producción: Isabelle Madelaine, Emilie Tisné
Compañía productora: Dharamsala
Fotografía: Georges Lechaptois
Edición: Julien Lacheray
Diseño de producción: Arnaud De Moléron
Sonido: Jean-Luc Audy
Música: Jocelyn Pook

Reparto: Vincent Lindon, Soko, Chiara Mastroianni, Olivier Rabourdin, Roxane Duran, Ange Ruzém, Lise Lamétrie

Alice Winocour (Paris, Francia, 1976). Estudió guionismo en La Fémis.

Alice Winocour (Paris, France, 1976). Studied screenwriting at La Fémis.

Filmografía: *Augustine* es su opera prima.

2012 | Israel, Francia | 35mm | Color | 98 min.

Ha-Mashgihim

Las reglas deben de cumplirse. Para los “supervisores” del barrio de Bat Yam en Israel, esto significa asegurarse de que las mujeres vistan apropiadamente, la gente observa el Shabat, o que los árabes de Jaffa no entren en coches al barrio con su música a todo volumen.

God's Neighbors

Rules must be enforced. For the “supervisors” of a Bat Yam neighborhood in Israel, this means ensuring that women dress appropriately, people respect the Sabbath, or that Arabs from Jaffa don't drive through the neighborhood with music blaring from their cars.

Dirección: Meni Yaesh
Guión: Meni Yaesh
Producción: Jérôme Bleitrach, Marek Rozenbaum
Compañía productora: Bizibi, Transfax Films Productions
Fotografía: Shahak Paz
Edición: Asaf Korman
Diseño de producción: Udi Tugendreich
Sonido: Matthieu Vigouroux
Música: Shushan
Reparto: Roy Assaf, Gal Friedman, Itzik Golan, Rotem Ziesman-Cohen

Meni Yaesh (Bat Yam, Israel, 1980). Graduado de la escuela de cine Minshar en Tel Aviv.

Meni Yaesh (Bat Yam, Israel, 1980). He graduated from the Minshar film school in Tel Aviv.

Filmografía: *God's Neighbors* es su opera prima.

2012 | Bélgica, Canadá, Francia | 35mm | Color | 98 min.

Hors le murs

Paulo, un joven pianista que lleva una vida ambivalente con su novia Anka, conoce a Ilir, un solitario bajista. Es amor a primera vista. El día que Paulo le promete amarle por el resto de su vida, Ilir viaja fuera de la ciudad a un concierto y nunca regresa...

Beyond the Walls

Paulo, a young pianist living an ambivalent life with his girlfriend Anka, meets Ilir, a lonely bass player. It's love at first sight and they start living on love alone. The day Paulo promises to love him forever, Ilir leaves town to go to a concert, and never comes back...

Dirección: David Lambert
Guión: David Lambert
Producción: Jean-Yves Roubin, Daniel Morin, Jérôme Dopffer
Compañía productora: Frakas Productions, Boreal Films, Les Productions Balthazar
Fotografía: Mathieu Poirot Delpéch
Edición: Héléne Girard
Diseño de producción: Sébastien Autphenne
Sonido: Jean-Sébastien Roy, Quentin Collette, Benoît Biral, Patrick Hubart
Reparto: Guillaume Gouix, Matila Malliarakis, Mélissa Désormeaux Poulin, David Salles

David Lambert (Ardennes, Bélgica, 1976). Estudió lenguas y literatura romances. Empezó su carrera en el teatro como dramaturgo antes de escribir guiones para largometrajes como *The Boat Race* de Bernard Bellefroid (2009).

David Lambert (Ardennes, Belgium, 1976). He studied Romance languages and literature. He started his career in theater as a playwright before writing screenplays for feature films like *The Boat Race* by Bernard Bellefroid (2009).

Filmografía: *Beyond the Walls* es su opera prima.

2012 | Francia, Luxemburgo, Bélgica | 35mm | Color | 98 min

J'enrage de son absence

Después de diez años, Jacques vuelve a Francia para manejar la herencia de su padre. Dejó Francia para vivir en Estados Unidos escapándose de un pasado doloroso con Mado, su ex esposa, quien mientras tanto construyó una nueva vida con Stéphane y su hijo de 7 años, Paul. A su regreso, Jacques y Mado se reúnen de nuevo; le pide conocer a su hijo Paul; Mado duda, luego acepta pero no se lo cuenta a su marido. Pronto Paul y Jacques se acercan y comienzan a verse en secreto.

Maddened by his Absence

After being away for 10 years, Jacques comes back to France to handle his father's estate. He left France and went to live in the United States to escape a painful past he shared with Mado, his former wife, who in the meantime has built a new life with Stéphane and their seven-year-old son, Paul. Upon his return, Jacques and Mado meet again. He asks to meet her son Paul; Mado hesitates, then accepts but does not tell her husband. Soon Paul and Jacques get close and start to see each other secretly.

Dirección: Sandrine Bonnaire
Guión: Sandrine Bonnaire, Jérôme Tonnerre
Producción: Dominique Besnehard, Michel Feller, Thomas Schmitt, Nicolas Steil, Jesus Gonzalez
Compañía productora: Mon voisin Productions, Mosaique Films, Iris Productions, Iris Films
Fotografía: Philippe Guilbert
Edición: Svetlana Vaynblat
Dirección de arte: Denis Hager
Sonido: Philippe Kohn
Música: André Dziezuk
Reparto: William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand, Jalil Mehenni, Sébastien Deux, Norbert Rutili

Sandrine Bonnaire (Francia, 1967). Hizo su entrada al mundo de la actuación cuando aún era adolescente, y se hizo un nombre interpretando mujeres complejas y a menudo rebeldes para directores como Claude Chabrol, Maurice Pialat, Agnès Varda, André Téchiné, Jacques Rivette y Patrice Leconte.

Sandrine Bonnaire (Francia, 1967). She made her entrance into the acting world while still in her early teens and became known for playing complex and often rebellious women for such directors as Claude Chabrol, Maurice Pialat, Agnès Varda, André Téchiné, Jacques Rivette and Patrice Leconte.

Filmografía: *J'enrage de son absence* (2012), *Elle s'appelle Sabine* (doc) (2007).

2012 | Alemania, Bulgaria, Croacia | 35mm | Color | 75 min.

Poslednata lineika na Sofia

Las vivencias de tres funcionarios del personal médico de emergencia en una ciudad donde 13 ambulancias atienden a dos millones de personas. Los personajes principales –un médico, una enfermera y el chofer de una ambulancia–, son descritos como “fumadores empedernidos de un extraordinario sentido del humor”, que dan todo de sí, pese a las dificultades y los “golpes sucios de la sociedad”.

Sofia's Last Ambulance

In a city where 13 ambulances struggle to serve 2 million people, Krassi, Mila and Plamen are our unlikely heroes: chain-smoking, funny and relentlessly saving lives against all odds. Yet, the strain of a deficient system is taking its toll. How long can they keep on attending to the society's injured before they lose their empathy?

Dirección: Ilian Metev
Producción: Ingmar Trost, Siniša Juričić, Dimitar Gotchev, Ilian Metev
Compañía productora: Sutor Kolonko, Nukleus Films, Sia, Chaccona Films, Impact Partners
Fotografía: Ilian Metev
Edición: Ilian Metev, Betina Ip
Sonido: Tom Kirk
Reparto: Krassimir Yordanov, Mila Mikhailova, Plamen Slavkov

Ilian Metev (Sofía, Bulgaria, 1981). Empezó su carrera como violinista durante su juventud en Alemania. Estudió en Central Saint Martins y en la UK National Film and Television School.

Ilian Metev (Sofía, Bulgaria, 1981). He began his career as a violinist during his youth in Germany. He studied at Central Saint Martins and at the National Film and Television School in London.

Filmografía: *Poslednata lineika na Sofia* (2012), *Goleshovo* (cm) (2008).

2012 | Argentina | 35mm | Color | 119 min.

Los salvajes

Cinco adolescentes escapan violentamente de un instituto de menores en la provincia Argentina. Deben atravesar 100 kilómetros a pie, cruzando las sierras, ante la promesa de un hogar donde continuar sus días. Llevan pocas provisiones y una pistola. Cazan animales para alimentarse, roban las casas que encuentran a su paso, consumen drogas, se bañan en un río, se pelean, hacen el amor. Un crimen del pasado, un milagro y un sacrificio condicionan y atraviesan la peregrinación por el agreste paisaje rural.

The Wild Ones

Five teenagers violently escape a reform school in an Argentine province. They must walk 100 kilometers on foot over hills in search of a house where they can live on their own. They hunt for food, rob houses they come across, take drugs, bathe in the river, fight with each other and make love. A progressive voyage into the wilderness that soon becomes a mystic fable about courage and grace.

Dirección: Alejandro Fadel
Guión: Alejandro Fadel
Producción: Agustina Llambi Campbell
Compañía productora: La unión de los ríos
Fotografía: Julián Apezteguía
Edición: Andrés P. Estrada, Delfina Castagnino
Diseño de producción: Martín Feldman
Sonido: Santiago Fumagalli
Música: Sergio Chotsourian, Santiago Chotsourian
Reparto: Leonel Arancibia, Roberto Cowal, Sofía Brito, Martín Cotari, César Roldan

Alejandro Fadel (Argentina, 1981). Se dio a conocer como guionista de Pablo Trapero, para quien escribió *Leonera* y *Carancho*. También es el autor de los guiones de *Cimarrón*, de Israel Adriano Caetano, y de *Representación*, de Jorge Gaggero.

Alejandro Fadel (Argentina, 1981). He was the screenwriter for Pablo Trapero's films *Leonera* (2008) and *Carancho* (2010). He also wrote the scripts for *Cimarrón* by Israel Adriano Caetano and *Representación* by Jorge Gaggero.

Filmografía: *Los salvajes* es su ópera prima.

Agradecemos a Madame Luce Vigo, Eva Röelens, José María Riba, Anne Vaugeois y la Embajada de Francia por su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to Madame Luce Vigo, Eva Röelens, José María Riba, Anne Vaugeois and the French Embassy for their generous support of this program.

Le Prix Jean Vigo

Au début des années 50, la vie culturelle, en France, connut une effervescence qui permit aux films de Jean Vigo et à sa vie singulière d'être connus. Bernard Chardère créa *Positif* qui consacra un numéro spécial à Jean Vigo, comme la revue *Ciné-club*: on y trouvait des témoignages précieux de ses amis et collaborateurs. À cette même époque un jeune Brésilien, Paulo Emilio Salles Gomes, futur directeur de la Cinémathèque brésilienne à Sao Paulo, obtint une bourse pour venir en France écrire un livre sur le père de Jean Vigo, Eugène Bonaventure Vigo dit Miguel Almereyda dont il se sentait proche, et sur son fils. Le livre parut aux Éditions du Seuil dans une collection créée par Chris Marker. C'est alors, en 1951, que l'écrivain Claude Aveline, qui avait connu à la fin des années 20, Jean Vigo et celle qui allait devenir sa femme, Lydu Lozinska, fut nommé à leur disparition exécuteur testamentaire de Jean Vigo et tuteur de leur fille.

Le moment était propice pour créer un Prix Jean Vigo. Claude Aveline s'entoura des amis de Jean Vigo et de quelques personnalités du cinéma, comme Jacques Becker, Jean Cocteau auxquels se joignirent des critiques et historiens de cinéma, comme Georges Sadoul.

Il ne s'agissait pas, dans les intentions des nouveaux jurés, de couronner un film d'un auteur «consacré», mais de soutenir un auteur «en devenir», dont le court ou le long-métrage, même imparfait, permettrait de parier qu'il deviendrait un cinéaste. Un cinéaste indépendant, porté par un vrai amour de cinéma, original. Comme l'était Jean Vigo.

Évidemment, les changements de société, la transformation des techniques cinématographiques demandent aux jurés beaucoup de vigilance pour respecter ce qui différencie le Prix Jean-Vigo des autres prix cinématographiques.

— LUCE VIGO

El Premio Jean Vigo

A principios de los años 50, la vida cultural en Francia gozó de una efervescencia que permitió que las películas de Jean Vigo y su singular vida se dieran a conocer. Bernard Chardère creó la revista de cine *Positif*, que dedicó un número especial a Jean Vigo, al igual que la revista *Ciné-club*, en la que se encontraban testimonios de sus amigos y colaboradores. En esta misma época, el brasileño Paulo Emilio Salles Gomes, futuro director de la cineteca brasileña en Sao Paulo, obtuvo una beca para irse a Francia a escribir un libro sobre el padre de Jean Vigo, Eugène Bonaventure Vigo, conocido como Miguel Almereyda, y sobre su hijo. El libro fue publicado en las Éditions du Seuil, en una colección creada por Chris Marker. Fue entonces, en 1951, que el escritor Claude Aveline —que había conocido a Jean Vigo a finales de los años veinte y a aquella que se convertiría más tarde en su esposa, Lydu Lozinska—, fue nombrado a su desaparición ejecutor testamentario y tutor de su hija.

El momento era propicio para crear un Premio Jean Vigo. Claude Aveline se rodeó de amigos de Jean Vigo y de algunas personalidades del mundo del cine como Jacques Becker y Jacques Cocteau, a quienes se unieron críticos e historiadores de cine como Georges Sadoul.

El jurado de este premio no buscaba reconocer una película de autor «consagrado», sino de apoyar a un director cuyo cortometraje o largometraje, aunque fuera imperfecto, demostrara un estilo propio y original: un cineasta independiente, impulsado por el amor al cine, como lo era Jean Vigo.

Obviamente, los cambios en la sociedad, la transformación de las técnicas cinematográficas exigen al jurado mucha atención para respetar lo que distingue al Premio Jean Vigo de los demás premios cinematográficos.

— LUCE VIGO

The Jean Vigo Prize

At the beginning of the 1950s, cultural life in France enjoyed a vitality that shed light on the films of Jean Vigo and his unique life. Bernard Chardère created the film journal Positif, which devoted a special issue to Vigo, as did the magazine Ciné-club, which compiled the testimonies of his friends and collaborators. During this time, Paulo Emilio Salles Gomes, who would go on to direct the Brazilian Cinematheque in Sao Paulo, obtained a scholarship to travel to France and write a book on Jean Vigo and his father, Eugène Bonaventure Vigo (known as Miguel Almereyda). The book was published by 'Éditions du Seuil' in a collection created by Chris Marker. In 1951, writer Claude Aveline, who had met Jean Vigo and the woman who would become his wife, Lydu Lozinska, in the 1920s, was named legal tutor of his daughter and the executor of Vigo's will.

The time was ripe for creating a Jean Vigo Prize. Claude Aveline surrounded himself with Jean Vigo's friends and some personalities of the cinema world, including Jacques Becker and Jacques Cocteau, as well as critics and historians like Georges Sadoul.

The aim of this prize was not to recognize an existing film auteur, but rather to support a director whose short or feature film (despite potential imperfections) revealed a unique and characteristic style — an independent filmmaker driven by a passion for cinema, just as Jean Vigo was.

Of course, changes in society and the transformation of cinematographic techniques dictate that the jury must pay heed to what distinguishes the Jean Vigo Prize from other film awards.

— LUCE VIGO

2011 | Francia | DCP | Color | 67 min.

L'Âge Atomique

Los adolescentes Víctor y Rainer toman el tren a París para disfrutar de la agitada vida nocturna en la capital. Pero, enfrentados al rechazo femenino, las peleas callejeras y las desilusiones, deciden abandonar la ciudad y continuar la velada en un bosque cercano. Ahí, en la tranquilidad de la naturaleza y bajo la luz de la luna, el deseo que sienten uno por el otro se vuelve cada vez más aparente.

Atomic Age

Teenagers Victor and Rainer take the train into Paris to enjoy the capital's busy night life. But faced with female rejections, street fights and other disillusion, they call it a night and abandon the city for the forest. There, in the stillness of nature and the moonlight, their desire for each other becomes increasingly apparent.

Dirección: Hélène Klotz

Guión: Hélène Klotz, Elisabeth Perceval

Producción: Alexandre Perrier

Compañía productora: Kidam Productions

Fotografía: Hélène Louvard

Edición: Cristobal Fernández, Marion Monnier

Dirección de arte: Zakaria El Ahmadi

Sonido: Mathieu Perron

Música: Ulysse Klotz

Reparto: Dominik Wojcik, Elliott Paquet, Mathilde Bisson,

Niels Schneider, Clémence Boisnard, Luc Chessel,

Arnaud Rebotini, Cécilia Ranval

Hélène Klotz (París, 1979). Comenzó su carrera en el teatro como asistente de dirección. Posteriormente, trabajó como directora de casting para las películas de Nicolas Klotz, Laurent Achard, Katell Quillevere y Eva Ionesco. Su primer cortometraje, *Le léopard ne se déplace jamais sans ses taches* (2004) fue seleccionado en el Festival de Cine de Locarno y ganó premios en Aix en Provence, Côté Court, Créteil y Dignes-les-Bains. Además de desarrollar sus proyectos personales, trabaja en el sitio Web de *Cahiers du Cinéma*.

Hélène Klotz (Paris, 1979). She started her career in the theater as an assistant director. She then worked in casting on features by Nicolas Klotz, Laurent Achard, Katell Quillevere and Eva Ionesco. Her first short film, *Le léopard ne se déplace jamais sans ses taches* (2004), was selected for the Locarno Film Festival and won awards in Aix en Provence, Côté Court, Créteil and Dignes-les-Bains. In addition to directing, she also works for the website *Cahiers du Cinéma*.

Filmografía selecta: *Les amants cinéma* (2008), *Le léopard ne se déplace jamais sans ses taches* (2004).

Premios y Festivales: Prix Jean Vigo 2012, Festival Premiers Plans d'Angers 2012, Premio FIPRESCI, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2012, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) 2012.

CONTACTO: Kidam Productions | Alexandre Perrier

Tel.: 0146285317 - 0611861467 | Tel.: +33 1 4628 5317

alexandre@kidam.net | diffusion@kidam.net | kidam@kidam.net

www.kidam.tv

2011 | Francia | 35mm | Color | 17 min.

La règle de trois

Es un martes tranquilo en las calles de París, el sol de primavera brilla sobre los niños y los perros jugando en el parque. Louis está preparado para cuidar a Vincent, pero olvida a Marie, ignorando que para ella su descuido tiene otras connotaciones. Los tres pasan la tarde juntos y al final del día todos comparten el mismo pensamiento: ¿cuál es el sentido de estar solos?

Rule of Three

It's a quiet Tuesday on the streets of Paris. The sun is shining while children and dogs play in the park. Louis is ready to take care of Vincent, but expects Marie to manage by herself, forgetting that for her, this has other connotations. All three spend an afternoon together, and at the end of the day they all have one thought in common: what is the point of being alone?

Dirección: Louis Garrel

Guión: Louis Garrel

Producción: Serge Catoire

Compañía productora: Chaya Films

Fotografía: Denis Gaubert

Edición: Marie-Julie Maille, Marie-Estelle Dieterlé

Sonido: Mélissa Petitjean, Mathieu Descamps

Música: Alex Beaupain

Reparto: Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel

Louis Garrel (París, Francia, 1983). Estudió en el Conservatorio Superior de Arte Dramático de París. Sus interpretaciones en *Ceci Est Mon Corps* (2000), de Rodolphe Marconi, y *The Dreamers* (2003), de Bernardo Bertolucci, llamaron la atención de la crítica internacional. Es conocido por actuar en las películas de su padre, el cineasta Philippe Garrel, desde muy temprana edad. Louis Garrel comenzó su carrera como director con los cortometrajes *Mes copains* (2008) y *Petit tailleur* (2010), ambos seleccionados en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Louis Garrel (Paris, France, 1983). He studied at the National Superior Conservatory of Dramatic Arts in Paris. Garrel gained international recognition for his roles in *Ceci Est Mon Corps* (2000) by Rodolphe Marconi and *The Dreamers* (2003) by Bernardo Bertolucci. He also appeared on screen in the films of his father, Phillippe Garrel, at a young age. Louis Garrel began his career as a director of two short films *Mes copains* (2008) and *Petit tailleur* (2010), both selected for the Director's Fortnight section of the Cannes Film Festival.

Filmografía selecta: *Petit tailleur* (2010), *Mes copains* (2008).

Premios y Festivales: Premio Jean Vigo a Cortometraje 2012, Festival Internacional de Cine de Locarno 2011, Festival de Cortometrajes de Bruselas 2012, Festival Internacional de Cine de Valencia Cinema Jove 2012.

CONTACTO: Chaya Films | Serge Catoire

Tel.: 0143627199 - 0607034121 | Tel.: (+33) 01 4362 7199

chayafilms@chayafilms.com

2012 | Francia | DCP | Color | 37 min.

La vie parisienne

Marion y Pierre, una pareja de maestros en París, llevan una vida tranquila y algo monótona. Por casualidad se encuentran con Rémi, un amigo de la infancia de Marion. A pesar de su aspecto aburrido, Rémi resulta ser un hombre culto y sensual. Él le ofrece a la pareja la oportunidad de escapar de su mediocre rutina, ¿la tomarán?

Pierre and Marion, who are both teachers in Paris, have a peaceful but rather monotonous life together. By chance, they meet Rémi, Marion's childhood friend. Despite his boring appearance, Rémi turns out to be a sexy and cultivated man. He offers the couple a chance to escape their mediocre routine. Will they take it?

Dirección: Vincent Dietschy

Guión: Vincent Dietschy

Producción: Alain Benguigui

Compañía productora: Sombrero Films

Fotografía: Vincent Dietschy

Edición: Mathilde De Romefort, Vincent Dietschy

Dirección de arte: Milo McMullen

Sonido: Marc Parazon

Música: Francis Lai, Johann-Sebastian Bach, Mikado, Philippe

Katerine, Stéréo Total

Reparto: Esteban, Milo McMullen, Serge Bozon

Vincent Dietschy (Francia, 1964) Estudió en la Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido (IDHEC o La Fémis). Ahí, el productor Klaus Hellwig le propuso realizar una película juntos, desafortunadamente, Hellwig falleció antes de que pudieran terminar la producción. Posteriormente, Dietschy creó Sérénades Productions con Bénédicte Mellac y otros ex alumnos del IDHEC (como Bardinnet Thomas, Laurent Cantet y Dominik Moll). Juntos produjeron diez medimétrajes y tres largometrajes, incluido el suyo, *Julie est amoureuse* (1998). Siete años más tarde, Dietschy filmó su segundo largometraje, *Didine* (2008).

Vincent Dietschy (France, 1964). He studied at the IDHEC (France's state film school, renamed La Fémis) in Paris, where producer Klaus Hellwig proposed that they make a film together, but unfortunately died before the production was finished. Later, Dietschy started the production company Sérénades Productions with Bénédicte Mellac and other former students of the IDHEC (like Bardinnet Thomas, Laurent Cantet and Dominik Moll). Together they produced 10 medium-length films and three features, including his *Julie est amoureuse* (1998). Seven years later, Dietschy made his second feature *Didine* (2008).

Filmografía selecta: *Didine* (2008), *Julie est amoureuse* (1998), *Cette nuit* (1998).

Premios y Festivales: Premio Jean Vigo a cortometraje 2012, Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa 2012, Festival de Cortometrajes Clermont-Ferrand 2012.

CONTACTO: Sombrero Productions | Alain Benguigui

Tel.: +33 (0) 1 5528 0000 | Tel.: +33 (0) 1 5528 0760

Fax: +33 (0) 1 5528 0750

cinema@sombrero.fr | infos.films@sombrero.fr | www.sombrero.fr

Agradecemos a la Embajada de Francia en México por su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to the French Embassy in Mexico for its generous support to this program.

Henri-Georges Clouzot

El reciente estreno del documental de Serge Bromberg y Ruxandra Medrea, *El infierno de Henri-Georges Clouzot*, renovó el interés en uno de los directores más interesantes y controvertidos en la historia del cine francés, Henri-Georges Clouzot (1907-1977). Conocido por muchos como el “maestro del suspenso”, el equivalente del Hitchcock europeo –sin duda por sus experimentos con montajes aterradoros como en *Las diabólicas* y *El salario del miedo*, en las que juega exquisitamente incrementando la ansiedad del espectador mientras se desarrolla la trama– como lo atestigua esta selecta retrospectiva, Clouzot era un caso mucho más complicado que lo que dicho apodo sugiere.

Clouzot comenzó su carrera en el cine como crítico, siguió como guionista, para después hacer versiones francesas de películas alemanas que habían sido exitosas. Su estreno como director fue *El asesino vive en el 21*, la cual revelaba ya la naturaleza avinagrada de su visión. Manifiestamente cómica, de suspenso y detectivesca, la película anunció los temas principales que aparecerían en el cine de Clouzot: el hecho de que cualquiera de nosotros puede ser un criminal, y que el impulso de matar es común. Su segunda película, la infame *El cuervo*, reveló por completo la medida de su pesimismo. Explotando la atmósfera paranoica de la Francia ocupada por los Nazis, *El cuervo* cuenta la historia de un pueblo asediado por el miedo y la recriminación cuando una plaga de cartas escritas con tinta venenosa revela el odio y la intolerancia de sus habitantes más “respetables”. El retrato que la película hace de la sospecha y de la calumnia, mostrando a un país hirviendo con informantes y colaboradores, fueron interpretadas como una crítica anti-francesa, a pesar de la sugestión universal (y maldita) de Clouzot que estos males son parte de las inclinaciones naturales de la humanidad. Mientras que los Nazis censuraron la película en Alemania, se promovió en otros lados para revelar cómo eran “en realidad” los franceses; finalmente, los patriotas franceses y los partidarios de la resistencia la condenaron como cine de la Quinta Columna.

Después de la liberación, Clouzot fue víctima de la paranoia que él mismo retrataba: acusado de calumniar a Francia y de colaborar con la industria cinematográfica alemana, se le prohibió durante años hacer películas, incluso las estrellas de su película, Pierre Fresnay y Ginette Leclerc fueron llevados a prisión. (Habría que notar aquí que, al igual que Otto Preminger, quien luego re-filmó *El cuervo* titulando su versión *La pluma escarlata*, Clouzot era conocido por su manera dominante, si no es que abusiva de tratar a los actores, muchas veces atormentándolos para lograr el efecto que buscaba).

La visión de Clouzot ha sido descrita muchas veces como sórdida y misantrópica, aparentemente oscilando entre lo doméstico y la crueldad accidental, de tipo de la obra de Georges Simenon (el último guión de Clouzot antes de hacerse director fue el de *Extraños en la casa* para Henri Decoin, basada en una novela típicamente sardónica de Simenon), y la representación alucinante de Céline del diablo (en *El salario del miedo* en particular, pero también en algunas escenas de *El cuervo* y *Manon*). Ciertamente, Clouzot comparte más que algunas cosas con Céline, incluyendo reivindicar que todos sus “héroes” o protagonistas, sin importar qué tan bajos sean, son versiones de sí mismo. Y no es azaroso que una de las películas más ambiciosas de Clouzot, la cual tuvo que abandonar después de una toma muy problemática que terminó en un ataque al corazón, se llamó *El infierno*, un título que seguramente Céline hubiera admirado.

Bajo la luz de la obsesión de estas películas con la muerte y su énfasis en la enfermedad física, algunos críticos han preferido dar explicaciones autobiográficas de la visión fatalista y siniestra de Clouzot, citando el padecimiento que sufrió toda la vida, la tuberculosis (por lo que estuvo internado durante cuatro años en un sanatorio), aunado a muchos otros problemas psicológicos y de salud. (A su compañía de producción le dio el nombre de su esposa, Vera, la actriz y coescritora de algunos de sus de guiones; Clouzot trasladaría su padecimiento de corazón a la tra- ▶

ma de *Las diabólicas*). “Todo se lo debo al sanatorio”, aseguró una vez Clouzot. “Era mi escuela. Mientras residí allí entendí como funcionaban los seres humanos”. Sin embargo, su viciosa penetración en la pequeñez, en la mezquindad y en lo patético de los motivos de las acciones de los humanos, derivan no sólo del dolor del aislamiento y la enfermedad, sino también de una atenta observación moral. La víctima que se convierte en verdugo, el torturado que se convierte en sicario, las declaraciones del Dr. Malic en *Los espías*, afirmando que la izquierda siempre sigue políticas de derecha y que todas las guerras han sido declaradas por pacifistas, encarnan lo que David Thomson ha calificado como “El cine del desencanto” de Clouzot.

Por un lado, el rechazo de Clouzot del humanismo de Renoir, y por otro, de la espiritualidad de Bresson, su aborrecimiento de la delicadeza poética y la desesperación romántica de muchos directores de posguerra (con los que compartió su fatalismo penetrante) lo separó aún más del cine francés tradicional. Y de manera distinta a Jean-Pierre Melville y Georges Franju, precursores y no patriarcas de la Nueva Ola Francesa, Clouzot tuvo una relación incómoda si no es que antagonista con algunos de los directores de la *nouvelle vague*. Por ejemplo, Godard sólo alabó una de sus películas de las menos importantes: “La única película interesante que Clouzot ha hecho es una en la que buscaba, improvisaba, experimentaba, una en la que vivió algo: *El misterio Picasso*”. La agresividad de los jóvenes vanguardistas no podía relegar a Clouzot a la “tradición de calidad” que tanto despreciaban, y sus películas les parecieron frías, impersonales y “eficaces”. A excepción de François Truffaut, quien fue fan de Clouzot durante toda su vida al obsesionarse desde niño con *El cuervo*, y quien en 1976 le escribió una carta instándolo a volver a hacer películas. Clouzot murió a principios del año siguiente.

Así como no hay “manos limpias” en Clouzot —en *Los espías*, el Coronel Howard se las lava a conciencia en una escena, pero luego se las seca con una toalla negra de mugre— el *amour* en Clouzot siempre es *fou*, la fuerza que lo permite todo y no se para con nada, pero que sin embargo, nunca se transfigura, se libera o se redime. Reinan la infidelidad, la impotencia, el sadomasoquismo, la sospecha y la duplicidad —como lo sugiere el título *El infierno*, el amor se transforma en una obsesión infernal, en una prisión de deseo cuya la única forma de escapar es la muerte. El agresor puede convertirse en víctima, el torturador en el torturado (como en *Las diabólicas* y *La verdad*), pero nunca pueden ser iguales o libres en el amor (respecto a este tema, Clouzot anticipó a Fassbinder, también con su tiranía brutal hacia los actores y técnicos).

En una entrevista con Clouzot, Paul Schrader observó: “Deba-jo de la estructura fatalista de tus películas, parece que corre una corriente subterránea de amor y amistad. De hecho, el amor casi siempre se expresa por medio del dolor y

el sufrimiento”. Cuando Clouzot estuvo de acuerdo con esta estimación, Schrader prosiguió a citar dos líneas claves de *Manon* y de *La prisionera* respectivamente, filmadas con dos décadas de diferencia: “Nada es sórdido cuando dos personas se aman”, y “Cuando estás enamorado, nada de lo que haces es vil, sucio. Cuando no lo estás, todo lo es”. El amor, por lo tanto, da licencia para profanar.

“Para mí, la única regla es empujar los límites tan lejos como puedan ir”, dijo Clouzot una vez. “Para lograr conmover al espectador siempre busco enfatizar el chiaroscuro, oponiendo luz y sombra”. El chiaroscuro de Clouzot más memorable aparece en la escena de *El cuervo* en la que vemos oscilando una lámpara (que Godard cita en *Nuestra música*), la cual nos da un índice de su visión moral; como lo ha observado Dan Fakir, el mundo de Clouzot es el del “cazador y presa, señor y esclavo”. Sin duda, diabólico: Clouzot fue un director despota, pero como en Hitchcock y Buñuel, en su cine perversión es el placer, y con su infalible sentido de iniquidad, sus películas le proporcionan al espectador un placer inmenso.

— JAMES QUANDT

Henri-Georges Clouzot

The recent release of Serge Bromberg and Ruxandra Medrea's documentary L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot (Henri-Georges Clouzot's Inferno) has renewed interest in one of the most important and controversial directors in the history of French cinema, Henri-Georges Clouzot (1907-1977). Often called the “master of suspense,” the European equivalent of Hitchcock—no doubt because his studies in mounting dread, Diabolique and The Wages of Fear, toy so exquisitely with our mounting anxiety—Clouzot was a much more complicated case than that moniker suggests, as this select retrospective attests.

Clouzot began his career first as a critic and then as a scriptwriter, often fashioning French versions of successful German films. His feature directorial debut, The Murderer Lives at Number 21 (L'assassin habite...au 21), disclosed the acidulous nature of his vision. Ostensibly a comic detective thriller, the film announced one of Clouzot's cardinal themes: that any one of us could be a criminal, and that the impulse to kill is not uncommon.

His second film, the infamous Le Corbeau (The Raven), revealed fully the extent of his pessimism, exploiting the paranoid atmosphere of Nazi-occupied France in its bitter tale of a town that is seized by fear and recrimination when a plague of poison-pen letters exposes the hatred and intolerance of its “respectable” inhabitants. In a country rife

with informers, the film's portrait of pervasive suspicion and calumny was read as an anti-French critique, despite Clouzot's more universal (and more damning) intimation that these evils are a natural inclination of humankind. The Nazis banned the film in Germany, but elsewhere promoted it to show what the French “were really like,” while French patriots and supporters of the Resistance condemned it as fifth-column cinema.

After the Liberation, Clouzot fell victim to the very paranoia he portrayed: accused of maligning France and of collaboration with the German film industry, he was prevented from making movies for four years, and the film's stars Pierre Fresnay and Ginette Leclerc were imprisoned. (One should note here that, like Otto Preminger, who later remade Le Corbeau as The 13th Letter, Clouzot was known for his domineering, if not abusive, ways with actors, often tormenting them to get the effect he wanted.)

Clouzot's vision has often been called sordid and misanthropic, seeming to veer between Georges Simenon's domestic sense of casual cruelty (Clouzot's last script before he became a director, for Henri Decoin's Strangers in the House, was based on a typically sardonic Simenon novel) and Céline's hallucinatory rendering of evil (in The Wages of Fear in particular, but also some scenes in Le Corbeau and Manon). Clouzot certainly shares more than a few things with Céline, including the claim that all his “heroes” or protagonists, no matter how base, are versions of himself. It is no accident that one of Clouzot's most ambitious films, which he had to abandon after a greatly troubled shoot culminated in a heart attack, was called L'Enfer, a title Céline surely would have admired.

In light of his films' obsession with death and their emphasis on physical infirmity, some critics have proffered autobiographical explanations for Clouzot's baleful, fatalistic vision, citing his lifetime affliction from tuberculosis (which entailed four years in a sanatorium), and many other psychological and health problems. (He named his production company after his wife, actress and co-scenarist Vera, whose weak heart he would turn into a plot point in Diabolique.) “I owe it all to the sanatorium,” Clouzot once claimed. “It was my school. While resident there I saw how human beings worked.” Yet the filmmakers' vicious insights into the littleness, the petty and pathetic motives of humanity, must have derived not merely from the pain and isolation of illness, but also from keen moral observation. The victim who becomes the victimizer, the casualty who becomes the executioner, or the Muscadet-swilling Dr. Malic's declarations in Les Espions that the left always follow right-wing policies and that all wars are declared by pacifists, embody what David Thomson has called Clouzot's “cinema of total disenchantment.”

Clouzot's rejection of Renoir's humanism on one hand and Bresson's spirituality on the other, and his abhorrence of the poetic delicacy and romantic despair of many postwar

directors (though he shared their pervasive fatalism) further separated him from the traditional French cinema. And, unlike Jean-Pierre Melville and Georges Franju, precursors to and patriarchs of the French New Wave, Clouzot had an uneasy, if not outright antagonistic, relationship with some of the young directors of the nouvelle vague. Godard, for instance, praised only his least characteristic film: “The only interesting film Clouzot has made is one in which he was seeking, improvising, experimenting, one in which he lived something: Le Mystère Picasso.” The truculent young Turks could hardly relegate Clouzot to the “tradition of quality” they so despised, but found his films cold, impersonal, and “efficient.” Not so for François Truffaut, however: a lifelong fan of Clouzot since becoming obsessed with Le Corbeau as a boy and committing its dialogue to memory, he wrote Clouzot a letter in 1976 urging him to go back to work. Clouzot died early the next year.

Just as there are no “clean hands” in Clouzot—Col. Howard in Les Espions washes his laboriously, but then wipes them dry on a begrimed washroom towel—amour in Clouzot is always fou, the force that allows everything and stops at nothing, but is never transfiguring, liberating, or redeeming. Infidelity, impotence, sadomasochism, suspicion and duplicity reign—as the title of L'Enfer suggests, love soon turns to hellish obsession, a prison of desire from which the only escape is death. The aggressor can become the victim, the tormentor the tormented (as in Diabolique and La Vérité), but never can two be equal or free in love. (In this theme, and in his brutish tyranny towards actors and technicians, Clouzot anticipated Fassbinder.) Paul Schrader observed in an interview with Clouzot: “Underneath the fatalistic structure of your films, there seems to run an undercurrent of love and friendship. In fact, love is most often expressed by pain and suffering.” When Clouzot agreed with this estimation, Schrader went on to quote two key lines from, respectively, Manon and La Prisonnière, made two decades apart: “Nothing is sordid when two people love each other,” and “When you're in love nothing you do is dirty. When you're not, everything is.” Love, then, is a license for defilement.

“For me, the great rule is to push the contrasts as far as they will go,” Clouzot once pronounced. “To move the spectator I always aim at emphasizing the chiaroscuro, opposing light and shade.” Clouzot's chiaroscuro, most memorable in the swinging lamp sequence in Le Corbeau (which Godard quotes in Notre musique), provides an index of his moral view; as Dan Yakir has observed, his is a world of “hunter and prey, master and slave.” Diabolical indeed: Clouzot was a despotic director with a nasty cast of mind, but, as with Hitchcock and Buñuel, perversity is pleasure, and in their unerring sense of iniquity, Clouzot's films are immeasurably pleasurable.

— JAMES QUANDT

Henri-Georges Clouzot (Francia, 1907-1977) Director, guionista y productor, es sobre todo reconocido por su trabajo cinematográfico en el género del suspense. Dirigió, entre otras cintas, *El salario del miedo* y *Diaboliques*, consideradas por la crítica internacional como dos de las películas más importantes de los años 1950. Clouzot también dirigió documentales, entre ellos *El misterio de Picasso*, el cual fue declarado Tesoro Nacional por el gobierno francés.

Henri-Georges Clouzot (France, 1907-1977). Film director, screenwriter and producer. He is best remembered for his work in the thriller film genre, having directed *The Wages of Fear* and *Les Diaboliques*, which are critically recognized as among the greatest films from the 1950s. Clouzot also directed documentary films, including *The Mystery of Picasso*, which was declared a national treasure by the French government.

Filmografía: *La prisonnière* (1968), *La vérité* (1960), *Les espions* (1957), *Le mystère Picasso* (1956), *Les diaboliques* (1955), *Le salaire de la peur* (1953), *Miquette et sa mère* (1950), *Manon* (1949), *Quai des Orfèvres* (1947), *Le corbeau* (1943), *L'assassin habite au 21* (1942), *Caprice de princesse* (1934), *Tout pour l'amour* (1933).

1942 | Francia | 35 mm | BN | 84 min.

L'assassin habite au 21 El asesino vive en el 21

El inspector Wens sigue la pista de un asesino en serie que ha cometido cuatro asesinatos en pocos meses. El único indicio es una tarjeta firmada "Monsieur Durand", dejada en las escenas del crimen. Wens recibe información de que Monsieur Durand es uno de los excéntricos inquilinos de una casa de huéspedes, en el número 21. Disfrazado de sacerdote, el inspector alquila un cuarto en aquella casa. Los sospechosos son arrestados, pero mientras están en la cárcel, hay otro asesinato...

The Murderer Lives at # 21

Inspector Wens is on the trail of a serial killer who has committed four murders during the course of a few months. The only clue is a calling card signed "Monsieur Durand" found at each of the murder scenes. Wens receives an unexpected tip that Mr. Durand is one of the eccentric tenants living in a boarding house at No. 21. Disguised as a clergyman, the inspector takes a room at the house. The suspects are arrested, but while each is in jail, another murder occurs...

Dirección: Henri-Georges Clouzot
Guión: Stanislas-André Steeman, Henri-Georges Clouzot
Producción: Alfred Greven
Compañía productora: Continental Films, Liote
Fotografía: Armand Thirard
Edición: Christian Gaudin
Dirección de arte: Andrej Andrejew
Sonido: William Robert Sivel
Música: Maurice Yvain
Reparto: Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier, Pierre Larquey, Noël Roquevert, René Génin, Jean Despeaux, Marc Natol, Huguette Vivier, Odette Talazac, Maximilienne, Sylvette Saugé, Louis Florencie, André Gabriello, Raymond Bussières

1943 | Francia | 35 mm | BN | 92 min.

Le corbeau

Un misterioso escritor de cartas anónimas, abusivas y desagradables, conocido como *Le Corbeau* (El Cuervo), acosa a una ciudad de la provincia francesa, y exhibe, sin querer, la desconfianza colectiva y el rencor en una comunidad aparentemente tranquila. Realizada durante la ocupación nazi en Francia, *Le Corbeau* fue atacada por el régimen derechista de Vichy, la prensa de izquierda de la resistencia, la iglesia católica, y fue prohibido después de la liberación. Sin embargo, algunos —entre ellos Jean Cocteau y Jean-Paul Sartre— reconocieron el potente subtexto anti-informante, una fábula anti-Gestapo, y trabajaron para recuperar la reputación de Clouzot como director después de la guerra. *Le Corbeau* capta brillantemente el espíritu de mezquindad paranoico y de odio hacia sí mismo, convirtiendo una ciudad francesa ocupada en un Salem del siglo XX.

The Raven

A mysterious writer of poison-pen letters, known only as Le Corbeau (The Raven), plagues a French provincial town, unwittingly exposing the collective suspicion and rancor seething beneath the community's calm surface. Made during the Nazi Occupation of France, Le Corbeau was attacked by the right-wing Vichy regime, the left-wing Resistance press, the Catholic Church, and was banned after the Liberation. But some —including Jean Cocteau and Jean-Paul Sartre— recognized the powerful subtext to Clouzot's anti-informant, anti-Gestapo fable, and worked to rehabilitate Clouzot's directorial reputation after the war. Le Corbeau brilliantly captures a spirit of paranoid pettiness and self-loathing turning an occupied French town into a twentieth-century Salem.

Dirección: Henri-Georges Clouzot
Guión: Louis Chavance
Producción: René Montis, Raoul Ploquin
Compañía productora: Continental Films
Fotografía: Nicholas Hayer
Edición: Marguerite Beaugé
Diseño de producción: André Andrejew, Hermann Wann
Sonido: William Robert Sivel
Música: Tony Aubin
Reparto: Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Micheline Francey, Pierre Larquey, Hélène Manson, Liliane Maigné, Noël Roquevert, Sylvie, Jeanne Fusier-Gir, Bernard Lancret, Antoine Balpêtré, Jean Brochard, Pierre Bertin, Louis Seigner, Roger Blin, Robert Clermont, Palau, Marcel Delaître

1953 | Francia, Italia | 35mm | BN | 131 min.

Le salaire de la peur

El salario del miedo

En una escuálida ciudad petrolera sudamericana, cuatro hombres desesperados participan en una misión suicida: conducir camiones cargados de nitroglicerina en una carretera peligrosa por las montañas. Al transportar la carga explosiva hacia un lejano incendio de hidrocarburos, cada sacudida pone a prueba su valentía, su amistad y sus nervios.

The Wages of Fear

In a squalid South American oil town, four desperate men sign on for a suicide mission to drive trucks loaded with nitroglycerin over a treacherous mountain route. As they ferry their explosive cargo to a faraway oil fire, each bump and jolt tests their courage, their friendship, and their nerves.

Dirección: Henri-Georges Clouzot

Guión: Henri-Georges Clouzot, Jérôme Geronimi, Georges Arnaud

Producción: Henri-Georges Clouzot, Raymond Borderie

Compañía productora: CICC, Filmsonor, Vera Films, Fono Roma

Fotografía: Armand Thirard

Edición: Madeleine Gug, Etienne Muse, Henri Rust

Dirección de arte: René Renouf

Sonido: William Robert Sivel, Arthur Van der Meeren, Pierre Zann

Música: Georges Auric

Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli, Peter van Eyck, Véra Clouzot, William Tubbs, Darío Moreno, Jo Dest, Antonio Centa, Luis de Lima, Grégoire Gromoff, Joseph Palau-Fabre, Faustini, Seguna, Darling Légitimus

1955 | Francia | 35mm | BN | 114 min.

Les Diaboliques

Las diabólicas

Este *thriller* de Henri-Georges Clouzot, que asombró al público de Europa y Estados Unidos, cuenta la historia de dos mujeres, la esposa frágil y la amante obstinada de un hombre sádico, director de un internado de chicos, ambas preparando una audaz conspiración vengadora. Con una narrativa sin precedente llena de giros y de imágenes aterradoras, *Las diabólicas* es una referencia obligada de las películas de suspenso.

Diabolique

This Henri-Georges Clouzot thriller, which shocked audiences in Europe and the United States, is the story of two women, the fragile wife and the willful mistress of the sadistic headmaster of a boys' boarding school, who hatch a daring revenge plot. With its unprecedented narrative twists and terrifying images, Diabolique is a heart-grabbing benchmark in horror filmmaking.

Dirección: Henri-Georges Clouzot

Guión: Henri-Georges Clouzot, Jérôme Geronimi, René Masson, Frédéric Grendel, Pierre Boileau, Thomas Narcejac

Producción: Henri-Georges Clouzot, Georges Testard

Compañía productora: Filmsonor, Vera Films

Fotografía: Armand Thirard

Edición: Madeleine Gug

Dirección de arte: Léon Barsacq

Sonido: William-Robert Sivel

Música: Georges Van Parys

Reparto: Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Jean Brochard, Pierre Laryuey, Michel Serrault, Thérèse Dorny, Noël Roquevert, Yves-Marie Maurin, Georges Poujouly, Georges Chamarat, Jacques Varennes, Robert Dalban, Jean Lefebvre, Camille Guérini, Jacques Hilling, Aminda Montserrat, Jean Témerson

Universal Pictures, 100 años de hacer cine

Nuestra historia está escrita en las películas que hacemos, en los mundos que creamos, en las historias que contamos, en la huella que dejamos.

Éste es nuestro “legado”.

Nuestro legado es Carl Laemmle, un hombre de talla pequeña, pero de grandes sueños. No se conformó con la construcción de un estudio, construyó una ciudad entera para realizar sus películas. La equipó con todo lo que pensó se iba a necesitar: utilería, disfraces, hasta un zoológico.

Era un visionario, cobraba 25 centavos por un asiento en sus gradas para ver cómo filmaban las películas.

Al principio nuestras producciones eran de bajo costo dirigidas a un mercado rural, lo que nos llevó a nuestro legado más trascendente: la creación de los ‘Monstruos Universal’, Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, El Fantasma de la Ópera, La Momia, por mencionar a algunos.

Durante años, tuvimos a Deanna Durbin, la mayor estrella en nuestro estudio, también contábamos con Jimmy Stewart, y con Abbott y Costello. Heredamos a Marlene Dietrich, WC Fields y Mae West. Creamos a Má y Pá Kettle y a Francis, “la mula que hablaba”.

Logramos que nombres como Tony y Rock, simples actores de reparto, se convirtieran en estrellas de la pantalla grande. Le dimos sus primeros papeles a futuras estrellas e hicimos de Espartaco un héroe que ha sobrevivido al paso del tiempo. También mostramos, a través de Atticus Finch, el verdadero significado de la integridad.

Universal se convirtió en el hogar de Hitchcock, quien, entre muchas cosas, desató una parvada sobre nosotros, un asesino vestido de mujer, una paranoia inquietante.

A través de los años, descubrimos a nuevos cineastas. Directores legendarios como John Ford y William Wyler, tuvieron su primera oportunidad con nosotros en la meca del cine. James Whale, Douglas Sirk, Norman Jewison, Bob Fosse, Clint Eastwood, Steven Spielberg, Robert Zemeckis.

Cultivamos estrellas nacientes: George Lucas, John Landis, Ivan Reitman, Ron Howard, Spike Lee, Steven Soderbergh, Paul Greengrass y Judd Apatow.

Liberamos el poder de la juventud, reinventamos las comedias juveniles picarescas con *American Pie*, generamos una atmósfera de suspenso en los mares con *Jaws* e hicimos clásicos como *Scarface*.

Creamos *E.T.*, que en su momento se convirtió en la película más taquillera del planeta. Volvimos al futuro, regresamos del él y volvimos otra vez con la saga de *Back to the Future*. Revivimos a los dinosaurios en *Jurassic Park* y trajimos películas de enormes proporciones con *King Kong*.

Hemos hecho películas para divertir, para cantar y bailar. Comedias románticas como *Bridget Jones*, *Notting Hill* o *Love Actually*. Hemos puesto a bailar a las audiencias de todo el mundo con *Mamma Mia!*

Hemos logrado conectar con las familias con *Despicable Me* y los minions que nacieron con la película son ya conocidos en todos los rincones del planeta

Tenemos películas de suspenso como *Cape Fear*; películas que inspiran como *Apollo 13* y películas que tienen algo que decir como *Born on the Fourth of July*.

A veces hemos hecho películas que desatan controversia como *Henry and June* o *The Last Temptation of Christ*.

Hemos encendido los motores, revolucionando toda una cultura juvenil de velocidad con la franquicia de *The Fast and the Furious*.

En muchas ocasiones hemos apuntado muy alto y hemos traído a casa los Óscars a Mejor Película: *All Quiet on the Western Front*, *The Sting*, *The Deer Hunter*, *Out of Africa*, *Schindler's List* y *Apollo 13*.

Las películas trascienden fronteras e inspiran sueños. La condición humana es Universal.

— MAURICIO DURÁN

Agradecemos el invaluable apoyo de Peter Langs y Universal Pictures para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to Peter Langs and Universal Pictures for their generous support of this program.

Universal Pictures, 100 Years of Movie Making

Our history is written in the movies we make, the worlds we create, the stories we tell, the mark we leave behind.

This is our "legacy."

Our legacy is Carl Laemmle, a man short in stature, but with big dreams. Not satisfied with constructing a studio, he built an entire city to make his movies. He equipped it with everything he thought he would need: props, costumes ...even a zoo.

He was a visionary: He charged 25 cents admission for a seat in the stands to see how movies were made.

In the beginning our productions costs were low, directed at a rural market, which led us to our most transcendent legacy: the creation of the "Universal Monsters" – Dracula, Frankenstein, Wolf Man, The Phantom of the Opera and The Mummy, to name a few.

For years, we had Deanna Durbin, the biggest star in our studio. We also had Jimmy Stewart, and Abbot and Costello. We inherited Marlene Dietrich, WC Fields and Mae West. We created Ma and Pa Kettle and Francis, "the talking mule."

We made names like Tony and Rock, actors in supporting roles, into stars on the big screen. We gave future stars their first parts and we made Spartacus a hero who has survived the test of time. We also showed, via Atticus Finch, the true meaning of integrity.

Universal became the home of Hitchcock, who, among many things, unleashed a flock of birds on us, a killer dressed as a woman, a disturbing paranoia.

Through the years, we discovered new filmmakers. Legendary directors, like John Ford and William Wyler, had their first opportunity with us in Hollywood. Others included James Whale, Douglas Sirk, Norman Jewison, Bob Fosse, Clint Eastwood, Steven Spielberg and Robert Zemeckis.

We also cultivated rising stars: George Lucas, John Landis, Ivan Reitman, Ron Howard, Spike Lee, Steven Soderbergh, Paul Greengrass and Judd Apatow.

We liberated the power of youth, reinventing the picaresque teenage comedies with American Pie; we generated an atmosphere of suspense at sea with Jaws; and we made classics such as Scarface.

We created E.T., which at the time became the highest grossing film worldwide. We went back to the future, we returned from it, and we returned again with the saga of Back to the Future. We revived the dinosaurs in Jurassic Park and brought you films of enormous proportions with King Kong.

We made films to entertain, to sing and dance to, and romantic comedies like Bridget Jones, Notting Hill and Love Actually. We made audiences dance all over the world with Mamma Mia!

We managed to connect with families in Despicable Me, and the minions who were born with the movie are already known in all corners of the planet.

We have suspense films like Cape Fear, movies that inspire like Apollo 13, and films with a message like Born on the Fourth of July.

At times we made controversial films like Henry and June and The Last Temptation of Christ.

We turned on the engines, revolutionizing an entire fast-paced youth culture with the series The Fast and the Furious.

We often aimed high and brought home Academy Awards for Best Picture: All Quiet on the Western Front, The Sting, The Deer Hunter, Out of Africa, Schindler's List and Apollo 13.

Movies transcend borders and inspire dreams.

The human condition is Universal.

— MAURICIO DURÁN

1934 | EUA | 35mm | BN | 65 min.

El gato negro

Basada en el cuento de Edgar Allan Poe. En su luna de miel en Hungría, Joan y Peter Allison conocen al Dr. Vitus Verdegast en el tren, un hombre educado pero trágico que regresa a su pueblo después de haber sido prisionero de guerra durante quince años. Cuando su camión sufre un accidente en el camino al hotel y Joan resulta herida, los viajeros se refugian en el hogar del afamado arquitecto Hjalmar Poelzig. Ahí, Verdegast descubre el terrible destino de su esposa y de su hija, y debe ganar un juego de ajedrez para salvar la vida de los Allison.

The Black Cat

Based on the short story by Edgar Allan Poe. Honeymooning in Hungary, Joan and Peter Allison share their train compartment with Dr. Vitus Verdegast, a courtly but tragic man who is returning to his hometown after having been a prisoner of war for 15 years. When their hotel-bound bus crashes and Joan is injured, the travelers seek refuge in the home of famed architect Hjalmar Poelzig. There, Verdegast discovers the terrible fate of his wife and daughter, and must play a game of chess to save the Allison's lives.

Dirección: Edgar G. Ulmer

Guión: Peter Ruric, Edgar G. Ulmer

Producción: Carl Laemmle Jr.

Compañía productora: Universal Pictures

Fotografía: John J. Mescall

Edición: Ray Curtiss

Dirección de arte: Charles D. Hall

Sonido: Gilbert Kurland

Música: Heinz Roemheld

Reparto: Boris Karloff, Bela Lugosi, David Manners, Jacqueline Wells, Egon Brecher, Harry Cording, Lucille Lund, Henry Armetta, Albert Conti

Edgar G. Ulmer (Olomouc, Moravia 1904-California, EUA, 1972).

Trabajó como escenógrafo y actor de teatro, así como para el director F.W. Murnau, a quien acompañó a Hollywood en 1926 para apoyarlo con la filmación de *Sunrise*. Dirigió la exitosa cinta *The Black Cat* para Universal, así como numerosas cintas de serie B, lo cual lo convirtió en un ícono del cine de culto.

Edgar G. Ulmer (Olomouc, Moravia, 1904-California, USA 1972) worked as a set designer and stage actor. He served his apprenticeship with F.W. Murnau, who he accompanied to Hollywood in 1926 to assist him with the art direction on *Sunrise*. He directed the successful film *The Black Cat* for Universal Pictures, as well as numerous B movies. His stylish and eccentric works have made him an icon of cult cinema.

Filmografía selecta: *The Amazing Transparent Man* (1960), *The Strange Woman* (1946), *Detour* (1945), *Strange Illusion* (1945), *Girls in Chains* (1943), *Green Fields* (1937), *The Black Cat* (1934), *Damaged Lives* (1933), *Menchen am Sonntag* (1930).

1931 | EUA | 35mm | BN | 75 min.

Drácula

Después de un viaje aterrador a través de los Montes Cárpatos en el Este de Europa, Renfield entra en el castillo de Drácula para tramitar la entrega de la Abadía de Carfax en Londres al Conde Drácula, que es realmente un vampiro. Drácula hipnotiza a Renfield y lo convierte en su esclavo, que lo protege durante su viaje en barco a Londres. Después de chupar la sangre y convertir a la joven Lucy Weston en un vampiro, Drácula busca atacar a su amiga Mina.

Dracula

After a harrowing ride through the Carpathian Mountains in Eastern Europe, Renfield arrives at Castle Dracula to discuss the intention of Count Dracula, who is actually a vampire, to lease Carfax Abbey in London. The count hypnotizes Renfield and turns him into one of his slaves, protecting him during his sea voyage to London. After sucking the blood of the young Lucy Weston and turning her into a vampire, Dracula decides to prey on her friend Mina.

Dirección: Tod Browning
Guión: Hamilton Deane, John L. Balderston, adaptado de la novela de Bram Stoker
Producción: Tod Browning, Carl Laemmle Jr.
Compañía productora: Universal Pictures
Fotografía: Karl Freund
Edición: Milton Carruth
Dirección de arte: Charles D. Hall
Sonido: William Hedgcock
Música: Heinz Roemheld
Reparto: Bela Lugosi, Helen Chandler, David Manners, Dwight Frye, Edward Van Sloan, Herbert Bunston, Frances Dade

Tod Browning (EUA, 1880-1962). Comenzó como cirquero y actor en las películas de D.W. Griffith. Dirigió varias películas silentes para Metro y Bluebird Productions (subsidiaria de Universal Pictures), colaborando extensamente con el actor Lon Chaney. En 1930, dirigió *Drácula* y poco después la controvertida *Freaks*.

Tod Browning (USA, 1880-1962). He began working as a circus performer and an actor, later working for D.W. Griffith. He directed several silent films for Metro and Bluebird Productions (a subsidiary of Universal Pictures) and collaborated extensively with actor Lon Chaney. In 1930, he directed *Dracula*, and later, the controversial film *Freaks*.

Filmografía selecta: *The Devil-Doll* (1936), *Freaks* (1932), *Dracula* (1931), *London After Midnight* (1927), *The Black Bird* (1926), *Puppets*, *Everybody's Doin' It* (1916), *The Deadly Glass of Beer* (1917).

1931 | EUA | 35mm | BN | 70 min.

Frankenstein

Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Mary Shelley, de 1818. El título proviene del nombre de su protagonista, un científico loco llamado Dr. Henry Frankenstein que experimenta con la creación de vida artificial. El monstruo de Frankenstein, formado de partes de cadáveres humanos, aterroriza los campos de Bavaria después de ser maltratado por el asistente de su creador, Fritz, y por la sociedad en general.

A screen adaptation of Mary Shelley's gothic novel published in 1818. The title is derived from the mad, obsessed scientist, Dr. Henry Frankenstein, who experiments with the creation of an artificial life using parts of human corpses. Frankenstein's unnamed monster ultimately terrorizes the Bavarian countryside after being mistreated by his maker's assistant Fritz, as well as by society as a whole.

Dirección: James Whale
Guión: Garrett Fort, Francis Edwards Faragoh
Producción: Carl Laemmle Jr.
Compañía productora: Universal Pictures
Fotografía: Arthur Edeson
Edición: Clarence Kolster
Dirección de arte: Charles D. Hall
Sonido: C. Roy Hunter, William Hedgcock
Música: David Broekman
Reparto: Colin Clive, Mae Clarke, John Boles, Boris Karloff, Edward Van Sloan, Frederick Kerr, Dwight Frye

James Whale (Worcestershire, Inglaterra, 1889-1957). Estudió arte y se enlistó en el Ejército Británico durante la Primera Guerra Mundial. Whale descubrió su pasión por la dramaturgia mientras era prisionero de los alemanes. Su carrera cinematográfica es mejor conocida por su labor en el género del terror, tras haber dirigido filmes clásicos como *Frankenstein* (1931), *The Invisible Man* (1933) y *Bride of Frankenstein* (1935). Whale trabajó en otros géneros, como en el musical *Show Boat* (1936), pero nunca logró superar su reputación como director de películas de terror.

James Whale (Worcestershire, England, 1889-1957). He studied art and enlisted in the British Army during World War I. Whale discovered his passion for drama when he was captured by the Germans and held as a prisoner of war. He is best remembered for his work in the horror film genre, having directed such classics as *Frankenstein* (1931), *The Invisible Man* (1933) and *Bride of Frankenstein* (1935). He directed films in other genres, such as the musical *Show Boat* (1936), but he never surpassed his popularity as a director of horror films.

Filmografía selecta: *They Dare Not Love* (1941), *The Man in the Iron Mask* (1939), *Show Boat* (1936), *Bride of Frankenstein* (1935), *The Invisible Man* (1933), *The Old Dark House* (1932), *Frankenstein* (1931), *Waterloo Bridge* (1931), *Journey's End* (1930).

1931 | EUA | 35 mm | BN | 104 min.

Drácula

El administrador Renfield viaja al castillo del Conde Drácula en los Montes Cárpatos. Después de firmar los documentos de la tenencia de una abadía en ruinas cerca de Londres, Drácula vuelve loco a Renfield y lo convierte en su esclavo. Renfield escolta al Conde (escondido en un féretro) en un barco a Londres. Ahí, el Conde conoce la familia de su vecino, el Dr. Seward. Ataca a la amiga de la familia Lucia Weston y después a Eva Seward, hija del doctor.

Spanish Dracula

English clerk, Renfield, arrives at Count Dracula's castle in the Carpathian Mountains. After signing papers to take over a ruined abbey near London, Dracula drives Renfield mad and commands obedience. Renfield escorts the count (hidden in a coffin) on a death ship to London. From there, the count is introduced to the family of his neighbor, Dr. Seward, who runs an asylum. Dracula attacks the family friend, Lucia Weston, and then begins his assault on Eva Seward, the doctor's daughter.

Dirección: George Melford
Guión: Baltasar Fernández Cué, adaptado de la novela de Bram Stoker
Producción: Paul Kohner, Carl Laemmle Jr.
Compañía productora: Universal Pictures
Fotografía: George Robinson
Edición: Arthur Tavares
Dirección de arte: Charles D. Hall
Sonido: C. Roy Hunter
Música: Heinz Roemheld
Reparto: Carlos Villarías, Lupita Tovar, Barry Norton, Pablo Álvarez Rubio, Eduardo Arozamena, José Soriano Viosca, Carmen Guerrero

George Melford (Nueva York, EUA, 1877-1961) fue actor, director, productor y guionista. Hijo de padres inmigrantes alemanes (adoptó el nombre Melford para el escenario), se graduó de la Universidad de McGill en Canadá y comenzó a trabajar como actor. En 1911 co-dirigió su primer cortometraje, *Arizona Bill*, y después dirigió una serie de largometrajes exitosos. Se integró a Universal Pictures, donde dirigió su primera película sonora en 1929 y luego dirigió la versión hispana de Drácula en 1931, la cual se filmó al mismo tiempo que la versión en inglés, en el mismo set, durante la noche, y con distintos actores.

George Melford (New York, USA, 1877-1961). He was a stage and film actor, director, producer and screenwriter. Born to German immigrant parents (the name Melford was adopted for the stage), he graduated from McGill University in Canada then started working as an actor. In 1911 he co-directed his first short film, *Arizona Bill*, and from there went on to direct a series of successful features. He joined Universal Pictures, where he directed his first talkie in 1929, then went on to direct the Spanish version of *Dracula* in 1931, which he filmed simultaneously with the English version, taking over the same set at night, but using different actors.

Filmografía selecta: *Jungle Terror* (1946), *The Penal Code* (1933), *East of Borneo* (1931), *The Viking* (1931), *Drácula* (1931), *La voluntad del muerto* (1930), *Freedom of the Press* (1928), *The Sheik* (1921), *To Have and to Hold* (1916).

1954 | EUA | 35 mm | Color | 108 min.

Obsesión

Cuando el adinerado y consentido Bob Merrick tontamente destruye su lancha de carreras, es resucitado por un equipo de socorristas que más tarde no logran salvar la vida de un héroe local, el Dr. Wayne Phillips. Merrick se obsesiona con la vida de Phillips, que se dedicaba a ayudar a la gente desinteresadamente y, en secreto, se enamora de la esposa del médico fallecido. Sus torpes intentos para llenar el espacio dejado por el hombre que, según él, murió por su culpa, resultan en más tragedia, por lo que Merrick decide que debe tomar medidas drásticas para hacer las paces.

Magnificent Obsession

When spoiled rich man Bob Merrick foolishly wrecks his speedboat, he is resuscitated by a team of rescuers who are then subsequently unable to save the life of a local hero, Dr. Wayne Phillips. Merrick becomes obsessed with Phillips' life, which was dedicated to helping people selflessly and in secret, and falls in love with the late doctor's wife. His ham-handed attempts to fill in for the man whose life he feels responsible for, result in more tragedy, and so Merrick realizes he must take drastic action to make amends.

Dirección: Douglas Sirk
Guión: Robert Brees, Sarah Y. Mason, Victor Heerman, Wells Root
Producción: Ross Hunter
Fotografía: Russell Metty
Edición: Milton Carruth
Dirección de arte: Bernard Herzblum, Emrich Nicholson
Sonido: Leslie Carey, Corson Jowett
Música: Frank Skinner
Reparto: Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Otto Kruger, Barbara Rush, Gregg Palmer, Paul Cavanagh, Sara Shane

Douglas Sirk (Hamburgo, 1897-1987). Director de cine danés-alemán. Después de graduarse de la universidad, comenzó a trabajar como director de teatro, pero fue obligado a abandonar Alemania en 1937 a causa de sus inclinaciones políticas. En 1942 ya dirigía películas en Hollywood. Salió de los EUA en el punto más alto de su carrera y murió años más tarde en Suiza, con sólo un breve y oscuro regreso detrás de las cámaras en la Alemania de los años setenta.

Douglas Sirk (Hamburg, 1897-1987). Danish-German film director. After graduating from university, he began working as a theatre director, but was forced out of Germany in 1937 because of his political leanings. By 1942 he was directing films in Hollywood. He left the USA at the pinnacle of his filmmaking career and died years later in Switzerland, with only a brief and obscure return behind the camera in Germany in the 1970s.

Filmografía: *Imitation of Life* (1959), *A Time to Love and a Time to Die* (1958), *The Tarnished Angels* (1957), *Interlude* (1957), *Battle Hymn* (1957), *Written on the Wind* (1956), *There's Always Tomorrow* (1956), *All that Heaven Allows* (1955), *Captain Lightfoot* (1955), *Sign of the Pagan* (1954), *Magnificent Obsession* (1954), *Taza Son of Cochise* (1954), *All I Desire* (1953), *Has Anybody Seen My Gal* (1952), *No Room for the Groom* (1952), *Shockproof* (1949), *Sleep My Love* (1948), *Lured* (1947), *A Scandal in Paris* (1946), *Summer Storm* (1944).

Premios: Nominación al Oscar® a Mejor Actriz (1955).

El Archivo de Cine y Televisión de la UCLA presenta

Sobre el Archivo de Cine y Televisión de la UCLA

El Archivo de Cine y Televisión de la UCLA (Universidad de California Los Ángeles) es reconocido mundialmente como una de las instituciones que encabezan el esfuerzo por rescatar, preservar y presentar imágenes en movimiento, y que se dedican a difundir la memoria visual colectiva de nuestra época, para que ésta pueda ser apreciada por futuras generaciones.

El archivo es uno de los centros de documentación y almacén de materiales de imágenes en movimiento más grandes del mundo: cuenta con más de 400 mil títulos, por lo cual es un espacio único para la investigación de medios audiovisuales. El centro de estudios e investigación del archivo ofrece acceso a más de diez mil materiales cada año a investigadores de todas las disciplinas. Cientos de libros importantes, artículos y monografías académicas se han publicado gracias a los recursos del archivo.

Entre los proyectos de restauración más importantes destacan los cortos de la Vitaphone y las películas *My Best Girl* (1927, Sam Taylor), *Stagecoach* (1939, John Ford), *Double Indemnity* (1944, Billy Wilder), *The Red Shoes* (1948, Michael Powell & Emeric Pressburger), *Cry Danger* (1951, Robert Parrish), *Scorpio Rising* (1963, Kenneth Anger) y *Parting Glances* (1986, Bill Sherwood), mismas que han sido presentadas en prestigiosos eventos alrededor del mundo.

El archivo presenta más de 200 proyecciones cada año en Los Ángeles, incluyendo lo mejor del cine clásico y del cine contemporáneo, cine popular y vanguardista, y cine que rara vez llega a las pantallas de salas comerciales.

El Archivo de Cine y Televisión de la UCLA se dedica también a educar y formar a la nueva generación de archivistas profesionales. Su programa de posgrado en Estudios de Prácticas Archivísticas de Imagen en Movimiento fue el primero en Norteamérica.

UCLA Film & Television Archive Presents

About the UCLA Film & Television Archive

The UCLA Film & Television Archive is internationally renowned for its pioneering efforts to rescue, preserve and showcase moving image media. It is dedicated to ensuring that the collective visual memory of our time is explored and enjoyed for generations to come.

A unique resource for media study, the Archive is one of the largest repositories of moving image materials in the world with more than 400,000 titles. The Archive Research and Study Center provides free access to more than 10,000 items each year to users from all disciplines. Hundreds of significant books, articles and scholarly monographs have been published drawing on the Archive's resources.

The Archive is renowned for its moving image restoration efforts and many of its important projects —Vitaphone shorts, My Best Girl (1927, Sam Taylor), Stagecoach (1939, John Ford), Double Indemnity (1944, Billy Wilder), The Red Shoes (1948, Michael Powell & Emeric Pressburger), Cry Danger (1951, Robert Parrish), Scorpio Rising (1963, Kenneth Anger) and Parting Glances (1986, Bill Sherwood)— are invited to screen at prestigious events around the globe.

The Archive presents more than 200 public screenings in Los Angeles each year, combining the best of the classic and the new, the mainstream and the cutting-edge, focusing on important programs not normally available through commercial theaters.

The UCLA Film & Television Archive is at the forefront in educating the next generation of professional archivists. UCLA's Moving Image Archive Studies graduate degree program was the first of its kind in North America.

Agradecemos a Jan-Christopher Horak y Shannon Kelley (UCLA Film & Television Archive) por su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to Jan-Christopher Horak and Shannon Kelley (UCLA Film & Television Archive) for their generous support of this program.

El desfile del amor (1929)

Dirigida por Ernst Lubitsch
 Paramount. Productor: Ernst Lubitsch.
 Guión: Ernest Vajda, Guy Bolton. Basado en la obra de teatro "El príncipe consorte" de Leon Xanrof, Jules Chancel.
 Cinematografía: Victor Milner. Editor: Merrill White.
 Director de arte: Hans Dreier. Con: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, Lupino Lane, Lillian Roth, Edgar Norton.
 35 mm, 112 min.

Restaurada de una copia de 35 milímetros de compuesto de nitrato con la colaboración de Universal Pictures y Paramount Pictures. Los servicios de laboratorio fueron proporcionados por Film Technology Company y YCM Laboratories.

La restauración fue patrocinada por la Fundación David y Lucile Packard.

Ernst Lubitsch creía que todas las artes se desprendían de la música, así que no es sorprendente que su primera película sonora haya sido una comedia musical. Y más que un musical, esta divertida historia de amor entre una reina y un seductor diplomático se convirtió en un evento significativo en la historia del cine sonoro. En 1929, el sonido era tan nuevo que pocos directores habían aprendido a usarlo eficazmente. Lubitsch había hecho ya varios experimentos, y para *El desfile del amor* decidió mezclar dos géneros distintos del musical: la zarzuela y la variedad. La zarzuela se caracteriza por presentar historias sentimentales con trasfondos europeos y canciones con melodías formales que preceden sobre la letra. La variedad era un género distintivamente americano que utilizaba la sátira y mezclaba melodías casuales con letras cómicas. La mezcla que resultó de esta combinación se caracterizó por canciones de letra satírica y melodías sueltas. Otra innovación que

presentó la película fue la incorporación de números musicales que fluían naturalmente dentro de una misma escena: la canción formaba parte de la escena y de la historia, en vez de ser una interpretación, como era común en aquella época.

De este modo, en *El desfile del amor* Lubitsch inventa un nuevo tipo de comedia en el que el elemento visual comenta y subraya la parte verbal. En una de las primeras canciones-escenas, "Paris, Stay the Same", en la que Chevalier se despide de las mujeres de París, Lubitsch le da un giro cómico al hacer que el mayordomo se despida de las criadas, y que un perrito ladre despidiéndose a los demás perros. Este es exactamente el tipo de elemento encantador y romántico que hizo que el estilo de Lubitsch fuera único, y que su primera película sonora fuera un éxito absoluto. "El toque Lubitsch" era un tipo de *innuendo* estilizado, un guiño cinematográfico. Cuando MacDonald les cuenta a las criadas que tuvo un sueño, mantiene la sonrisa un momento adicional y da un suspiro de más, para que no le quede duda al espectador de qué trató el sueño.

El desfile del amor fue el primer éxito de Chevalier en los Estados Unidos y el debut cinematográfico de MacDonald. La química entre los dos no pudo haber sido mejor, ya que ambos actores logran decir sus parlamentos con gracia, estilo y con un sentido maravilloso del ritmo. Su habilidad para cruzar rápidamente de un lado de la escala emocional a la otra para lograr un efecto cómico, fue absorbido por las comedias *screwball* en los 1930s. El resultado final de todo este talento es un viaje ligero y frívolo a un lugar mítico, en el que el amor burbujea como una botella de champña recién descorchada.

— MIKE BROSNAN

The Love Parade (1929)

Directed by Ernst Lubitsch
 Paramount. Producer: Ernst Lubitsch.
 Screenplay: Ernest Vajda, Guy Bolton. Based on the play "The Prince Consort" by Leon Xanrof, Jules Chancel.
 Cinematography: Victor Milner. Editor: Merrill White.
 Art Director: Hans Dreier. With: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, Lupino Lane, Lillian Roth, Edgar Norton.
 35mm, 112 min.

Preserved from a 35mm nitrate composite print, in cooperation with Universal Pictures and Paramount Pictures. Laboratory services by Film Technology Company and YCM Laboratories.

Funding provided by the David and Lucile Packard Foundation.

Ernst Lubitsch believed that music was the art upon which all other arts depended, so it is no surprise that his first talkie was a musical. Much more than a musical, however, this whimsical love story between a queen and an amorous diplomat became a significant event in the history of sound film. In 1929, sound was still so new that few directors had learned to use it effectively. Lubitsch sought to experiment and decided to mix two separate musical forms, operetta and revue. Operetta had sentimental stories, European settings and formal melodies that took precedence over lyrics. Revue was distinctly American, utilized satire and mixed casual tunes with humorous lyrics. The resulting *mélange* featured satirical lyrics and flowing melodies. Another novelty in the film was the incorporation of musical numbers that flowed naturally

within a scene. The song was part of the scene and the story, not an interpretation of it as was common at the time. Lubitsch invented a new kind of comedy in *The Love Parade* in which the visual element commented on and enhanced the words. In one of the film's early songs, "Paris, Stay the Same," in which Chevalier literally waves goodbye to the women of Paris, Lubitsch adds a further joke by having the butler wave goodbye to the maids, and goes one better still by having the pet dog bark a farewell to the dogs. It is exactly this kind of charming romantic element that made Lubitsch's style so unique, and made his first talkie such a resounding success. "The Lubitsch Touch" was a sort of stylized innuendo, a cinematic wink. When MacDonald tells her maids she had a dream, she holds her smile an extra beat, and gives an extra sigh, so there is no question what the dream is about.

The Love Parade was Chevalier's first success in the United States and MacDonald's film debut. The chemistry could hardly be better, with both actors delivering their lines with grace, style and a wonderful sense of timing. Their ability to quickly cross from one end of the emotional scale to the other for comic effect was absorbed by screwball comedies throughout the '30s. The end result of all this talent is a light, frothy journey to a mythic place, where love bubbles over like a newly opened bottle of champagne.

— MIKE BROSAN

1929 | EUA | 35mm | BN | 107 min.

El desfile del amor

En el reino de Sylvania, los ancianos ministros se preocupan porque la Reina Louise no se ha casado. Entonces, el Conde Alfredo regresa en desgracia de París, donde se involucró con numerosas señoritas. La Reina, enterada de sus aventuras, lo invita a demostrar su proeza romántica. El gabinete está complacido por la floreciente relación, y Louise y Alfred eventualmente contraen matrimonio. Pero la lucha de poder entre los sexos y el orgullo de Alfred podrían interferir en su final feliz.

The Love Parade

In the kingdom of Sylvania, the aged cabinet ministers worry over the fact that Queen Louise is not married. Then, Count Alfred returns in disgrace from Paris, where he has carried on numerous affairs with young ladies. Learning of his escapades, the queen invites him to demonstrate his romantic prowess. The cabinet is pleased by their blossoming romance and Louise and Alfred marry, but the power struggle between the sexes and Alfred's pride could get in the way of their happy ending.

Dirección: Ernst Lubitsch
Guión: Ernest Vajda, Guy Bolton, basado en la obra de Leon Xanrof
Producción: Ernst Lubitsch
Compañía productora: Paramount Famous Lasky Corp.
Fotografía: Victor Milner
Edición: Merrill G. White
Dirección de arte: Hans Dreier
Sonido: Franklin Hansen
Música: Victor Schertzinger, con letras de Clifford Grey
Reparto: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, Lupino Lane, Lillian Roth, Eugene Palette, E. H. Calvert, Edgar Norton, Lionel Belmore

Ernst Lubitsch (Berlín, Alemania, 1892). Fue miembro de la compañía de teatro de Max Reinhardt hasta que comenzó a actuar para la pantalla grande en 1913. Era admirado por sus papeles cómicos durante la era Weimar, y eventualmente comenzó a escribir y a dirigir sus propias películas. Gracias al éxito internacional de filmes como *Carmen* (1918) y *Madame du Barry* (1919), Mary Pickford lo invitó a trabajar en Estados Unidos. A través de sátiras sociales dominó el género de la comedia sofisticada en Hollywood y, a diferencia de muchos directores, logró la transición con éxito de la época silente al cine sonoro.

Ernst Lubitsch (Berlin, Germany, 1892). He was a member of Max Reinhardt's theater company until he started acting in movies in 1913. He was admired for his comic roles during the Weimar era, and he eventually began to write and direct his own films. Thanks to the international success of films like *Carmen* (1918) and *Madame du Barry* (1919), Mary Pickford contracted him as a director in the United States. He established his reputation for sophisticated comedies in Hollywood and, unlike many directors, made a successful transition from silent films to talkies.

Filmografía selecta: *That Lady in Ermine* (1948), *Cluny Brown* (1946), *A Royal Scandal* (1945), *Heaven Can Wait* (1943), *To Be or Not to Be* (1942), *That Uncertain Feeling* (1941), *The Shop Around the Corner* (1940), *Ninotchka* (1939), *Bluebeard's Eighth Wife* (1938), *Angel* (1937).

En el dominio de las sombras: Las películas de Christian Petzold

Si uno tuviera que caracterizar las películas de Christian Petzold, diría que Petzold tiene la capacidad de ofrecer el panorama más exacto de Alemania que jamás alguien hubiera podido dar. En otras palabras, si en cien años alguien quisiera saber cómo fue la Alemania de comienzos del milenio, tendría que mirar *El estado en el que estoy*, *Fantasma*, *Yella* o *Jerichow*. Esta es la razón por la cual Petzold es el único director alemán que ha visto todas sus películas proyectadas en los principales festivales de cine internacionales como la Berlinale o la Bienal de Venecia; festivales que se enfocan en mostrar películas que son edificantes y que revelan algo de su país de origen.

Buscando su propia interpretación del mundo

Petzold nació en Hilden, al norte de Renania del Norte-Westfalia en 1960 y creció en la vecina ciudad de Haan. Según Petzold, estos dos pueblitos localizados entre Düsseldorf y Solingen son “un área pequeño-burguesa, intermedia en la Alemania dividida entre hogares con terrazas y viviendas subsidiadas por el estado, un suburbio-dormitorio con una gran intersección y un lago; por las tardes, te puedes sentar en una banca en la biblioteca con un par de cervezas a contar historias.” Afirma que siempre ha estado interesado en explorar las implicaciones de haber pasado allí su juventud, y en buscar su propia interpretación de la vida y del mundo desde ese lugar.

Espíritus sin hogar

La zona intermedia de Alemania que Petzold evoca en su cine no es de ninguna manera una fabricación deliberada. Se trata de la Alemania real que existe más allá de la mirada turística. Mientras que muchos cineastas

alemanes por lo general evitan las áreas del país donde supuestamente no hay nada que ver, Petzold se siente en casa en este reino intermedio de Alemania, el cual le ha proporcionado el trasfondo ideal a sus espíritus sin hogar.

Éste es el caso de *Espíritus*, en la que sus heroínas encuentran un hogar improbable en la arquitectura surrealista de Potsdamer Platz. O de *Yella*, ambientada en la Alemania Oriental, cuyos hoteles anónimos y edificios de oficinas proporcionan un hogar a una mujer que ya no es parte de este mundo. Más recientemente, *Jerichow* re-cuenta la historia de *Ossessione* de Visconti situada entre los puestos de currywurst en el Mar Báltico y en la ciudad desierta de Prignitz. Nina Hoss, la actriz que aparece frecuentemente en las películas de Petzold, hace el papel de una mujer que se casa con un hombre de negocios turco mayor que ella para escapar su oscuro pasado, sólo para enamorarse de un hombre más joven a quien convence de cometer un asesinato. A primera vista, se trata de un drama pasional, pero si miramos más de cerca nos damos cuenta que el paisaje es el que nos cuenta la historia: el Prignitz azotado por el viento, varado entre Berlín y el Mar Báltico.

De esta manera, Christian Petzold serpentea el solitario camino de la tierra intermedia de Alemania, la cual aborda con una conmovedora ternura aunque siempre sea cuestión de vida o muerte.

— MICHAEL ALTHEN

Editor de la sección de cine para el periódico alemán FAZ y director de la película *Auge in Auge - Eine deutsche Filmgeschichte*.

Traducción del alemán al inglés: Eric Rosencrantz
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion

In the Realm of the Shades: Christian Petzold's Films

If one had to define exactly what it is that is distinctive about Christian Petzold's films, it might be that he gives a more exact picture of Germany than any other director. In other words if, a hundred years from now, someone wanted to know what Germany was like at the beginning of the millennium, all they would have to do would be to watch Die innere Sicherheit (The State I Am In), Gespenster (Ghosts), Yella or Jerichow. And this is most likely the reason why he is the only German director who has had every one of his feature films screen at major festivals like the Berlinale or the Venice Biennale; festivals that focus on films that are somehow edifying, somehow revealing about their country of origin.

Searching for his own interpretation of the world

Petzold was born in Hilden, North Rhine-Westphalia, in 1960 and grew up in neighboring Haan. According to Petzold these two small towns, between Düsseldorf and Solingen, are “a petty-bourgeois, in-between part of Germany divided into terraced homes and housing estates, a dormitory suburb with a big junction box and a pond at the town library where you can sit on the bench in the evening with a couple of beers and tell stories.” He says he has always been interested in exploring what it means to have spent his youth there, and in searching for his own interpretation of life and the world.

Homeless spirits

The “in-between Germany” Petzold conjures up is by no means a willful fabrication. It is the real Germany that

exists beyond the tourist sights. While many German filmmakers generally avoid these parts of the country, where there is supposedly nothing to see, only Petzold feels at home in this “in-between” realm, which provides the ideal backdrop for his homeless spirits.

So it is in Gespenster (Ghosts), in which his heroines find an unlikely home in the surreal architecture of Potsdamer Platz. Or in Yella, set in depopulated Eastern Germany, whose anonymous hotels and office buildings provide a home for a woman who is no longer of this world. Or more recently in Jerichow, which replays the story of Visconti's Ossessione amongst currywurst stands and the Baltic Sea in the deserted town of Prignitz. In Jerichow, Nina Hoss, who often appears in Petzold's films, plays a woman who marries an older Turkish businessman to escape a shady past, only to fall for a younger man whom she then lures into committing murder. At first glance it is a drama of passion, but as we look closer we find it is the landscape – windswept Prignitz, stranded between Berlin and the Baltic - that tells the real story.

And so Christian Petzold winds his solitary way through this “in-between” land, which he treats with touching tenderness, though it is always a matter of life and death.

— MICHAEL ALTHEN

Film editor for the German newspaper FAZ, director of the film *Auge in Auge - Eine deutsche Filmgeschichte*.

Translation: Eric Rosencrantz
Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion

FOTO: HANS FROMM

Agradecemos el invaluable apoyo del Instituto Goethe para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to the Goethe Institute for its generous support of this program.

2005 | Alemania | 35mm | Color | 85 min.

Gespenster Fantasmas

En Berlín, los caminos de tres mujeres se cruzan. Soledad, inestabilidad, pérdida y añoranza son emociones que las vinculan.

Ghosts

In Berlin, the paths of three women cross. A film about insecurity, loneliness, loss and longing.

Dirección: Christian Petzold
Guión: Harun Farocki, Christian Petzold
Producción: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller
Compañía productora: Schramm Film, Les Films des Tournelles, BR-arte, Arte France Cinéma
Fotografía: Hans Fromm
Edición: Bettina Böhler
Dirección de arte: K. D. Gruber
Sonido: Andreas Mücke-Niesytka, Dirk Jacob
Música: Stefan Will, Marco Dreckkötter
Reparto: Claudia Geissler, Philipp Hauß, Victoria von Trauttmansdorff, Julia Hummer, Sabine Timoteo, Anna Schudt, Marianne Basler, Benno Fürmann, Aurélien Recoing
Premios y Festivales: Selección Oficial, Berlinale (2005); Mejor Director, Festival de Filmes de Arte de Schwerin (2005); Mejor Película, Asociación de Críticos de Cine Alemanes (2006); Mejor Actriz, Premios New Faces de Alemania (2006).

Christian Petzold (Hilden, Alemania, 1960). Desde 1981 reside en Berlín, donde estudió Filología Alemana y Teatro y donde más tarde trabajaría como crítico de cine y realizaría tareas diversas para la televisión. De 1988 a 1994 estudió en la Academia de Cine y Televisión de Berlín y trabajó como asistente de dirección para Harun Farocki y Hartmut Bitomsky. En 1995 Christian Petzold rodó *Pilotinnen*, su película de tesis en la academia de cine. A ésta le siguieron *Cuba Libre* (película por la que en 1996 fue galardonado con el Förderpreis del Max Ophüls Festival) y *Die Beischlafdiebin* (1998). Con *La seguridad interna* ganó en 2001 el Deutscher Filmpreis (a la Mejor Película) y, en el mismo año, también se alzó con el Premio Internacional de la Crítica en el Festival de Cannes. Sus siguientes películas, *Toter Mann* (2002), *Wolfsburg* (2003) y *Fantasmas* (2005), recibieron también múltiples premios.

Christian Petzold (Hilden, Germany, 1960). Since 1981 he has lived in Berlin, where he first studied German and drama, and later worked as a film critic and in television. From 1988 to 1994, he studied at the German Film and Television Academy in Berlin and worked as an assistant director under Harun Farocki and Hartmut Bitomsky. In 1995, Petzold made *Pilotinnen* (Female Pilots), his last film for the film academy. This was followed by *Cuba Libre* (which won the 1996 Promotional Award at the Max Ophüls Festival) and *Die Beischlafdiebin* (Thieving Seductress, 1998). In 2001, he won the German Film Prize (Best Feature Film) and the International Federation of Film Critics Award at Cannes for *Die Innere Sicherheit* (The State I Am In). His subsequent films, *Toter Mann* (Something to Remind Me, 2002), *Wolfsburg* (2003) and *Gespenster* (Ghosts, 2005), also earned numerous awards.

Filmografía selecta: *Barbara* (2012), *Etwas Besseres Als Den Tod* (2010/11), *Jerichow* (2008), *Yella* (2006/07), *Gespenster* (2004/05), *Wolfsburg* (2002/03), *Toter Mann* (2001), *Die Innere Sicherheit* (2000), *Die Beischlafdiebin* (1997/98), *Cuba Libre* (1995/96), *Pilotinnen* (1994), *Ostwärts* (1990/91), *Süden* (1989/90), *Mission* (1987).

2007 | Alemania | 35mm | Color | 88 min.

Yella

Yella decide marcharse. Tiene ansias de futuro. Su existencia anterior debe permanecer en el pasado. En este viaje conoce a un hombre del mundo de las finanzas que comercia con capitales de alto riesgo. Hace un buen papel como su asistente, pero constantemente se abren paso en su nueva vida factores del pasado.

Yella leaves her small town. She longs for the future. She wants to leave the life she has led up until now behind her. On her travels she meets a man who works in the venture capital world. Yella proves herself as his assistant, but time and fragments of her past come back to haunt her.

Dirección: Christian Petzold
Guión: Christian Petzold
Producción: Florian Koerner von Gustorf, Michael Weber, Caroline von Senden, Andreas Schreitmüller
Compañía productora: Schramm Film Koerner & Weber
Fotografía: Hans Fromm
Edición: Bettina Böhler
Dirección de arte: K. D. Gruber
Sonido: Andreas Mücke-Niesytka, Dirk Jacob
Música: Stefan Will
Reparto: Nina Hoss, Devid Striesow, Hinnerk Schönemann, Burghart Klaußner, Barbara Auer

Premios y Festivales: Nominación a Mejor Dirección, Oso de Plata a Mejor Actriz, Premio Femina-Film a Mejor Edición, Festival de Cine de Berlín (2007); Nominación a Mejor Película, Festival Internacional de Cine de Chicago (2007); Nominaciones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Cinematografía, Premio a Mejor Actriz, Premios del Cine Alemán (2008); Mejor Película, Mejor Cinematografía, Asociación de Críticos de Cine Alemanes (2008).

2008 | Alemania | 35mm | Color | 93 min.

Jerichow

El destino reúne a tres personas en Jerichow, una población al este de Alemania castigada por la emigración y el desempleo: el encuentro de un ex soldado con el propietario de origen turco de una cadena de comida rápida y su misteriosa mujer, los precipita a todos hacia el abismo.

Fate brings a trio together in Jerichow, a small town in eastern Germany plagued by unemployment and a mass population exodus. An ex-soldier's encounter with a couple of Turkish descent – the owner of a fast food chain and his enigmatic wife – pushes all three over the edge.

Dirección: Christian Petzold
Guión: Christian Petzold
Producción: Florian Koerner von Gustorf, Jochen Kölsch, Bettina Reitz, Andreas Schreitmüller, Michael Weber
Compañía productora: Schramm Film
Fotografía: Hans Fromm, bvk
Edición: Bettina Böhler
Dirección de arte: K.D. Gruber
Sonido: Andreas Mücke-Niesytka, Martin Ehlers-Falkenberg, Dirk Jacob
Música: Stefan Will
Reparto: Benno Fürmann, Nina Hoss, Hilmi Sözer, André M. Hennicke, Claudia Geisler, Marie Gruber, Knut Berger

Premios y Festivales: Nominaciones a Mejor Película y Mejor Dirección, Premios del Cine Alemán (2009); Mejor Película, Premios de la Asociación de Críticos de Cine Alemanes (2009), Selección oficial, Festival de Cine de Venecia (2008).

2012 | Alemania | 35mm | Color | 108 min.

Barbara Bárbara

Unos nueve años antes de la caída del Muro: la doctora berlinesa, Bárbara, solicita salir de la RDA. Es encarcelada y, tras ser puesta en libertad, la trasladan en el verano de 1980 a un hospital provincial como medida disciplinaria. Mientras su amante de occidente prepara la huida por el Mar Báltico, Bárbara trabaja en la sección de cirugía infantil, a menudo bajo observación y control. Parece que su nuevo jefe, André, colabora con los miembros de la Stasi, pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar ante una emergencia? Al menos parece aprobar la entrega de Bárbara con una joven marginada, Stella. ¿Está enamorado de su compañera? El día de su huida, Bárbara toma una decisión que resulta sorprendente.

About nine years before the fall of the Wall, Barbara, a doctor from Berlin, applies for an exit visa from the GDR (East Germany). She is arrested and transferred to a provincial hospital after her release in the summer of 1980. While her lover prepares for her escape to the West via the Baltic Sea, Barbara works as a pediatric surgeon, under frequent observation and control. Her new boss André appears to be cooperating with members of the state security - but how far would he go if a serious case were to occur? He does, at least, seem to approve of Barbara's commitment to the young outsider, Stella. Is he in love with his colleague? On the day of her escape, Barbara makes a surprising decision.

Dirección: Christian Petzold
Guión: Christian Petzold, Harun Farocki
Producción: Florian Koerner von Gustorf
Compañías productoras: Schramm Film Koerner & Weber, ZDF, Arte Deutschland TV GmbH
Fotografía: Hans Fromm, Pascal Schmit
Edición: Bettina Böhler
Dirección de arte: K. D. Gruber
Sonido: Andreas Mücke-Niesytka, Dominik Schleier
Música: Stefan Will
Reparto: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Jasna Fritzi Bauer, Jannik Schümann, Rainer Bock

Premios y Festivales: Oso de Plata al Mejor Director, Festival Internacional de Cine de Berlín (2012); Nominaciones a Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Vestuario, Mejor Sonido, Mejor Actor, Premio a Mejor Película, Premios del Cine Alemán (2012); Nominación a Mejor Actriz, Premios de la Asociación de Críticos de Cine Alemanes (2012), Nominación a Mejor Actor, Premio a Mejor Actriz, Premios New Faces de Alemania (2012), Mejor Película, Festival de Cine "Turco-Alemán" de Núremberg (2012).

El misterio Mur Oti

Realmente causa estupor y es un escándalo la ignorancia reinante acerca de la obra y figura de Manuel Mur Oti. No es comprensible que películas no sólo excelentes, sino tan inusitadas y sorprendentes en el cine español de su época como *Cielo negro* (1951), *Condenados* (1953), *Orgullo* (1955) o *Fedra* (1956) no figuren como referencias obligadas en cualquier historia de nuestro cine, que su recuerdo no se haya mantenido vivo entre los que pudieron verlas por entonces incluso mucho después de que desaparecieran de la circulación, que nadie haya sentido curiosidad suficiente como para tratar de verificar por su cuenta si tenían algún fundamento los elogios y los ataques que recibieron, estos últimos, además, casi siempre retrospectivos, lo que hubiese generado un movimiento de recuperación y restauración del material que, una vez visto, indefectiblemente habría de conducir a una reconsideración del caso Mur Oti.

Aunque también sea un poco chocante a estas alturas, cabe en lo comprensible que haya aún muchos cineastas americanos subvalorados, mal conocidos, ignorados, olvidados y a la espera de que algún extranjero los redescubra o llame la atención de aficionados, críticos e historiadores hacia su figura: a fin de cuentas, dentro de una producción anual tan cuantiosa, con tal número de obras valiosas, es fácil que algún director se nos escape, o que sea ocultado por otros. Pero que dentro de una cinematografía de tamaño mediano, en la que nunca abundaron en exceso los autores que se salían de la norma ni las obras de primera calidad, se ignore a estas alturas incluso la existencia de películas como las citadas o la más reciente *Morir... dormir... tal vez soñar...* (1976) es algo inconcebible.

No se entiende, y se comprende menos a medida que uno va comprobando que no se trata de un interés histórico

Agradecemos el invaluable apoyo de José María Prado y de la Filmoteca Española para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to José María Prado and the Filmoteca Española for its generous support of this program.

FOTO: © EFE

—como el que, a regañadientes, aún se le reconoce a su primera película como director, *Un hombre va por el camino* (1949)— o alguna originalidad aislada y casual, producto de una ambición luego depuesta o de una personalidad echada a perder por la soberbia y la megalomanía —como algunos pretenden—, sino de una obra sumamente interesante *en su conjunto*, con las excepciones inevitables en un cine de tan endeble entramado industrial como el nuestro, con los errores a que se arriesga cualquier creador que no quiere repetirse, pero de una fuerza y una originalidad que se mantienen intactas, sin que importe el tiempo transcurrido desde su realización.

Que películas tan excepcionales y notables dentro de lo que era "normal" en sus fechas respectivas como *Cielo negro*, *Condenados* o *Fedra*, o tan adelantadas a su tiempo como *Un hombre va por el camino*, *Orgullo* y *Morir... dormir... tal vez soñar*, e incluso simplemente tan extrañas e interesantes como *El batallón de las sombras* (1956) y *A hierro muere/A sangre fría* (1961), por no citar la casi totalidad de su filmografía, no hayan hecho ver que, con independencia de envidias y viejos orgullos malheridos, Mur Oti fue —y podría seguir siéndolo: ahí tenemos, en el vecino Portugal, a su exacto coetáneo Manoel de Oliveira, que no para de rodar— un auténtico *creador cinematográfico* es algo que no tiene justificación medianamente lógica, normal o aceptable, cuando directores que nunca fueron tan famosos como él son ahora conocidos y hasta respetados, pese a contar con una obra menos extensa todavía y, sobre todo, menos personal y coherente, de menor nivel medio y mucho menos audaz y original, y mientras otros conservan todavía —milagrosamente intacto— un prestigio que nunca merecieron, que les vino siempre ancho y que hasta los revisionistas tratan con pinzas; ►

quizá tanto lo uno como lo otro sean consecuencias de la pereza y la falta de interés que suscitan todo lo nuestro entre los españoles, rasgos que haríamos bien en sacudirnos de encima ahora que estamos inmersos en Europa. ¡Ah, si Mur Oti fuese francés!... no sólo sería un ídolo venerado en su propio país, sino que los cinéfilos del mundo entero sentiríamos como si fuese una herida abierta tener una laguna pendiente de cubrir hasta que lográsemos familiarizarnos con su cine.

Conste, por lo demás, que Mur Oti, aunque olvidado, no es un director oscuro e ignoto, que uno puede encontrar “curioso” tras buscar con lupa alguna rareza que echarse a la vista, un cineasta que descubrir. Fue, en la primera mitad de la década de los 50, una celebridad; volvió a serlo, incluso, diez años después, cuando trabajaba en TVE, como lo había sido, antes de tomar contacto con el cine, en toda Iberoamérica, sobre todo como poeta y dramaturgo; como novelista, estuvo a punto de ganar el premio Nadal. Varios de sus guiones para Antonio del Amo y sus primeras realizaciones le dieron prestigio aquí, en festivales y hasta en Hollywood, hasta tal punto que hubo una época en la que todo el mundo sabía quién era Mur Oti, y todo lo que hacía o decía era noticia. Cómo de esta condición estelar pasó a verse olvidado es aún un misterio para mí, sobre todo por que no se trata, mucho me temo, de una jugarreta de la moda, sino del producto final de una maniobra de descrédito de la que hasta hoy llegan indicios y residuos: los ataques infundados que un día dirigieron contra él han sido, quién sabe por qué, dados por buenos por varias promociones de desconocedores de su cine, que se limitaron a copiar o parafrasear un par de consignas críticas y se quedaron tan contentos, sin molestarse en comprobar si ese desprecio tenía alguna apoyatura en la realidad: siempre es más cómodo borrar a alguien de la “nomenclatura” que rastrear la pista de sus películas y verlas o revisarlas, pese a que esa es precisamente la obligación de todo verdadero crítico, no digamos de un historiador no conformista.

Todo hace pensar que Mur Oti tuvo tanta aceptación que se ganó la enemistad de sus competidores y rivales, envidiosos de sus éxitos y expuestos como mediocres por el talento sobresaliente del autor de *Cielo negro*. La labor de demolición empezó, no sin habilidad y astucia, por inflar su imagen y halagar su vanidad, a ver si picaba. De tanto llamarle “el Genio”, al mote le salieron comillas de ironía, de retintín. A continuación, se le adjudicó –sin que él la desmintiese– una desmedida confianza en su propio talento, que pronto pareció pura fantasía suya, autobombo y producto de la propaganda del régimen, vinculándole así a posiciones políticas que le eran tan ajenas como las del bando en que le tocó combatir –eso sí, sin pegar un tiro– durante la Guerra Civil, y que era, casualmente, el otro, el derrotado. Los partidarios del “quien no está conmigo está contra mí” le consideraban, en eso de

acuerdo los contrarios, un “desafecto”, demasiado individualista e independientemente como para servir a unos u otros, con lo que todos le retiraron su apoyo y, puesto que, al llamar la atención, eclipsaba a los valores que cada uno de los contrincantes propugnaba y promocionaba, se convirtió en un estorbo que había que quitar de en medio. Un genio puede ser útil si es de uno; si no es de nadie, sobra, y parece como si se hubiese acordado por unanimidad la conveniencia de desprestigiar a Mur Oti. Dicho y hecho: hacia 1963 era difícil encontrar un elogio hacia Mur Oti que no tuviese carácter póstumo, un tono de responso por un talento difunto y un hombre pagado de sí mismo. Luego fue el silencio. Después, en las contadas ocasiones en que se volvió a mentar su nombre, pasó a dominar el insulto, tan infundado y extremado que lindaba con la difamación. Quizá defender a Mur Oti sea anatema, pero corramos el riesgo.

Recuperada hoy la mayor parte de sus dieciséis largometrajes, la obra de Mur Oti vuelve a ser visible y a estar a disposición de quien quiera mirar y sepa ver. No hay que escarbar. Su fuerza es suficiente, su impacto sensible, su originalidad evidente. Un poco de perspectiva histórica basta para apreciar su audacia: todavía hoy sorprende que en 1956 lograra hacer *Fedra*, que tres años antes hubiese rodado *Condenados*. ¿Qué películas, anteriores o posteriores, se han hecho en España con ese erotismo, esa pasión, ese grado de locura en los personajes y de precisión y exactitud en la visión del cineasta? Pocos melodramas europeos pueden compararse a esos dos, a *Un hombre va por el camino*, a *Cielo negro*, a *Orgullo*, y sólo los mejores americanos alcanzan esa tensión formal, esa intensidad dramática, esa gradación musical del ritmo, esa naturalidad –hasta en el delirio y el exceso, en el arrebatado y la fantasía– en la interpretación de unos actores al fin despojados de la teatral dicción que suele aquejarles en España? Por eso, con independencia de que *Orgullo* sea, además, el primer *western* europeo, digno de King Vidor o Anthony Mann pero arraigado en España, sin trasplantes artificiales de la imaginería americana, sin fingir que León es Colorado, ya en 1987 quisimos que Mur Oti fuera el representante español en ese ciclo permanente titulado “Fronteras del melodrama”, sin que fuese posible: las películas fundamentales al respecto no estaban disponibles. Ha llevado mucho tiempo, y ha sido preciso vencer no pocas reticencias, pero ha llegado por fin el momento de invitar a descubrir el cine insospechado de Manuel Mur Oti y poner término a la maldición que ha pesado sobre él, sin conseguir hundirle, durante tantos años. Creo que el esfuerzo habrá valido la pena, porque no todos los días se encuentra uno un cineasta español que vale la pena.

— MIGUEL MARÍAS

Manuel Mur Oti: The Mystery

The prevailing ignorance regarding Manuel Mur Oti (both in terms of the man himself, and his work) is not just inconceivable, but scandalous. It is far from clear why films like Cielo negro (Black Sky, 1951), Condenados (Condemned, 1953), Orgullo (Pride, 1955) or Phaedra, the Devil's Daughter (1956), which are not only excellent but also surprisingly unique in the context of Spanish cinema at that time, have not yet achieved canonical status in any of the histories written about Spanish cinema. It almost beggars belief that those who had the chance to see his films when they were first released, were unable to keep their memory alive, allowing them instead to succumb to oblivion. It is more surprising still that once Mur Oti's films disappeared from circulation, no one was curious enough to verify whether the praise or the vitriol they attracted during their time were justified. That said, for the most part the attacks to his work were retroactive and, paradoxically, actually led to the material recuperation and restoration of the films. Films that, once screened, will assuredly prompt a new and more positive reconsideration of Mur Oti's work.

To give some idea of perspective: although it may be shocking, it is perhaps understandable that there are some American filmmakers out there who are underrated, only superficially known, ignored or forgotten, waiting for someone to rediscover them and draw the attention of fans, critics and historians. Ultimately, with so much high-quality work being produced every year, it is easy to miss out on a director or two who may have been overshadowed by others. And yet, within the context of the historically much smaller Spanish film industry – an industry in which neither transgressive auteurs nor mainstreamers abound – it is unthinkable that the above mentioned titles, and even a more recent one (Morir... dormir... tal vez soñar [To die... to sleep... perhaps to dream...], 1976), have been ignored for so long.

Interestingly enough, the lack of attention to Mur Oti's oeuvre has nothing to do with a lack of historical interest – one only has to point out the reluctant recognition of his first film Un hombre va por el camino (A Man is on the Road, 1949). Nor is it because his work is seen as the product of some causal and isolated originality, the result of ambitious endeavors stemming from a personality rotten with arrogance and megalomania, as some pretend is the case. Mur Oti's is an extremely interesting oeuvre as a whole, one that, while it includes inevitable weak moments – partly a result of the Spanish film industry's weak infrastructure and partly due to the mistakes any creator makes when he repeats himself still bears an un-

rivalled originality and strength, regardless of the time that has passed since the films were made.

Within Mur Oti's body of work are films that were exceptional in terms of the context in which they were made, such as Cielo negro, Condenados or Phaedra, the Devil's Daughter. There are films that were innovative for their time, like Un hombre va por el camino (A Man on the Road, 1949), Orgullo and Morir... dormir... tal vez soñar... Others are strange and interesting, like El batallón de las sombras (The Shadow Battalion, 1956) and A sangre fría (In Cold Blood, 1961). Were it not for jealousy and wounded prides, Mur Oti was, and could still be, the Spanish version of Portuguese Manoel de Oliveira, his counterpart, who has never stopped shooting. To be a true cinematographic creator is something that cannot be logically justified or, perhaps, accepted within the status quo of the time. Nowadays there are directors who have never been as famous as Mur Oti and who are now widely known and respected, although they have been less prolific, and their work is perhaps less personal and cohesive, or not as bold and original. There are directors whose prestige remains miraculously intact and, although they might never have deserved it, their reputations are larger than the sum of their work and they are treated with a great deal of respect by the revisionists.

For all the rest, although Mur Oti has been apparently doomed to oblivion, he is in fact not an obscure and unknown director, one whom someone might qualify as “peculiar” after seeing his work through a magnifying glass seeking some rarity, or looking for a filmmaker to be discovered. During the first half of the 1950s he was already a celebrity, and he received further recognition ten years later when he was working for TVE (Spanish Television), even before he made contact with Spanish-speaking America's film industry, as a poet, playwright and novelist (in the role of which he nearly won the Nadal prize). Many of his screenplays for Antonio del Amo gained him recognition and prestige in Spain, where festival doors opened for him, paving the way for acknowledgement in Hollywood.

There was definitely a time when everyone knew who Mur Oti was, and everything that he did became news. It is a mystery to me how he went from being a star to being almost completely forgotten, especially since his demise was not a trick played by the whims of novelty, but the final product of a long discrediting campaign whose residues and traces are still present. No one really knows why the unfounded attacks against him were taken as truth by critics, who smugly copied or paraphrased the few critiques they had heard without checking their facts. ►

It is always easier to excise someone from the canon, than to track down the traces of his movies, to see them and reconsider them, even if this is the duty of the true critic or the non-conformist historian.

It all suggests that from early on, Mur Oti gained such recognition and acceptance, as well as the enmity of his competitors and rivals, because his outstanding talent made them look mediocre. This process of demolition was undertaken with skill and cunning, first by inflating his image and praising his vanity, to see if this would deflate him. They called him "genius" so many times that the quotes became ironic. Then, the regime began to praise him in their propaganda; in this manner, he was unknowingly linked to a political position that was actually completely foreign to him (since this was the side against which he had fought—that is, without firing a shot—during the Civil War). The champions of the idea that "whomever is not with me is against me", considered him to be "hostile", too much of an individualist and too independent to be able to serve them and for this reason people ceased to support him. Later on, when he attracted attention, he would cast a shadow upon each one of his opponents. This is why he became eventually a hindrance; something to be disposed of. A genius might be useful; but if one is nobody, one is overrun, and it seems that the decision to discredit Mur Oti was unanimous.

Said and done: toward 1963, it became extremely difficult to hear Mur Oti praised without an undertone of pity for an arrogant, dead talent. Then, there was silence. In the rare occasions afterwards when his name was pronounced, it was accompanied by unfounded insults that bordered on sheer defamation. Perhaps it is anathema to defend Mur Oti, but we will run the risk.

Today, most of his sixteen feature films have been recuperated and restored, and thus Mur Oti's work is visible and available again to those who want to see it (and know how to look). There is no need to dig. His strength meets the requirements, his impact is powerful and his originality is blatant. A bit of historical perspective is enough to value his audacity: we can still be surprised that he managed to film in Phaedra in 1956, only three years before he shot *Condenados*. Which movies have been made in Spain before or after with that kind of eroticism and passion, with that degree of madness permeating the characters, and with that level of accuracy and exactness in the filmmaker's vision? Few European melodramas can be compared to films like *Un hombre va por el camino*, *Cielo negro* and *Orgullo*, and only the best American directors have achieved Mur Oti's formal tension, that dramatic intensity, that powerful musical rhythm. Who has been able to achieve the naturalness Mur Oti draws out from his Spanish actors (who can, it has to be said, lack fluency in theatrical diction) even in scenes of delirium and excess, rapture and fantasy? This is why we can say that *Orgullo*

is the first European Western that achieves the level of King Vidor or Anthony Mann, but rooted in Spain, without any artificial transplants of American imagery; without pretending that Leon (Castille) is Colorado.

In 1987, we wanted Mur Oti to be the Spanish representative of a permanent series entitled "Borders of Melodrama", but this was unfortunately not possible: the main movies meant to be shown in the series were not available at the time. It has taken many years, and it has been necessary to vanquish many reluctant skeptics, but the moment has finally come to invite viewers to discover the cinema of Manuel Mur Oti, to end the curse that has weighed on him for many years (though without managing to sink him completely). I think that our efforts will have been worth it.

— MIGUEL MARÍAS

Manuel Mur Oti (España, 1908-2003). Autor, director y guionista. Se mudó a Cuba en 1921, donde colaboró en varias publicaciones culturales. En 1928 publicó la comedia *La alegría del sitio*. Después de la Guerra Civil Española, regresó a su país natal y filmó su obra prima *Un hombre va por el camino* (1949), la cual fue cálidamente recibida por la crítica. En 1951, estrenó *Cielo negro*. Dos años después, fundó la compañía productora Celta Films y realizó *Condenados* (1953). En 1963 comenzó a colaborar en proyectos para la televisión, incluyendo las novelas de Blasco Ibáñez, *Cañas y barro* (1978) y *La barraca* (1979). En 1992, recibió el Goya Honorífico de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

Manuel Mur Oti (Spain, 1908-2003). Author, director and screenwriter. He moved to Cuba in 1921, where he worked on several cultural publications. In 1928, he published the comedy *La alegría del sitio*. After the Spanish Civil War, he returned to Spain and filmed his first feature *Un hombre va por el camino* (1949), which received critical acclaim. In 1951, *Cielo negro* premiered and, two years later, he started the production company Celta Films and made *Condenados* (1953). In 1963, he began to work on television projects, including the novels by Blasco Ibáñez, *Cañas y barro* (1978) and *La barraca* (1979). In 1992, he received the Goya Honorífico from the Spanish Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Filmografía: *Morir... dormir... tal vez soñar* (1976), *La encadenada* (1975), *El escuadrón del pánico* (1966), *Loca juventud* (1965), *Milagro a los cobardes* (1962), *A hierro muere* (1962), *Una chica de Chicago* (1960), *Pescando millones* (1959), *Duelo en la cañada* (1959), *La guerra empieza en Cuba* (1957), *El batallón de las sombras* (1957), *Fedra* (1956), *Orgullo* (1955), *Condenados* (1953), *Cielo negro* (1951), *Un hombre va por el camino* (1949).

1951 | España | 35mm | BN | 113 min.

Cielo negro

Emilia, una modesta empleada de una casa de modas, está enamorada. Su salario no le permite vestirse de manera adecuada y en una ocasión, decide tomar un traje de su empresa para acompañar a su novio a la verbena. Sin embargo, todo sale mal. El robo es descubierto y ella es despedida de su trabajo. Poco tiempo después, Emilia se da cuenta de que sufre de ceguera progresiva y, peor aún, su madre fallece.

Emilia works in a dress shop. Her modest salary does not allow her to buy the clothes she would like to wear. One night there is a dance and, being very much in love with her boyfriend, she decides to take an outfit from the shop to impress him. However, everything goes wrong and when the robbery is discovered she is fired. Shortly after, she discovers she is going blind and, to make matters worse, her mother dies.

Dirección: Manuel Mur Oti

Guión: Manuel Mur Oti sobre la adaptación por Francisco Pierrá y Francisco González Álvarez del relato corto *Miopita* de Antonio Zozaya

Producción: Joaquín Romero-Marchent, Juan J.Uzal

Compañía productora: Intercontinental Films

Fotografía: Manuel Berenguer

Edición: Antonio Gimeno

Dirección de arte: Enrique Salvá

Música: Jesús García Leoz

Reparto: Susana Canales, Fernando Rey, Luis Prendes, Inés Pérez Indarte, Teresa Casal, Porfiria Sanchiz, Julia Caba Alba, Mónica Pastrana, Rafael Bardem, Francisco Pierrá, Casimiro Hurtado, Vicente Soler, Manuel Arbó, Antonio Riquelme

1955 | España | 35mm | BN | 106 min.

Orgullo

Los Mendoza y los Alzaga han estado en conflicto durante generaciones por el agua de un río que separa sus fincas colindantes. Tras años de ausencia, Laura Mendoza regresa a casa y se enamora de Enrique de Alzaga. Cuando la pareja está a punto de casarse, resurge el problema de la sequía, lo que reaviva viejos rencores y hace estallar de nuevo la guerra entre las dos familias.

The Mendoza and Alzaga families have been in conflict for many generations over a river which separates their two neighboring estates. After years of absence, Laura Mendoza returns home and falls in love with Enrique de Alzaga. When the couple are about to be married, the drought returns and reawakens old grudges. Thus, the war between the two families begins again.

Dirección: Manuel Mur Oti

Guión: Manuel Mur Oti y Jaime García-Herranz

Producción: Manuel Mur Oti

Compañía productora: Celta Films

Fotografía: Juan Maríné

Edición: Juan Serra

Dirección de arte: Enrique Alarcón

Música: Salvador Ruiz de Luna

Reparto: Marisa Prado, Alberto Ruschel, Cándida Losada, Enrique Álvarez Diosdado, Fernando Noguerras, Beni Deus, Félix Fernández, María Francés, Alfonso Rojas, Vicente P. Ávila, Rufino Inglés, Guillermo Méndez, Eduardo Calvo, Xan das Bolas, Francisco de Cossío, Domingo Rivas, Nicolás D. Perchicot

Además, el Programa de la Filmoteca Española incluye los siguientes títulos de Luis Buñuel.

In addition, the Filmoteca Española Program includes the following titles of Luis Buñuel.

Luis Buñuel (España, 1900-México, 1983). Figura clave del surrealismo en las primeras décadas del siglo veinte, se inició en el cine en 1929. Exiliado con motivo de la Guerra Civil Española, en la década de los 40 se instaló en México donde filmó algunas de las cintas más importantes de su carrera. Hizo películas en dos continentes, en tres idiomas y en casi todos los géneros cinematográficos. Obtuvo las más notables distinciones filmicas internacionales.

Luis Buñuel (Spain, 1900-Mexico, 1983). Key figure of the Surrealist movement in the 20s and 30s, he began making films in 1929. As an exile of the Spanish Civil War, he worked in Mexico during the 1940s, where he made some of the most celebrated films of his career. His trajectory spans two continents, three languages, and nearly every film genre. He obtained the most notable international film awards for his work.

Filmografía: *Cet obscur objet du désir* (1977), *Le fantôme de la liberté* (1974), *Le charme discret de la bourgeoisie* (1972), *La voie lactée* (1969), *Belle de jour* (1967), *Simón del desierto* (1965), *Le journal d'une femme de chambre* (1964), *El ángel exterminador* (1962), *Viridiana* (1961), *La joven* (1960), *La fièvre monte à El Pao* (1959), *Nazarín* (1959), *La mort en ce jardin* (1956), *El río y la muerte* (1955), *Ensayo de un crimen* (1955), *Cela s'appelle l'aurore* (1955), *Las aventuras de Robinson Crusoe* (1954), *Abismos de pasión* (1954), *La ilusión viaja en tranvía* (1954), *Él* (1953), *El bruto* (1953), *Una mujer sin amor* (1952), *Subida al cielo* (1952), *La hija del engaño* (1951), *Susana* (1951), *El gran Calavera* (1949), *Gran casino* (1947), *Las Hurdes* (1933), *L'âge d'or* (1930), *Un chien andalou* (1929).

1933 | España | 35mm | BN | 27 min.

Las Hurdes

Un retrato de Las Hurdes, Cáceres, una de las regiones más pobres y menos desarrolladas de España en 1932. La tierra no es fértil, el pan es escaso y la mayoría de la gente se alimenta de cerdo. El matrimonio entre miembros de las mismas familias ha resultado en el nacimiento de muchos niños con deficiencias, y aquellos que nacen saludables sucumben a los efectos de la desnutrición. La comunidad se encuentra destruida por la insalubridad, la miseria y la falta de oportunidades.

Land Without Bread

A portrayal of Las Hurdes, Cáceres, one of the poorest and least developed regions of Spain, in 1932. The soil is barren and bread is a rare luxury, so most of the residents subsist on pork. Inter-marriage among the families has left many of the children with mental and/or physical deficiencies, and those who are born healthy often succumb to starvation. The community is destroyed by filth, misery and the total lack of opportunity.

Dirección: Luis Buñuel
Guión: Luis Buñuel, Maurice Legendre, Rafael Sánchez Ventura, Pierre Unik
Producción: Luis Buñuel, Ramón Acín
Compañía productora: Ramón Acín
Fotografía: Eli Lotar
Edición: Luis Buñuel
Sonido: Charles Dorat
Música: Johannes Brahms
Reparto: Los habitantes de Las Hurdes. Narrada por Abel Jaquin

1929 | Francia | 35mm | BN | 16 min.

Un chien andalou Un perro andaluz

Obra clave del cine surrealista, *Un perro andaluz* consiste de una secuencia de imágenes oníricas, irracionales, diseñadas para provocar. La película adopta la lógica del sueño y el método de asociación libre, creando escenas impactantes, como un hombre que arrastra un piano, un par de asnos podridos en una habitación, hormigas que habitan un agujero en la palma de la mano de un hombre...

An Andalusian Dog

A foundational work of Surrealist cinema, Un chien andalou is a sequence of oneiric and irrational images designed to shock and provoke. Adopting a dream logic and a method of free association, the film features striking scenes, including a man dragging a piano, a pair of rotting asses in a room, ants swarming around a hole in a man's palm...

Dirección: Luis Buñuel
Guión: Luis Buñuel, Salvador Dalí
Producción: Luis Buñuel
Compañía productora: Ursulines Film Studio
Fotografía: Albert Duberger
Edición: Luis Buñuel
Dirección de arte: Pierre Schilzneck
Música: Originalmente muda. Luis Buñuel posteriormente le añadió música de Wilhelm Richard Wagner y música de tango.
Reparto: Simone Maureuil, Pierre Batcheff, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Robert Hommet, Marval, Fano Messan, Jaume Miravittles

El legado fílmico y televisivo de Charles Dickens

Introducción

Charles Dickens (1812-1870) fue, sin lugar a dudas, el mayor novelista inglés que ha vivido. Sus 15 novelas, novelas cortas, numerosos cuentos, crónicas de viaje y piezas periodísticas cambiaron la faz de la literatura inglesa. Dickens se basaba mucho en las realidades de la nueva vida urbana de la Inglaterra victoriana (más en particular de su amada y odiada Londres) para construir sus fábulas descarnadas, apasionantes, cómicas, conmovedoras y, a ratos, grotescas. Era un comentarista social, un reformista, una voz muy influyente en la sociedad cuya obra sirvió para cambiarla, para convertirlo en el hombre más famoso del país y, discutiblemente, del mundo entero.

Dickens empleó un lenguaje descriptivo deslumbrante, creó personajes extraordinarios y que en apariencia no envejecen, y sostuvo narrativas míticas, episódicas. Recurrió a las ilustraciones (y a los grandes ilustradores que trabajaron con él: George Cruickshank, Robert Seymour y Hablot Browne) lo mismo que un director recurre a un director de fotografía para iluminar las escenas descritas con sus nutridas y radicales “fotografías de palabras”. Así, Dickens levantó los cimientos para un nuevo marco visual: un lenguaje cinematográfico creado antes de que existiera el lenguaje cinematográfico. Esto fue reconocido y admirado por gigantes del cine temprano como DW Griffith, quien dijo haber aprendido el arte de la contraposición de escenas gracias a las novelas de Dickens. Sergei Eisenstein llegó a decir que Dickens fue el padre del montaje de edición del cine. Entonces, mientras que Dickens murió 25 años antes de que el cine como tal existiera, su arte consistió en trazar el plano para que otros lo tradujeran a la realidad. Esto, discutiblemente, lo hace más innovador e influyente que cualquiera de sus ilustres predecesores o contemporáneos, como Fielding, Austen, Thackeray o Eliot.

Dickens fue un hombre moderno en su propio tiempo, un “adoptador temprano” que utilizó cualquier forma mediática radical para diseminar sus ideas (el control, por ejemplo, de los métodos con los que su propia obra fue publicada y vendida a revistas populares, editadas por él mismo). Se dedicó al teatro, con su propia compañía teatral, y su trabajo fue trasladado al escenario de manera prolífica (legal y, las más de las veces, ilegalmente). Amó y experimentó con los nuevos juguetes ópticos y espectáculos de linterna mágica (que también derivaron en entretenimiento para sus historias); fue pintado, bosquejado y fotografiado con regularidad para el naciente

medio de la fotografía y, al ser el más viajado y famoso escritor popular de su tiempo, no era otra cosa sino el equivalente de una estrella de rock actual. Viajó ampliamente a lo largo del Reino Unido, Europa y América del Norte para ofrecer giras de lectura, y su presencia fue celebrada y cada una de sus palabras reportada y comentada.

A la par de la propia y monumental contribución de Dickens a la cultura e innovación de su propio tiempo (incluidos sus cimientos para el lenguaje del cine), también se trata del novelista inglés más adaptado de manera póstuma al cine y la televisión de la historia, cuyas primeras versiones de su trabajo realizadas para cine mudo datan de 1898 en adelante. Sus narrativas y personajes han demostrado ser un tesoro sin fin para escritores y directores de cine, con cientos de adaptaciones hechas en su haber.

Hoy, en su cumpleaños número 200 (nació en febrero de 1812) y con aún más adaptaciones al cine y la televisión en camino, es pertinente revisar esta gigantesca filmografía y su valiosa historia estética. Este ensayo de catálogo se basa en la investigación que fundamenta el proyecto de celebración de 2012 (creado y administrado por Film London y The Dickens House Museum), las retrospectivas fílmicas creadas para el proyecto (más notablemente por el British Film Institute en Londres), que yo co-curé con el académico y guionista Michael Eaton y, especialmente, *Dickens and Film*, el documental coproducido por Film London y la British Broadcasting Corporation's Arena, producido por mí, escrito por Michael Eaton y dirigido por Anthony Wall. Este film, junto con otras comisiones de Film London, se ha incorporado al programa del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Dickens y la adaptación

La obra de Charles Dickens siempre ha sido adaptada, de hecho, ya que él mismo escribió para que fuera adaptada, en cierto modo. Actor frustrado, el proceso de escritura de Dickens era una suerte de actuación teatral; como han testificado sus familiares, se paraba ante su escritorio, frente a un espejo, y actuaba de manera literal las características faciales, los gestos y las voces de sus personajes antes de pasarlos a la página.

No sorprende, entonces, que desde su primer triunfo en los años 1830, los empresarios teatrales y dueños de teatros sin escrúpulos empleaban a escritores de medio pelo para trabajar las historias de Dickens que se publicaban

en fascículos mensuales, lejos de haber sido concluidas, y traducirlas a puestas en escena populares. De la mano de novelas de la importancia de *Oliver Twist*, solía haber docenas de obras pirata, que empleaban personajes y tramas de dichos libros, representadas de manera simultánea y exitosa en los escenarios del distrito teatral del West End de Londres. Pronto, Dickens creó un método para combatir las obras pirata a través de la venta de licencias a un pequeño conjunto de teatros que tenían acceso exclusivo a su obra, ¡incluido un adelanto a sus finales!

Dickens no dejó de ser un entusiasta actor amateur y mantenía su propia compañía teatral para puestas en escena selectas, aunque no fue sino hasta que montó sus propias lecturas/actuaciones públicas que empató y posiblemente rebasó el éxito comercial de las producciones teatrales sin licencia de su obra.

Dickens emprendió giras de lectura a partir de 1850, a lo largo y ancho del Reino Unido, con gran reconocimiento crítico y audiencias amplísimas, incluida una segunda y colosal visita a Estados Unidos en 1867. Es probable que las lecturas públicas hicieran más para ampliar la fama y fortuna de Dickens que cualquier otro trabajo emprendido en el último tramo de su vida (con el triste impacto de disminuir dicha vida, dadas la energía y la concentración requeridas para sus vigorosas y singulares representaciones, basadas en las escenas más cómicas, dramáticas y trágicas de su canon, tales como el asesinato de Nancy en *Oliver Twist*). Esto significó que, más allá de su creciente masa de lectores, el público común y corriente supiera de Dickens por primera vez gracias a estas actuaciones teatrales en vivo.

Esta es una de las características de la obra de Dickens 200 años después, con muchas audiencias que lo encuentran a través de otro medio, más allá de haber leído la escritura original. De igual modo, durante la era victoriana, mientras se desarrollaban nuevas formas de tecnología, como el espectáculo de la linterna mágica, las historias de Dickens se adaptaban a estos entretenimientos previos al cine, mostrados en todas partes, desde los acomodados salones de la clase media, hasta los populares auditorios de música de las clases trabajadoras.

La obra de Dickens también fue asociada por los suplementos críticos, desde muy temprano, a las nuevas tecnologías visuales, tales como la fotografía, que apenas hacían su aparición. La brillante y expansiva descripción de Dickens, ▶

Parte de: | Part of:

DICKENS 2012

www.dickens2012.org

Agradecemos el invaluable apoyo del Consejo Británico para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to the British Council for its generous support of this program.

con su espeluznante detalle, creaba imágenes mentales de tal veracidad que los reseñistas la comparaban, con precisión, a fotografías de “sol” o daguerrotipos, términos tempranos de la imagen fotográfica. En términos de adaptación, esto significaba que directores y guionistas han encontrado en la obra de Dickens un don en las descripciones de acción equivalente a los *storyboards* de cine y televisión, plenos de puntos de referencia de diseño de producción perfecto, escenas detalladas y locaciones para ser llevadas a la pantalla.

La naturaleza episódica de las narrativas de Dickens, desarrollada como una forma dada la aparición mensual de las historias en publicaciones periódicas, también significó la creación de mecanismos estilísticos para vincular tramas distintas, de una manera que ofrece un plano para la noción de contraposición de escenas o, en términos filmicos, “montaje de edición”. Se dice que es dicha técnica particular la que Dickens le dio al vocabulario y léxico cinematográficos, aprovechado por pioneros tempranos del cine como DW Griffith y, en especial, Sergei Eisenstein, quien lo registra en su famoso ensayo de los años cuarenta, “Dickens, Griffith y el cine, hoy”. Más adelante y en la evolución de las adaptaciones de Dickens, este tipo específico de contar las historias episódicamente se presta al dedillo al medio de las versiones seriales para televisión de las novelas más largas de Dickens.

Todo lo anterior explica porqué Dickens era el novelista más popular de su tiempo y cómo su obra ha sobrevivido y capturado la imaginación de las generaciones posteriores. Su adaptabilidad pura, su plasticidad para ser rehecha, moldeada de nuevo en nuevos medios sin perder la esencia o ADN originario de su escritura, es algo que casi ningún otro escritor de su época ha conseguido.

Dickens, imagen e ilustración

Dickens también poseía un interés profundo en cómo se utilizaban las imágenes visuales para transmitir la esencia de sus historias mediante la ilustración. Las primeras comisiones de Dickens fueron para proveer a la obra de los ilustradores famosos de viñetas escritas, pero muy pronto subvirtió el proceso habitual de comisión y tomó control autoral, así que desde su primera obra larga notable, *Sketches by Boz*, era él, Boz, la fuerza detrás del libro, con un ilustrador servil al requerimiento de sus palabras. Esto dio origen a un proceso que Dickens siguió a lo largo del resto de su carrera de escritor. Entre sus amistades más cercanas se contaban artistas e ilustradores, tales como George Cruikshank, Daniel Maclise, WP Frith, John Leech y, en especial, Hablot K. Browne. Este último fue el colaborador visual más ajeo, y tal vez el más creativo, en la vida de Dickens, ya que trabajaron juntos durante más de 20 años (el “Phiz” del “Boz” de Dickens) y, en algunos casos, lo empleó como una suerte de investigador. Es notable que, cuando se preparaba para

escribir *Nicholas Nickleby*, Dickens se llevó a Browne en un viaje para visitar escuelas en el norte de Yorkshire, y lo hizo bosquejar a los profesores que conocieron, a los cuales Dickens recurrió para inspirarse en la creación particular del personaje del director malvado, Wackford Squeers.

Pero en general Dickens era muy preciso y específico en lo que deseaba de sus ilustradores, sumando a la obra completa para que ellos eligieran las escenas que él deseaba que realizaran, los personajes a ser incluidos, el ángulo o la perspectiva desde la que habrían de dibujarse y si a color (como en los libros de Navidad), ¡incluida la paleta de tinta a ser empleada! Luego de transmitir sus requerimientos a través de cartas o notas breves, Dickens instruía a sus ilustradores del mismo modo que un director de cine actual trabajaría con su director de fotografía y sus diseñadores de producción, de nuevo prefigurando los métodos de trabajo y la estética del cine.

De igual modo, Dickens vio el valor y la importancia de las nuevas formas de representación visual, tales como la fotografía, y si bien no le gustaba el proceso (era demasiado lento para un hombre de energía e impaciencia sin tregua permanecer sentado durante periodos prolongados), esta influyó claramente en su escritura descriptiva, como ya se ha mencionado, y la utilizó para sus fines comerciales. Desde su primer éxito, Dickens tuvo una imagen de sí mismo grabada en la portadilla de sus novelas (tomada del famoso retrato realizado por D Maclise), para así ayudarlo a crear casi un logotipo que serviría para consolidar la naciente “marca” Dickens. Cuando en los años 1840 la fotografía profesional hizo su aparición, Dickens fue retratado de manera regular y las fotografías resultantes, que se siguieron tomando hasta la mitad de los años 1860, junto con reproducciones de su firma, circularon con amplitud y se vendieron como tarjetas coleccionables. Así, Dickens fue uno de los primeros artistas en darse cuenta del poder de su propia imagen para promover su talento creativo, así como al modo en el que una “comercialización” temprana podría ayudar a diseminarlo e incrementar aún más su fama.

Dickens: silente, sonoro y en pantalla pequeña

Tomando en cuenta cuan popular era Dickens para las audiencias masivas alrededor de mundo y su familiaridad mediante la adaptación teatral, no sorprende que los pioneros tempranos del cine (muchos de los cuales emergieron del teatro o de auditorio musical, en donde el trabajo de Dickens se presentaba en diversas formas), tomaran por asalto su obra, no sólo como un manual estético (à la Griffith y Eisenstein), pero como una fuente disponible de material para el naciente medio. Es en parte por ello que hay más de 100 versiones filmicas silentes de las historias de Dickens (en particular en el periodo 1909-1923) y, conforme el cine se volvió más sofisticado

y ambicioso, lo mismo hicieron las películas, que culminaron con films repletos de estrellas, como *Oliver Twist* de 1923, con Lon Chaney como Fagin y Jackie Coogan en el papel de Oliver.

Después de un paréntesis, mientras el cine sonoro terminó de asentarse, en Estados Unidos hubo un periodo maravilloso de adaptaciones a gran y pequeña escala de Dickens, con producciones taquilleras como *David Copperfield* y *A Tale of Two Cities*, y la película de género de horror *Mystery of Edwin Drood* (1934, 1935 y 1936, respectivamente). Luego de otro vacío de Dickens en el cine, provocado por la guerra y el agotamiento de adaptaciones, el siguiente gran periodo tanto de Dickens como del cine fue el de posguerra, en Inglaterra. La obra de David Lean, que recurrió a Dickens como trampolín para sus propias ambiciones filmicas, sin su mentor/colaborador Noël Coward, a la vez que reflejaba el espíritu de un nuevo y radicalmente transformado orden sociopolítico, y la noción revigorizada de lo inglés, sentó de muchas maneras el punto de referencia para Dickens en el cine, con dos de sus películas: *Great Expectations*, de 1946, y *Oliver Twist*, de 1948. Estas películas, “fieles”, genuinas pero inclinadas hacia la modernidad, junto con la inspiradora pero muchas veces desatendida versión de *Nicholas Nickleby* de Ealing en 1947, ayudaron a mantener en marcha una pequeña industria de Dickens hasta el final de los años 1950, con algunas obras notables, hasta que, por supuesto, ¡llegó la televisión!

De algún modo, la aparición de un televisor en los hogares de la gente en el Reino Unido y Estados Unidos creó una demanda de contenidos a ser adaptados por los productores de televisión (dentro de las limitaciones de tecnología y costos), igual de voraz que aquella de los pioneros tempranos de la era del cine mudo. Se recurrió de nueva cuenta a Dickens dado su atractivo duradero hacia las audiencias, su costo bajo (no hay derechos de autor), la ya mencionada naturaleza episódica de sus historias, lo que significó que podían ser organizadas en series y al hecho de que, por primera vez, sus novelas largas, como *Little Dorrit* y *Bleak House*, podrían ser abordadas con propiedad, ofreciéndole al público un Dickens fresco para su consumo.

Aunque realizadas en un inicio por la televisión británica para niños, estas series se volvieron muy populares para las audiencias familiares en general, y así se han mantenido desde entonces, con Dickens como parte habitual de la programación en los canales del Reino Unido durante los últimos 50 años. En Estados Unidos, hubo un acercamiento distinto de origen, con las historias de Dickens trasladadas a los programas de género popular como el western, el crimen o la aventura, como *Wagon Trail* o *Perry Mason*, pero a lo largo de los últimos 30 años simplemente han importado las adaptaciones británicas para su emisión.

Dickens: pasado reciente, presente y futuro

El dominio de la televisión por parte de Dickens significó que las adaptaciones filmicas se redujeron a casi ninguna en las décadas de los años 1960 y 1970, y con la excepción de un breve interludio musical (ejemplificado por la alegre *Oliver!* de Carol Reed en 1968), películas nuevas basadas en las novelas de Dickens han sido escasas por lo general. Hubo dos grandes films en la década de los años 1980: la magistral *Little Dorrit* de Christine Edzard en 1987 y la maravillosa versión portuguesa de *Hard Times* de Joao Botelho en 1988 (que no puede ser sino la mejor versión cinematográfica no anglosajona de Dickens jamás hecha), pero desde entonces han sido poco frecuentes las incursiones al mundo de Boz en la gran pantalla.

En el siglo XXI, el asunto cambió con la suma de una sana cantidad de versiones para televisión (algunas de las cuales han sido notables en realidad); algunas películas intrigantes, como *Nicholas Nickleby* de Douglas McGrath en 2002 y *Oliver Twist* de Roman Polanski. Entonces, con toda la energía y el tiempo invertidos en Dickens 2012, hemos visto el más grande flujo de nuevo material en mucho tiempo. Dejando de lado las propias contribuciones de Film London y las dos series nuevas de la BBC, *Great Expectations* y una excelente *Mystery of Edwin Drood*, hay una estimulante plétora de material, incluida la ultra cinematográfica *Great Expectations* de Mike Newell, el excelente documental *The First Fagin* de Alan Rosenthal, *Mr. Pip* de Andrew Adamson (basado en el best seller de Lloyd Jones) y el candentemente anticipado drama biográfico *The Invisible Woman*, dirigido y protagonizado por Ralph Fiennes y que verá la luz en 2013.

Así la vida, personajes e historias de Charles Dickens, que contribuyeron tanto al ADN del lenguaje filmico y el marco estético del cine, aún tienen su encanto y su atractivo contemporáneo hacia los realizadores de cine y televisión y las nuevas generaciones de lectores y espectadores. Porque él aún nos habla de forma vital y contemporánea, aún puede hacernos reír, llorar y sorprendernos. Es por ello que, a 200 años de su nacimiento, Charles Dickens nos continúa importando, “La luz de Bengala de Albión”, el inimitable “Boz”.

— ADRIAN WOOTON

Oficial Ejecutivo en Jefe, Film London

Curador de Cine y Co-Director, Dickens 2012

The Film & Television Legacy of Charles Dickens

Introduction

Charles Dickens (1812-1870) was, undoubtedly, the greatest English novelist that ever lived. His 15 novels, novellas, numerous short stories, travel writings and journalism changed the face of English literature. Dickens drew heavily on the realities of new urban life in Victorian England (especially of his loved and loathed London) to fashion his gritty, gripping, comic, moving, and sometimes grotesque, fables. He was a social commentator, a reformer, a profoundly influential voice in modern society whose work changed that society and in so doing made him both the most famous man in the country and, arguably, the most famous writer in the world.

Dickens employed a dazzlingly inventive descriptive language, created extraordinary and apparently timeless characters and sustained mythic, episodic narratives. He used illustration (and the great illustrators that worked for him, such as George Cruikshank, Robert Seymour and Hablot Browne) as a film director would a cinematographer to light the scenes that he described with his dense, radical "word pictures." In so doing, Dickens laid the foundations for a new, visual framework, a cinematic language before cinematic language existed. This was recognized and acknowledged by such giants of early film as DW Griffith, who said that he had learned the art of cross-cutting through the novels of Dickens. Sergei Eisenstein went so far as to suggest that Dickens was the father of film editing montage. So, while Dickens died 25 years before cinema was first being exhibited, his artistry was fashioning a blueprint for others to translate into reality. This, arguably, makes Dickens more innovative and profoundly influential than any of his illustrious predecessors or contemporaries such as Fielding, Austen, Thackeray or Eliot.

In his own time, Dickens was very much a modern man, an "early adopter" who used every cutting-edge form of media he could to disseminate his ideas (controlling, for example, the methods in which his own work was published and sold in popular magazines he edited himself). He engaged with drama, with his own theatrical troupe, his work was translated to the stage in a prolific manner (legally and mainly illegally). He loved and experimented with the new optical toys and magic lantern shows (that also fashioned entertainment from his tales); he was painted, sketched and regularly photographed for the burgeoning medium of photography and, being the most widely travelled and famous popular writer of his age, he was no less than the equivalent of a modern day rock star. He traveled widely across the UK, Europe and North America to give huge public reading tours, where his presence was

feted and his every word was reported and commented upon.

Aside from Dickens' own monumental contribution to the culture and innovation of his own time (including his foundations for the language of cinema), he is also posthumously the most adapted English novelist for film and television in history, with the very first versions of his work made for early silent film audiences from 1898 onwards. His narratives and characters have proved to be an endless treasure trove for writers and filmmakers, with literally hundreds of adaptations made.

Now, in the year of his 200th birthday (he was born in February, 1812) and with more film and television adaptations on the way, it is appropriate to look back on this rich, aesthetic history and this gigantic filmography. This catalogue essay draws heavily on the research that underlies the 2012 celebration project (created and managed by Film London and The Dickens House Museum), the film retrospectives created for the project (most notably by the British Film Institute in London), which I co-curated with scholar and scriptwriter, Michael Eaton, and especially Dickens and Film, the documentary that was a co-production between Film London and the British Broadcasting Corporation's Arena, produced by myself, written by Michael Eaton and directed by Anthony Wall. This film, together with other Film London commissions, is incorporated as part of Morelia's program.

Dickens & Adaptation

Charles Dickens' work has always been adapted. Indeed, in some way, he wrote to be adapted. As a frustrated thespian, Dickens' actual writing process was a kind of theatrical performance, where as family witnesses have testified, he stood at his writing desk in front of a mirror, literally acting out the facial characteristics, gestures and voices of his characters, before he wrote them down onto the page.

It is therefore not surprising that, from his first flush of success in the 1830s, unscrupulous theatrical impresarios and theater owners employed hack writers to take Dickens stories that were being published in monthly episodes and were often far from complete, to translate them into populist stage plays. With such major novels as *Oliver Twist*, there were often dozens of pirated plays, using characters and plotlines from his book staged simultaneously and successfully in London's West End theater district. Dickens eventually organized a method of combating the play pirates by licensing a small group of theaters to have exclusive access to his work, including first sight of their endings!

Dickens also remained an enthusiastic amateur actor and maintained his own drama troupe for selected live performances, although it was actually when he started his own solo reading/acting public performances that he matched and possibly outstripped the commercial success of the unlicensed theater productions.

Dickens started undertaking reading tours from the 1850s, all over the UK, to huge critical acclaim and very large audiences, including a mammoth second visit to the United States in 1867. The public readings probably did more to extend Dickens' fame and fortune than any other single work he undertook in the latter part of his life (while having the impact of also, sadly, shortening that life because of the energy and concentration required for his vigorous and singular performances, drawn from the most comic, dramatic and tragic scenes in his writing canon, such as the murder of Nancy in *Oliver Twist*). This meant that, leaving aside his increasingly massive readership, often the ordinary public encountered Dickens for the first time through the medium of live and theater performance.

This is to be a characteristic of Dickens' work over 200 years, with many audiences encountering him through another medium, rather than having actually read the original writing. Also, during the Victorian era, as new forms of entertainment technology were developed (such as the magic lantern show) Dickens' stories were adapted for these early pre-cinema entertainments and shown everywhere, ranging from the posh drawing rooms of middle class households to the working class, popular music hall. Dickens' work was also, very early on, linked, in critical reviews, to the new, visual technologies, such as photography, that were beginning to appear. His expansive, descriptive brilliance, with dazzling detail, created mind's-eye images of such veracity that reviewers compared them, in precision, to "sun" pictures, or daguerreotypes, both early terms for the photographic image. In adaptation terms, this meant that directors and scriptwriters have found Dickens' work a gift with the descriptions acting as the equivalent of film/TV storyboards, providing perfect production design reference points, detailed scenes and locations for realizing on screen.

The episodic nature of Dickens' narratives, developed as a form because of the stories' appearance in monthly periodicals, also meant that he created stylistic devices to link together different plots, in a way that provides a blueprint for the notion of cross-cutting or, what in filmic terms we would call "montage editing." It is this particular technique that Dickens is said to have given to the vocabulary and

lexicon of cinema language and was seized upon and specifically acknowledged by the early film pioneers, such as DW Griffith and especially Sergei Eisenstein, who related this in his famous 1940's essay "Dickens, Griffith and the Film Today." Later on, in Dickens' adaptation evolution, this specific kind of episodic tale-telling lends itself perfectly to the medium of multi-part TV versions of Dickens' longer novels.

All of this goes some way to explain why Dickens was the most popular novelist of his age and how his work has survived to capture the imagination of successive generations. His sheer adaptability, its plasticity to be remade, remolded into new mediums while not losing the essence or core DNA of his writing is something that almost no other writer of his time has done.

Dickens Image & Illustration

Dickens also had an acute interest in how visual images were utilized to convey the essence of his stories through illustration. His first commissions were to provide written vignettes to support famous illustrators' work, but very early on, he subverted the common commissioning process and took authorial control, so that from his first notable long work, *Sketches by Boz*, it was he, Boz, that was the driving force behind the book and the illustrator was subservient to the demands of his words. This initiated a process that Dickens then followed throughout the rest of his writing career. He counted artists and illustrators amongst his closest friends and professional associates, including George Cruikshank, Daniel Maclise, WP Frith, John Leech and especially Hablot K. Browne. The latter was the longest and perhaps most creative visual collaborator of Dickens' life, as they worked together for over 20 years (Browne was "Phiz" to Dickens "Boz") and in some instances he would even use him as a kind of researcher. Famously, while preparing to write *Nicholas Nickleby*, Dickens took Browne on a trip to visit schools in North Yorkshire and had him sketch schoolmasters they met, which Dickens then used to inspire him for the creation of, particularly, the character of evil headmaster, Wackford Squeers.

In general though, Dickens was very precise and specific about what he wanted from his illustrators, summarizing the work as a whole for them and choosing the scenes he wished them to portray, the characters to be included, the angle or perspective from which it should be drawn and if in color (as with the Christmas books), even the ink palette to be employed! Conveying his requirements via ►

letters or short notes, Dickens thus instructed his illustrators in the way a modern day film director might work with his cinematographer and production designers, again prefiguring the working methods and aesthetics of cinema.

Charles Dickens also saw the value and importance of new forms of visual representation, such as photography, and while he didn't like the process (it was far too slow for a man of his relentless energy and impatience to sit for prolonged periods), he was clearly influenced by it for his own descriptive writing, as mentioned above, and for his own commercial purposes. From his first success, Dickens had an engraved image of himself (taken from the famous *D Maclise* portrait) imprinted as part of the frontispiece for his novels to help create a kind of logo that would help build the nascent Dickens "brand." When professional photography appeared in the 1840s, Dickens was regularly photographed and these pictures, which continued to be taken right up until the mid 1860s, along with reproductions of his signature, were widely circulated and even sold as collectible cards. In so doing, Dickens was one of the first artists to realize the power of his own image to promote his creative talent and how a kind of early "merchandising" could help to popularly disseminate this and increase his fame even further.

Dickens: Silent, Sound and Small Screen

Considering how popular Dickens was to mass audiences around the world and his familiarity through theatrical adaptation, it is no surprise that early film pioneers (many of whom had come up through theater or musical hall, where Dickens' work was presented, in various forms) raided his work, not just as an aesthetic textbook (à la Griffith and Eisenstein) but as a ready source of material for the burgeoning medium. This is part of the reason why there were over 100 film versions of Dickens stories in the silent era (particularly the period 1909-1923) and, as the cinema became more sophisticated and ambitious, so did the movies, culminating with star-studded films, like 1923's *Oliver Twist* with Lon Chaney as Fagin and Jackie Coogan as Oliver.

After an hiatus, while sound cinema really found its feet, there was a wonderful period of large and small-scale adaptations of Dickens in the United States, with block-busting productions like *David Copperfield* (1934), *A Tale of Two Cities* (1935) and horror genre influenced *Mystery of Edwin Drood* (1936).

Another Dickens film gap, caused by the war and adaptation exhaustion, meant that the next great Dickens and film period would be the post war era, back in Britain. The work of David Lean, using Dickens as a springboard for his own filmmaking ambitions, sans mentor/collaborator Noël Coward, while reflecting the zeitgeist of a new, radically changed, social/political order and a reinvigorated notion

of Britishness, in many ways set the benchmark for Dickens on Film, with his two films: 1946's *Great Expectations* and 1948's *Oliver Twist*. These movies - "faithful," authentic but steeped in a spirit of modernity - together with Calvancanti's inspiring but often neglected Ealing version of *Nicholas Nickleby* in 1947, helped keep a small Dickens industry going through into the late 1950s, with some very fine films, until of course the arrival of TV!

In some ways, the arrival of television in people's homes in the UK and the United States created a demand for content to be adapted by TV producers (within the limitations of technology and cost), every bit as voracious as the early film pioneers in the silent era. Again Dickens was seized upon because of his enduring appeal to audiences, his cheapness (no copyright costs), the afore-mentioned episodic nature of his stories, which meant they could be organized into serial formats, and the fact that for the first time his longer novels (like *Little Dorrit* and *Bleak House*) could be properly tackled, so giving the public "fresh" Dickens to consume.

Although made, at least initially, by UK TV for children, these serials became immensely popular for family audiences as a whole and have pretty much remained so ever since, with Dickens being a regular part of British TV's regular output over much of the last 50 years. In the United States, at first there was a slightly different approach, with Dickens' stories being transmuted into content for popular western, crime or adventure genre shows, like *Wagon Trail* or *Perry Mason*, but for most of the last 30 years they have simply imported the British adaptations for broadcast.

Dickens: Recent Past, Present and Future

TV dominance of Dickens meant that film adaptation shrunk to almost nothing in the 1960s/70s and with the exception of a brief musical interlude (exemplified by the joyous *Carol Reed's Oliver!* in 1968), new movies from Dickens novels have been generally in short supply. There were two great films in the 1980s: *Christine Edzard's 1987* magisterial *Little Dorrit* and *Joao Botelho's* marvelous Portuguese version of *Hard Times* in 1988 (which may be the best non-English film version of Dickens ever) but since then there were only infrequent ventures into Boz's world on the big screen.

In the 21st century, things changed with the addition of a healthy amount of TV versions (some of which have been quite outstanding); some new intriguing films, namely *Douglas McGrath's Nicholas Nickleby* in 2002 and *Roman Polanski's Oliver Twist* have appeared. Then, with all the energy and time invested in *Dickens 2012*, we have seen the biggest outpouring of new material for many years. Leaving aside Film London's own contributions and the BBC's two new TV series, *Great Expectations* and an excellent *Mystery of Edwin Drood*, there is an exciting plethora

of material, including *Mike Newell's* ultra-cinematic *Great Expectations*, *Alan Rosenthal's* excellent documentary *The First Fagin*; *Andrew Adamson's* *Mr. Pip* (from the best seller by *Lloyd Jones*) and the hotly anticipated biographical drama *The Invisible Woman*, directed and starring *Ralph Fiennes* and due in 2013.

So Charles Dickens' life, characters and stories, which contributed so much to the DNA of film language and the aesthetic framework of cinema, still have an allure and a contemporary appeal to film and TV makers and new generations of readers and viewers. Because he still speaks to us in a vital contemporary way, he can still make us laugh, cry and astonish us. That's why, 200 years after his birth, we can and do continue to care about Charles Dickens, "The Sparkler of Albion," the inimitable "Boz."

— ADRIAN WOOTTON

Chief Executive Officer, Film London
Film Curator & Co-Director, *Dickens 2012*

2011 | Inglaterra | DV | Color | 59 min.

Arena: Dickens on Film

De las películas mágicas de la época del cine mudo a la célebre obra del director David Lean y la televisión de alta definición, *Arena: Dickens on Film* revisita las películas y entrevistas de archivo para responder a la pregunta, ¿por qué las novelas de Dickens inspiraron tantas adaptaciones?

From the magical films of the silent era to the celebrated work of director David Lean and high definition television, *Arena: Dickens on Film* revisits films and interviews from the archive to answer the question, why have Dickens's novels inspired so many hundreds of adaptations on screen?

Dirección: Anthony Wall

Guión: Michael Eaton, investigación: Serena Brown

Producción: Adrian Wootton, Guro Eide, Rosemary Tratt

Compañía productora: BBC, Film London

Edición: Guy Crossman, Alexandra Mattholie

Música: George Taylor

Anthony Wall (Inglaterra, 1952). Director y productor, que por treinta años ha hecho numerosas películas para la famosa serie *Arena* de la BBC. En 2005 Wall coprodujo el multipremiado documental *Bob Dylan: No Direction Home*, dirigido por Martin Scorsese. Ese mismo año, la BBC honró a Wall y *Arena* con un documental, y la revista *Broadcast* nombró a la serie como uno de los 50 programas de televisión más grandes de todos los tiempos.

Anthony Wall (England, 1952). Director and producer who has made numerous films for the acclaimed BBC strand *Arena* for thirty years. In 2005 Wall co-produced the multi award-winning documentary *Bob Dylan: No Direction Home*, directed by Martin Scorsese. The same year BBC television honored Wall and *Arena* with a documentary, and *Broadcast Magazine* voted the programme one of the fifty greatest television programmes of all time.

Filmografía selecta: (Anthony Wall ha producido y editado numerosos documentales para la serie de TV *Arena* durante las últimas décadas, a continuación se presentan algunos títulos / *Anthony Wall has produced and edited numerous documentaries for BBC Arena over the past few decades, below are some titles*): *Amy Winehouse: The Day She Came to Dingle*, Jonathan Miller, *The Dreams of William Golding* (2012), Produced by George Martin (2011), *T.S Eliot* (2009), *Bob Dylan: No Direction Home* (2005), *Searching for the Wrong Eyed Jesus* (2004), *Brian Epstein* (1998), *The Chelsea Hotel* (1981).

Curaduría: Adrian Wootton.
Selección del festival: Raúl Ortiz y Ortiz.

Curated by Adrian Wootton.
Festival selection by Raúl Ortiz y Ortiz.

CONTACTO: Alexandra Mattholie | alexandra.mattholie@bbc.co.uk | Tel.: 0208 576 7036

1946 | Reino Unido | 35mm | BN | 118 min.

Grandes esperanzas

Una fiel adaptación de la novela homónima de Charles Dickens. En la Inglaterra del siglo XIX, el joven y humilde Pip sale adelante, a pesar de ser huérfano, gracias a su esfuerzo y a la oportuna ayuda de un benefactor desconocido. Lentamente se abre paso en la cerrada pirámide social de la época, pero el conflicto entre lo que es y lo que quiere ser y su amor por una mujer que lo desprecia juegan en su contra.

Great Expectations

A faithful adaptation of the novel by Charles Dickens. In XIX Century England, the young and humble Pip moves forward in life, despite being an orphan, thanks to his hard work and the help of an unknown benefactor. Gradually, he climbs the rigid social ladder of the times, but the conflict between what he is and what he wants to be, and his love for a woman who despises him, stand in his way.

Dirección: David Lean

Guión: David Lean, Ronald Neame, Anthony Havelock-Allan, Kay Walsh

Producción: Ronald Neame

Compañía productora: Cineguild

Fotografía: Guy Green

Edición: Jack Harris

Diseñador de producción: John Bryan

Sonido: Gordon K. McCallum, Winston Ryder

Música: Walter Goehr

Reparto: John Mills, Valerie Hobson, Bernard Miles, Francis L. Sullivan,

Martita Hunt, Finlay Currie, Alec Guinness, Anthony Wager, Jean Simmons

David Lean (Inglaterra, 1908). Su *opera prima* fue *Major Barbara* (1941), pero su carrera como realizador fue impulsada en 1943 cuando el dramaturgo Noël Coward lo contrató para dirigir *In Which We Serve*. Posteriormente, llevó otras obras de Coward a la pantalla grande y trabajó en adaptaciones de Charles Dickens. Obtuvo la reputación de director de grandes producciones gracias a *The Bridge on the River Kwai* (1957) y *Lawrence of Arabia* (1962), ambas películas épicas y de mucho éxito en taquilla. Murió en 1991.

David Lean (England, 1908). His first feature was *Major Barbara* (1941), but his career as a filmmaker received a boost in 1943 when playwright Noël Coward hired him to direct *In Which We Serve*. He later adapted other plays by Coward as well as works by Charles Dickens into successful films. He is best remembered for his big-screen epics, such as *The Bridge on the River Kwai* (1957) and *Lawrence of Arabia* (1962), both box office hits. He died in 1991.

Filmografía selecta: *Blithe Spirit* (1945), *Brief Encounter* (1945), *Great Expectations* (1946), *Oliver Twist* (1948), *The Sound Barrier* (1952), *The Bridge on the River Kwai* (1957), *Lawrence of Arabia* (1962), *Doctor Zhivago* (1965), *Ryan's Daughter* (1970), *A Passage to India* (1984).

1947 | Reino Unido | 35mm | BN | 108 min.

La vida y aventuras de Nicholas Nickleby

Nicholas Nickleby es un joven a la deriva en un mundo moralmente ambiguo, donde aquellos que deben ofrecer el mayor afecto y protección con demasiada frecuencia resultan ser los más cínicos explotadores. Nicholas es enviado a una miserable escuela para huérfanos por su tío traidor, Ralph Nickleby, Nicholas se hace amigo del humilde y gentil lisiado Smike y decide tomar las riendas de su destino.

The Life and Adventures of Nicholas Nickleby

Nicholas Nickleby is a young man cast adrift in a morally ambiguous world, where those who should offer the greatest affection and protection too often turn out to be the most cynical and unrepentant exploiters. Dispatched to a squalid school for orphans by his treacherous uncle, Ralph Nickleby, Nicholas befriends the gentle, crippled Smike and resolves to take charge of his destiny.

Dirección: Alberto Cavalcanti

Guión: John Dighton basado en la novela de Dickens

Producción: Michael Balcon

Compañía productora: Ealing Studios

Fotografía: Gordon Dines

Edición: Leslie Norman

Dirección de arte: Michael Relph

Sonido: Stephen Dalby, Eric Williams

Música: 14th Baron Berners

Reparto: Derek Bond, Sally Ann Howes, Bernard Miles, Sybil Thorndike, Mary Merrall, Athene Seyler, Alfred Drayton, Vida Hope, Roy Hermitage, Aubrey Woods, Patricia Hayes, Cyril Fletcher, Fay Compton, Cathleen Nesbitt

Alberto de Almeida-Cavalcanti (Brasil, 1897-Francia, 1982) comenzó su carrera en Francia entre 1920 y 1933, trabajando como guionista, director de arte y director. Dirigió el documental *Nothing But Time* (1930), un retrato de un día en la vida de los obreros de París. Se trasladó a Inglaterra en 1933 para unirse a la Unidad de Cine de GPO con John Grierson, donde trabajó como ingeniero de sonido (*Night Mail*, 1936) y luego como productor. Fue contratado por los Ealing Studios durante la guerra, primero como jefe de la unidad de cortometrajes de Michael Balcon, hasta 1946, y después como director de arte, productor y director. Sus películas notables como director incluyen *Champagne Charlie* (1944), *La vida y aventuras de Nicholas Nickleby* (1947) y *They Made Me a Fugitive* (1947). Después de la última regresó a Brasil. Allí hizo *O Canto do Mar* (1952) y *Mujer de la Verdad* (1954) con su propia compañía de producción. Su punto de vista progresista atrajo las sospechas de las autoridades brasileñas de extrema derecha, y entonces regresó a Europa en 1954. Cavalcanti finalmente se estableció en Francia, donde continuó su trabajo en la televisión. Murió en 1982.

Alberto de Almeida-Cavalcanti (Brazil, 1897-France, 1982). His career began in France between 1920 and 1933, working as writer, art director and director. He directed the avant-garde documentary *Nothing But Time* (1930), a portrait of the lives of Parisian workers in a single day. He moved to England in 1933 to join the GPO Film Unit under John Grierson, working as sound engineer (*Night Mail*, 1936) then producer. He went to work for Ealing Studios during the war, initially as head of Michael Balcon's short film unit until 1946, again working as an art director, producer and director. His notable films as a director include *Champagne Charlie* (1944), *The Life and Adventures of Nicholas Nickleby* (1947) and *They Made Me a Fugitive* (1947). After the latter film he moved back to Brazil. There he made *O Canto do Mar* (1952) and *Woman of Truth* (1954) with his own production company. His progressive political views drew suspicion from the right-wing Brazilian authorities, and he returned to Europe in 1954. Cavalcanti eventually settled in France, where he continued his work in television. He died in 1982.

Filmografía selecta: *Um homem e o cinema* (doc) (1977), *Story of Israel* (1967), *Yerma* (1962), *The Monster of Highgate Ponds* (1961), *Herr Puntilla and His Servant Matti* (1960), *Venetian Honeymoon* (1959), *Woman of Truth* (1954), *O canto do mar* (1952), *Simão o Caolho* (1952), *For Them That Trespass* (1949), *The First Gentleman* (1948), *They Made Me a Fugitive* (1947), *The Life and Adventures of Nicholas Nickleby* (1947), *Champagne Charlie* (1944), *Waterlight* (doc) (1943), *Went the Day Well?* (1942), *Alice in Switzerland* (doc) (1942), *Yellow Caesar* (doc, cm) (1941), *A Midsummer Day's Work* (doc, cm) (1939).

1968 | Reino Unido | 35 mm | Color | 153 min.

Oliver!

La adaptación musical del cuento clásico de Dickens sobre un huérfano que se escapa de un orfanato y se une a un grupo de muchachos entrenados para ser carteristas por el anciano Fagin. Después de una serie de desventuras, Oliver es rescatado por el señor Brownlow, quien lo convierte en beneficiario de una cuantiosa herencia.

The well-loved musical adaptation of Dickens' classic tale of an orphan who runs away from a workhouse and falls in with a group of boys who are trained to be pickpockets by their elderly mentor Fagin. After a series of misadventures, Oliver is eventually rescued by a kind elderly benefactor, Mr. Brownlow, and is left with a significant inheritance.

Dirección: Carol Reed
Guión: Vernon Harris, Lionel Bart, basado en la novela de Dickens
Producción: John Woolf
Compañías productoras: Romulus Films, Warwick Film Productions
Fotografía: Oswald Morris
Edición: Ralph Kemplen
Diseño de producción: John Box
Dirección de arte: Terence Marsh
Sonido: Jim Groom
Música: Johnny Green
Reparto: Ron Moody, Oliver Reed, Shani Wallis, Harry Secombe, Mark Lester, Jack Wild, Kenneth Cranham, Joseph O'Connor

Carol Reed (Inglaterra, 1906-1976). Comenzó su carrera trabajando como asistente de dirección, y muy pronto empezó a dirigir sus propias películas, entre ellas *Odd Man Out* (1947), *The Fallen Idol* (1948), *The Third Man* (1949) y *Oliver!* (1968). Ganó la Palma de Oro por *The Third Man* (1949) y el Oscar® a Mejor Director por *Oliver!* (1968).

Carol Reed (England, 1906-1976). He began his film career working as an Assistant Director but soon went on to direct his own features, most notably *Odd Man Out* (1947), *The Fallen Idol* (1948), *The Third Man* (1949) and *Oliver!* (1968). He won the Palme d'Or for *The Third Man* and the 1968 Academy Award for Best Director for *Oliver!*

Filmografía: *The Public Eye* (1972), *Flap* (1970), *Oliver!* (1968), *The Agony and the Ecstasy* (1965), *The Ballad of the Running Man* (1963), *Our Man in Havana* (1959), *The Key* (1958), *Trapeze* (1956), *A Kid for Two Farthings* (1955), *The Man Between* (1953), *Outcast of the Islands* (1951), *The Third Man* (1949), *The Fallen Idol* (1948), *Odd Man Out* (1947), *The Way Ahead* (1944), *The Young Mr Pitt* (1942), *The Remarkable Mr Kipps* (1941), *Night Train to Munich* (1940), *Girl in the News* (1940), *The Stars Look Down* (1940), *A Girl Must Live* (1939), *Climbing High* (1938), *Penny Paradise* (1938), *Three on a Weekend* (1938), *Who's Your Lady Friend?* (1937), *Talk of the Devil* (1936), *Laburnum Grove* (1936), *Midshipman Easy* (1935).

Festivales y Premios: Premios Oscar® a Mejor Director, Mejor Película, Mejor Dirección de Arte, Mejor Música y Mejor Sonido (1969); Golden Globe a Mejor Película y Mejor Actor (1969); Golden Laurel a Mejor Musical (1970); Golden Prize, Festival Internacional de Cine de Moscú (1969); Sant Jordi Awards, Mejor Actuación en una Película Extranjera (1970).

The Criterion Collection

1955 | EUA | 35 mm | BN | 93 min.

La noche del cazador

En la época de la Gran Depresión estadounidense, en West Virginia, Harry Powell es un peligroso misógino que se casa con viudas adineradas y las asesina en el nombre de Dios. Encarcelado por el robo de un auto, Powell conoce a Ben Harper, quien está a punto de ser ejecutado por asesinato y por el robo de diez mil dólares. Determinado a obtener ese dinero, Harper corteja y contrae matrimonio con la viuda de Harper, pero son los dos pequeños hijos del ladrón los que guardan el secreto de su padre.

The Night of the Hunter

In Depression-era West Virginia, Harry Powell is a menacing religious misogynist who marries widows for their money then kills them off in the name of the Lord. Having been jailed for stealing a car, he shares a cell with father-of-two Ben Harper, soon to be hanged for murder and the theft of \$10,000. Determined to keep Harper's money, Powell woos and marries his widow, but it is Harper's young children who keep their father's secret safe.

Dirección: Charles Laughton
Guión: James Agee, basado en la novela de Davis Grubb
Producción: Paul Gregory
Compañía productora: Paul Gregory Productions
Fotografía: Stanley Cortez
Edición: Robert Golden
Dirección de arte: Hilyard Brown
Sonido: Stanford Naughton
Música: Walter Schumann
Reparto: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, Billy Chapin, Peter Graves, James Gleason, Don Beddoe, Evelyn Varden, Sally Jane Bruce, Gloria Castillo

Charles Laughton (Yorkshire, Inglaterra, 1899). Tras comenzar su vida laboral como gerente de hotel, Charles Laughton incursionó en la actuación. Su éxito en los escenarios londinenses lo llevó a Broadway y a Hollywood, donde se volvió famoso por interpretar papeles tenebrosos. Ganó el Oscar® a Mejor Actor en 1933 por *The Private Life of Henry VIII*, de Alexander Korda y fue nominado a otros dos premios de la Academia por *Mutiny on the Bounty* (1935), de Frank Lloyd y *Witness for the Prosecution* (1957), de Billy Wilder. *The Night of the Hunter* es su único trabajo de dirección.

Charles Laughton (Yorkshire, England, 1899). After starting work as a hotel manager, Charles Laughton went on to become an actor. His success on London stages led him to Broadway and then to Hollywood, where he became famous for playing shady characters. He won an Academy Award for Best Actor in 1933 for *The Private Life of Henry VIII* by Alexander Korda and was nominated for two other Academy Awards - for *Mutiny on the Bounty* (1935) by Frank Lloyd and *Witness for the Prosecution* (1957) by Billy Wilder. *The Night of the Hunter* is the only film he directed.

Filmografía: *The Night of the Hunter* (1955).

Cine húngaro joven

Es un honor presentar el cine húngaro joven a los espectadores del Festival Internacional de Cine de Morelia de este año. A lo largo de la última década y como administradora de Magyar Filmunió, fui responsable de presentar cine húngaro en festivales en el extranjero, lo cual me permitió atestiguar las exitosas historias de sus directores. Recuerdo con facilidad muchos momentos memorables: la ceremonia de premiación en San Sebastián y los European Film Awards en Barcelona con György Pálfi; la alfombra roja con Kornél Mundruczó y su equipo en Cannes; la conferencia de prensa de la Noche de Directores y el cine lleno y el aplauso de pie en Cluj con Szabolcs Hajdú, y, finalmente, los momentos de excitante espera de la decisión de la Semana de la Crítica en Cannes con Ágnes Kocsis.

Tras los cambios en el sistema político húngaro en 1989, tuvimos que esperar casi una década para ver el nacimiento de una nueva generación de directores de cine, con un acercamiento totalmente distinto a la creación cinematográfica. Pese a un estilo nuevo y a la innovación en su realización, los elementos tradicionales del cine húngaro –caracterizados por obras independientes y socialmente comprometidas– se encuentran aún presentes.

Tanto la tradición como la innovación pueden hallarse cuando los nuevos artistas intentan incorporar la creación cinematográfica histórica a sus emocionantes y renovados procesos creativos. Esta tradición data de la nueva ola de cine húngaro de los años sesenta, cuando se hizo el esfuerzo de reescribir los procesos sociales en formas poéticas abstractas.

El impacto de los maestros –directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente– figura en las películas de la nueva generación: las parábolas de Miklós Jancsó en los sesenta; las obras experimentales de Gábor Bódy en los setenta; los films del destino histórico de Europa Central de István Szábo en los ochenta, y las visiones universales de Béla Tarr en los noventa.

Las películas que se verán en el festival no sólo los familiarizarán con la nueva generación, sino que les darán una muestra del cine húngaro en una dimensión histórica. Me complace presentar a los siguientes autores y sus películas, y expresar mi satisfacción al presentar tal y tan grande talento húngaro a la audiencia mexicana. Estamos muy orgullosos de ellos.

En *Delta* (2008), de Kornél Mundruczó, un joven taciturno regresa al salvaje y aislado terruño del Delta. Es un laberinto de canales, pequeñas islas y vegetación crecida, cuyos habitantes están separados del mundo exterior. El joven, que no ha vuelto allí desde su infancia temprana, conoce a una hermana cuya existencia desconocía. Juntos, construyen una casa en zancos en medio del río, lejos de los demás. El silencio entre ellos crece hasta ser un afecto peligroso: el amor. Un día, invitan a los pueblerinos a comer con ellos, pero los toscos paisanos no aceptan la relación “no natural” de los hermanos.

En su película, Kornél Mundruczó nos muestra el destino dramático de estos personajes, quienes desean vivir su libertad a cualquier precio, no sin dejar de confrontar a su medio al mismo tiempo. Aunque en una atmósfera metafórica, el rechazo de los otros es evidente no sólo de manera individual sino, igualmente, dentro de un contexto social.

Bibliothèque Pascal (2009) de Szabolcs Hajdu es un cuento de hadas, aunque no en un sentido tradicional. Mona, la protagonista, educa sola a su hija de tres años. Cuando viaja al extranjero, debe dejar a su hija con una tía. La Agencia de Protección Infantil se lleva a la niña y, cuando Mona regresa, está obligada a explicarle a la API lo que hizo durante su ausencia.

Se escapa del peculiar destino de Europa del Este –migración, orfandad y prostitución– y espera encontrar un mundo mágico y de ensueño. Si bien es una historia cruel y conmovedora, se puede disfrutar la brillante fantasía y alegría del director.

Piroska, protagonista de *Adrien Pal* (2010), es una enfermera aislada y con sobrepeso que no puede resistirse a los pastelillos rellenos. Trabaja en el ala de casos terminales de un hospital, su vida rodeada de muerte. Un día emprende la búsqueda de su amiga de la infancia. Mientras rastrea sus evocaciones, se embarca en un viaje lleno de paradojas dentro de su propia memoria y de la memoria de aquellos con los que se encuentra. Es obvio que el viaje real sucede al interior de ella, que se busca a sí misma.

Lo que de inmediato llama la atención en el trabajo de Ágnes Kocsis es que sus personajes son comunes y corrientes, solitarios, habitantes de la periferia de la sociedad. Siempre proclive a elegir el camino difícil, la directora relata la historia de gente cuya vida se ha estancado total-

mente: nunca nada les sucede. Aún la gente menos interesante posee sus propios dramas, dilemas y deseos. Esto es lo que hace tan conmovedores a sus personajes. *Just the Wind* (2011) es el quinto largometraje de Bence Fliegauf. Inspirado por una serie real de asesinatos en Hungría y que reclamaron la vida de ocho personas en menos de un año, Fliegauf retrata la atmósfera de linchamiento que genera tal violencia. La cámara sigue de cerca a los personajes principales, creando así una atmósfera tensa y sin aliento, desde el primer hasta el último momento. Fliegauf filma la película como un documental. La cámara en mano, la luz casi siempre natural, sigue a cada personaje en secuencias muy largas, muchas de ellas en acercamientos medianos, casi siempre desde atrás, mientras se mueven sin excepción en sus asuntos.

Junto con sus trabajos anteriores, como *Forest, Dealer, Milky Way* y *Womb*, así como con sus cortometrajes y documentales, Bence Fliegauf también es parte del talento joven húngaro que nació a la vuelta del milenio.

Final Cut (2012), la verdadera película de amor, cuenta la historia del hombre “real” y la mujer “real”. ¿Qué es el hombre real en la vida? ¿Y la mujer real? En un reciclaje de héroes y heroínas de celuloide de 500 películas (objetos de muchos sueños y deseos), el collage de György Pálfi muestra quiénes son y qué ocurre cuando se conocen.

Después de dirigir obras exitosas como *Huckle, Taxidermia* y *I Am Not Your Friend*, *Final Cut* nació en un periodo en el que la producción de cine húngaro era prácticamente inexistente, debido a una falta de financiamiento público de casi dos años. Pero aquí tenemos esta película que demuestra que la creatividad no puede ser barrida, aun dentro de las peores circunstancias. Este es un signo prometedor de que la calidad, la creatividad y los valores del cine húngaro pronto serán reconocidos y apoyados nuevamente.

— ÉVA VEZÉR
Budapest, Octubre, 2012

Young Hungarian Cinema

It is a great honor for me to introduce young Hungarian cinema to the audiences at this year's Morelia International Film Festival. Over the past 10 years as general manager of Magyar Filmunió (the Hungarian Film Union), I was responsible for presenting Hungarian cinema at a number of international festivals, enabling me to witness first-hand these directors' success stories. I can easily recall many memorable moments, such as: the award ceremony in San Sebastian and the European Film Awards in Barcelona with György Pálfi; the red carpet event with Kornél Mundruczó and his team in Cannes; the press conference of the Directors' Fortnight and the crowded cinema and standing ovation in Cluj with Szabolcs Hajdú; and last but not least the exciting moments waiting for the jury's decision at the Critics' Week in Cannes with Ágnes Kocsis.

After the changes in Hungary's political system in 1989, we had to wait almost a decade to see a new generation of film directors emerge with a completely different approach to filmmaking. Despite a brand new style and innovation in their filmmaking, the traditional elements of Hungarian cinema – characterized by independent and socially committed works – are still present.

Both tradition and innovation are always present when new artists attempt to incorporate historical filmmaking into exciting new processes. This tradition goes back to the Hungarian New Wave of the sixties, when there was an effort to rewrite social processes into abstract poetic forms.

The impact of the masters – directly or indirectly, willingly or unwillingly – appears in the films of the young generation: the parables of Miklós Jancsó in the sixties; the experimental works of Gábor Bódy in the seventies; the Central-Eastern European historical destiny pictures of István Szabó in the eighties; and the universal visions of Béla Tarr in the nineties.

The films you will see at the festival will not only familiarize you with this young generation, but will also give you a taste of Hungarian cinema in a historical context. I am pleased to introduce the following films and authors, and express my satisfaction in presenting such great young Hungarian talent to a Mexican audience. We are very proud of them.

In Delta (2008) by Kornél Mundruczó, a taciturn young man returns to the wild, isolated landscape of the Delta. It is a ▶

labyrinth of waterways, small islands and over-grown vegetation, where the villagers are cut off from the outside world. The young man, who has been away since early childhood, is introduced to a sister he never knew he had. Together they build a house on stilts in the middle of the river, far away from everyone else. Gradually, the silence between them grows into a dangerous affection: love. One day, they invite the villagers over to share a meal together, but the coarse locals do not accept their “unnatural” relationship.

In his film, *Kornél Mundruczó* goes on to show us the dramatic fate of these characters who want to have their freedom at any price, but must confront their surroundings. Though the couple exist in a metaphorical environment, their isolation and otherness is obvious not only individually-speaking but in a social context as well.

Bibliothèque Pascal (2009) by Szabolcs Hajdu is a fairy tale, although perhaps not in the traditional sense. Mona, the main character, is bringing up her three-year-old daughter alone. When she takes a trip abroad, she has to leave the child with her aunt. The Child Protection Agency takes the little girl away from the aunt, and when Mona returns she has to explain to the CPA what she did while she was away. She escapes that peculiarly Eastern-European fate – immigration, orphanage and prostitution – and hopes to find a magical and free dream world. Even though it is a cruel and touching story, it also demonstrates the brilliant fantasy and playfulness of the director.

Piroska, the main character in *Adrienn Pal* (2010), is an overweight, alienated nurse who can't resist cream-filled pastries. She works in the terminal ward of a hospital, so her life is surrounded by death. One day she sets off to find a long-lost childhood friend. While tracing her recollections, she embarks on a paradox-filled voyage within her own memory and the memory of those she encounters and it soon becomes clear that the real voyage is taking place “inside” her while she tries to find herself.

What immediately catches the eye in *Agnes Kocsis'* work is that her characters are always everyday, lonely people, who are living on the periphery of society. Always choosing

the hard way, the director tells the story of characters whose life is totally stagnant – seemingly, nothing ever happens to them. Kocsis proves, however, that a lot of things do actually happen, and that even the most uninteresting people have their own dramas, dilemmas and wishes. This is what makes the characters so moving.

Just the Wind (2011) is Bence Fliegauf's fifth fiction feature film. Inspired by an actual series of murders in Hungary that claimed the lives of eight people in less than a year, Fliegauf portrays the pogrom-like atmosphere which breeds such violence. The camera stays hot on the heels of the main characters, creating a tense, breathless atmosphere from the first to the last moment. Fliegauf shoots the film as if it were a documentary: a hand-held camera, using almost only natural light, follows each of the characters in very long sequence shots, most of them in medium close-ups, and often from behind, as they move about in their entirely unexceptional business.

With his prior works, like *Forest*, *Dealer*, *Milky Way* and *Womb*, as well as his shorts and documentaries, Bence Fliegauf is also part of the group of talented young Hungarian filmmakers who emerged at the turn of the millennium.

Final Cut (2012), the real love film, tells the story of the “real” man and the “real” woman. What is the real man in life? And the real woman? By recycling the celluloid heroes and heroines of 500 movies, (the objects of so many dreams and desires), György Palfi's collage film shows what they are like and also what happens when they meet.

After several successful films like *Huckle*, *Taxidermia* and *I Am Not Your Friend*, Palfi's *Final Cut* was born in a period (almost two years in duration) when Hungarian film production was practically non-existent due to a lack of public financing. But here we have this film that proves that creativity cannot be swept away, even under the most difficult of circumstances. This is a promising sign that quality, creativity and values in Hungarian cinema will sooner or later be acknowledged and supported again.

— ÉVA VEZÉR
Budapest. October, 2012

Agradecemos a Gábor Kovács, István Sebesi y Éva Vezér por su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation Gábor Kovács, István Sebesi y Éva Vezér for their generous support of this program.

2010 | Alemania, Hungría, Reino Unido, Rumania | 35mm | Color | 105 min.

Bibliothèque Pascal

Para recobrar la custodia de su hija, a quien dejó al cuidado de su tía adivinadora, Mona debe de contarle su historia a una trabajadora social.

Pascal's Library

In order to regain custody of her daughter, whom she left in the care of her fortune-telling aunt, Mona must tell a social worker her story.

Dirección: Szabolcs Hajdu

Guión: Szabolcs Hajdu

Producción: Iván Angelusz, Andras Hamori, Gábor Kovács

Compañía productora: Filmpartners, Gilles Mann
Filmproduktion, H2O Motion Pictures, Katapult Film

Director de fotografía: András Nagy

Edición: Péter Politzer

Diseño de producción: Mónika Esztán

Sonido: Gábor Balázs

Reparto: Orsolya Török-Illyés, Oana Pellea

Szabolcs Hajdu (Debrecen, Hungría, 1972) estudió en el Hungarian Film Institute. Su *opera prima*, *Sticky Matters*, obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Kiev 2003. Su segundo largometraje *Tamara* ganó el primer lugar en el Festival de Cine AVANCA. La cinta autobiográfica *White Palms* se presentó como parte de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes en el 2006 y recibió numerosos premios. *Bibliothèque Pascal* es su quinto largometraje.

Szabolcs Hajdu (Debrecen, Hungary, 1972) studied at the Hungarian film institute. His first feature film, *Sticky Matters*, was awarded the Special Jury Prize at the Kiev film festival in 2003. His next film *Tamara* won First Prize at the AVANCA film festival in 2005. His autobiographical film *White Palms* was shown as part of the Director's Fortnight at Cannes in 2006 and went on to win numerous international awards. *Bibliothèque Pascal* is his fifth feature film.

Filmografía selecta: *Tamara* (2004), *White Palms* (2006).

2012 | Hungría, Alemania, Francia | 35mm | Color | 86 min.

Csak a szél

Sólo el viento

Asesinos racistas desconocidos han atacado ya a cuatro familias. Algunos de ellos murieron. ¿Quién será el siguiente en este día común y corriente? Inspirada en una historia real.

Just the Wind

Unknown racist murderers have already attacked four families. Some of them were killed. Who will be the next on this apparently ordinary day? Inspired by a true story.

Dirección: Benedek Fliegauf

Guión: Benedek Fliegauf

Producción: Ernő Mesterházy, András Muhi, Mónika Mécs

Compañías productoras: Inforg-M&M Film Kft.,

The Post Republic, Paprika Films

Director de fotografía: Zoltán Lovasi

Edición: Xavier Box

Diseño de producción: Benedek Fliegauf

Música: Bence Fliegauf, Tamás Beke

Sonido: Tamás Beke

Reparto: Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai, Lajos Sárkány,

Györgyi Toldi

Benedek Fliegauf (Budapest, Hungría, 1974). Es un director autodidacta, nunca estudió en una escuela de cine. El éxito de su *opera prima* *Forest*, filmada con escasos recursos, le permitió incursar en proyectos de mayor presupuesto. Su segundo largometraje, *Dealer*, obtuvo el premio al Mejor Director en el Festival de Mar del Plata mientras que su tercera película *Milky Way* se estrenó en el Festival de Locarno 2007. *Just the Wind* es su quinto largometraje.

Benedek Fliegauf (Budapest, Hungary, 1974). A self-made director who never attended film school, his first feature *Forest* was a nearly no-budget film whose international success opened the way to larger-scale productions. His second film, *Dealer*, was awarded the Best Director Prize at Mar del Plata Film Festival while his third feature *Milky Way* premiered at the Locarno Film Festival in 2007. *Just the Wind* is his fifth feature film.

Filmografía selecta: *Womb* (2010), *Milky Way* (2007), *Dealer* (2004), *Forest* (2003).

2008 | Hungría, Alemania | 35mm | Color | 96 min.

Delta

Un tranquilo joven regresa a la naturaleza aislada y salvaje del Delta, un laberinto de vías navegables, de islotes, de vegetación abundante que aparta la población local del resto del mundo. El joven, que dejó el Delta en su infancia, conoce a una hermana cuya existencia desconocía. Frágil y tímida, decide irse con él a la choza deteriorada en la que vive. Alejados de todos, construyen una casa sobre pilotes en medio del río. Un día invitan a la gente de la región a compartir una cena, pero los lugareños no aceptan su relación "antinatural".

A quiet, young man returns to the wild, isolated landscape of the Delta. It is a labyrinth of waterways, small islands and over-grown vegetation, where the villagers are cut off from the outside world. The young man, who has been away since early childhood, is introduced to a sister he never knew he had. She is frail and timid, but resolute when she decides to join him in his run-down hut on the shore. Together they build a house on stilts in the middle of the river, far away from everyone else. One day, they invite the villagers over to share a meal together, but it becomes apparent that the coarse locals do not accept their "unnatural" relationship.

Dirección: Kornel Mundroczó

Guión: Kornel Mundroczó, Yvette Biro

Producción: Philippe Bober, Gábor Kovács, Susanne

Marian, Ági Pataki, Viktória Petrányi, András Poós

Compañías productoras: Proton Cinema, Essential

Filmproduktion, Filmpartners

Fotografía: Mátyás Erdély

Edición: Dávid Jancsó

Dirección de arte: Judit Varga

Sonido: Gábor Balázs, Tamás Zányi

Música: Félix Lajkó

Reparto: Félix Lajkó, Orsola Tóth, Lili Monori,

Sándor Gáspár, Gábor Fábrián, Tamás Polgár,

János Zancea, Lajos Bertók, Mari Kiss, Martin Wuttke

Kornél Mundroczó (Hungría, 1975) estudió en el Instituto Húngaro de Cine y dirigió su cortometraje *Afta*, que ganó numerosos premios internacionales. Su *opera prima*, *Pleasant Days*, ganó el Leopardo de Plata en Locarno (2002). Su segunda película, *Johanna*, se presentó en Un Certain Regard del Festival de Cannes (2005), y su tercera obra, *Delta*, en la competencia de la Sección Oficial de Cannes (2008).

Kornél Mundroczó (Hungary, 1975). He studied at the Hungarian Film Institute and directed his short film *Afta*, which went on to win numerous international awards. *Pleasant Days*, his first feature film, was awarded the Silver Leopard in Locarno (2002). His second feature film, *Johanna*, was presented in Un Certain Regard (2005), and his third feature film, *Delta*, in the official competition in Cannes (2008).

Filmografía: *Szelid teremtés-A Frankenstein-terv* (2010), *Delta* (2008), *Johanna* (2005), *Lost and Found* (2005), *Kis apokrif no. 2* (cm) (2004), *Kis apokrif no. 1* (cm) (2004), *A 78-as szent Johannája* (cm) (2003), *Jött egy busz...* (2003), *Szép napok* (2002), *El robador* (cm) (2002), *Afta* (cm) (2001), *Nincsen nekem vágyam semmi* (2000), *Haribó-Haribál!* (cm) (1999), *Vörös hold* (cm) (1999), *Minőségét megőrzi* (cm) (1998).

2012 | Hungría | HD | Color | 84 min.

Final Cut - Hölgyeim és uraim

La verdadera película de amor cuenta la historia del hombre "real" y la mujer "real". ¿Cómo es el hombre real?, ¿y la mujer real? Al reciclar los héroes y heroínas de 500 películas (los objetos de tantos sueños y deseos), el collage fílmico de György Pálfi muestra cómo son ellos y qué pasa cuando se conocen.

Final Cut - Ladies & Gentlemen

The real love film tells the story of the "real" man and the "real" woman. What is the real man like? And the real woman? By recycling the celluloid heroes and heroines of 500 movies (the objects of so many dreams and desires) György Pálfi's collage film shows what they are like and also what happens when they meet.

Dirección: György Pálfi
Guión: Zsófia Ruttkay, György Pálfi
Producción: Péter Miskolczi, György Pálfi, Béla Tarr, Gábor Téli, Gábor Váradi
Compañías productoras: TT Filmmuhely, L&G Hungary, Színház- és Filmművészeti Egyetem
Edición: Judit Czakó, Károly Szalai, Nóra Richter, Réka Lemhényi
Sonido: Tamás Zányi, Gábor Balázs

György Pálfi (Budapest, Hungría 1974). Comenzó su carrera filmando películas experimentales en Super8 en 1987 mientras estudiaba dirección en la Academia de Teatro y Cine de Budapest. Obtuvo reconocimiento internacional con su *opera prima* *Hukkle* (2002), la cual ganó el Premio Europeo de Cine a Revelación del Año. Su segundo largometraje, *Taxidermia*, recibió el Premio a Mejor Director en el Festival de Cine de Transilvania (2006) y obtuvo cuatro premios en la Semana de Cine Húngaro.

György Pálfi (Budapest, Hungría 1974). He started shooting experimental Super8 films in 1987 and began making a name for himself whilst still at Budapest's Theater and Film Academy, where he studied direction. He gained international acclaim with his first feature film *Hukkle* (2002), which won the European Film Award for Discovery of the Year. His second feature, *Taxidermia*, received the Best Director Award at the 2006 Transylvania International Film Festival and four prizes at the Hungarian Film Week.

Filmografía selecta: *Taxidermia* (2006), *Hukkle* (2002).

2010 | Hungría | 35mm | Color | 136 min.

Pál Adrienn

Piroska es una perturbada enfermera obesa que no puede resistir a los pasteles de crema. Trabaja en la sala de enfermos terminales de un hospital: su vida está rodeada por la muerte. Un día comienza a buscar a una vieja amistad de la infancia a la que no ha visto desde hace mucho. Mientras rastrea sus recuerdos, se lanza en un viaje lleno de paradojas dentro de su propia memoria y de la memoria de los que encuentra.

Piroska is an overweight, alienated nurse who can't resist cream-filled pastries. She works in the terminal ward of a hospital; her life is surrounded by death. One day she sets off to find a long-lost childhood friend. While tracing her recollections, she embarks on a paradox-filled voyage within her own memory and the memory of those she encounters.

Dirección: Ágnes Kocsis
Guión: Ágnes Kocsis, Andrea Roberti
Producción: Ferenc Pusztai
Compañía productora: KMH Film
Fotografía: Ádám Fillenz
Edición: Tamás Kollanyi
Diseño de producción: Adrien Asztalos, Alexandra Maringer
Sonido: Róbert Juhász
Música: Mark van den Oever
Reparto: Éva Gabor, István Znamenak, Ákos Horvath, Lia Pokorny, Izabella Hegyi, Szabolcs Thurócracy, Ági Margitai, Eszter Márton, Lóránt Matta, Róbert Kardos, Éva Kovács, Gizi Koffler, Krisztina Urbanovits, Mária Erdélyi, Andrea Takáts, Béla Stubnya, László Keszég, János Sarkadi Kiss, Mari Illyés, Hajnalka Pál, Sándor Terhes

Ágnes Kocsis (Hungría, 1971) es egresada de la Universidad de Teatro y Cine de Budapest. Sus cortometrajes han sido programados en numerosos festivales de cine. Su primera película, *Fresh Air*, fue seleccionada en la Semana de la Crítica en Cannes, además de ganar numerosos premios en festivales internacionales. Su segunda película, *Pál Adrienn*, ganó el premio FIPRESCI en el Festival de Cannes (2010), en la sección Un certain Regard.

Ágnes Kocsis (Hungary, 1971). She received a degree in film direction from the University of Theater and Film in Budapest. Her short films have been screened at numerous festivals, and her first feature film *Fresh Air* was shown at the Critics' Week in Cannes, and won several prizes in other international film festivals. *Pál Adrienn*, her second feature film, won the FIPRESCI award at the Cannes Film Festival (2010), in the Un Certain Regard section.

Filmografía: *Magyarország 2011* (2012), *Pál Adrienn* (2010), *Friss levegő* (2006), *A vírus* (cm) (2005), *18 kép egy konzervgyári lány életéből* (cm) (2003), *Szortirozott levelek* (cm) (2000).

Función en beneficio de los perros callejeros de Morelia.
Curaduría de Julie McLean.

Screening in benefit of the stray dogs of Morelia.
Curated by Julie McLean.

Animales en el cine

Al ver *Buck*, documental sobre el célebre “encantador de caballos” Buck Brannaman, uno toma conciencia y se convierte en un mejor ser humano. Como dice Buck en sus talleres: “Te hace mejor... en aspectos que no creías que tenían que ver con caballos”.

El método de Brannaman es de “manejo natural del caballo”, una técnica no abusiva, no amenazadora, a través de la cual el entrenador logra hacer que el caballo se sienta seguro. Uno no puede evitar conmoverse con la historia de Buck: cómo sobrevivió una infancia terrible, y cómo, en vez de perpetuar el ciclo de violencia en el que se crió, eligió un camino diferente.

La cinta explora diferentes tipos de relaciones: buenas, malas, violentas, gentiles, generosas y amorosas, entre personas y entre personas y caballos. A veces la relación se plantea como el *hombre* contra la *bestia*, y no sólo la bestia de cuatro patas, pues también se trata de lidiar con la bestia que llevamos dentro. Buck Brannaman tuvo que lidiar con ambas: la que creció dentro de él durante su infancia, y la que le dio su *modus vivendi*.

Sin embargo, de los grandes obstáculos también nacen grandes héroes. En el caso de Buck, sus héroes fueron su entrenador de fútbol, el alguacil del lugar donde creció, y sus padres adoptivos: gente ordinaria que inspiró a Buck a desarrollarse a nivel personal y profesional. Es fascinante apreciar el viaje de auto superación de Buck y ver cómo ayuda a las demás personas a través de sus talleres. “La gente llega con una carga emocional cuando viene a estos talleres. A veces están aquí por razones que van más allá de querer montar su caballo. Muchas veces, en vez de ayudar a la gente con problemas de caballo, ayudó a caballos con problemas de gente.”

Buck es un magnífico ejemplo de la magia del cine. Uno comienza a ver la película creyendo que va a ver un documental sobre “El Encantador de Caballos”, pero sale aprendiendo mucho sobre sí mismo.

— JULIE McLEAN

Animals in Film

By watching Buck, a documentary about famed “horse whisperer” Buck Brannaman, you will become more self-aware and, ultimately, a better person. As Buck says in his training clinics: “It will make you better...in areas that you didn’t think related to horses.”

Brannaman’s method is one of “natural horsemanship”, a non-abusive, non-threatening approach in which he tries to make the horse feel safe. You can’t help but be affected by Buck’s story: how he survived a horrific childhood but, rather than perpetuating the cycle of violence he knew, he chose to take a different path.

The film explores all different types of relationships: good, bad, violent, kind, giving and loving, both with people and with horses. At times it is Man vs. Beast, and not just the four-legged kind: it’s also about dealing with the beast that lies within. Growing up, Buck Brannaman had to deal with both kinds, the beast without and the beast within that was planted during childhood.

But with great difficulties come great heroes. In Buck’s case, the heroes were his football coach, the sheriff and his foster parents, everyday people who are as inspirational as Buck himself. It’s fascinating to see Buck’s journey come full circle, because now he is able to help people through his horse training clinics. “People bring a lot of baggage to the table when they come to these. Sometimes they are here for different reasons other than just getting to where they can ride their horse. A lot of times, rather than helping people with horse problems, I’m helping horses with people problems.”

Buck is a wonderful example of the magic of movies: You go in thinking you are seeing a documentary about the “Horse Whisperer”, but come out having learned something new about yourself.

— JULIE McLEAN

2011 | EUA | HD | Color | 88 min.

Buck

Un documental que examina la vida extraordinaria del encantador de caballos, Buck Brannaman, quien sufrió años de abuso como niño, pero creció y se convirtió en un experto en las relaciones entre humanos y caballos. Famoso por su técnica, que consiste en la comunicación con los caballos a partir de la sensibilidad, la película nos lleva desde los humildes comienzos de Buck hasta la cima de su éxito.

A documentary examining the extraordinary life of horse whisperer Buck Brannaman, who suffered years of abuse as a child only to go on to become an expert in the relationship between humans and horses. Famous for his technique, which involves communicating with horses with sensitivity, the film takes us from Buck’s humble beginnings to the peak of his success.

Dirección: Cindy Meehl

Producción: Julie Goldman

Compañías productoras: Back Allie Productions, Cedar Creek Productions, Motto Pictures

Fotografía: Luke Geissbühler, Guy Mossman

Edición: Toby Shimin

Sonido: Jacon Ribicoff

Música: David Robbins

Con la participación de: Buck Brannaman, Robert Redford, Gary Myers, Bibb Frazier, Betty Staley, Gwynn Turnbull Weaver, Shayne Jackson, Annette Venteicher

Cindy Meehl (EUA). Estudió en la National Academy Museum and School of Fine Arts, antes de lograr una exitosa carrera como diseñadora de moda, artista y fotógrafa. *Buck* es su primera película y se produjo cuando Meehl llevó su caballo a Pensilvania para que Buck Brannaman le diera tratamiento.

Cindy Meehl (USA). She studied at The National Academy Museum and School of Fine Arts, before embarking on a successful career as a fashion designer, artist and photographer. *Buck* is her first feature film, and came about when Meehl took one of her horses to see Buck Brannaman for treatment in Pennsylvania.

Festivales y Premios: Premio del Público, Sundance Film Festival (2011); Golden Eye, Zurich Film Festival (2011).

Mujeres en el cine y la televisión

Frances Marion

Nacida en San Francisco en 1888, momento importante en la historia de las mujeres escritoras, Frances Marion inició su carrera como periodista: fue corresponsal durante la primera Guerra Mundial. Apenas a los 24 años, influida tal vez por el éxito de las escritoras del *fin-de-siecle* tanto en Estados Unidos como en el extranjero, comenzó a trabajar como asistente de escritura de la directora pionera Lois Webber, la primera cineasta estadounidense celebrada como tal. Poco después, fue elegida por Mary Pickford, la primera e indiscutible real “estrella” del cine, para la cual pergeñó una serie de guiones exitosos, incluidos *Rebecca of Sunnybrook Farm* y *The Poor Little Rich Girl* (ambos de 1917). En 1930, Marion fue la primera mujer que ganó un Oscar® a Mejor Guión Adaptado por *The Big House*, para luego llevarse el correspondiente a Mejor Historia por *The Champ* en 1932. Al igual que las poderosas y prolíficas mujeres para las que trabajaba, la producción de Marion fue asombrosa para su tiempo: escribió, actuó y dirigió cientos de películas durante su relativamente breve carrera.

Como directora, sin embargo, Marion realizó apenas tres obras: *The Love Light* (1921), *Just Around the Corner* (también en 1921) y *The Song of Love* (1923). La más celebrada de las tres probablemente sea *The Love Light*, un melodrama de humor negro, ubicado durante la primera Guerra Mundial y con Pickford en el papel de Angela, una joven italiana que tiene un romance con un soldado alemán, al que confunde con estadounidense. Desgracia tras desgracia, somos testigos de la lenta y sutil transformación de Angela (y teniendo en cuenta las limitantes del cine mudo) de alegre adolescente en viuda y madre descorazonada, privada de su familia, su hija y su hogar.

La película tuvo una mala recepción en prensa cuando fue estrenada; una reseña, que criticaba la escena de un naufragio en el cual el bebé de Angela casi se ahoga (y durante la cual un miembro del equipo de producción casi muere), se sumó al arraigado sexismo que, pese a sus más extenuantes esfuerzos, Marion y sus colegas femeninas enfrentaban una y otra vez: “Sólo una directora podría recurrir a tan obvia miniatura [de barco] en tan falsa tormenta.” Marion resintió dicha crítica injusta y sin fundamentos; cincuenta años después, aún citaba la reseña cuando se cuestionaba cómo las cosas habrían sido distintas “si tan sólo la liberación femenina hubiera estado activa en esos días”.

De acuerdo con Cari Beauchamp, autora de *Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful Women of Early Hollywood*, Marion nunca fue una directora nata: tarde o temprano “las tensiones inherentes a la dirección le cobraron su cuota, y aunque muchas de las reseñas fueron positivas, las negativas penetraron su coraza”. Después de 1923, Marion regresó a la más oscura y solitaria empresa de la escritura, pergeñando 72 largometrajes exitosos más antes de su muerte en mayo de 1973.

Una verdadera pionera de su género, atrevida, prolífica, lúcidamente inteligente y falible, Frances Marion es un personaje perfecto para el homenaje de este año en *Mujeres en el cine*.

— CHLOË RODDICK

Women in Film and Television

Frances Marion

Born in San Francisco in 1888, a significant moment in the history of women writers, Frances Marion began her career as a journalist, serving as an overseas correspondent during the First World War. At the age of just 24, perhaps influenced by the success of fin-de-siecle female writers at home and abroad, she began working as a writing assistant for pioneer director Lois Webber, America's first celebrated female filmmaker. Shortly after, she was picked up by Mary Pickford –arguably cinema's first ever true 'star'– for whom she penned a series of successful scripts including Rebecca of Sunnybrook Farm and The Poor Little Rich Girl (both 1917). In 1930 she became the first woman ever to win an Academy Award for Best Adapted Screenplay for The Big House, going on to win another for Best Story for The Champ in 1932. Like the powerful, prolific women with whom she was working and mixing, Marion's output was staggering for her time: she wrote, starred in and directed hundreds of films during her relatively short career.

As a solo director, however, Marion made just three films – The Love Light (1921) Just Around The Corner, also in 1921, and The Song of Love in 1923. Perhaps the most revered of the three, The Love Light is a darkly comic melodrama, set during the First World War and starring Pickford as Angela, a young Italian woman who unknowingly harbors a German soldier whom she believes to be American. As misfortune heaps upon misfortune we witness Angela's slow and subtle (considering the limitations of the silent film form) transformation from plucky teenager to heartbroken widow and mother, bereft of her family, her child and her home.

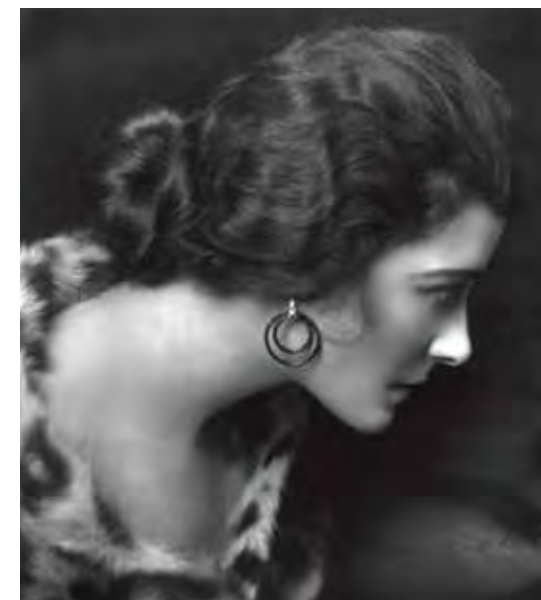

FOTO: © 1915 DE GASTON

The film received bad press at the time of its release –one review, which criticized a shipwreck scene in which Angela's baby is nearly drowned (and during the very real shooting of which a member of the crew nearly died), summed up the ingrained sexism with which Marion and her female comrades, in spite of their most strenuous efforts, were consistently faced: “Only a woman director would use such an obvious miniature [boat] in that phony storm.” Marion resented such unfair and unfounded critique of her work; fifty years later she continued to refer to the review, and to question how different things might have been “if only women's lib had been active in those days.” According to Cari Beauchamp, author of “Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful Women of Early Hollywood”, Marion was never a natural director: eventually “the inherent tensions of directing...[took] their toll... [and] though most of the reviews were positive, the negative ones stung her to the core.” After 1923 Marion returned to the much more solitary and obscure business of writing, penning a further 72 successful features before her death in May 1973.

A true female pioneer –bold, prolific, keenly intelligent, and fallible– Frances Marion is a perfect subject for this year's homage to Women in Cinema.

— CHLOË RODDICK

1921 | EUA | 35 mm | BN | 89 min.

Señal de amor

Ángela, una joven italiana, mantiene un faro costero en su ciudad natal, donde cada noche espera que vuelva su hermano más joven de la guerra. Ella se consuela en los brazos de un soldado estadounidense varado en la orilla cerca de su casa, pero las cosas salen mal cuando se da cuenta de que él es un espía alemán y que, sin saberlo, ella le ha ayudado a atacar a su pueblo.

The Love Light

Angela, a young Italian woman, maintains a coastal lighthouse in her hometown, where she nightly awaits the return of her younger brother from the war. She takes solace in the arms of an American soldier washed up on the shore near her home, but things go wrong when she realizes that he is actually a German spy and that she has unknowingly helped him attack her people.

Musicalización en vivo por Deborah Silberer.

Live musical accompaniment by Deborah Silberer.

Dirección: Frances Marion
Guión: Frances Marion
Producción: Mary Pickford
Compañía productora: Mary Pickford Company
Fotografía: Henry Cronjager, Charles Rosher
Edición: Stuart Heisler
Dirección de arte: Stephen Goosson
Reparto: Mary Pickford, Evelyn Dumo, Raymond Bloomer, Fred Thomson, Albert Prisco, George Regas, Eddie Phillips, Jean De Briac

Frances Marion (San Francisco, 1888). La más famosa guionista del siglo XX, una pionera en momentos en que las mujeres no podían votar, y mucho menos desarrollar una carrera exitosa. Comenzó como periodista, reportando desde Europa durante la Primera Guerra Mundial, antes de comenzar a escribir para Lois Webber y Mary Pickford. Dirigió sólo tres cintas, una de ellas *The Love Light*, antes de decidir que prefería el proceso independiente y solitario de la escritura. En 1946 abandonó Hollywood y se concentró en la escritura de obras de teatro y novelas.

Frances Marion (San Francisco, 1888). She was the most renowned female screenwriter of the 20th Century, a pioneer at a time when women were unable to vote, let alone develop successful careers. She started her career as a journalist, reporting from Europe during the First World War, before beginning to write for Lois Webber and Mary Pickford. She directed just three features, one of which was *The Love Light*, before deciding she preferred the much more independent and solitary process of writing. In 1946 she left Hollywood and thereafter concentrated on writing plays and novels.

Filmografía: *The Song of Love* (1923), *Just Around the Corner* (1921), *The Love Light* (1921).

Sección para niños

Children's Section

2012 | EUA, Reino Unido | 35 mm | Color | 107 min.

Una gran esperanza

Basada en una historia real que inspiró al mundo y capturó el corazón de millones. Cuando una familia de ballenas grises es atrapada por el hielo en el Ártico, un reportero local y una voluntaria amante de los animales logran unir a distintos grupos para apoyar su causa. Los habitantes de Alaska, los empresarios petroleros, el gobierno ruso y el gobierno estadounidense deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a las ballenas.

Big Miracle

Based on an amazing true story that inspired the world and captured the hearts of millions. When a family of gray whales is trapped by rapidly forming ice in the Arctic Circle, a small-town reporter and an animal-loving volunteer rally an unlikely coalition of Alaskan natives, oil tycoons and the Russian and U.S. military to set aside their differences and free the whales before it is too late.

Dirección: Ken Kwapis
Guión: Jack Amiel, Michael Begler
Producción: Steve Golin, Michael Sugar, Tim Bevan, Eric Fellner
Compañías productoras: Working Title, Anonymous Content, Universal Pictures
Fotografía: John Bailey
Edición: Cara Silverman
Diseño de producción: Nelson Coates
Sonido: Richard Bryce Goodman
Música: Cliff Eidelman
Reparto: Drew Barrymore, John Krasinski, Ted Danson, Kristen Bell, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson, Vinessa Shaw, Stephen Root, Rob Riggle

Ken Kwapis (1958, Belleville, Illinois, EUA). Mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California (USC) ganó un premio estudiantil de la Academia por su cortometraje *For Heaven's Sake* (1982). A lo largo de su carrera, ha alternado entre el trabajo cinematográfico y el televisivo. Dirigió episodios en series como *The Larry Sanders Show* (1992-1998) y *Malcolm in the Middle* (2000-2006), y ha sido nominado a los premios Emmy en más de una ocasión. Las películas de Kwapis incluyen las comedias románticas *The Beautician and the Beast* (1997) y *He's Just Not That Into You* (2009), así como el drama *The Sisterhood of the Traveling Pants* (2005).

Ken Kwapis (Belleville, Illinois, USA, 1958). While studying at the University of Southern California (USC), he won the Student Academy Award for his short *For Heaven's Sake* (1982). Throughout his career, he has worked in both film and television, directing various TV series like *The Larry Sanders Show* (1992-1998) and *Malcolm in the Middle* (2000-2006) and winning several Emmy nominations. Kwapis' films include the romantic comedies *The Beautician and the Beast* (1997) and *He's Just Not That Into You* (2009), as well as the drama *The Sisterhood of the Traveling Pants* (2005).

Filmografía selecta: *He's Just Not That Into You* (2009), *License to Wed* (2007), *Sexual Life* (2005), *The Sisterhood of the Traveling Pants* (2005), *The Beautician and the Beast* (1997), *Dunston Checks In* (1996), *He Said, She Said* (1991), *Vibes* (1988), *Sesame Street Presents: Follow that Bird* (1985), *The Beniker Gang* (1985).

2012 | EUA | 35mm | Color | 100 min.

Valiente

Las acciones de la princesa Mérida desatan caos y furia en el reino. Cuando ella acude a una anciana y excéntrica adivina en busca de ayuda, lo único que se le concede es un deseo malogrado. El consecuente peligro la forzarán a descubrir el real significado de la valentía, una virtud que necesitará para deshacer una bestial maldición antes de que sea demasiado tarde.

Brave

Determined to make her own path in life, Princess Merida defies a custom and brings chaos to her kingdom. Granted one wish, Merida must rely on her bravery and archery skills to undo a beastly curse.

Dirección: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell
Guión: Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mecchi
Producción: Katherine Sarafian
Compañías productoras: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Fotografía: Robert Anderson, Danielle Feinberg
Edición: Nicholas C. Smith
Diseño de producción: Steve Pilcher
Música: Patrick Doyle
Sonido: Gary Rydstrom
Animación:

Mark Andrews (EUA).

Filmografía: *Brave* (2012), *Violet* (cm) 2007, *One Man Band* (cm) (2005).

Brenda Chapman (EUA).

Filmografía: *Brave* (2012), *The Prince of Egypt* (1998).

2012 | EUA | Digital | Color | 93 min.

ParaNorman

Un niño incomprendido que puede hablar con los muertos, debe enfrentarse a fantasmas, zombies y, peor aún, a los adultos, para poder salvar a su pueblo de una antigua maldición.

A misunderstood boy who can speak with the dead, takes on ghosts, zombies and, worst of all, grown-ups, in order to save his town from a centuries-old curse.

Dirección: Sam Fell, Chris Butler

Guión: Chris Butler

Producción: Travis Knight, Arianne Sutner

Compañía productora: Laika Entertainment

Fotografía: Tristan Oliver

Edición: Christopher Murrice

Diseñador de producción: Nelson Lowry

Sonido: Ronald Eng

Música: Jon Brion

Animación: Travis Knight, Jeff Riley

Reperto: Voces en inglés de Leslie Mann, Anna Kendrick, Christopher Mintz-Plasse, John Goodman, Casey Affleck, Kodi Smit-McPhee, Jeff Garlin

Sam Fell (Inglaterra). Comenzó su carrera de dirección con el cortometraje animado *The Big Cheese* (2006). Posteriormente, se unió a los estudios Aardman y dirigió el cortometraje *Pop* (1996) y trabajó como animador en el cortometraje nominado al Oscar®, *Wat's Pig* (1996), antes de dirigir su obra prima *Flushed Away* (2006), por la cual recibió una nominación al Premio BAFTA y obtuvo varios premios Annie, incluyendo uno por Mejor Director. En 2007 dirigió *The Tale of Despereaux* para Universal Pictures.

Sam Fell (England). He started his career as director on the animated short film *The Big Cheese* (2006) before joining Aardman Animations and directing the short *Pop* (1996). He then worked as an animator on the short film *Wat's Pig* (1996), which was nominated for an Academy Award, before directing his debut feature film *Flushed Away* (2006), for which he was nominated for the BAFTA Award for Best Animated Feature and won a series of Annie Awards, including for Best Production Design and Best Animated Effects. In 2007 he directed *The Tale of Despereaux* for Universal Pictures.

Filmografía selecta: *The Tale of Despereaux* (2007), *Flushed Away* (2006).

Chris Butler (Inglaterra) Ha trabajado como artista de guión gráfico, diseñador de personajes y dibujante de storyboards a lo largo de la última década. Participó en producciones como *El cadáver de la novia* (2005), de Tim Burton y *The Tale of Despereaux* (2007), de Sam Fell y Robert Stevenhagen; además fue nominado a un premio Annie por su trabajo en el guión gráfico de *Coraline* (2009), de Henry Selick. *ParaNorman* es su debut como director y como escritor.

Chris Butler (England). He has worked as a storyboard artist, character designer and sequence director over the past decade. He participated in productions like *Tim Burton's Corpse Bride* (2005) and *The Tale of Despereaux* (2007), by Sam Fell and Robert Stevenhagen. He was also nominated for an Annie Award for his graphic story on *Coraline* (2009), by Henry Selick. *ParaNorman* is his feature debut as director and writer.

Documentales

Documentaries

2012 | Francia, Rumanía | DV, Hi8 | Color | 96 min.

Après le silence – Ce qui n'est pas dit n'existe pas?

La película habla de los efectos extremadamente vívidos de la dictadura, después de la dictadura. Es una película sobre el abuso del Estado, sobre el miedo, sobre cómo se transmite el silencio generación tras generación. Una película sobre el espacio dejado, a pesar de todo lo que se sabe, a los fantasmas que impiden vivir el presente. Tres generaciones encerradas en el silencio. La negación como herencia, ya que nada fue puesto de nuevo en su lugar, nada fue dicho. No basta con matar al dictador para matar a la dictadura.

After the Silence – What Remains Unsaid Does Not Exist?

The film deals with how the effects of a dictatorship remain vivid, even after its fall. It is a film about the abuses of the state, about fear, and about how silence is passed on from one generation to the next. It is about the space that, despite all that is known, is left to ghosts who make it impossible to live fully in the present. Three generations walled in silence. It is a legacy of denial, as nothing has been put back in its place and nothing has been said. Killing the dictator is not enough to kill the dictatorship.

Dirección: Vanina Vignal**Guión:** Vanina Vignal**Producción:** Vanina Vignal, Cristian Mungiu**Compañías productoras:** Novembre productions, Mobra Films**Fotografía:** Vanina Vignal**Edición:** Mélanie Braux**Sonido:** Vanina Vignal, Dana Bunescu, Mélissa Petitjean**Con la participación de:** Ioana Abur, Rodica Abur, Teona Galgoțiu, Ștefan Manea, Valeria Manea, Elena Sighișoreanu**Vanina Vignal** (Francia).**Filmografía:** *Après le silence – Ce qui n'est pas dit n'existe pas?* (doc) (2012), *Stella* (doc) (2007).

2012 | España | HD | Color | 83 min.

La casa Emak Bakia

El viaje que hace Oskar Alegria lo lleva tras la casa en la costa vasca donde vivió Man Ray, y donde filmó una película llamada *Emak Bakia*. Pero lo que impulsa a Alegria no es tanto "documentar" sino "explorar", y es así que al sumergirse en las huellas de (Super) Man Ray lo hace como un buzo del cine; como alguien que explora en las profundidades, en lo que no se ve desde la superficie, trayendo algo lejano pero completamente nuevo.

The Search for Emak Bakia

The documentary follows the director as he searches for a house on the Basque coastline where avant-garde photographer Man Ray lived and shot his film Emak Bakia in 1926. Alegria's aim is not so much to "document" but to "explore," and so he traces (Super) Man Ray's footprints as though he were a film diver, delving deep into the depths – what we can't see on the surface – bringing us something that is far away but completely new.

Dirección: Oskar Alegria**Guión:** Oskar Alegria**Producción:** Oskar Alegria**Compañía productora:** Emak Bakia Films**Fotografía:** Oskar Alegria**Edición:** Oskar Alegria**Sonido:** Abel Hernández**Música:** Abel Hernández, Mursego, Emak Bakia,

Ruper Ordorika, Richard Griffith

Oskar Alegria (Pamplona, España, 1973).**Filmografía:** *Txerri-jana* (2011), *Architecture et Nourriture* (2011).

2012 | Reino Unido | Color | 96 min.

Everything or Nothing: The Untold Story of 007

Documental que se enfoca en los productores Albert R. Broccoli, Harry Saltzman y el autor Ian Fleming, tres hombres con un sueño en común: Bond. Es la inspiradora y emocionante historia de la franquicia fílmica más longeva de la historia, que tuvo sus comienzos en 1962. Este documental tuvo acceso sin precedentes al archivo de Eon Productions y a los personajes involucrados, para contar esta historia como nunca antes se había hecho.

Everything or Nothing focuses on producers Albert R. Broccoli, Harry Saltzman and author Ian Fleming, three men with a shared dream: Bond. It's the thrilling and inspiring story behind the longest running film franchise in movie history, which began in 1962. With unprecedented access to both the key players involved and to Eon Productions' archive, this is the first time the inside story of the franchise has ever been told on screen this way.

Dirección: Stevan Riley**Guión:** Stevan Riley**Producción:** John Battsek, Simon Chinn**Compañía productora:** Passion Pictures, EON**Fotografía:** Nicholas Bennett**Edición:** Clair Ferguson**Con la participación de:** Ian Fleming, Cubbi Broccoli**Stevan Riley** (Reino Unido).**Filmografía selecta:** *Fire in Babylon* (doc) (2010), *Blue Blood* (doc) (2006), *Rave Against the Machine* (doc) (2002).

2012 | Francia | HD | Color | 115 min.

Les invisibles

Hombres y mujeres, nacidos entre las dos guerras. No tienen nada en común excepto su homosexualidad y haber elegido vivirla abiertamente en una época donde la sociedad los rechazaba. Han amado, luchado, deseado, hecho el amor. Hoy en día, cuentan lo que fue esa vida insumisa, dudando entre la voluntad de ser ordinarios como los demás y la obligación de inventarse una libertad para realizarse. No tuvieron miedo de nada.

Men and women, born between the two wars. They have nothing in common except their homosexuality, and their decision to live openly at a time when society rejected them. They've loved, struggled, desired, made love. Today they tell us about their pioneering lives, and how they navigated between the desire to be 'normal' and the need to be free in order to thrive. They were fearless.

Dirección: Sébastien Lifshitz

Producción: Bruno Nahon

Compañía productora: Zadig Films

Fotografía: Antoine Parouty

Edición: Tina Baz, Pauline Gaillard

Sonido: Yolande Decarsin, Philippe Mouisset, Alexandre Widmer

Con la participación de: Yann, Pierre, Bernard, Jacques, Pierrot, Therese, Christian, Catherine, Elisabeth, Monique, Jacques

Sébastien Lifshitz (Francia, 1968).

Filmografía: *Les invisibles* (doc) (2012), *Plein sud* (2009), *Les témoins* (doc) (2006), *Wild Side* (2004), *La traversée* (doc) (2001), *Presque rien* (2000), *Les corps ouverts* (1998), *Claire Denis, la vagabonde* (doc) (1995), *Il faut que je l'aime* (cm) (1996).

2012 | Suecia, Reino Unido | HD | Color | 86 min.

Searching for Sugar Man

Un músico es descubierto en un bar de Detroit a fines de los sesentas por dos famosos productores entusiasmados por sus conmovedoras melodías y letras proféticas. Graban un disco que según ellos va a garantizar su reputación como el artista grabado más importante de su generación. Pero el álbum es un desastre y el cantante desaparece entre oscuros rumores de un espantoso suicidio en el escenario. Sin embargo, aparece una grabación pirata en la Sudáfrica del *apartheid* y, durante las dos décadas siguientes, se convierte en un fenómeno.

A musician is discovered in a Detroit bar in the late 60s by two celebrated producers struck by his soulful melodies and prophetic lyrics. They record an album which they believe is going to secure his reputation as the greatest recording artist of his generation. In fact, the album bombs and the singer disappears into obscurity amid rumors of a gruesome on-stage suicide. But a bootleg recording finds its way into apartheid South Africa and, over the next two decades, it becomes a phenomenon.

Dirección: Malik Bendjelloul

Producción: Malik Bendjelloul, Simon Chinn, John Battsek

Compañía productora: Red Box Films, Passion Pictures

Fotografía: Camilla Skagerström

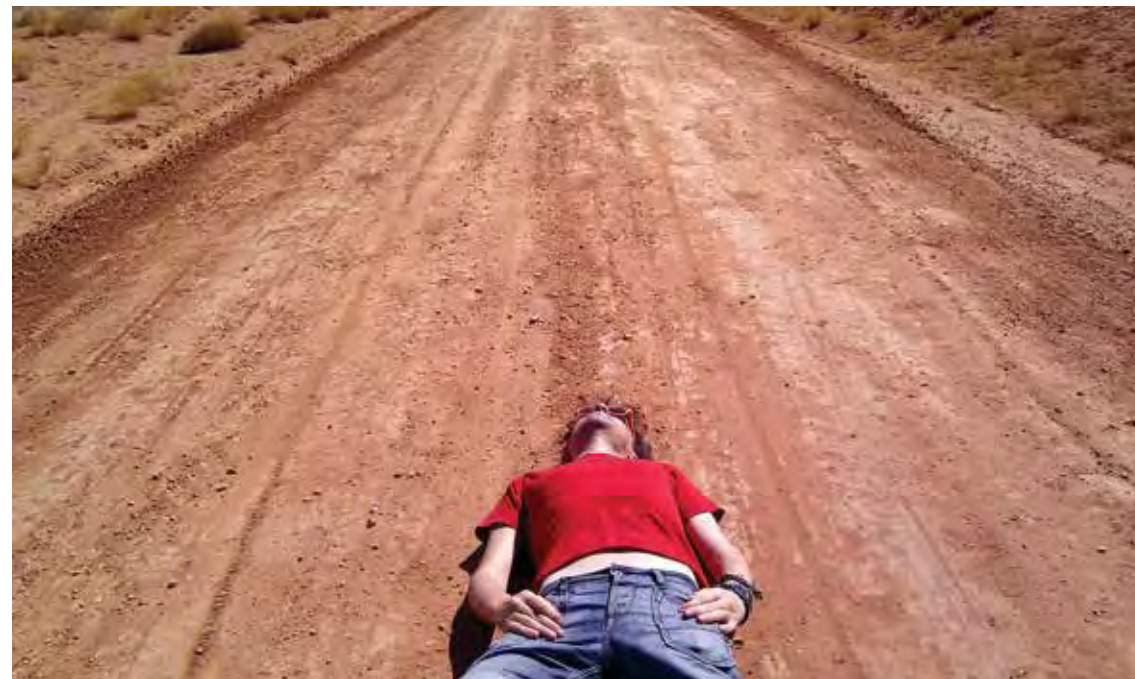
Edición: Malik Bendjelloul

Sonido: Per Nyström

Con la participación de: Ilse Assmann, Clarence Avant, Craig Bartholomewstrydom, Dennis Coffey, Dan Dimaggio, Rick Emmerson, Jerome Ferretti, Steve M. Harris, Rian Malan, Robbie Mann, Willem Moller, Eva Rodríguez, Regan Rodríguez, Sandra Rodríguez-Kennedy, Steve Rowland, Stephen 'Sugar' Segerman, Mike Theodore

Malik Bendjelloul (Suecia, 1977).

Filmografía: *Searching for Sugar Man* es su opera prima.

2012 | México, Reino Unido, EUA, Canadá, Alemania | Digital | Color | 77 min.

What is This Film Called Love?

Junto con Sergei Eisenstein, su compañero imaginario en un paseo por la Ciudad de México, Mark Cousins contempla el cambio histórico, la composición de cuadros y su propia identidad. Después del monumental esfuerzo tras *The Story of Film: An Odyssey*, Cousins sintió la necesidad de hacer otro tipo de película. "Es una improvisación. Se realizó en tres días libres, es una respuesta a los seis años que pasé en *The Story of Film*, la hice por diversión, para hacer algo emocional y un poco triste. ¡El tema central es caminar y estar solo!" (Mark Cousins)

Together with Sergei Eisenstein, his imaginary companion on a walking tour of Mexico City, Mark Cousins contemplates historical change, shot composition and his own identity. After the mammoth effort of The Story of Film: An Odyssey, Cousins felt the need to make a very different kind of film. "It's an ad lib. It was made on three days off, as a response to the six years of making The Story of Film, for fun, to do something emotional and a bit sad. Its main subject is walking and being alone!" (Mark Cousins)

Dirección: Mark Cousins

Guión: Mark Cousins

Producción: Mark Cousins y Catherine Aitken

Fotografía: Mark Cousins

Edición: Timo Langer

Sonido: Ali Murray

Música: Simon Fisher Turner, Espen J. Jorgensen, PJ Harvey

Mark Cousins (Belfast, Irlanda).

Filmografía selecta: *The Story of Film: An Odyssey* (2011), *The First Movie* (2009), *The New Ten Commandments* (2008), *First Impressions* (cm) (2008), *Cinema Iran*, (2005), *I Know Where I'm Going! Revisited* (1994), *The Psychology of Neo-Nazism: Another Journey by Train to Auschwitz* (1993).

2012 | EUA, Nueva Zelanda | 35 mm | Color | 150 min.

West of Memphis

A pesar de la falta de evidencia, tres adolescentes de Arkansas fueron juzgados culpables en 1994 del asesinato ritual de tres niños de ocho años. La atención de los medios causó una oleada de apoyo que los ha ayudado a mantenerse en la mira pública durante casi dos décadas. La directora Amy Berg analiza el crimen y sus consecuencias, brindándole voz a las familias de las víctimas, incluyendo a aquellas que tienen dudas sobre la sentencia. En lugar de concentrarse en los acusados, el documental sigue a sus defensores -seres queridos, abogados e incluso celebridades comprometidas con el caso como Eddie Vedder y Peter Jackson- en su búsqueda de la verdad.

Despite a lack of physical evidence, three Arkansas teenagers were found guilty in 1994 of the ritual murder of three eight-year-old boys. Media attention led to an outpouring of support that has helped to keep them in the public consciousness for nearly two decades. Director Amy Berg examines the crime and its aftermath, providing a voice for the victims' families, including those with doubts about whether the right people are behind bars. Rather than focus on the accused, the film follows their supporters -loved ones, attorneys and celebrity advocates such as Eddie Vedder and Peter Jackson- as they seek the truth.

Dirección: Amy Berg

Guión: Amy Berg

Producción: Lorri Davis, Damien Wayne Echols, Peter Jackson, Fran Walsh

Compañías productoras: Disarming Films, WingNut Films

Fotografía: Maryse Alberti, Ronan Killeen

Edición: Billy McMillin

Sonido: Alan Barker, Dwight Chalmers, Abe Dolinger, Jim Machowski, Chris McIntire, Nathan Reisman

Música: Nick Cave, Warren Ellis

Con la participación de: Jason Baldwin, Lorri Davis, Julie Ann Doan, Damien Wayne Echols, Pam Hobbs, Jessie Miskelly

Amy Berg (Los Ángeles, EUA, 1970).

Filmografía: *Polarized* (2007), *Deliver Us from Evil* (2006).

Largometrajes

Feature Films

2012 | España, Francia | HD, 35 mm | Color | 129 min.

7 días en la Habana

Sin duda, la Habana cambiará radicalmente en los próximos años. Es una ciudad en transición; sus límites están cambiando, su cultura se apropia vorazmente de nuevas formas de pensar, de crear y de vivir el día a día. Filmar este lugar y contar la historia de esta gente -retratar a la humanidad en un momento de cambio histórico- en una isla cuyo enorme magnetismo no es proporcional a sus pequeñas dimensiones geográficas.

7 Days in Havana

Havana will undoubtedly change radically in the next few years. A transition is taking place: its boundaries are changing; its culture is hungrily embracing new ways of thinking, creating and living each day. To film this place and tell the story of these people is to portray humanity at a turning point in its history on an island whose magnetism and magical aura are wholly disproportionate to what one would expect from its geographical dimensions alone.

Dirección: Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Gaspar Noé, Laurent Cantet

Guión: Leonardo Padura, Lucía López Coll

Producción: Álvaro Longoria, Gaël Nouaille, Laurent Baudens, Didar Domehri, Fabien Pisani

Compañía productora: Fullhouse, Morena Films, Havana Club International

Fotografía: Daniel Aranyó, Diego Dussuel

Edición: Thomas Fernandez, Rich Fox, Véronique Lange, Alex Rodríguez, Zack Stoff

Sonido: Eva Valiño, Charly Schmukler, Nicolas de Poulpiquét

Música: Xavi Turull, Descemer Bueno, Kelvis Ochoa

Reparto: Josh Hutcherson, Ernesto Gómez Cruz, Emir Kusturica, Alexander Abreu, Daniel Brül, Melvis Estévez, Elia Suleiman, Cristela de la Caridad Herrera, Mirta Ibarra, Jorge Perugorria, Nathalia Amore

Benicio del Toro (Santurce, Puerto Rico, 1967).

Pablo Trapero (Buenos Aires, Argentina, 1971).

Julio Medem (San Sebastián, España, 1958).

Elia Suleiman (Nazareth, Israel, 1960).

Juan Carlos Tabío (La Habana, Cuba, 1943).

Gaspar Noé (Buenos Aires, Argentina, 1963).

Laurent Cantet (Melle, Francia, 1961).

2012 | Francia, Argentina | 35mm | Color | 87 min.

À cœur ouvert

Mila y Javier, cirujanos de renombre y apasionados por su trabajo, llevan locamente enamorados los últimos 10 años. Siempre han cuidado su extraordinario amor y se niegan a sucumbir por la rutina cotidiana. Sin embargo, el embarazo inesperado de Mila, combinado a una presión creciente en el hospital, lleva a Javier a beber en exceso y acaba por ser suspendido. Frente a sus demonios, se aleja cada vez más de Mila. Cuando su relación se ve seriamente amenazada, Javier está dispuesto a hacer lo que sea para reconquistar a Mila.

A Monkey on My Shoulder

Mila and Javier, both renowned surgeons who are passionate about their work, have been madly in love for the past 10 years. They have always taken great care to preserve their extraordinary love for each other and refuse to succumb to the routine of everyday living. But Mila's unexpected pregnancy, combined with increasing pressure from her job at the hospital, drives Javier to drink more heavily and he ends up being suspended from work. Faced with his demons, Javier drifts further and further away from Mila. Yet, when their relationship is under serious threat, Javier is ready to do whatever it takes to win Mila back.

Dirección: Marion Laine
Guión: Marion Laine, Mathias Énard
Producción: Catherine Bozorgan, Charles Gillibert, Christine Gozlan, Nathanaël Karmitz, Matías Mosteirín
Compañías productoras: Manchester Films, Thelma Films, Mk2 Productions
Fotografía: Antoine Héberlé
Edición: Mathilde Van de Moortel
Dirección de arte: Serge Borgel
Sonido: Niels Barletta
Música: Rebecca Delannet, Astrid Gómez-Montoya
Reparto: Juliette Binoche, Édgar Ramírez, Hippolyte Girardot, Amandine Dewasmès, Aurélie Petit, Bernard Verley, Elsa Tauveron, Romain Rondeau, Florence Huige, Jacques Mateu, Arrigo Lessana, Céline Jorrión, Bruno Blairet, Benhaïssa Ahouari, Gaël Lepingle

Marion Laine (Francia).

Filmografía: *À cœur ouvert* (2012), *Un cœur simple* (2008), *Hôtel des Acacias* (cm) (2003), *Derrière la porte* (cm) (1999).

2012 | Francia, Alemania, Austria | Color | 35mm | 127 min.

Amour Amor

Georges y Anne, un matrimonio de maestros de música retirados, están en sus ochentas. Su hija, que también es músico, vive fuera del país con su propia familia. Un día, Anne sufre un ataque, poniendo a prueba el lazo de amor entre la pareja.

Love

Georges and Anne are retired music teachers who are in their eighties. Their daughter, who is also a musician, lives abroad with her family. One day, Anne has an attack and the couple's bond of love is severely tested.

Dirección: Michael Haneke
Guión: Michael Haneke
Producción: Margaret Menegoz, Stefan Arndt, Veit Heiduschka, Michael Katz
Compañías productoras: France 3 Cinéma, ARD Degeto, Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk
Fotografía: Darius Khondji
Edición: Monika Willi, Nadine Muse
Diseño de producción: Jean-Vincent Puzos
Sonido: Guillaume Sciama, Jean-Pierre Laforce
Música: Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni
Reparto: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud, William Shimel

Michael Haneke (Múnich, Alemania, 1942).

Filmografía: *Das Weisse Band* (2009), *Funny Games* (2007), *Caché* (2004), *Le temps du loup* (2002), *La Pianiste* (2001), *Code inconnu* (2000), *71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls* (1994), *Benny's video* (1992), *Der Siebente Kontinent* (1989).

2012 | Reino Unido, Francia | 35mm | Color | 130 min.

Anna Karenina

La historia de Anna Karenina, situada en la alta sociedad rusa del Siglo XIX, es una poderosa exploración de la capacidad de amar del corazón humano, desde la pasión entre una pareja ilícita, hasta el lazo entre una madre y sus hijos. Mientras la protagonista, Anna, cuestiona su felicidad, se desarrollan cambios en su familia, amigos y comunidad.

The story unfolds in the upper echelons of Russian society in the late 19th-century, and powerfully explores the human heart's capacity for love: from the passion between two lovers, one of whom is married, to the bond between a mother and her children. As Anna questions her happiness, change comes to her family, friends and community.

Dirección: Joe Wright
Guión: Tom Stoppard, basado en la novela de Leo Tolstoy
Producción: Tim Bevan, Eric Fellner, Paul Webster
Compañías productoras: Working Title Films, Studio Canal
Fotografía: Seamus McGarvey
Edición: Melanie Ann Oliver
Diseñador de producción: Sarah Greenwood
Sonido: John Casali, Paul Carter
Música: Dario Marianelli
Reparto: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Ruth Wilson, Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Olivia Williams, Emily Watson

Joe Wright (Londres, Inglaterra, 1972).

Filmografía: *Hanna* (2011), *The Soloist* (2009), *Atonement* (2007), *Pride & Prejudice* (2005).

2012 | Francia | DCP | Color | 122 min

Après mai

París a principios de los 70. Gilles, joven estudiante de la preparatoria, está atrapado por la efervescencia política y creativa de su tiempo. Al igual que sus amigos, se debate entre un compromiso radical y unas aspiraciones más personales. A través de encuentros románticos y descubrimientos artísticos, que los llevan a Italia y a Londres, Gilles y sus amigos tendrán que tomar decisiones definitivas para encontrar su lugar.

Something in the Air

Paris in the early 70s. Gilles, a young high school student, is taken in by the political and creative turmoil of the times. Much like his friends, he is torn between his radical commitment and his personal ambitions. Through romantic encounters and artistic discoveries, Gilles and his friends are drawn to Italy and London. Further down the line, they will have to make definitive choices in order to find their places in life.

Dirección: Olivier Assayas

Guión: Olivier Assayas

Producción: Charles Gillibert, Marin Karmitz, Nathanaël Karmitz, Christopher Granier-Deferre, Sylvie Barthet

Compañía productora: Mk2 Productions, France 3 Cinéma, Vortex Sutra

Fotografía: Eric Gautier

Edición: Luc Barnier

Dirección de arte: François-Renaud Labarthe, Dorota Okulicz

Sonido: Nicolas Cantin

Reparto: Lola Créton, Clément Métayer, Dolores Chaplin, Victoria Ley, India Menuet, Nathanjohn Carter, Mathias Renou, Nick Donald, Carole Combes, Félix Armand, Félix de Givry

Olivier Assayas (Francia, 1955). Tras cursar estudios de literatura y arte, realizó su primer cortometraje (*Copyright*, 1979) y fue guionista para André Téchiné. Colaborador de la revista *Cahiers du cinéma*, se convirtió en uno de los principales críticos del cine asiático. Su *opera prima* (*Désordre*, 1986) ganó el premio de la crítica internacional en el Festival de Cine de Venecia. Con varias películas presentadas en el festival de Cannes y numerosos premios internacionales, Assayas es uno de los cineastas más importantes del cine francés actual.

Olivier Assayas (France, 1955). After studying literature and art, he made his first short film (*Copyright*, 1979) and began collaborating as a screenwriter with French filmmaker André Téchiné. As a contributor to the magazine *Cahiers du cinéma*, he became one of the leading critics of Asian cinema. His first film (*Désordre*, 1986) won the Fipresci Prize at the Venice Film Festival. With several films at Cannes and numerous international awards, Assayas remains one of the most important filmmakers in contemporary French cinema.

Filmografía: *Après mai* (2012), *Carlos* (2010), *L'heure d'été* (2008), *Eldorado* (doc) (2008), *Chacun son cinéma* (2007), *Boarding Gate* (2007), *Stockhausen/Preljocaj Dialogue* (doc) (2007), *Noise* (doc) (2006), *Paris, je t'aime* (2006), *Clean* (2004), *Demonlover* (2002), *Les destinées sentimentales* (2000), *Fin Août, début Septembre* (1998), *Un portrait de Hou Hsiao-Hsien* (doc) (1997), *Irma Vep* (1996), *L'eau froide* (1994), *Une nouvelle vie* (1993), *Paris s'éveille* (1991), *L'enfant de l'hiver* (1989), *Désordre* (1986).

2012 | EUA | Color | 35 mm, digital | 120 min.

Argo

El 4 de noviembre de 1979, mientras la revolución iraní llega a su punto culminante, un grupo de militantes invaden la embajada de Estados Unidos en Teherán y toman a 52 estadounidenses como rehenes. En medio del caos, seis americanos logran escapar y refugiarse en el hogar del embajador canadiense. Conscientes de que sólo es cuestión de tiempo antes de que sean descubiertos y, probablemente, asesinados, un especialista de la CIA llamado Tony Méndez elabora un arriesgado plan para sacarlos a salvo del país.

On November 4, 1979, as the Iranian Revolution reaches its boiling point, militants storm the U.S. embassy in Tehran, taking 52 Americans hostage. In the midst of the chaos, six hostages manage to slip away and find refuge in the home of the Canadian ambassador. Knowing it is only a matter of time before the six are found out and likely killed, a CIA specialist named Tony Mendez comes up with a risky plan to get them safely out of the country.

Dirección: Ben Affleck

Guión: Chris Terrio

Producción: George Clooney, Grant Heslov, David Klawans

Compañías productoras: GK Films, Smokehouse Pictures, Warner Bros. Pictures

Fotografía: Rodrigo Prieto

Edición: William Goldenberg

Diseñador de producción: Sharon Seymour

Sonido: Edward Tise, Erik Aadahl

Música: Alexandre Desplat

Reparto: Ben Affleck, Bryan Cranston, Titus Welliver, John Goodman, Kyle Chandler, Clea DuVall, Victor Garber, Rory Cochrane, Alan Arkin, Richard Kind, Tate Donovan, Adrienne Barbeau, Chris Messina, Michael Parks

Ben Affleck (Berkeley, California, EUA, 1972).

Filmografía: *The Town* (2010), *Gone Baby Gone* (2007), *I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meathook, and Now I Have a Three-Picture Deal at Disney* (cm) (1993).

2012 | EUA | 16 mm | Color | 93 min.

Bestias salvajes del sur

Hushpuppy, de seis años, vive con su papá, Wink, en una ruinoso choza en Bathtub, una comunidad sureña amenazada por el cambio climático. Cuando Wink contrae una misteriosa enfermedad, el mundo de Hushpuppy comienza a desenredarse y, mientras se derriten los hielos y las bestias míticas invaden el pueblo, la joven debe aprender a valerse por sí misma.

Beasts of the Southern Wild

Six-year-old Hushpuppy lives with her daddy Wink in a dilapidated shack in Bathtub, a southern Delta community threatened by climate change. When Wink contracts a mysterious disease, Hushpuppy's world begins to unravel and, as the ice caps melt and mythical beasts invade Bathtub, the young girl must learn to fend for herself.

Dirección: Benh Zeitlin

Guión: Benh Zeitlin, Lucy Alibar

Producción: Michael Gollwald, Dan Janvey, Josh Penn

Compañías productoras: Cinereach, Court 13 Pictures, Journeyman Pictures

Fotografía: Ben Richardson

Edición: Crockett Doob, Afonso Gonçalves

Dirección de arte: Dawn Masi

Diseño de producción: Alex DiGerlando

Sonido: Steve Boeddeker

Música: Dan Romer, Benh Zeitlin

Reparto: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes, Pamela Harper, Gina Montana, Amber Henry

Benh Zeitlin (Nueva York, EUA, 1982).

Filmografía: *Glory at Sea* (cm) (2008), *The Origins of Electricity* (cm) (2006), *Egg* (cm) (2005).

2012 | Colombia | HD | Color | 80 min.

Chocó

Chocó es una mujer negra de 27 años, desplazada de sus tierras por la violencia. Lleva a cuestas una familia de dos hijos menores y a Everlides, su esposo músico que sólo sabe tocar marimba, beber viche y jugar dominó. En la mañana ella trabaja buscando oro en el río y en las tardes lava ropa para alimentar y educar a sus hijos. Es el cumpleaños de la pequeña Candelaria, y por primera vez Chocó le promete un pastel, sin embargo, las cosas se complican desencadenando consecuencias inesperadas.

Chocó is a 27-year-old black woman who was forced off her land by violence. She has two children and a husband, Everlides, who only knows how to play the marimba, drink viche and play dominoes. In the morning, she searches for gold in the river, and in the evening, she washes clothes to earn money to feed and educate her children. It is little Candelaria's birthday and for the first time Chocó promised her a cake. However, things get complicated and a series of unexpected events are triggered.

Dirección: Jhonny Hendrix Hinestroza

Guión: Alfonso Acosta, Jhonny Hendrix Hinestroza

Producción: Jhonny Hendrix Hinestroza, Maritza Rincón, Gustavo Torres Gil

Compañía productora: Antorcha Films

Fotografía: Paulo Pérez

Edición: Mauricio Vergara

Dirección de arte: Claudia Victoria

Sonido: Miller Castro, Camilo Montilla

Reparto: Karent Hinestroza, Esteban Copete, Fabio Iván Restrepo, Daniela Mosquera, Sebastián Mosquera, Cesar Orejuela

Jhonny Hendrix Hinestroza (Colombia, 1975).

Filmografía: *Chocó* (2012) es su *opera prima*.

2012 | Francia, Canadá, Portugal, Italia | Video | Color | 108 min.

Cosmópolis

La película cuenta la historia surrealista de un día en la vida del multimillonario veinteañero Eric Packer, un gestor de activos que trata de cruzar la ciudad de Nueva York en una limusina para llegar a su corte de pelo. Perseguido por el fantasma de un misterioso asesino y amenazado por el caos de la ciudad, el recorrido de Packer lo hace entrar en contacto con distintos personajes, incluidas varias parejas sexuales, su esposa y su doctor.

Cosmopolis

The film tells the surreal story of a day in the life of twenty-something multi-billionaire Eric Packer, an asset manager trying to cross New York City in a limousine to get a hair cut. Haunted by the specter of a mystery assassin and threatened by the chaos of the city, Packer's journey brings him into contact with a series of characters, including various sexual partners, his wife and his doctor.

Dirección: David Cronenberg

Guión: David Cronenberg, basado en la novela de Don DeLillo

Producción: Paulo Branco, Martin Katz

Compañía productora: Alfama Films Production

Fotografía: Peter Suschitzky

Edición: Ronald Sanders

Diseño de producción: Arvinder Grewal

Sonido: Jean-Paul Mugal

Música: Howard Shore

Reparto: Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon, Mathieu Amalric, Jay Baruchel, Kevin Durand, Paul Giamatti

David Cronenberg (Toronto, Canadá, 1943).

Filmografía: *Cosmópolis* (2012), *A Dangerous Method* (2011), *Eastern Promises* (2007), *A History of Violence* (2005), *Spider* (2002), *eXistenZ* (1999), *Crash* (1996), *M. Butterfly* (1993), *Naked Lunch* (1991), *The Fly* (1986), *The Dead Zone* (1983), *Videodrome* (1983), *Scanners* (1981), *The Brood* (1979), *Fast Company* (1979), *Rabid* (1977).

2012 | EUA | 35mm | Color | 99 min.

Chicas en conflicto

Un trío de guapas jóvenes, la dinámica líder Violet y sus leales amigas Rose y Heather, deciden revolucionar la vida en su deprimente universidad. También incluyen a Lily, la estudiante de intercambio, a su grupo que intenta ayudar a estudiantes deprimidos con un programa de buena higiene y números de danza. Las chicas se involucran románticamente con una serie de hombres, como el ingenioso Charlie, el atractivo Xavier y la loca pandilla de Frank y Thor, que amenazan su amistad y su salud mental.

Damsels in Distress

A trio of beautiful girls, the dynamic leader Violet and her loyal friends Rose and Heather, set out to revolutionize life at their grungy college. They welcome transfer student Lily into their group, which seeks to help depressed students with a program of good hygiene and dance numbers. The girls become romantically entangled with a series of men, including slick Charlie, dreamboat Xavier and the mad pack of Frank and Thor, who threaten their friendship and sanity.

Dirección: Whit Stillman

Guión: Whit Stillman

Producción: Whit Stillman, Martin Shafer, Liz Glotzer

Compañías productoras: Westerly Films, Steeplechase-Analytic

Fotografía: Doug Emmett

Edición: Andrew Hafitz

Diseño de producción: Elizabeth J. Jones

Sonido: Mikhail Sterkin

Música: Mark Suozzo, Adam Schlesinger

Reparto: Adam Brody, Analeigh Tipton, Carrie MacLemore, Greta Gerwig, Megalyn Echikunwoke

Whit Stillman (EUA, 1952).

Filmografía selecta: *The Last Days of Disco* (1998), *Barcelona* (1994), *Metropolitan* (1990).

2012 | Corea del sur | 35 mm | Color | 89 min.

Da-reun na-ra-e-suh

Una joven estudiante de cine y su madre huyen hacia la ciudad costera de Mohang para escaparse de sus deudas crecientes. La joven mujer comienza a escribir un guión para un cortometraje con el fin de calmar sus nervios: en este cortometraje hay tres mujeres llamadas Anne. Cada mujer visita consecutivamente la ciudad de Mohang. Cada una se hospeda en un pequeño hotel, recibe ayuda de la hija del dueño del hotel y se aventura a la playa donde se encuentra con un salvavidas.

In Another Country

A young film student and her mother run away to the seaside town of Mohang to escape their mounting debt. The young woman begins writing a script for a short film in order to calm her nerves. In the short, three women, each named Anne, make consecutive visits to Mohang. Each one stays at a small hotel, receives some assistance from the owner's daughter, and ventures onto the beach where they meet a lifeguard.

Dirección: Hong Sang-soo
Guión: Hong Sang-soo
Producción: Kim Kyounghee
Compañía productora: Jeonwonsa Film
Fotografía: Park Hongyeol, Jee Yunejeong
Edición: Hahm Sungwon
Sonido: Yoon Jongmin, Kim Mir
Música: Jeong Yongjin
Reparto: Isabelle Huppert, Yu Junsang, Jung Yumi, Kwon Hye Hyo, So-ri Moon, Moon Sung Keun, Jun-Sang Yu, Youn Yuh Jung

Hong Sang-soo (Corea del Sur, 1960).

Filmografía: *Da-reun na-ra-e-suh (In Another Country)* (2012), *Book chon bang hyang (The Day He Arrives)* (2011), *Ok-hui-ui yeonghwa (Oki's Movie)* (2010), *Hahaha* (2012), *Cheopcheopsanjung (Lost In The Mountains)* (cm) (2009), *Jal aljido mothamyeonseo (Like You Know It All)* (2009), *Bam gua nat (Night and Day)* (2008), *Haebyeonui yeoin (Woman on the Beach)* (2006), *Geuk jang jeon (Tale of Cinema)* (2005), *YeoJaneun namjaui miraeda (Woman is the Future of Man)* (2004), *Saenghwalui balgyeon (On The Occasion of Remembering the Turning Gate)* (2002), *Oh! Soo-jung (Virgin Stripped Bare by Her Bachelors)* (2000), *Kangwon-do ui him (The Power of Kangwon Province)* (1998), *Daijiga umule pajinnal (The Day a Pig Fell Into The Well)* (1996).

2012 | Francia, Bélgica | 35 mm | Color | 120 min.

De rouille et d'os Metal y hueso

Ali se encuentra de repente a cargo de Sam, su hijo de 5 años que apenas conoce. Sin dinero y sin amigos, deja el norte de Francia y busca refugio en casa de su hermana en el Sur. Ali encuentra trabajo como guardia de seguridad en un club nocturno local. Una noche, después de apagar una pelea, conoce a Stéphanie, una mujer hermosa y segura de sí misma. Le deja su número pero ella es una princesa y él un pobre tipo. Un día, después de un terrible accidente, Ali recibe una llamada inesperada de parte de Stephanie. Cuando la ve de nuevo, ella está en una silla de ruedas...

Rust and Bone

Ali suddenly finds himself in charge of Sam, his five-year-old son who he barely knows. Penniless and without friends, he leaves the north of France to seek shelter at his sister's in the south. Ali finds work as a bouncer at a local nightclub, and after breaking up a fight one evening, he meets Stephanie, a beautiful, confident woman. He leaves her his number, but she is a princess and he is a poor fellow. One day, Ali gets an unexpected phone call from Stephanie, who has been in a terrible accident. When he sees her again she is in a wheelchair...

Dirección: Jacques Audiard
Guión: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Craig Davidson
Producción: Jacques Audiard, Martine Cassinelli, Pascal Caucheteux, Antonin Dedet, Alix Raynaud
Compañías productoras: Why Not Productions, Page 114, France 2 Cinéma, Les Films du Fleuve
Fotografía: Stéphane Fontaine
Edición: Juliette Welfling
Dirección de arte: Yann Megard
Sonido: Brigitte Taillandier, Niels Barletta
Música: Alexandre Desplat
Reparto: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure, Céline Sallette, Corinne Masiero, Bouli Lanners, Jean-Michel Correia, Mourad Frarema, Yannick Choirat, Fred Menut, Duncan Versteegh, Katia Chaperon, Catherine Fa, Andès Lopez Jabois, Océane Cartia, Françoise Michaud, David Billaud, Fabien L'Allain, Fabien Baïardi, Laetitia Malbranque, Soulyane Rajraji, Pascal Rozand, Hedi Touhri, Nathalie Millar, Anne-Marie Tomat

Jacques Audiard (Francia, 1952).

Filmografía: *De rouille et d'os* (2012), *Raphael live vu par Jacques Audiard* (2011), *Un prophète* (2009), *De battre mon coeur s'est arrêté* (2005), *Sur mes lèvres* (2001), *Norme française* (cm) (1998), *Un héros très discret* (1996), *Regarde les hommes tomber* (1994).

2012 | Rumania, Bélgica, Francia | 35mm | Color | 155 min.

Dupa dealuri

Alina y Voichita crecieron juntas en un orfanato. Después de pasar un tiempo en Alemania, Alina regresa a Rumania e intenta convencer a su amiga de la infancia que salga del país con ella. Sin embargo, Voichita ahora vive en un convento ortodoxo y se rehúsa a abandonar su nuevo hogar. Alina no logra comprender la elección de su amiga y, en un intento por recuperar su cariño, se enfrenta al sacerdote. Los habitantes del convento sospechan que Alina está poseída y deciden actuar en consecuencia.

Beyond the Hills

Alina and Voichita grew up together in an orphanage. After spending some time in Germany, Alina returns to Romania and tries to convince her childhood friend to leave the country with her. However, Voichita is now living in an orthodox monastery and refuses to abandon her new home. Alina does not understand her friend's choice and, in an attempt to win back her affection, she challenges the priest. The people at the monastery believe Alina is possessed and they decide to act accordingly.

Dirección: Cristian Mungiu
Guión: Cristian Mungiu, basado en un libro de Tatiana Niculescu Bran
Producción: Cristian Mungiu
Compañías productoras: Mobra Films, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, France 3 Cinema, Wild Bunch Production, Mandragora Movies
Fotografía: Oleg Mutu
Edición: Mircea Olteanu
Dirección de arte: Calin Papura, Mihaela Poenaru
Sonido: Cristian Tarnovetchi, Andi Arsenie
Reparto: Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta, Dana Tapalaga

Cristian Mungiu (Iasi, Rumania, 1968).

Filmografía selecta: *Amintiri din Epoca de Aur* (2009), *4 luni, 3 saptamani, si 2 zile* (2007), *Lost and Found* (2005), *Occident* (2002), *Corul Pompierilor* (2000), *Nici o Intamplare* (2000), *Zapping* (2000).

2012 | Argentina, España, Francia | 35mm | Color | 110 min.

Elefante blanco

La "Villa Virgen", una barriada en los suburbios de Buenos Aires. Julián y Nicolás, dos sacerdotes y amigos desde hace mucho tiempo, trabajan incansablemente para ayudar a la población local. Julián utiliza sus conexiones políticas para supervisar la construcción de un hospital. Nicolás se une a él tras el fracaso de un proyecto que llevaba en la selva, después de que las fuerzas paramilitares asesinaron a miembros de la comunidad. Profundamente preocupado, encuentra un poco de consuelo con Luciana, una joven trabajadora social, atractiva y atea. La fe de Nicolás se debilita, la tensión y la violencia entre los cárteles del barrio crece. Cuando el trabajo en el hospital es detenido por decreto ministerial, el fusible se enciende...

White Elephant

The "Villa Virgin" is a shantytown in the slums of Buenos Aires. Julian and Nicolas, two priests and long-standing friends, work tirelessly to help the local people. Julian uses his political connections to oversee the construction of a hospital. Nicolas joins him following the failure of a project he was leading in the jungle, after paramilitary forces assassinated members of the community. Deeply troubled, he finds some comfort in Luciana, a young, attractive, atheist social worker. As Nicolas' faith weakens, tension and violence between the slum drug-dealing cartels grows. Finally, when work on the hospital is halted by ministerial decree, the fuse is lit...

Dirección: Pablo Trapero
Guión: Alejandro Fadel, Martín Mauregui, Santiago Mitre, Pablo Trapero
Producción: Juan Gordon, Pablo Trapero, Juan Pablo Galli, Alejandro Cacetta, Juan Vera
Compañías productoras: Morena Films, Matanza Ciné, Patagonik, Full House
Fotografía: Guillermo Nieto
Edición: Nacho Ruiz Capillas, Pablo Trapero
Dirección de arte: Fernando Brun, Juan Pedro de Gaspar
Sonido: Carlos Lidón
Música: Michael Nyman
Reparto: Ricardo Darín, Jérémie Renier, Martina Gusman

Pablo Trapero (Argentina, 1971).

Filmografía: *7 días en La Habana* (2012), *Elefante blanco* (2012), *Nómade* (cm) (2010), *Carancho* (2012), *Stories on Human Rights* (2008), *Leonera* (2008), *Nacido y criado* (2006), *Familia rodante* (2004), *Ensayo* (2003), *El bonaerense* (2002), *Naikor, la estación de servicio* (doc) (2001), *Mundo grúa* (1999), *Negocios* (cm) (1995), *Mocoso malcriado* (cm) (1993).

2011 | Francia, Alemania | 35mm | Color | 96 min.

Et si on vivait tous ensemble? ¿Y si viviéramos todos juntos?

Cinco viejos amigos deciden irse a vivir juntos como alternativa a vivir en un asilo, un estudiante de etnología, cuya tesis es sobre la tercera edad, se une a ellos.

And If We All Lived Together?

Five old friends decide to move in together as an alternative to living in a retirement home. Joining them is an ethnology student whose thesis is on the aging population.

Dirección: Stéphane Robelin
Guión: Stéphane Robelin
Producción: Christophe Bruncher, Philippe Gompel, Aurélia Grossman
Compañías productoras: Rommel Film, Home Run Pictures, Les Films de la Butte
Fotografía: Dominique Colin
Edición: Patrick Wilfert
Dirección de arte: David Bersanetti,
Sonido: Florent Blanchard
Música: Jean-Philippe Verdin
Reparto: Daniel Brühl, Geraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, Pierre Richard, Bernard Malaka, Camino Teixeira, Gwendoline Hamon, Shemss Audat, Laurent Klug, Caroline Clerc, Lili Robelin, Tom Robelin, Alexandre Robelin

Stéphane Robelin (Francia).

Filmografía: *Et si on vivait tous ensemble?* (2011), *Real Movie* (2004), *Pile ou face* (cm) (1996), *Enculé!* (cm) (1995), *Rue des Morillons* (cm) (1994).

2012 | Portugal, Francia | 35mm | Color | 95 min.

Gebó et l'ombre Gebó y la sombra

A pesar de su edad y desgaste, Gebó continúa su trabajo de contador para mantener a su familia. Vive con su esposa Dorotéia y su nuera Sofía. La ausencia de su hijo y esposo João los mantiene preocupados. Gebó parece ocultar algo, sobre todo a Dorotéia, quien espera ansiosa por ver a su hijo de nuevo. Sofía también espera el regreso de su marido, aunque le teme. De pronto João regresa y todo cambia.

Gebó and the Shadow

Despite his age and general weariness, Gebó keeps on working as an accountant to provide for his family. He lives with his wife, Doroteia, and his daughter-in-law, Sofia, but it is the absence of João, son and husband, that worries them. Gebó seems to be hiding something, especially from Doroteia, who is anxiously waiting to see her son again. Sofia is also waiting for her husband to come home, and yet she fears him. All of a sudden, João arrives and everything changes.

Dirección: Manoel de Oliveira
Guión: Manoel de Oliveira, Raul Brandão
Producción: Antoine de Clermont-Tonnerre, Martine de Clermont-Tonnerre, Luís Urbano, Sandro Aguilar
Compañías productoras: MACT Productions, O Som e a Fúria
Fotografía: Renato Berta
Edición: Valérie Loiseleux
Dirección de arte: Christian Marti, Isabelle Girard
Sonido: Henri Maïkoff
Reparto: Jeanne Moreau, Claudia Cardinale, Michael Lonsdale, Ricardo Trêpa, Leonor Silveira, Luís Miguel Cintra, Bastien Guio

Manoel de Oliveira (Portugal, 1908).

Filmografía selecta: *Gebó et l'ombre* (2012), *Estranho Caso de Angélica* (2012), *Singularidades de uma Rapariga Loura* (2009), *Cristóvão Colombo - O Enigma* (2007), *Belle toujours* (2006), *Espelho Mágico* (2005), *O Quinto Império - Ontem Como Hoje* (2004), *Um Filme Falado* (2003), *O Princípio da Incerteza* (2002), *Porto da Minha Infância* (2001), *Je rentre à la maison* (2001), *Palavra e Utopia* (2000), *La lettre* (1999), *Inquietude* (1998), *Viagem ao Princípio do Mundo* (1997), *Party* (1996), *O Convento* (1995), *A Caixa* (1994), *Vale Abraão* (1993), *O Dia do Desespero* (1991), *A Divina Comédia* (1991), *'Non', ou A Vã Glória de Mandar* (1990), *Os Canibais* (1988), *Mon cas* (1986), *Le soulier de satin* (1985), *Nice - À propos de Jean Vigo* (doc) (1983), *Visita ou Memórias e Confissões* (1982), *Francisca* (1981), *Benilde ou a Virgem Mãe* (1975), *O Passado e o Presente* (1972), *Acto de Primavera* (1963), *O Pão* (doc) (1959), *Aniki Bóbo* (1942).

2012 | EUA, México | 35mm | Color | 90 min.

La niña

Devastada tras perder la custodia de su hijo Georgie, y contando con pocos recursos económicos para recuperarlo, la madre soltera Ashley llega al punto de la desesperación cuando pierde su trabajo. Surge la oportunidad de convertirse en "coyote", escabullendo inmigrantes ilegales a través de la frontera y Ashley se arriesga. La experiencia tiene consecuencias inesperadas, ya que Ashley desarrolla un intenso vínculo con una niña oaxaqueña que la enfrenta a su pasado y le ayuda a ver hacia el futuro.

The Girl

Emotionally distraught from losing custody of her son Georgie and running out of options to win him back, single mother Ashley becomes desperate when she loses her job. So when the opportunity arises to become a "coyote," smuggling illegal immigrants over the Texas border, she takes it. The risky experience results in unforeseen consequences, as Ashley forges an intense bond with a young Mexican girl from Oaxaca who forces her to confront her past and look to the future.

Dirección: David Riker
Guión: David Riker
Producción: Paul Mezey
Compañías productoras: Journeyman Pictures, Axiom Films, Lulú Producciones, Bonita Films
Fotografía: Martin Boege
Edición: Malcolm Jamieson, Stephanie Ahn
Diseño de producción: Salvador Parra
Sonido: Mike Wood
Música: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum
Reparto: Abbie Cornish, Will Patton, Luci Christian, Giovanna Zacarias, Raúl Castillo, Lauren Galley, Katelyn Merricks, Santiago Maritza, Austin West

David Riker (Boston, EUA, 1963).

Filmografía selecta: *The Girl* (2012), *The City/La Ciudad* (1998).

2011 | Francia | 35mm | Color | 100 min.

La guerre est déclarée

Declaración de guerra

Inspirada en hechos reales, *Declaración de guerra* cuenta una esperanzadora historia de amor a través de la lucha de una joven pareja, Romeo y Juliette, por superar la enfermedad de su hijo Adán. Dos enamorados despreocupados, nada preparados para la guerra, se sorprenderán ante su capacidad de lucha y de convertirse en héroes a su pesar.

Declaration of War

Based on actual events, the film is an inspiring love story about a young couple, Romeo and Juliette, who must wage a difficult battle to care for their dangerously ill son, Adán. Two Bohemians in love, with no preparation for this kind of war, they surprise themselves by their ability to fight and become heroes in spite of themselves.

Dirección: Valérie Donzelli
Guión: Valérie Donzelli
Producción: Serge Catoire
Compañías productoras: Wild Bunch, Rectangle Productions
Fotografía: Sébastien Buchmann
Edición: Pauline Gaillard
Sonido: André Rigaut
Reparto: Valérie Donzelli, Jérémie Elkaim, César Desseix, Gabriel Elkaim, Brigitte Sy

Valérie Donzelli (Francia, 1973).

Filmografía: *Hand in Hand* (2012), *La guerre est déclarée* (2011), *Madeleine et le facteur* (cm) (2010), *The Queen of Hearts* (2009), *Il fait beau dans la plus belle ville du monde* (short) (2008).

2012 | Dinamarca | Digital | Color | 111 min.

Jagten

Después de un difícil divorcio, Lucas, de 40 años, tiene una nueva novia, un nuevo trabajo, y está en el proceso de reconstruir su relación con su hijo adolescente, Marcus. Las cosas salen mal. Sólo un comentario pasajero. Una mentira arbitraria. Mientras cae la nieve y las luces navideñas comienzan a encenderse, la mentira se extiende como un virus invisible. La sorpresa y la desconfianza se salen de control y la pequeña comunidad de pronto se encuentra en un estado de histeria colectiva, mientras Lucas emprende una lucha solitaria por su vida y por su dignidad.

The Hunt

Following a tough divorce, 40-year-old Lucas has a new girlfriend, a new job and is in the process of reestablishing his relationship with his teenage son, Marcus. But things go awry. Not too much. Just a passing remark. A random lie. And as the snow falls and the Christmas lights are lit, the lie spreads like an invisible virus. The shock and mistrust gets out of hand, and the small community suddenly finds itself in a collective state of hysteria, while Lucas fights a lonely fight for his life and dignity.

Dirección: Thomas Vinterberg

Guión: Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm

Producción: Morten Kaufmann, Sisse Graum Jørgensen

Compañía productora: Zentropa Entertainments

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen

Edición: Janus Billeskov Jansen, Anne Østerud

Dirección de arte: Torben Stig Nielsen

Sonido: Kristian Selin Eidnes Andersen

Música: Nikolaj Egelund

Reparto: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm, Susse Wold

Thomas Vinterberg (Copenhague, Dinamarca, 1969).

Filmografía selecta: *Submarino* (2010), *En mand kommer hjem* (2007), *Dear Wendy* (2005), *It's All About Love* (2003), *The Third Lie* (2000), *Festen* (1998), *The Biggest Heroes* (1996).

2012 | EUA | Digital | Color | 90 min.

El hombre con los puños de hierro

Situada en la China del siglo XIX, cuenta la historia de un herrero que lleva mucho tiempo siendo forzado a fabricar armas para facciones radicales dentro de su aldea. Cuando la guerra entre los clanes amenaza con explotar, el herrero invoca energías antiguas y se transforma en un arma humana para pelear por el honor de su gente.

The Man with the Iron Fists

Set in 19th century China, the film tells the story of a blacksmith who for years has been forced to make weapons by radical tribal factions within his village. When the war between the clans threatens to boil over, the blacksmith transforms himself into a human weapon in order to fight for the honor of his people.

Dirección: RZA

Guión: Eli Roth, RZA

Producción: Eli Roth, Marc Abraham, Eric Newman

Compañías productoras: Arcade Pictures, Iron Fists

Fotografía: Chi Ying Chan

Edición: Joe D'Augustine

Diseño de producción: Drew Boughton

Sonido: Erik Aadahl

Música: Howard Drossin

Reparto: Russell Crowe, Jamie Chung, RZA, Lucy Liu, Zhu Zhu, Dave Bautista, Pam Grier, Grace Huang

RZA, conocido como **Bobby Digital** (EUA).

Filmografía selecta: *The Man With The Iron Fists* es su *opera prima*.

2012 | EUA | 65mm | Color | 137 min.

The Master

Ambientada en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Un carismático intelectual crea una organización basada en la fe y designa a un joven vagabundo como su mano derecha. A medida que la organización es atacada por disidentes, el antes vagabundo se cuestiona acerca del sistema de creencias que ha adoptado, así como sobre las intenciones del maestro en quien ha aprendido a confiar.

Set in the United States in the years following World War II, a charismatic intellectual launches a faith-based organization and taps a young drifter as his right-hand man. As the organization comes under fire from dissenters, the onetime vagabond finds himself questioning the belief system he has embraced, as well as the intentions of the mentor he has come to trust.

Dirección: Paul Thomas Anderson

Guión: Paul Thomas Anderson

Producción: Paul Thomas Anderson, JoAnne Sellar, Daniel Lupi, Megan Ellison

Compañía productora: Annapurna Pictures

Fotografía: Mihai Malaimare Jr.

Edición: Leslie Jones, Peter McNulty

Diseño de producción: Jack Fish, David Crank

Sonido: Michael Semanick, Christopher Scarabosio, Matthew Wood, Mark Ulano

Música: Jonny Greenwood

Reparto: Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura Dern, Jesse Plemons, Rami Malek, Kevin J. O'Connor, Jillian Bell, Darren Le Gallo

Paul Thomas Anderson (EUA, 1970).

Filmografía selecta: *The Master* (2012), *There Will Be Blood* (2007), *Punch-Drunk Love* (2002), *Magnolia* (1999), *Boogie Nights* (1997), *Sydney* (1996).

2012 | EUA | 16 mm | Color | 93 min.

Moonrise Kingdom: un reino bajo la luna

En el verano de 1965 en una isla de Nueva Inglaterra, Sam y Suzy, de doce años, se enamoran, hacen un pacto secreto y escapan al bosque. Mientras que las autoridades locales hacen lo posible por encontrarlos, una tormenta se avecina. La tranquila vida de la comunidad isleña está por cambiar drásticamente.

Moonrise Kingdom

On an island off the coast of New England in the summer of 1965, twelve year olds Sam and Suzy fall in love, make a secret pact and escape together into the wilderness. While local authorities search for them, a violent storm is brewing off shore. The peaceful life of the island community is about to be turned upside down.

Dirección: Wes Anderson
Guión: Wes Anderson, Roman Coppola
Producción: Wes Anderson, Scott Rudin, Steven Rales, Jeremy Dawson
Compañía productora: Focus Features
Fotografía: Robert Yeoman
Edición: Andrew Weisblum
Dirección de arte: Adam Stockhausen
Música: Alexandre Desplat
Reparto: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Jared Gilman, Kara Hayward

Wes Anderson (Houston, Texas, EUA, 1969).

Filmografía selecta: *Fantastic Mr. Fox* (2009), *The Darjeeling Limited* (2007), *The Life Aquatic with Steve Zissou* (2004), *The Royal Tenenbaums* (2011), *Rushmore* (1998), *Bottle Rocket* (1996), *Bottle Rocket* (cm) (1994).

2012 | Austria, Alemania, Francia | 35 mm | Color | 120 min.

Paradies: Liebe Paraíso: Amor

En busca de amor, una mujer austriaca de 50 años hace un viaje de turismo sexual a Kenia.

Paradise: Love

A 50-year-old Austrian from Vienna travels as a sex tourist to Kenya in search of love.

Dirección: Ulrich Seidl
Guión: Ulrich Seidl, Veronika Franz
Producción: Ulrich Seidl, Philippe Bober, Christine Ruppert
Compañías productoras: Ulrich Seidl Film Produktion GmbH, Tatfilm, Société Parisienne de Production, ORF Film, Fernseh-Abkommen, ARD Degeto Film, Arte France, WDR, Arte
Director de fotografía: Wolfgang Thaler, Ed Lachman
Edición: Christof Schertenleib
Diseño de producción: Renate Martin, Andreas Donhauser
Sonido: Ekkehart Baumung
Reparto: Margarethe Tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux, Dunja Sowinetz, Helen Brugat, Gabriel Mwarua, Josphat Hamisi, Carlos Mkutano

Ulrich Seidl (Viena, Austria, 1952).

Filmografía selecta: *Import/Export* (2007), *Models* (1999).

2011 | Colombia, México, EUA | 35 mm | Color | 95 min.

Saluda al diablo de mi parte

Un ex guerrillero se involucra en el plan de venganza de una de sus víctimas.

Greetings to the Devil

A former guerrilla member is reluctantly drawn into the vengeance scheme of one of his victims.

Dirección: Juan Felipe Orozco
Guión: Carlos Esteban Orozco
Producción: Carlos Esteban Orozco, Juan Felipe Orozco, Alejandro Ángel Ortega, Alex García, Nick Spicer
Compañías productoras: Sanantero Films, XYZ Films, ZZinc Films
Fotografía: Luis Otero
Edición: Carlos Esteban Orozco, Juan Felipe Orozco
Dirección de arte: Sara Millán
Sonido: Jesús Guevara
Reparto: Édgar Ramírez, Ricardo Vélez, Carolina Gómez, Salvador del Solar, Patrick Delmas

Juan Felipe Orozco (Medellín, Colombia, 1978).

Filmografía: *Al final del espectro* (2006).

2012 | Venezuela, Colombia | 35 mm | Color | 93 min.

Secreto de Confesión

Un asesino profesional le confiesa a un cura varios crímenes no resueltos por la policía. El relato es parte de una intrincada trama que se teje alrededor de un poderoso senador marcado por la culpa y de un atormentado policía dispuesto a arriesgar su vida infiltrándose en una red criminal para evitar que las muertes queden impunes. Amparado en el sigilo sacramental, el asesino continúa con la confesión hasta revelarle al propio sacerdote que va a ser su última víctima.

The Seal of Confession

A hit man confesses several unsolved murders to a priest. The confession is part of an intricate plot around a powerful Senator who is racked with guilt, and a traumatized cop willing to risk his life by infiltrating a criminal network. The confession makes a dramatic turn when the hit man, under sacramental secrecy, reveals to the priest that he's about to become his last victim.

Dirección: Henry Rivero

Guión: Henry Rivero, Joaquín Jordanes

Producción: Rodolfo Cova, Henry Rivero

Compañía productora: Factor RH

Fotografía: Juan Carlos Gil

Edición: Henry Rivero, Alberto García

Sonido: Carlos "Chubby" Lopera

Música: Freddy Sheinfeld

Animación: Alberto Hadyar, Jesús Márquez

Reparto: Marlon Moreno, Juan Pablo Raba, Jorge Cao,

Luigi Sciamanna, Eglantina Zingg

Henry Rivero (Mérida, Venezuela, 1975).

Filmografía selecta: *En coma* (2011), *Puras joyitas* (2007).

2012 | Colombia, Francia, México | 35 mm | Color | 88 min.

La Sirga

Desterrada por un conflicto armado, Alicia lo ha perdido todo. Lo único que le queda es refugiarse en La Sirga, un decrepito hostel que pertenece a su viejo y huraño tío Óscar. Ahí, a orillas de una laguna en los altos de los Andes, Alicia intentar rehacer su vida. Sin embargo, la seguridad otorgada por La Sirga es inestable y el sospechoso regreso de Freddy, el hijo de Óscar, invade a Alicia con el terror de la guerra una vez más.

Alicia has lost everything after fleeing her native village to escape the violence that exists there. Helpless, she decides to take refuge in La Sirga, a decrepit wooden house that belongs to Óscar, her only living relative. There, on the shores of a great lake in the Andes, Alicia must rebuild her life. However, the safety of La Sirga is soon threatened by the return of Freddy, Óscar's son, who brings the terror of war back into Alicia's heart.

Dirección: William Vega

Guión: William Vega

Producción: Óscar Ruiz Navia, Diana Bustamante

Compañías productoras: Contravía Films, Burning Blue, Tiburón Films

Fotografía: Sofía Oggioni Hatty

Edición: Miguel Schverdfinger

Dirección de arte: Marcela Gómez Montoya

Sonido: César Salazar, Miguel Hernández

Reparto: Joghis Arias, Julio César Roble, David Guacas,

Floralba Achicanoy, Heraldo Romero

William Vega (Colombia).

Filmografía selecta: *Simiente* (2011), *Tricolor Fútbol Club* (2007), *Sunrise* (2003), *Amnesia* (2001).

2012 | España | 35 mm | Color | 105 min.

La venta del paraíso

Muchos inmigrantes que llegaron a España creyendo que habían encontrado el paraíso han terminado por darse cuenta de que lo prometido no era tal.

The story of a group of immigrants who arrive in Spain believing they have found paradise, realize that they were mistaken.

Dirección: Emilio Ruiz Barrachina

Guión: Gonzalo Suárez, Andrés Acevedo

Producción: Silvia Pérez, Emilio Ruiz Barrachina

Compañías productoras: Ircania Producciones, Imagine Producciones

Fotografía: Joaquín Manchado

Edición: Abián Molina

Dirección de arte: Carlos Bodelón

Sonido: Sergio Bürmann

Reparto: Ana Claudia Talancón, William Miller,

Juanjo Puigcorbó, Carlos Iglesias

Emilio Ruiz Barrachina (Madrid, España, 1963).

Filmografía selecta: *La venta del paraíso* (2012), *Morente* (2011), *The Disciple* (2010), *La España de la copia* (2009), *Lorca: El mar deja de moverse* (2006), *A la sombra de los sueños* (2004).

FUNCIONES ESPECIALES

SPECIAL SCREENINGS

1997 | México | 35mm | Color | 90 min.

¿Quién diablos es Juliette?

Filmada de 1995 a 1997 en La Habana, N.Y., Morelia, L.A. y el D.F., con un original estilo y exquisita fotografía, narra la historia real de Yuliet y Fabiola, quienes con extraordinario humor y descarnada franqueza, rodeadas de inolvidables personajes secundarios... nos demuestran que la ausencia de sus padres, las carencias y las adversidades, las hicieron más fuertes, más hermosas e incluso protagonistas del documental mexicano más visto en el mundo.

Who the Hell Is Juliette?

Shot between 1995 and 1997 in Havana, New York, Morelia, Los Angeles and Mexico City, with an original style and incredible cinematography, the film tells the real story of Yuliet and Fabiola who, with extraordinary sense of humor and openness and surrounded by a series of lovely secondary characters, demonstrate that the absence of their parents made them stronger, more beautiful and also the stars of the most widely seen Mexican documentary.

Dirección: Carlos Marcovich
Guión: Carlos Marcovich
Producción: Carlos Marcovich, Carlos Taibo
Compañías productoras: El error de diciembre, IMCINE, Génesis, Yolanda Andrade, Juan Carlos Prieto, Judith Padlog, Simón Bross, Estudios Churubusco
Fotografía: Carlos Marcovich
Edición: Carlos Marcovich
Sonido: Juan Carlos Prieto, Antonio Diego
Música: Alejandro Marcovich, Benny, Manolín
Reparto: Yuliet Ortega, Fabiola Quiroz

Carlos Marcovich (Buenos Aires, 1963). Nacido en Argentina, ha vivido en México desde 1976. Estudió cine en el CUEC (1982-1987). Destacó como uno de los cinefotógrafos más talentosos de su generación. En 1993, Marcovich comenzó a dirigir videos musicales, antes de dirigir largometrajes.

Carlos Marcovich (Buenos Aires, 1963). Born in Argentina, Marcovich has lived in Mexico since 1976, studying film at the CUEC (University Center of Film Studies) in Mexico City from 1982-1987. He went on to rapidly establish himself as one of Mexico's most talented young cinematographers, making his mark on several contemporary Mexican films. In 1993 Marcovich began directing music videos, before going on to direct features.

Filmografía selecta: *La misma piedra* (2008), *Cuatro labios* (2006), *¿Quién diablos es Juliette?* (doc) (1997), *Será por eso que la quiero tanto* (cm) (1985).

Premios y festivales: Premios Ariel a Mejor Opera Prima y Mejor Edición (1997); Premio Especial del Jurado, Festival de Cine de Cartagena (1997); Gran Premio y Premio del Jurado Ecueménico, Festival Internacional de Cine de Friburgo (1997); Premio de la Crítica, Festival Internacional de Cine de Guadalajara (1997); Premio FIPRESCI, Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (1997); Gran Premio, Festival Internacional de Cine de Ourense (1997); Latin America Cinema Award, Sundance Film Festival (1998); Mención Especial, Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse (1997).

CONTACTO: Carlos Marcovich | Cel.: +52-1 (55) 5509 3298
carlosmarcovich@yahoo.com

Se proyecta *¿Quién diablos es Juliette?* en el XV aniversario de su estreno.

Who the Hell Is Juliette? is screened on the 15th anniversary of its premiere.

2012 | México | Super 8, 16mm, HD | Color | 75 min.

Campo Abierto

Un postdocumental sobre Gabriel Orozco que registra cronológicamente los últimos 10 años de la vida y trabajo del artista en diez secuencias que muestran algunos de los momentos más importantes y espectaculares de su vida. Estos años podrían ser sus más maduros, ya que en ellos se ha consolidado como una figura clave en el mundo del arte contemporáneo global.

Open Field

A post-documentary about the most famous contemporary Mexican artist, which takes us chronologically through the last 10 years of his life and work. In 10 main sequences, the documentary presents some of the most important and spectacular moments in his life. These years could prove to be the most mature and significant ones for an artist who has become a key figure in the contemporary global art world.

Dirección: Juan Carlos Martín Méndez
Producción: Juan Carlos Martín Méndez, Renne Sotelo Bribiesca
Fotografía: Miguel López, Gerónimo Denti, Federico Barbabosa, Fernanda Romandía, José Casillas, Alberto Casillas, Juan Carlos Martín, Gabriel Orozco
Edición: Jeanette Russ Moreno, Juan Carlos Martín Méndez
Sonido: Cristian Manzutto, César González, Andrés Moreno, David Moreno, Pedro Mejía, Sebastien Fruit
Música: Manuel Rocha Iturbide, Andrés Sánchez, John Cage, Mitchell Akiyama, Steve Reich, Stuart Dempster, Meredith Monk, Akira Rabelais

Juan Carlos Martín Méndez (México, 1966).

Filmografía: *Háblame* (cm) (2010), *40 días* (2008), *Gabriel Orozco* (doc) (2002), *Cumpleaños feliz* (cm) (1988).

2011 | México | Video | Color | 29 min.

La casa de Luis Barragán. Un valor universal

Un recorrido por la casa del arquitecto Luis Barragán. El documental explora hasta los más íntimos rincones de la casa acompañados por las reflexiones del artista sobre su universo y su poética. Pieza clave de la arquitectura contemporánea, referente obligado del siglo XX, la casa ha sido incluida por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial. Con este documental, se pretende proyectar, dentro y fuera de México, el legado universal de Barragán.

The Barragán House. A Universal Value

A walk through the house of architect Luis Barragán. The documentary explores the most intimate corners of the house, accompanied by the artist's poetic reflections. A key piece of contemporary architecture, very much a product of the twentieth century, the house has been included in UNESCO's List of World Heritage Sites. The aim of this documentary is to show, in and out of Mexico, the universal legacy of Barragán.

Dirección: Tufic Makhoulouf Akl
Guión: Enrique R. Mirabal
Producción: Tufic Makhoulouf Akl
Fotografía: Guillermo Granillo AMC, AEC
Edición: Laila Heiblum
Música: J. S. Bach, Emiliano González de León, Gabriela Ortiz, Deborah Silberer

Tufic Makhoulouf Akl (México, 1954). Licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Iberoamericana. Posgrado de Filosofía en la UNAM. Dirección de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con Mención Honorífica. Ha realizado largometrajes, documentales y montajes teatrales. Creativo en publicidad y pintor con más de 20 exposiciones.

Tufic Makhoulouf Akl (Mexico, 1954). He received a BA in Industrial Design from the Universidad Iberoamericana, followed by a Graduate Degree in Philosophy at UNAM, then Film Direction at the CCC-Film School with honors. He has made feature films, documentaries and theater productions. He works in advertising and is a painter with over 20 exhibitions.

Filmografía: *The Glass Menagerie* (2009), *Zurcidos invisibles* (2009), *La noche más venturosa* (2007), *A través de Alan Glass* (2006), *Sexo impostor* (2005), *Estigma* (1988), *Rara Avis* (1985).

Festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2012).

CONTACTO: Tufic Makhoulouf Akl | Tel.: (55) 5611 8918
 Cel.: 044 (55) 5451 3931 | tuficmak@gmail.com

2012 | México | Bluray (pillar-box) | Color | 129 min.

El ingeniero

Un retrato del viaje personal de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su tercera campaña presidencial. Es un momento en la historia contemporánea contado a partir de las vivencias de un grupo político que fue derrotado. Un fragmento fundamental de la historia de México que no suele llegar al público pues no está escrito por los vencedores. Este documental no incluye el escándalo, ni revela prácticas corruptas o el actuar de un redentor; muestra cómo se lleva a cabo la política en los niveles más altos en México y deja ver el lado humano de un líder popular. Es como estar tras bambalinas en una función imposible de imaginar.

The Engineer

A portrait of Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano's personal journey during his third presidential campaign. It captures a moment in contemporary history told from the perspective and experiences of a political group that was defeated, a fundamental portion of Mexican history that rarely reaches an audience because it wasn't written by the victors. This documentary doesn't show scandal, or corruption, or a redemptive act; rather, it shows how politics operate at the highest levels in Mexico and reveals the human side of a popular leader. It's like being backstage in the production of an unimaginable play.

Dirección: Alejandro Lubezki
Guión: Alejandro Lubezki
Producción: Emmanuel Lubezki, Alejandro Lubezki, Raquel Morgenstern, Muni Lubezki, Daniela Alatorre
Compañías productoras: ALM, Chivexp, Inc., Main Gantze Mishpoje, Segunda Cámara, con el apoyo de Grupo Diavaz y del Instituto Mexicano de Cinematografía
Fotografía: Alejandro Lubezki
Edición: Lucrecia Gutiérrez Maupomé
Sonido: Alejandro Lubezki, Enrique Greiner

Alejandro Lubezki (Ciudad de México, 1966). Estudió Letras y Literatura Hispánicas en la UNAM y después cursó seminarios y talleres de escritura y dirección cinematográficas. Escribió 3 largometrajes y 3 cortometrajes para distintos directores. Ha escrito y dirigido diez cortometrajes. Su primer trabajo como director ganó el premio a Mejor Cortometraje en la Semana de la Crítica de Cannes en 2002. Sus trabajos han competido en numerosos festivales de cine y participado en muestras y retrospectivas de cine mexicano. *El ingeniero* es su primer largometraje.

Alejandro Lubezki (Mexico City, 1966). Studied Hispanic literature at the UNAM and took different workshops and seminars on screenwriting and filmmaking. He wrote the script for three feature films and three short films for different directors. He was also the screenwriter and director of 10 short films. With his first work as director, he won the Best Short Film Award in the Critics' Week at Cannes in 2002. His work has been selected for competition in numerous film festivals and has been screened in several Mexican film retrospectives. The documentary *The Engineer* is his first feature film as director.

Filmografía: *Homenaje a Chavela Vargas* (cm, doc) (2012), *ICA 65 años son un buen principio* (cm, doc, codirigido con Rodrigo Santos) (2012), *Estudios Churubusco* (cm, doc, codirigido con Norman Christianson) (2008), *Lección relámpago* (cm) (2007), *Una guía contra mí mismo* (cm) (2006), *Pizzas* (cm) (2005), *Es hora de recuperar* (cm) (2004), *Nadie regresa por tercera vez* (cm) (2003), *Torero* (cm) (2002), *De Mesmer, con amor o Té para dos* (cm, codirigido con Salvador Aguirre) (2002).

Festivales y premios: 27 Festival Internacional de Cine de Guadalajara (2012), 3 Festival Internacional de Cine de Puebla (2012), Best Documentary, I Mexican Film Festival of the Americas, Chicago (2012).

CONTACTO: aleccume@gmail.com
 elingeniero.doc@gmail.com | @elingeniero_doc
 ≠ http://docuelingeniero.wordpress.com

2011 | España | 35mm | Color | 115 min.

Ispansi Españoles

Basada en hechos reales. Mientras la Guerra Civil Española llegaba a su fin, la República mandó a más de 3 mil niños a Rusia, acompañados de unos cientos de voluntarios adultos. Al principio, la relación entre los "ispansi" ("españoles" en ruso) y sus anfitriones fue difícil. Pero después de la invasión de Hitler, huéspedes y locales se unieron en la lucha por sobrevivir.

Based on a true story. As the Spanish Civil War was drawing to a close, the Republic sent 3,000 children to Russia, along with nurses, doctors, teachers, and others to care for them. From the beginning, the relationship between the "Ispansi" (Russian for Spaniards) and their somewhat reluctant hosts was difficult. But after Hitler's invasion, both hosts and guests found themselves struggling together to survive.

Dirección: Carlos Iglesias

Guión: Carlos Iglesias

Producción: Eduardo Santana, Ernesto Chao

Compañías productoras: 1 Franco 14 Pesetas, Maestranza Films, Saga Production

Fotografía: Tote Trenas

Edición: Miguel Ángel Santamaría

Dirección de arte: Vicente Mateu, Lala Obrero

Sonido: Julio Recuerdo

Música: Mario de Benito

Reparto: Esther Regina, Carlos Iglesias, Isabelle Stoffel, Doris Dragos, Eloisa Vargas, José de Felipe, Bruto Pomeroy, Isabel Blanco, Iñaki Guevara

Carlos Iglesias (Madrid, España, 1955). Estudió en la Real Academia de Arte Dramático y, después de trabajar en varias obras teatrales, obtuvo reconocimiento del público gracias al papel de Pepelu en la serie de televisión *Esta noche cruzamos el Mississippi* (1995 a 1997). Posteriormente, interpretó a Benito en la serie *Manos a la obra* (1997 a 2001). Su primer trabajo como director fue *Un franco, catorce pesetas* (2006), sobre la experiencia de un inmigrante español en Suiza.

Carlos Iglesias (Madrid, Spain, 1955). He studied at the Real Academia de Arte Dramático and after working on several plays, became well known for his role as Pepelu in the television series *Esta noche cruzamos el Mississippi* (1995 a 1997). The first film he directed was *Un franco, catorce pesetas* (2006) about the experience of a Spanish immigrant in Switzerland.

Filmografía selecta: *Un euro, 3,5 lei* (2008), *Un franco, 14 pesetas* (2006).

Premios y festivales: Premio del Público Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (2012).

CONTACTO: www.ispansi.es

2012 | México | Digital | Color | 93 min.

Marcelo

Marcelo siente haber encontrado la encarnación de su superhéroe favorito en Julio, su problemático y excéntrico vecino, cuyo sueño más grande es convertirse en estrella porno. La señora Martha, que sigue tratando a su hijo Marcelo como a un niño, nunca permitirá que una relación de esa naturaleza prospere. Trastornada, hará cualquier cosa para proteger lo único que le queda en el mundo: su hijo.

Marcelo feels he's found the incarnation of his favorite superhero in Julio, his troublesome and eccentric neighbor whose biggest dream is to become a porn star, but Mrs. Martha, who still treats her son Marcelo like a kid, will never permit such a relationship to flourish. Emotionally disturbed, she will try to protect the only thing she's got left in the world: her son.

Dirección: Omar Ynigo

Guión: Omar Ynigo

Producción: Juan Carlos Segura, Héctor Jiménez, Olga Segura, Tara Veselik

Compañía productora: Producciones A Ciegas

Fotografía: Juan Carlos Lazo

Edición: Juan Manuel Figueroa

Dirección de arte: Fabián Castro

Sonido: Gabriel Coll Barberis

Reparto: Aarón Díaz, Laura Zapata, Héctor Jiménez, Joaquín Cosío, Mario Zaragoza, Olga Segura, Marius Biegai, Carlos Cobos, Gastón Peterson

Omar Ynigo (Tijuana, Baja California, México, 1975). Estudió Arte Dramático, Cine y Video en el Southwestern College (Chula Vista, California), en el Centro Internacional de Guionismo de Cine y Televisión (Ciudad de México) y en el Centro de Capacitación Cinematográfica (Ciudad de México). Sus cortometrajes se han exhibido en diversos festivales internacionales de cine.

Omar Ynigo (Tijuana, Baja California, México, 1975). He has studied Dramatic Arts, Film and Video at Southwestern College (Chula Vista, California), Centro Internacional de Guionismo de Cine y Televisión (Mexico City) and CCC film School (Mexico City). His short films have been screened on several international film festivals.

Filmografía selecta: *Marcelo* (2012), *La ventana de Luciano* (cm) (2006), *El corazón de Fanny* (cm) (2004).

Premios: Guión ganador del IV Taller para Guión Cinematográfico de Largometraje Alejandro Galindo (2009).

CONTACTO: Producciones A Ciegas | Tel.: +52 (55) 4427 0050
info@produccionesaciegas.com

1990 | México | 16mm, VT Matic, Video | BN, Color | 57 min.

Me enamoré de todas perfectamente bien. Gabriel Figueroa.

El gran camarógrafo Gabriel Figueroa habla de sus aportaciones a las películas más notables de la Época de Oro del cine mexicano.

I Absolutely Fell in Love With All of Them. Gabriel Figueroa.

The great cameraman Gabriel Figueroa describes his contributions to the most outstanding films of the Golden Age of Mexican cinema.

Dirección: Luis Manuel Serrano
Guión: Luis Manuel Serrano
Producción: Alexandra Stalhandske
Fotografía: Guillermo Rosas
Edición: Luis Manuel Serrano
Sonido: Antonio Valenzuela
Música: Enrique Escalante

Luis Manuel Serrano (Ciudad de México, 1954).

Filmografía selecta: *La restauración del Alcázar* (2000), *Páginas de piedra* (1999).

2012 | México | Video | Color | 90 min.

La Rosa y el Diablo

El Diablo Castillo se va de mojado al otro lado y poco después su esposa Rosa deja a sus dos hijos encargados con familiares para ir a buscarlo. Al llegar a Los Ángeles lo encuentra con otra mujer. Ambos rehacen sus vidas por separado en EUA. Después de 20 años Sandra decide ir en busca de sus padres para cerrar un círculo en su vida.

The Rose and The Devil

The Diablo Castillo goes illegally to the United States, and shortly after, his wife, Rosa leaves their two children in the care of relatives, to go and find him. When she arrives in LA, she finds him living with another woman. They both start new lives separately in the US. Twenty years later, Sandra decides to search for her parents to close a circle in her life.

Dirección: Sandra Castillo
Guión: Sandra Castillo, José Roberto Levy
Producción: José Roberto Levy
Compañía productora: Casa VIDEOS
Fotografía: José Roberto Levy
Edición: Sandra Castillo, José Roberto Levy
Sonido: José Roberto Levy
Música: Saúl Cobián

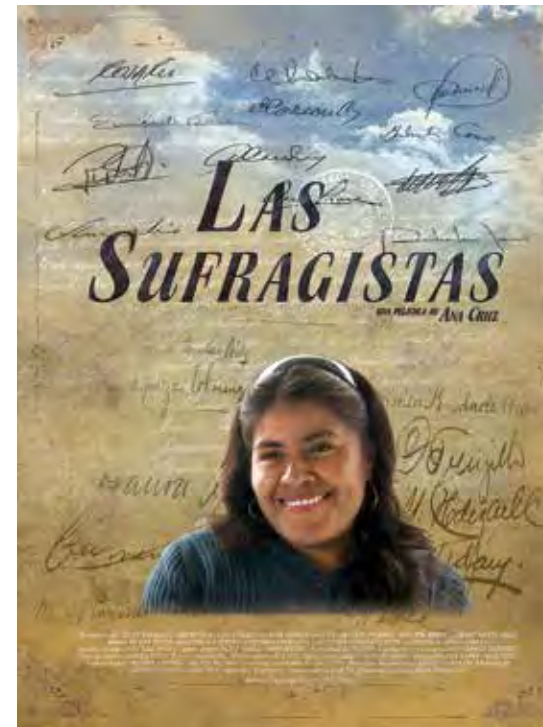
Sandra Castillo Ruiz (Colima, México, 1984). Actualmente es directora y productora independiente. Es egresada de la Universidad de Colima (U. de C.) y ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA). Tiene experiencia como asistente de dirección, guionista, editora y en dirección de arte.

Sandra Castillo Ruiz (Colima, Mexico, 1984). Independent director and producer. She studied at Colima University and has been fellow of the State Fund for Culture and Arts (FECA). She has experience as an assistant director, writer, editor and art director.

Filmografía: *La Rosa y el Diablo* (2012), *Los niños de Ana Rosa* (2009), *Abrazos contados* (2007).

Festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2012).

CONTACTO: Sandra Rosalía Castillo Ruiz | Tel.: (31) 2396 6246
Cel.: 044 (31) 2110 8925 | hellorosalia@hotmail.com

2011 | México | HD | Color, BN | 77 min.

Las sufragistas

En el 2008, Eufrosina Cruz Mendoza, originaria del municipio de Santa María Quiévolani, Oaxaca, reclamó su derecho a votar y ser candidata a la Presidencia Municipal de su comunidad, derecho que le fue negado. La batalla de Eufrosina revive la lucha de las mexicanas por el sufragio a lo largo de un siglo de historia. A más de 50 años de haberse conquistado el derecho al voto femenino las sufragistas contemporáneas continúan la defensa de los derechos de las mujeres, ya que aún prevalecen en nuestra sociedad y en los partidos políticos profundas resistencias a reconocer la participación política femenina en igualdad de condiciones.

The Suffragettes

In 2008, Eufrosina Cruz Mendoza, from the town of Santa María Quiévolani, Oaxaca, demanded her right to vote and to become a candidate for mayor, which was denied. Eufrosina's battle revives the history of Mexican women's century-long struggle for the right to vote. Fifty years after winning the vote, contemporary suffragists continue to defend women's rights, since there still exists deep resistance to the equal participation of women in politics in our society and in political parties.

Dirección: Ana Cruz
Guión: Ana Cruz
Producción: Ana Cruz, Laura Imperiale
Compañías productoras: IMCINE, CONACULTA, Arte y Cultura en Movimiento, con apoyo de IFE, Filmoteca de la UNAM, ONU Mujeres
Fotografía: Erika Licea
Edición: Paloma López Carrillo, Ana Cruz
Sonido: Pablo Tamez, Axel Muñoz, Santiago Esteinou, Jaime Pavón
Música: Leoncio Lara Bon
Animación: Guadalupe Sánchez, Víctor Beltrán
Con la participación de: Michelle Bachelet, Eufrosina Cruz, Amalia García, Ivonne Ortega, Beatriz Paredes, Rosario Robles, Dulce María Sauri, María de las Heras, Enriqueta Cabrera, Gabriela Cano, Ana Lau Jaiven, Piedad Peniche, Enriqueta Tuñón

Ana Cruz Navarro (México). Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, estudió cine en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y dirección de televisión y documental en la BBC de Londres. Ha ocupado diversas direcciones en los organismos públicos como el Instituto Mexicano de Televisión, Canal Once, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio y la Cineteca Nacional. Guionista, productora y directora de cine y televisión por 30 años, ha sido acreedora al Premio Nacional de Periodismo Cultural (1992) y el Micrófono de plata (2001).

Ana Cruz Navarro (Mexico). She graduated with a communication degree at the Universidad Iberoamericana, studied film at the University of Southern California in Los Angeles, and took a television and documentary course at the BBC in London. She has held director positions at public institutions like the Mexican Television Institute, Channel 11, Channel 22, the Mexican Radio Institute and Cineteca Nacional. A screenwriter, producer and film and television director for 30 years, she has received the National Cultural Journalism Award (1992) and the Silver Microphone Award (2001).

Filmografía selecta: *La sucesión presidencial de Francisco I. Madero* (doc) (2010), *Carmen Serdán Alatraste* (doc) (2010), *Mujeres de la Revolución Mexicana* (doc) (2009), *El cine es mejor que la vida: Emilio García Riera* (doc) (2003), *Renato Leduc, hombre de su tiempo* (doc) (1997), *El mundo de José Luis Cuevas* (doc) (1992), *El caballito de Sebastián* (doc) (1990), *Mario Lavista: El mundo como música* (doc) (1990), *Soy geógrafa* (doc) (1975).

Festivales: Festival Internacional de Cine de Guanajuato (2012).

CONTACTO: +52 (55) 5616-2262 | +52 (155) 3731-3064
anacruznavarro@yahoo.com

2001 | Francia | 16 mm | Color | 55 min.

Une Journée d'Andrei Arsenevitch Un día en la vida de Andrei Arsénevich

La película examina la vida y carrera del director Andrei Tarkovsky. Al acercarse a su muerte, las autoridades soviéticas permiten que su hijo lo visite en París. La película muestra el encuentro, analiza temas recurrentes en la obra de Tarkovsky e incluye imágenes de este último filmando la escena final de *El sacrificio*, así como fragmentos de sus películas.

One Day in the Life of Andrei Arsenevich

The film looks at the life and career of director Andrei Tarkovsky. As Tarkovsky approached death, the Soviet authorities finally allowed his son to visit him in Paris. The film shows the meeting, discusses recurrent themes in Tarkovsky's work, and includes footage of him filming the final scene of *The Sacrifice*, as well as clips from his films.

Dirección: Chris Marker

Guión: Chris Marker

Producción: Thierry Garrel, Claude Guisard, Jean-Jacques Henry, Liane Willemont

Compañías productoras: AMIP, La Sept Arte, INA, Arkeion Films

Fotografía: Chris Marker

Edición: Chris Marker

Sonido: Florent Lavallée

Música: Georges Delerue, Johann Sebastian Bach, Eduard Artemiev, Henry Purcell

Reperto: Andrei Tarkovsky, Marina Vlady, Valérie Mairesse, Michal Leszczyłowski, Sven Nykvist, Larisa Tarkovskaya

Chris Marker (1921-2012). Escritor, fotógrafo, cineasta, artista multimedia y viajero, cuyos ensayos han sido un desafío cinematográfico para el público durante más de medio siglo con complejas preguntas sobre el tiempo, la memoria y la naturaleza de la verdad. Un personaje modesto que raramente fue entrevistado y aún más raramente fotografiado. Es considerado por muchos críticos como uno de los directores más importantes del mundo. Su prolífica producción como cineasta incluye *Lettre de Sibérie* (1957), *Le Joli Mai* (1963), *Sans Soleil* (1983), *A.K.* (1985), *Level Five* (1997) y *La Jetée* (1962) que inspiró *Doce Monos* de Terry Gilliam (1995).

Chris Marker (1921-2012). Writer, photographer, filmmaker, multi-media artist and world traveller, whose cinematic essays have been challenging audiences for more than half a century with their complex queries about time, memory and the nature of truth. A self-effacing figure who was rarely interviewed and even more rarely photographed, Marker is considered by many critics as one of the most important directors in the world. His prolific output as a filmmaker included *Lettre de Sibérie* (1957), *Le Joli Mai* (1963), *Sans Soleil* (1983), *A.K.* (1985), *Level Five* (1997) and *La Jetée* (1962), which inspired Terry Gilliam's *Twelve Monkeys* (1995).

Filmografía: *Leila Attacks* (cm) (2007), *Chats perchés* (doc) (2004), *Le souvenir d'un avenir* (cm doc) (2003), *Une journée d'Andrei Arsenevitch* (doc) (2000), *Un maire au Kosovo* (cm doc) (2000), *Level Five* (doc) (1997), *Casque bleu* (doc) (1995), *Le tombeau d'Alexandre* (doc) (1993), *Le 20 heures dans les camps* (cm doc) (1993), *Le facteur sonne toujours cheval* (1992), *Zoo Piece* (cm doc) (1990), *Chat écoutant la musique* (cm) (1990), *An Owl Is an Owl Is an Owl* (cm doc) (1990), *Berliner Ballade* (cm doc) (1990), *Mémoires pour Simone* (doc) (1986), *A.K.* (doc) (1985), *Matta '85* (cm doc), *From Chris to Christo* (cm doc) (1985), *2084* (cm doc) (1984), *Sans soleil* (doc) (1983), *Junkopia* (cm doc) (1981), *Le fond de l'air est rouge* (doc) (1977), *La solitude du chanteur de fond* (doc) (1974), *Le train en marche* (cm doc) (1973), *On vous parle du Chili: Ce que disait Allende* (cm doc) (1973), *Puisqu'on vous dit que c'est possible* (doc) (1973), *L'ambassade* (cm) (1973), *Vive la baleine* (cm doc) (1972), *La bataille des dix millions* (doc) (1971), *On vous parle de Prague: Le deuxième procès d'Artur London* (cm doc) (1971), *On vous parle de Paris: Maspero. Les mots ont un sens* (cm doc) (1970), *On vous parle du Brésil: Carlos Marighela* (cm doc) (1970), *Classe de lutte* (cm doc) (1969), *On vous parle du Brésil: Tortures* (cm doc) (1969), *Jour de tournage* (cm doc) (1969), *Cinétract* (doc) (1968), *À bientôt, j'espère* (doc) (1968), *La sixième face du pentagone* (cm doc) (1968), *Loin du Vietnam* (doc) (1967), *Le mystère Koumiko* (doc) (1967), *Rhodiactéa* (1967), *Si j'avais quatre dromadaires* (doc) (1966), *Le joli mai* (doc) (1963), *La jetée* (cm) (1962), *¡Cuba Sí!* (doc) (1961), *Description d'un combat* (doc) (1961), *Les astronautes* (cm) (1959), *Lettre de Sibérie* (doc) (1957), *Dimanche à Pekin* (cm doc) (1956), *Les statues meurent aussi* (cm doc) (1953), *Olympia 52* (doc) (1952).

Canal 22 presenta

Channel 22
Presents

2012 | México | Video | Color | 60 min.

Chalán

El día a día de Alan, chofer y asistente de un Diputado Federal, consiste en aguantar la ira y prepotencia de su superior; sortear el menosprecio de los escoltas; y sobre todo, limpiar todo rastro de las travesuras del Diputado. Hoy Alan vivirá un día distinto.

Gofer

Alan's daily life as a driver and assistant to a Federal Representative requires him to endure the anger and arrogance of his superior and the contempt of the Rep's bodyguards. Above all, it requires him to clean up all traces of his boss' antics. Today, however, Alan will live a different day.

Dirección: Jorge Michel Grau

Guión: Edgar San Juan

Producción: Edgar San Juan, Verónica Novelo, Jaye Galicot

Compañías productoras: Film Tank SA de CV, FOPROCINE, IMCINE, Canal 22, con el apoyo de Banco Santander, UNAM, CTT Exp & Rentals

Fotografía: Alberto Anaya

Edición: Miguel Schverdfinger

Dirección de arte: Salvador Parra

Sonido: Pablo Tamez

Música: Pascual Reyes

Animación: Guadalupe Sánchez

Reperto: Noé Hernández, Juan Carlos Remolina, Ari Brickman, Luis Cárdenas, Marco Antonio Argueta, Antonio Zúñiga

Jorge Michel Grau (Ciudad de México, 1973). Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM; después se graduó con honores como director en el Centro de Capacitación Cinematográfica.

Jorge Michel Grau (Mexico City, 1973). Studied Communication in the UNAM and Graduated with honors from the CCC Film School.

Filmografía: *Chalán* (2012), *Somos los que hay* (2010), *Más bonita que tú* (cm) (2008), *Kalimán* (cm) (2006), *Mi hermano* (cm) (2005), *Ya ni Pedro, Pablo* (cm) (2003).

Festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara (2012).

En este programa se presentará también el documental *Tras Rivelino*, de Guillermo Piñón.

This program includes the documentary *Rivelino*, directed by Guillermo Piñón.

CONTACTO: Instituto Mexicano de Cinematografía

Tel.: (55) 5448 5300 | dirprom@imcine.gob.mx | www.imcine.gob.mx

Morelia Lab

Morelia Lab abrió una discusión necesaria: la responsabilidad del productor en cuanto al producto final. Un buen productor está obligado a hacer una buena película o “morir en el intento”. Negar al público, reducir el asunto a sólo generar un contenido, no buscar un mínimo negocio y difusión, necesitaba ponerse sobre la mesa, y en el FICM lo logramos.

Morelia Lab se ha convertido, para orgullo nuestro, en un referente y, a partir de su empuje y continuidad, se han multiplicado los espacios de formación diferenciados, ofreciendo a los productores jóvenes un lugar especial para ellos.

En el Morelia Lab hemos disfrutado enormemente al ver cómo estos productores se codean con lo mejor del cine y viven la pasión por el mismo.

En estos siete años hemos presenciado los *pitchings* de alrededor de 200 hombres y mujeres jóvenes que, con el corazón en la mano en la mayoría de los casos, nos han compartido lo mejor de sí mismos: sus ganas de contarse y contarnos algo.

Desde la primera edición –que constó de más de 100 horas de ponencias y concluyó con un extenso taller de “Produire au Sud” de coproducción con Europa–, por primera vez en México hemos tenido la oportunidad de crear un espacio único, capacitando jóvenes productores de 18 diferentes países.

Quienes han venido a Morelia Lab, todos, han logrado superarse y sacar adelante el desarrollo de sus proyectos; cerca de 50 de ellos ya se realizaron.

Al día de hoy se han entregado 14 premios de \$50,000 pesos cada uno para el mismo número de proyectos.

En su octava edición, Morelia Lab se re-inventa otra vez, como cada año.

— ANDREA STAVENHAGEN y CARLOS TAIBO
Codirectores

Morelia Lab

The Morelia Lab Workshop introduces a necessary topic for discussion: the producer's responsibility towards the final product. A good producer is expected to make a good film or “die trying.” At FICM we have managed to put this relevant issue on the table, since we know that a creative producer is not only responsible for the implementation and funding of the work, but also for ensuring that its content reaches the largest possible audience.

The Morelia Lab Workshop is proud to be the most important workshop for young producers in Latin America. As a result of its drive and continuity, it has created a fertile space for exploration, reflection and creation, offering young producers a special place to develop in their field.

At Morelia Lab we have enjoyed seeing how these producers have worked closely with experienced professionals, a collaboration that has enhanced both their creative expression and their passion for their work.

During these past seven years we have seen around two hundred young men and women –most with their hearts on their sleeves– pitch their project ideas, sharing the best of themselves with us.

The first edition of Morelia Lab was launched with more than 100 hours of presentations and brought a version of the prestigious Produire au Sud (a workshop focusing on co-production within the industry) from Europe to Mexico for the first time. Since then we have had the opportunity to create a unique space to train young producers from 18 different countries.

Those who have attended the Morelia Lab Workshop have been able to advance in the development of their projects. Nearly 50 of these projects are now completed.

We have presented awards, worth \$50,000 pesos each, to 14 different producers to help develop their projects.

In its 8th edition, Morelia Lab will re-invent itself, as it does every year.

— ANDREA STAVENHAGEN
and CARLOS TAIBO
Co-directors

Prix Ciné+

Le bouquet de chaînes spécialisées en cinéma CINÉ+ au sein du groupe Canal+, défend depuis longtemps en France, la diffusion d'un cinéma d'auteur en direction d'un large public. C'est pourquoi à l'invitation du Festival International de Ciné de Morelia, Ciné+ continue cette année la remise d'un Prix Spécial pour promouvoir le jeune cinéma Mexicain en France, et poursuivre ainsi la reconnaissance internationale du cinéma Mexicain.

La chaîne garantit au film qui recevra le prix Ciné+ au FICM 2012 un achat par la chaîne pour un montant de 15,000 euros et sa diffusion sur l'antenne en France.

— BRUNO DELOYE
Directeur des chaînes Ciné+
Famiz, Club, Classic
Direction Ciné+

Premio Ciné+

El conjunto de canales especializados en cine CINÉ+ al interior del grupo Canal+, promueve desde hace mucho tiempo en Francia la difusión del cine de autor, buscando acercarlo a un público amplio. Por esta razón, y gracias a la invitación del Festival Internacional de Cine de Morelia, Ciné+ participa nuevamente este año con la entrega de un premio especial para promover en Francia el joven cine mexicano y contribuir así al reconocimiento internacional del cine de este país.

El canal garantiza a la película que recibirá el premio Ciné+ en el FICM 2012 la compra y difusión en la emisora en Francia (equivalente a 15,000 euros).

— BRUNO DELOYE
Director de las cadenas Ciné+
Famiz, Club, Classic
Dirección Ciné+

Ciné+ Prize

For many years, CINÉ+, part of a group of channels specializing in cinema that makes up the network Canal+, has promoted auteur cinema in France and helped to bring it to a wider audience. For this reason, and thanks to the invitation of the Morelia International Film Festival, Ciné+ once again presents an award to promote young Mexican cinema in France and to contribute to the worldwide recognition of film production in this country.

Ciné+ guarantees that the award-winning film at FICM 2012 will be purchased and then broadcast on the network in France (a prize equivalent to 15,000 euros).

— BRUNO DELOYE
Director of the networks Ciné+
Famiz, Club, Classic
Direction Ciné+

Silla de director Hermès

En la clausura de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, se entregará la Silla de Director Hermès al ganador de mejor largometraje mexicano. La Fundación Hermès la ha otorgado en tres importantes festivales internacionales y aquí se entrega por tercera vez en Latinoamérica, como un apoyo a los realizadores mexicanos.

Director's Chair Hermès

At the closing awards ceremony of the 10th edition of the Morelia International Film Festival, the Hermès Foundation will give the Hermès Director's Chair to the winner of the best Mexican feature film. The Hermès Foundation has awarded this prize at three important international festivals; this year will be the third time it has presented this award in Latin America in support of Mexican filmmakers.

Taller Altamira. Laboratorio de Dramaturgia para Cine

El Instituto Mexicano de Cinematografía y Ediciones De Buena Tinta presentan en coedición la publicación de cinco libros que conforman el resultado del Taller de Altamira. Laboratorio de dramaturgia para cine proyectado por Paula Markovitch, donde se integra un concepto para la escritura de guiones para cine. Es decir, valorar el guión al nivel de otros géneros literarios. Los títulos son: *Distancias cortas* de Itzel Lara, *Amor y matemáticas* de Adriana Pelusi de Icaza, *Encuentro* de Claudia Sainte-Luce, *Incertidumbre* de Carmen Ramos y, *Ok, está bien* de Roberto Andrade.

Altamira Workshop. Laboratory for Cinema Dramaturgy

The Mexican Film Institute (IMCINE) and De Buena Tinta Editions present five books, all of which were products of the Altamira Workshop: Laboratory for Cinema Dramaturgy. The workshop is a project by Paula Markovitch that focuses on the concept of writing screenplays for film, assessing them at the same level as other literary genres. The book titles are: Distancias cortas by Itzel Lara; Amor y matemáticas by Adriana Pelusi de Icaza; Encuentro by Claudia Sainte-Luce; Incertidumbre by Carmen Ramos and, Ok, está bien by Roberto Andrade.

La Generación de la Crisis. El Cine Independiente Mexicano de los Años Ochenta

De la autoría de Alejandro Pelayo, se analizan en este libro los antecedentes, causas y resultados de la crisis de la industria cinematográfica en la década de los años 80, a partir de las políticas culturales de esa época. Desde su propia experiencia y una rigurosa investigación, el autor relata cómo varios creadores lucharon ante la limitación económica, actitud con la que originaron un cine mexicano independiente de autor.

The Generation of Crisis. Independent Mexican Cinema of the Eighties

This book by Alejandro Pelayo discusses the background, causes and results of the crisis in the film industry during the eighties, and the cultural policies at that time. From his own experience and rigorous research, the author recounts how various creators fought economic restrictions with an attitude that gave rise to independent Mexican cinema.

Se proyecta *La vispera* en el 30 aniversario de su estreno.

The Day Before is screened on the 30th anniversary of its premiere.

1982 | México | 35mm | Color | 75 min.

La vispera

Un político que ha sido miembro del gabinete presidencial en dos periodos gubernamentales espera con sus amigos y colaboradores la vispera de que el nuevo presidente anuncie a su gabinete, en el que piensa figurar. Al final del día no es designado y sólo se queda con su amante pues hasta su esposa legal lo abandona.

The Day Before

A politician who has been a member of the presidential cabinet twice in a row, waits with friends and colleagues the day before the President announces his new cabinet. He thinks he will be included. At the end of the day he is not designated and only his lover stays with him after even his wife leaves him alone.

Dirección: Alejandro Pelayo
Guión: Alejandro Pelayo
Producción: Patricia Weingartshofer
Compañías productoras: Cine Códice, Difusión Profesional, Cooperativa La Vispera
Fotografía: Federico Weingartshofer
Edición: Luis Kelly
Sonido: Fernando Cámara
Música: Ricardo Pérez Montfort
Reparto: Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Alfredo Sevilla, Ignacio Retes, Salvador Sánchez, Martha Aura, Fernando Balzaretta, Ana Ofelia Murguía

Alejandro Pelayo (Ciudad de México, 1945).

Premios: Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Argumento Original y Mejor Opera Prima, Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, México (1983).

Filmografía: *Miroslava* (1993), *Memoria del cine mexicano* (doc) (1993), *Morir en el golfo* (1990), *Días difíciles* (1987), *Cine de aliento de los 60, 1era parte* (cm) (1984), *Cine de aliento de los 60, 2da parte* (cm) (1984), *Cine mudo de ficción* (cm) (1984), *Eisenstein en México* (cm) (1984), *El concurso de cine experimental 2* (cm) (1984), *El concurso de cine experimental I* (cm) (1984), *El grupo nuevo cine* (cm) (1984), *La nueva generación* (cm) (1984), *Los que hicieron nuestro cine* (cm, doc) (1984), *Luis Alcoriza* (cm) (1984), *Luis Buñuel en los 60* (cm) (1984), *Nazarín* (cm) (1984), *Orígenes del cinematográfico* (cm, doc) (1984), *Producción independiente: Torero y el brazo fuerte* (cm) (1984), *Tiburones* (cm) (1984), *Una nueva década* (cm) (1984), *¡Y Santa habló!* (cm) (1984), *La vispera* (1982).

El ojo y sus narrativas.

El cine surrealista desde México

En el marco de la exposición *Surrealismo. Vasos comunicantes*, coeditaron el libro *El ojo y sus narrativas, Cine surrealista desde México*, el Instituto Mexicano de Cinematografía, El Museo Nacional de Arte y Ediciones El Viso. El volumen contiene seis ensayos de especialistas en el tema: Carlos Bonfil, Javier Espada, Gustavo García, Aurelio de los Reyes, Olga Sáenz y Alicia Sánchez Mejorada. Completa la edición, una filmografía curada por Volker Rivinius.

The Eye and Its Narratives.

Surrealist Film from Mexico

In the framework of the exhibition Surrealism. Communicating Vessels, the Mexican Film Institute, the National Museum of Art and Viso Editions co-edited the book, The Eye and Its Narratives: Surrealist Film from Mexico. The edition includes essays by experts on the topic, including: Carlos Bonfil; Javier Espada; Gustavo García; Aurelio de los Reyes; Olga Sáenz and Alicia Sánchez Mejorada. It also has a filmography curated by Volker Rivinius.

Cinescribir no hay cine

Cuando era un niño desconocía términos como 'guionismo' o 'libretos'... yo sólo escribía historias.

JOHN SAYLES

Cinescribir no hay cine es una iniciativa que nació hace algunos años a partir de la colaboración del programa televisivo *24 por Segundo* y Videocine, creada con la finalidad de estimular la creatividad de los jóvenes mexicanos tratando de encontrar anécdotas cinematográficas, con posibilidad de convertirse en interesantes guiones a filmar. Como resultado de ese certamen se produjo el filme *Bajo la sal* (2008) de Mario Muñoz basado en el argumento que fue merecedor del segundo lugar titulado *La venganza del valle de las muñecas* de Ángel Pulido.

En el 2012, nos enorgullecemos en presentar la segunda edición de este concurso de argumentos cinematográficos, que convoca a jóvenes universitarios mexicanos a elaborar atractivas historias dentro del género del terror y suspenso. Esto como parte de la celebración del centenario de la creación de Universal Pictures, uno de los tradicionales estudios de cine que acentuó la producción de películas del género hace algunas décadas, originando grandes clásicos del cine de terror y suspenso.

Como parte del festejo de los cien años, Universal Pictures y Cinemamovil convocaron a estudiantes universitarios a crear historias de horror y suspenso, esperando encontrar anécdotas sugestivas, que refresquen la producción de este tipo de películas.

Agradecemos infinitamente al Festival Internacional de Cine de Morelia poder participar dentro de los festejos de su décimo aniversario con el anuncio de los jóvenes ganadores de nuestro concurso.

También agradecemos y reconocemos muchísimo a los patrocinadores, que sumándose a este tipo de iniciativas, hacen posible que el acercamiento de los jóvenes al proceso creativo de la industria cinematográfica sea cada vez mayor.

Esperemos pronto ver convertidas algunas de estas historias en atractivas películas.

Cinescribir no hay cine

When I was a boy I did not know the terms 'screenwriting' or 'scripts'... I only wrote stories

JOHN SAYLES

Cinescribir no hay cine is an initiative that started a few years ago with the collaboration of the television program 24 por Segundo and Videocine. The contest was created to stimulate the creativity of young Mexican filmmakers looking for cinematic stories that could potentially become interesting screenplays. Bajo la sal (2008) a film by Mario Muñoz, is based on the story that won second place in the first contest, entitled La venganza del valle de las muñecas by Ángel Pulido.

In 2012, we are proud to present the second edition of this cinematic story competition. This year we are encouraging Mexican university students to develop interesting stories in the horror and suspense genre. This is part of the 100-year anniversary celebration of Universal Pictures, one of the traditional studios that specialized in producing classic horror and suspense movies several decades ago.

As part of the 100-year celebration, Universal Pictures and Cinemamovil are encouraging university students to create horror and suspense stories, hoping to find stimulating scripts that will refresh the production of this film genre.

We would like to thank the Morelia International Film Festival for the opportunity to announce the young winners of our contest. We also appreciate and recognize the sponsors who, in addition to supporting this kind of initiative, have made it possible to bring a growing number of young people into the film industry's creative process.

We hope that some of these stories will soon be made into entertaining films.

Índice de títulos

Title Index

- 50 4 November 1990
50 4 Noviembre 1990
231 7 Days in Havana
231 7 días en la Habana
51 72
56 A Blood-Drained Girl's Fable
232 À coeur ouvert
232 A Monkey on My Shoulder
75 A World for Raúl
43 ABC Africa
43 ABC África
226 After the Silence – What Remains
Unsaid Does Not Exist?
83 Alcalde, El
82 All is Possible
52 Alma & Esperanza
149 American Tapes, The
233 Amor
233 Amour
197 An Andalusian Dog
242 And If We All Lived Together?
233 Anna Karenina
52 Año nuevo
226 Après le silence – Ce qui n'est
pas dit n'existe pas?
234 Après mai
159 Aquí y alla
77 Árbol, El
205 Arena: Dickens on Film
235 Argo
53 Arroz
172 Asesino vive en el 21, El
166 Atomic Age
160 Augustine
78 Aún nos queda el recuerdo
54 Baile de tres cochinitas, El
54 Bajo el sol
190 Barbara
190 Bárbara
254 Barragán House. A Universal
Value, The
235 Beasts of the Southern Wild
130 Beautiful Michoacan!
235 Bestias salvajes del sur
240 Beyond the Hills
161 Beyond the Walls
213 Bibliothèque Pascal
223 Big Miracle
177 Black Cat, The
70 Blue Dog
224 Brave
156 Bring Me the Head of Alfredo
García
219 Buck
55 Caminando las noches
55 Camino abajo
140 Campo 9
253 Campo Abierto
137 Candelaria Loxicha saluda a
todos los niños y niñas
84 Carrière, 250 meters
84 Carrière, 250 metros
254 Casa de Luis Barragán. Un valor
universal, La
227 Casa Emak Bakia, La
35 Certified Copy
261 Chalán
237 Chicas en conflicto
236 Choco
195 Cielo negro
45 Ciudad Juárez
66 Clean Hands, The
34 Close-up
56 Contrafábula de una niña
disecada
94 Convict Patient, The
35 Copia fiel
35 Copie conforme
101 Corazón de oro
173 Corbeau, Le
236 Cosmopolis
236 Cosmópolis
214 Csak a szél
57 Cuando estemos juntos
85 Cuates de Australia
238 Da-reun na-ra-e-suh
237 Damsels in Distress
54 Dance of Three Woodlice, The
131 Daughter of Deceit
265 Day Before, The
239 De rouille et d'os
245 Declaración de guerra
245 Declaration of War
46 Defective
46 Defectuosos
215 Delta
58 Dentro
59 Dentro de uno
47 Der Kunstmaler
185 Desfile del amor, El
174 Diabólicas, Las
174 Diabolique
174 Diaboliques, Les
86 Diario a tres voces
112 Diminished
149 Dioses y Reyes
60 Don Sabás
178 Dracula
178, 180 Drácula
98 Dream of San Juan
74 Drought, The
240 Dupa dealuri
147 Dust
60 Echo Bear
61 Ecuación
241 Elefante blanco
255 Engineer, The
99 Epilepsia
256 Españoles
78 Estela
242 Et si on vivait tous ensemble?
96 Eufrosina's Revolution
104 Everyone's a Critic
227 Everything or Nothing: The
Untold Story of 007
49 Eye
92 Eye Music
188 Fantasmas
100 Fareros del Coire, de la tierra
naces..., Los
73 Fifteen
64 Fight Goes On, The
216 Final Cut - Hölgyeim és uraim
216 Final Cut - Ladies & Gentlemen
87 Flor en otomi
87 Flower in Otomi
106 Fogo
79 Forgot Something?
179 Frankenstein
177 Gato negro, El
243 Gebo and the Shadow
243 Gebo et l'ombre
243 Gebo y la sombra
188 Gespenster
155 Getaway, The
188 Ghosts
41 Ginger & Rosa
244 Girl, The
161 God's Neighbors
149 Gods and Kings
261 Gofer
206 Grandes esperanzas
206 Great Expectations
115 Greatest Hits
249 Greetings to the Devil
141 Guardianes del Mayab
245 Guerre est déclarée, La
161 Ha-Mashgihim
61 Habitación, La
100 Hadas
107 Halley
101 Heart of Gold
62 Herida de Lucrecia, La
131 Hija del engaño, La
246 Hombre con los puños de
hierro, El
161 Hors le murs
155 Huida, La
246 Hunt, The
196 Hurdes, Las
258 I Absolutely Fell in Love With
All of Them. Gabriel Figueroa.
111 I Don't Want To Sleep Alone
108 I Hate Love
238 In Another Country
255 Ingeniero, El
88 Inori
58 Inside
59 Inside Oneself
102 Interpretarte
102 Interpreting You
62 Inverso, 3 y media vueltas en
posición C
76 Invisible Seams
228 Invisibles, Les
63 Ismael
256 Ispansi
162 J'enrage de son absence
246 Jagten
89 Jalma
189 Jerichow
214 Just the Wind
166 L'Âge Atomique
172 L'assassin habite au 21
109 Lágrimas, Las
196 Land Without Bread
105 Last Day, The
207 Life and Adventures of Nicholas
Nickleby, The
233 Love
222 Love Light, The
184 Love Parade, The
64 Lucha sigue, La
62 Lucrecia's Wound
62 Lucy contra los límites de la voz
65 Lucy vs. The Limits of Voice
162 Maddened by his Absence
66 Madre, La
181 Magnificent Obsession
102 Maleta, La
246 Man with the Iron Fists, The
66 Manos limpias, Las
257 Marcelo
67 Margritt
247 Master, The
83 Mayor, The
258 Me enamoré de todas
perfectamente bien. Gabriel
Figueroa.
115 Mejores temas, Los
239 Metal y hueso
91 Mexican Ritual
146 Mi familia
90 Miradas Múltiples (La máquina
loca)
91 Mitote
248 Moonrise Kingdom
248 Moonrise Kingdom: un reino
bajo la luna
116 Morelos
66 Mother, The
90 Multiple Visions (The crazy
machine)
172 Murderer Lives at # 21, The
67 Murmullos, Los
67 Murmurs, The
92 Música ocular
146 My Family
141 Nail, El
138 Naxo Café manda saludos
34 Nema-ye Nazdik
52 New Year's Eve
209 Night of the Hunter, The
244 Niña, La
29 No
93 No hay lugar lejano
110 No hay nadie allá afuera
110 No one outside
93 No Place Is Far Away
111 No quiero dormir sola
209 Noche del cazador, La
48 Noria, La
145 Norte, El
130 Nosotros los pobres
181 Obsesión
108 Odio el Amor
208 Oliver!
79 ¿Olvida usted algo?
68 Ometepe
260 One Day in the Life of Andrei
Arsenevich
134 One Family Among Many
253 Open Field
195 Orgullo
60 Osito
80 Paal
80 Paal (Child)
80 Paal (Niño)
94 Paciente interno, El
47 Painter, The
217 Pál Adrienn
155 Pandilla salvaje, La
69 Para armar un helicóptero
81 Paradero Norte
249 Paradies: Liebe
249 Paradise: Love
249 Paraíso: Amor
225 ParaNorman
95 Partes de una familia
95 Parts of a Family
213 Pascal's Library
156 Pat Garrett and Billy the Kid
156 Pat Garrett y Billy the Kid
70 Perro azul
71 Piano mudo
72 Pie forzado
103 Piedras al río
81 Pintor de Verónicas, El
47 Pintor, El
147 Polvo
163 Poslednata lineika na Sofia
117 Post Tenebras Lux
118 Precocious and Brief Life of
Sabina Rivas, The
103 Purificación
130 ¡Qué lindo es Michoacán!
252 ¿Quién diablos es Juliette?
71 Quiet Piano, The
73 Quince años
73 Ratitas
173 Raven, The
167 Règle de trois, La
74 Remains, The
138 Respondan a esta videocarta de
Chichahuatla
112 Restos
74 Restos, Los
62 Reverse 3 1/2 Somersaults in the
Tuck Position
96 Revolución de los alcatraces, La
113 Rezeta
53 Rice
261 Rivelino
55 Road Downhill
61 Room, The
258 Rosa y el Diablo, La
258 Rose and The Devil, The
167 Rule of Three
239 Rust and Bone
34 Sabor de las cerezas, El
174 Salaire de la peur, Le
174 Salario del miedo, El
249 Saluda al diablo de mi parte
163 Salvajes, Los

132 Santo contra las mujeres vampiro, El	223 Una gran esperanza Under The Sun	248 Anderson, Wes	214 Fliegau, Benedek	253 Martín Méndez, Juan Carlos	242 Robelin, Stéphane
119 Santos Vs. La Tetona Mendoza, El	260 Une Journée d'Andrei Arsenevitch	67, 77 Andrade Juárez, Gastón	113 Frías de la Parra, Luis Fernando	53 Martinelli, Arturo	58 Rocha Minter, Emiliano
73 Scoundrels	224 Valiente	224 Andrews, Mark	134 Galindo, Alejandro	46 Martínez, Gabriela	130 Rodríguez, Ismael
250 Seal of Confession, The	251 Venta del paraíso, La	102 Anguiano Arteaga, Patricia	47 García, Manuel	82 Martínez, Edin Alain	61 Rodríguez Herrera, Gerardo Enrique
227 Search for Emak Bakia, The	81 Veronicas Artist, The	66 Armella, Carlos	68 García, Carlos Gerardo	66 Martínez Bucio, Ernesto	52 Rodríguez Pérez, Luz María
228 Searching for Sugar Man	118 Vida precoz y breve de Sabina Rivas, La	54 Arrangoiz, Esteban	48 García Caballero, Alejandro	231 Medem, Julio	72 Rojo, Argel
250 Secreto de Confesión	207 Vida y aventuras de Nicholas Nickleby, La	234 Assayas, Olivier	105 García Caballero, Aldo	219 Meehl, Cindy	89 Rosa, Fernando de la
222 Señal de amor	137 Videocarta de Chan Yokdzonot II	239 Audiard, Jacques	167 Garrel, Louis	180 Melford, George	83 Rossini, Carlos F.
250 Sirga, La	137 Videocartas Purépechas	228 Boudjelloul, Malik	84 Gil Torner, Natalia	159 Méndez Esparza, Antonio	137 Roth Senef, Andrew
82 Skin Destination	149 Videos americanos, Los	230 Berg, Amy	67 González, Ana Valeria	163 Metev, Ilian	103 Rugama, Bernardo
163 Sofia's Last Ambulance	168 Vie parisienne, La	111 Beristain Egurrola, Natalia	85 González, Everardo	137, 138 Monteforte, Guillermo	251 Ruiz Barrachina, Emilio
214 Sólo el viento	265 Vispera, La	149 Blotnick, Robin	100 González Villaseñor, Omar	75 Mueller, Mauro	84 Rulfo, Juan Carlos
234 Something in the Air	76 Vuelve primavera	120 Bolado, Carlos	88 González-Rubio, Pedro	80 Müller, Christoph	246 RZA
97 Sophie Calle, Sans Titre	174 Wages of Fear, The	162 Bonnaire, Sandrine	51, 261 Grau, Jorge Michel	215 Mundroczó, Kornel	104 Sandoval Tello, Ricardo
97 Sophie Calle, sin título	55 Walking the Nights	178 Browning, Tod	95 Gutiérrez, Diego	195 Mungiu, Cristian	238 Sang-soo, Hong
97 Sophie Calle, Untitled	48 Waterwheel, The	197 Buñuel, Luis	95 Hagerman, Carlos	145, 146 Nava, Gregory	76 Schroeder, Faride
180 Spanish Dracula	78 We Still Have the Memory	225 Butler, Chris	213 Hajdu, Szabolcs	231 Noé, Gaspar	249 Seidl, Ulrich
103 Stones to the River	130 We, the Poor	137 Caamal Ayala, María Reynalda	233 Haneke, Michael	101 Ojeda Dávila, Jorge	116 Serrano, Antonio
98 Sueño de San Juan, El	230 West of Memphis	137 Caamal Ayala, María Rubí	236 Hendrix Hinestroza, Jhonny	106 Olaizola, Yulene	258 Serrano, Luis Manuel
259 Suffragettes, The	229 What is This Film Called Love?	137 Caamal Balam, Marbello	65 Herrera, Mónica	45 Olivas, René	181 Sirk, Douglas
259 Suffragistas, Las	57 When We Get Together	137 Caamal Pool, Norma Aracely	149 Hock, Louis	243 Oliveira, Manoel de	94 Solar Luna, Alejandro
102 Suitcase, The	241 White Elephant	137 Caamal Pool, María Isabel	63, 107 Hofmann, Sebastián	55 Olmedo Santiago, Lázaro	237 Stillman, Whit
131 Susana	252 Who the Hell Is Juliette?	137 Caamal Pool, Francisco Javier	79 Huerta Cano, Dalia	249 Orozco, Juan Felipe	231 Suleiman, Elia
131 Susana (carne y demonio)	155 Wild Bunch, The	137 Caamal Pool, María Leticia	93 Ibaven, Michelle	83 Osorno, Diego Enrique	231 Tabio, Juan Carlos
34 Ta'm e guilass	163 Wild Ones, The	231 Cantet, Laurent	56 Iglesias, Alejandro	54 Palerm-Artis, Arcadi	99 Tinajero Ponce, Salvador
48 Tardes de Tintico, Las	148 Wildness	48 Castañeda, Karla	256 Iglesias, Carlos	216 Pálfi, György	81 Toledano, Oswaldo
34 Taste of Cherry	242 ¿Y si viviéramos todos juntos?	258 Castillo, Sandra	52 Jansen, Itandehui	100 Pascual Herrejón, Alfonso	231 Toro, Benicio del
114 Táu	189 Yella	114 Castro Zimbrón, Daniel	141 Jiménez Díaz, Néstor A.	98 Paso, Joaquín del	73 Torres, Liliana
74 Temporada seca	105 Your Cat and I Love You	207 Cavalcanti, Alberto	102 Jonard, Dominique	155, 156 Peckinpah, Sam	231, 241 Trapero, Pablo
75 Three Miniatures for Eugenio	76 Zurcidos invisibles	224 Chapman, Brenda	96 Kaplan, Luciana	265 Pelayo, Alejandro	62 Treviño, Carlos Lenin
86 Three Voices		97 Clay Mendoza, Victoria	34, 35, 43 Kiarostami, Abbas	115 Pereda, Nicolás	82 Trujillo, Adriana
48 Tintico's Afternoons		172, 173, 174 Clouzot, Henri-Georges	166 Klotz, Hélène	188, 189, 190 Petzold, Christian	98 Trzaska, Jan Pawel
120 Tlatelolco, summer of 68		92 Cordero, José Antonio	217 Kocsis, Ágnes	112 Pineda Ulloa, Alfonso	148 Tsang, Wu
120 Tlatelolco, verano del 68		132 Corona Blake, Alfonso	223 Kwapis, Ken	261 Piñón, Guillermo	137 Tziu Dzul, María Jesús
69 To Put Together a Helicopter		76 Coronel, Alfonso	232 Laine, Marion	104 Pizarro, Mario E.	137 Tziu Dzul, Marcelo
82 Todo se vale		229 Cousins, Mark	161 Lambert, David	91 Polgovsky, Eugenio	137 Tziu Dzul, José Guadalupe
104 Todos se creen críticos		236 Cronenberg, David	29 Larraín, Pablo	137 Pool Mendoza, María Mercedes	81 Ulacia, Daniel
156 Tráiganme la cabeza de Alfredo García		60 Cruz, Yolanda	209 Laughton, Charles	137 Pool Mendoza, Rosa María	177 Ulmer, Edgar G.
81 Transfer Station North		259 Cruz, Ana	206 Lean, David	137 Pool Mendoza, Ana María	78 Varela, Bruno
104 Transmigración		109 Delgado Sánchez, Pablo	228 Lifshitz, Sébastien	86 Portillo Padua, Otilia	80 Vargas Villafuerte, Victor
104 Transmigration		103 Díaz Ochoa, Sergio	119 Lozano, Alejandro	41 Potter, Sally	250 Vega, William
261 Tras Rivelino		168 Dietschy, Vincent	255 Lubezki, Alejandro	224 Purcell, Steve	71 Vergara Zatarain, Amaury
77 Tree, The		246 Digital, Bobby	185 Lubitsch, Ernst	61 Quintanilla, Sebastián	226 Vignal, Vanina
75 Tres miniaturas de Eugenio		245 Donzelli, Valérie	141 Magaña, Jaime	208 Reed, Carol	246 Vinterberg, Thomas
105 Tu gato y yo te amamos		137 Dzul Caamal, María Eusebia	90 Maille, Emilio	147 Reginato, Angela	205 Wall, Anthony
105 Último día, El		137 Dzul Caamal, José Mercedes	254 Makhoul Akl, Tufic	78 Rentería Garnica, Mariano	179 Whale, James
197 Un chien andalou		137 Dzul Kaul Gladis Beatriz	62 Maldonado, Sabrina	117 Reygadas, Carlos	160 Winocour, Alice
260 Un día en la vida de Andrei Arsenevich		55 Esquerria, Cristina	118 Mandoki, Luis	244 Riker, David	233 Wright, Joe
75 Un mundo para Raúl		163 Fadel, Alejandro	49 Manrique, Lorena	87 Riley, Luisa	161 Yaesh, Meni
49 Un ojo		110 Fajardo, Haroldo	50 Manrique, Stephanie Tess	227 Riley, Stevan	257 Ynigo, Omar
197 Un perro andaluz		57 Falcón Villa, Héctor	252 Marcovich, Carlos	105 Río Pimentá, Guadalupe del	64 Zavala Picos, Roberto Javier
134 Una familia de tantas		225 Fell, Sam	222 Marion, Frances	74 Rivera Kohn, Diego	235 Zeitlin, Benh
		46 Fernández, Jon	260 Marker, Chris	250 Rivero, Henry	60 Zúñiga, Juan Manuel
		73 Figueroa García, David	74 Márquez, Jorge	140 Rivero Uicab, Carlos R.	70 Zuvire, Federico

Índice de realizadores

Director index

55 Acevedo, Izabel
235 Affleck, Ben
47 Águila, Fernando
59 Aguirre, Salvador
227 Alegria, Oskar
83 Altuna, Emiliano
247 Anderson, Paul Thomas

Agradecimientos

La décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia ha sido posible gracias a la invaluable colaboración del **C. Gobernador Fausto Vallejo Figueroa** y de las siguientes dependencias del Gobierno del Estado de Michoacán:

Despacho del C. Gobernador · Secretaría de Gobierno · Secretaría de Finanzas y Administración · Secretaría de Turismo · Secretaría de Educación · Secretaría de Cultura · Coordinación de Contraloría · Coordinación de Planeación para el Desarrollo · Coordinación General de Comunicación Social · Coordinación General de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras · Secretaría de Seguridad Pública · Centro de Convenciones de Morelia

Al respaldo del

- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de Cinematografía
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Por la ayuda del

- H. Ayuntamiento de Morelia

A la generosidad de

- Cinépolis

Por el apoyo de las siguientes instituciones y organizaciones:

Academy of Motion Picture Arts and Sciences · Alliance Française Morelia · Asociación de Hoteles y Moteles de Estado de Michoacán, A.C. · Asociación Michoacana de Realizadores de Cine · Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo · British Council México · Canal 22 · Casa Natal de Morelos · Centro Cultural Clavijero Centro de Capacitación Cinematográfica · Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano · Centro Universitario de Estudios Cinematográficos UNAM · Cineteca Nacional · Consejo de Asociados del Conservatorio de las Rosas · Consejo de Promoción Turística de México · Difusión Cultural de la UNAM · Dirección de Actividades Cinematográficas-UNAM · Dirección de Cultura, Pátzcuaro · Dirección General de Vinculación Cultural de CONACULTA · Educal · Embajada de España en México · Embajada de Francia en México · Embajada de los Estados Unidos de América en México · Festival Ambulante · Festival Celebrate Mexico Now · Festival de Cine de Cannes · Festival de Cine de Huesca · Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros · Filmoteca de la UNAM · Filmoteca Española · Fondo de Inversión y Estímulos al Cine · Fundación Cinépolis · Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, A.C. · Fundación Televisa · Goethe Institut Mexiko · Instituto de Cultura de Morelos · Instituto Nacional de Antropología e Historia · Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Argentina · La Carreta Cine Móvil · Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C. · OnceTV México · Patronato Pro Rescate del Centro Histórico de Morelia · Proimágenes Colombia · Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Turismo · Semaine de la Critique · Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica Sistema Michoacano de Radio y Televisión · Syndicat Français de la Critique de Cinéma · Teatro Emperador Caltzontzin · Teatro Ocampo · Teatro Universitario José Rubén Romero · Universidad Autónoma Metropolitana · Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Universidad Nacional Autónoma de México

Por la generosidad de las empresas:

A&E · Aeromar · Arcelor Mittal · Audi · BlackBerry · Burn · CB Televisión · Citelis · Coca Cola Light · Color Color · Conti Papelerías · D'Arte · De Película HD · Dos Equis · El Entertainment · ERRR Magazine · Este País ETN · El Fanzine · Eumex · Filmeweb · Gatopardo · Golden HD · Grupo Expansión · Hermès · HSBC · Ibero 90.9 · I.SAT · Indie Rocks! · InStyle · José Cuervo Tradicional · Kansas City Southern de México · KLM · Kodak Labodigital · La Jornada Michoacán · La Voz de Michoacán · LCI Seguros · Letras Libres · Levi's · Mescalina Mobiliario, S.A. de C.V. · Muebles San Miguel, S.A. de C.V. · New Art Group · Ormaña Eventos · Provincia Revista Cine-Toma · Sharpie · Servicios Cinematográficos Sotomayor · Sony · Studio 5 de mayo · TCLY|Cinerex · Telefónica Movistar · Time Out México · Travelers Guide to Mexico · Universal Channel · Valdo · Warp

Las distribuidoras, productoras y archivos filmicos:

Academy Film Archive · Alhnaville Cinema · ALM · Buena Vista Columbia TriStar Films de México · Canana Films · Cien Films · CINE+ · Cine Canibal · Cineteca Nacional · Classic Films · Corazón Films · Criterion · Elle Driver · Films Boutique · Films Distribution · Gaumont · Gussi Artcinema · GmBH · Grupo Agrasánchez Hollywood Classics · Int.13 Cine · Janus Films · Kinology · K5 Media Group · Macondo · Mantarraya Producciones · Memento Films · Milestone Films · Mobra Films · MPM Film · Mk2 · NBC Universal · ND Mantarraya · Nueva Era Films · Paramount Pictures México · Park Circus · Rezo Films · Studio Canal · Tamasa Distribution · The Festival Agency · The Match Factory · Torch Films · Twentieth Century Fox de México · UCLA Film & Television Archive · Universal Pictures International México · Videocine · Warner Bros. Pictures México · Wild Bunch · Zima Entertainment

Los hoteles:

Club de Calidad Tesoros de Michoacán Hoteles y Restaurantes · Eco Hotel Ixhi · Hotel Alameda · Hotel Cantera Diez · Hotel Casa del Refugio, Pátzcuaro · Hotel Casa Grande · Hotel Casa Madero · Hotel Casino · Hotel City Express · Hotel de La Soledad · Hotel Holiday Inn Express · Hotel La Siranda, Pátzcuaro · Hotel Los Juaninos Hotel Mansión de los Sueños, Pátzcuaro · Hotel Mansión Real · Hotel Posada de la Basílica, Pátzcuaro · Hotel Villa Montaña · Hotel Virrey de Mendoza · Hotel W

Los restaurantes:

Bizancio · Bodega Collard Winebar · El huerto de los jesuitas · Juaninos · Los mirasoles · Lu cocina michoacana · San Miguelito

De manera muy especial agradecemos el entusiasmo y colaboración de todos aquellos quienes con su apoyo, esfuerzo, dedicación y trabajo hicieron posible la décima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Fausto Vallejo Figueroa
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Ramón Maya Morales
Secretario Particular del C. Gobernador

Marco Antonio Aguilar Cortés
Secretario de Cultura

Roberto Monroy García
Secretario de Turismo

Luis Miranda Contreras
Secretario de Finanzas y Administración

Eliás Álvarez Hernández
Secretario de Seguridad Pública

Francisco Octavio Aparicio Mendoza
Coordinador de Planeación para el Desarrollo

Julio César Hernández Granados
Coordinador General de Comunicación Social

Guadalupe Santacruz Esquivel
Directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión

Flor Paloma Peña Garnica
Directora General de Centro de Convenciones

Alejandro Rosales Mendoza
Director del Centro Cultural Clavijero

José Fabián Ruíz
Director de Casa Natal de Morelos

Rafael Paz Vega
Director de Casa de las Artesanías

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Wilfrido Lázaro Medina
Presidente Municipal

Arturo José Mauricio Fuentes
Secretario del H. Ayuntamiento

Salvador Abud Mirabent
Síndico Municipal

Armando Enrique Rivera Ruíz
Secretario de Turismo

Miguel Ángel Prado Vera
Coordinador del Centro Histórico y Zonas Monumentales de Morelia

Iván Arriaga Soria
Director General de Seguridad Ciudadana

H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO

Salma Karrum Cervantes
Presidenta Municipal de Pátzcuaro

Kuricaveri Gaspar Ortega
Director de Cultura de Pátzcuaro

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Salvador Jara Guerrero
Rector

Egberto Bedolla Becerril
Secretario General

Teodoro Barajas Rodríguez
Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

Alejandro Ramírez Magaña | Presidente
Cuauhtémoc Cárdenas Batel | Vicepresidente
Daniela Michel | Directora General

VICEPRESIDENCIA
Pedro Pablo Etienne, Carolina Coppel | Asistentes
Jorge González Gómez | Asesor

DIRECCIÓN GENERAL
Alejandro Lubezki | Asesor
Blas Valdez | Asistente
James T. Ramey | Asesor académico y estratégico
Geoff Andrew, Jean-Cristophe Berjon, Denis W. DeLaRoca, Michael Fitzgerald, Shannon Kelley | Asesores internacionales

PROGRAMACIÓN
Daniela Michel | Dirección artística
Mara Fortes | Programadora asociada, relaciones internacionales
Daniela Alatorre, Sébastien Blayac, Roberto Fiesco, Elena Fortes, Jesse Lerner, Arturo Pimentel, Chloë Roddick, Alesi Zamudio | Programación
Christine Dávila | Logística de presentadores en salas
Sébastien Blayac, Alessi Zamudio | Presentadores

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Pablo Baksht | Coordinador general administrativo
Roxana Alejo | Administradora
Mariana Somonte | Asistente
María Guadalupe Flores | Asistente
Daniel Guerra | Asistente
Jonathan Lara, Carlos Aguilar | Sistemas
VG Contadores Públicos, S.C. | Despacho fiscal
GVA Integral Services, S.C. | Despacho fiscal
Zeferino Salazar | Mantenimiento

COORDINACIÓN GENERAL
Celia Arvizu Tovar | Coordinadora general
Claudio Méndez | Coordinador adjunto
Guillermo Alvizouri | Asistente de la coordinación adjunta
Alejo Reyes, Fabiola Lemus, Elizabeth Lemus, Claudia Montalván | Asistentes de la coordinación general
Guadalupe Sandoval, Abelardo Ramírez | Asistentes
Andrea Guadalupe Mendoza Heredia,
Juan Diego Miranda Ballesteros | Prácticas profesionales
María Isabel González | Mantenimiento

PRODUCCIÓN
Daniela Alatorre | Productora
Abril López Carrillo | Asistente de la productora
Mara Fortes, Rafael Marín | Gestión de programación
Sébastien Blayac, Chloë Roddick | Apoyo en gestión de programación
Jorge Ramírez | Tráfico de copias y subtítulos
Chloë Roddick | Programación en salas
Christine Dávila | Presentaciones en salas
Marcela Hinojosa | Coordinadora de proyección
Juan Luis Velázquez | Coordinador de proyección digital
José Ángel Villegas | Apoyo en proyección y proyección digital
Paola Miranda | Asistente
Francisco Viveros | Asistente
Víctor Sotomayor | Asesor técnico
Juan Jacob | Traducción y subtítulos
Eduardo Donjuan | Producción de eventos especiales
Honorato Ortiz | Servicios de producción
Bárbara Bang | Enlace patrocinios y producción
Arturo Pimentel | Responsable sede Pátzcuaro
Romain Greco | Responsable sede Ciudad de México
Alejandro Lubezki | Coordinador de la Memoria en video
Emigre Film, Lado B | Registro y edición de la Memoria en video

INVITADOS
Javier Méndez | Coordinador
Marivel Yáñez | Logística invitados nacionales
Sarah Ross | Logística invitados internacionales
Adriana García T. | Administración
Montserrat Guui | Atención al Jurado
Nayely Gunther | Acreditaciones
Erandi Torres | Asistente de acreditaciones
Alva Villatoro | Logística de transporte terrestre

PROMOCIÓN Y MANEJO DE TALENTO
Margarita Fink | Coordinadora
Liliana Heftye, Ana Laura Fink Serra, Rubén Roa Martínez | Asistentes
Claudia del Castillo, Alberto Cohen | Coordinadores
Jimena Argüelles, Julio Cadena, Enrique Figueroa, Claudia Guevara | Promotores

ATENCIÓN ESPECIAL A INVITADOS
Rossana Barro | Coordinadora
Silvia Violante | Logística
Rosario Toledo, Juan Briseño | Asistentes
Lucila Moctezuma, Chloë Roddick, Luna Riba, Miranda Romero, Cristina Silvestre, Mara Fortes | Atención a invitados

RELACIONES INSTITUCIONALES Y DIFUSIÓN
Paula Amor | Coordinadora
Fabiola Quintero | Asistente
Cristina Alemán | Editora web
Mariana Linares | Coordinadora de reporteros
Dante Castillo, Juan José Meza, Juvencio Bermúdez | Fotógrafos
Cindy Hawes | Traductora web
María Fernanda Almela | Asistente editorial
EF Producciones | Redes sociales

El Mandado | Desarrollo web
Archer Troy | Diseño web
RELACIONES PÚBLICAS Y COMERCIALIZACIÓN
Hugo van Belle | Coordinador
Adriana González | Asistente de la coordinación
Doraly Romero | Asistente

PRENSA
Yotzmit Ramírez | Jefa de prensa
Lariza Melo, Alessia Feliciano | Asistentes
Karen Rodríguez | Becaria

IMAGEN Y MATERIAL GRÁFICO
Rodrigo Toledo | Idea original
Mónica de la Mora | Coordinadora
Jorge Borja | Asistente
Priscila Vanneville | Diseño de materiales editoriales
Archer Troy | Aplicaciones
Dante Castillo | Fotografía y testigos

CINEMINUTO
Rodrigo Toledo | Realización
Música original | José Sabre Marroquín
New Art | Data to film, sonido y laboratorio

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MORELIA
Alejandro Lubezki | Coordinador
Claudio Méndez | Coordinación Morelia
Guillermo Alvizouri | Asistente Coordinación Morelia
Celia Arvizu | Logística

CATÁLOGO
Daniela Michel | Editora general
Mara Fortes, Alejandro Lubezki, David Miklos | Coordinación editorial
Cristina Alemán, Sébastien Blayac, Mara Fortes, Abril López, Alejandro Lubezki, David Miklos, Chloë Roddick, Blas Valdez | Investigación editorial e iconográfica, redacción, corrección y traducción
Cindy Hawes | Traducción
Irmgard Emmelhainz | Traducción adicional
Rodrigo Toledo | Diseño
Rodrigo Toledo, Priscila Vanneville | Formación

MORELIA LAB
Andrea Stavenhagen, Carlos Taibo | Dirección
Ana Paula Suárez Muguero | Coordinación

OFICINA EN MORELIA
Melchor Ocampo 35, Colonia Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacán
Tels.: (443) 321 2221

OFICINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Edificio Balmori, Orizaba 101, int. 101,
Colonia Roma Norte, C.P. 06700, México D.F.
Tels.: 52 (55) 5533 1241 / 5533 1242,
Tel./fax: (55) 5511 5150 Ext. 212

