

OCTUBRE 21-30, 2016

14º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

www.morelofilmfest.com

morelofilmfest

@FICM

FICM

Contenido

INTRODUCCIÓN	4	Gala Mexicana	125
Presentación	5		
¡Bienvenidos a Morelia!	6	ESTRENOS MEXICANOS	126
Mensaje de la Secretaría de Cultura	7	Homenaje a Consuelo Frank	128
Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía	9	Homenaje a Julio Bracho	136
14° Festival Internacional de Cine de Morelia	11	México Imaginario	154
LOS JURADOS	13	Cine Sin Fronteras	165
Jurado de Cortometraje Mexicano	13	Programa de Diversidad Sexual	172
Jurado de Documental Mexicano	17	Canal 22 Presenta	178
Jurado de la Sección Michoacana y del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje	21		
Jurado de Largometraje Mexicano	25	PROGRAMAS ESPECIALES	179
INVITADOS DE HONOR	31	Semana de la Crítica	180
Willem Dafoe	32	Berlinale Spotlight	192
Giada Colagrande	44	Shakespeare Lives en Morelia	231
Audrey Tautou	46	Premio Jean Vigo	236
COMPETENCIA	48	The Criterion Collection Presenta	239
El Premio	48	The Film Foundation	241
Sección Michoacana	49		
Sección de Cortometraje Mexicano	58	ESTRENOS INTERNACIONALES	245
Sección de Documental Mexicano	95	Largometrajes	245
Sección de Largometraje Mexicano	110	Documentales	266
		FUNCIONES ESPECIALES INTERNACIONALES	271
		FUNCIONES ESPECIALES MEXICANAS	277
		ACTIVIDADES PARALELAS	284
		Índice de títulos	287
		Índice de realizadores	290
		Agradecimientos	292
		Directorio	294

Contents

INTRODUCTION	4	<i>Mexican Gala</i>	125
Foreword	5		
Welcome to Morelia!	6		
A Message from the Ministry of Culture	8		
A Message from the Mexican Film Institute	10		
14 th Morelia International Film Festival	12		
THE JURIES	13	MEXICAN PREMIERES	126
Mexican Short Film Jury	13	Tribute to Consuelo Frank	128
Mexican Documentary Jury	17	Tribute to Julio Bracho	136
Jury for the Michoacán Section and the Michoacán Short Film Screenplay Contest	21	Imaginary Mexico	154
Mexican Feature Film Jury	25	Cinema Without Borders	165
GUESTS OF HONOR	31	Sexual Diversity Program	172
Willem Dafoe	32	Channel 22 Presents	178
Giada Colagrande	44	SPECIAL PROGRAMS	179
Audrey Tautou	46	Critics' Week	180
<i>Tribute to José María Prado</i>	47	Berlinale Spotlight	192
COMPETITION	48	Shakespeare Lives in Morelia	231
The Prize	48	Jean Vigo Prize	236
Michoacán Section	49	The Criterion Collection Presents	239
Mexican Short Film Section	58	The Film Foundation	241
Mexican Documentary Section	95	INTERNATIONAL PREMIERES	245
Mexican Feature Film Section	110	Feature Films	245
		Documentaries	266
		INTERNATIONAL SPECIAL SCREENINGS	271
		MEXICAN SPECIAL SCREENINGS	277
		OTHER ACTIVITIES	284
		Title Index	287
		Director Index	290
		Thanks	292
		Directory	294

INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION ▼

Presentación

La riqueza cultural de Michoacán se refleja en manifestaciones artísticas como la danza, la música, las artes visuales, el teatro, la literatura, la artesanía, la cocina tradicional y la indumentaria, elementos que encontramos cotidianamente a lo largo y ancho de la geografía estatal y que proyectan nuestra identidad hacia el mundo. Lo mismo ocurre a través de eventos de gran magnitud, como el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Desde 2003 la capital michoacana se viste de gala para recibir a los amantes del séptimo arte que vienen a vivir la experiencia del cine en esta cumbre que reúne lo mejor de la cinematografía internacional.

Del 21 al 30 de octubre se llevará a cabo la 14° edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde se exhibirá el talento internacional, nacional y michoacano con largometrajes, cortometrajes y documentales de calidad que expresan en cada historia la creatividad y originalidad de sus realizadores.

Los reflectores del mundo están puestos en la ciudad de Morelia, en donde la sociedad cinéfila se siente cautivada por los atardeceres morelianos que exaltan la belleza colonial del Centro Histórico, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El Festival Internacional de Cine de Morelia ofrece un espacio para conocer nuevas obras cinematográficas que en cada fotografía, en cada guion y en cada canción alimentan los sentidos y emociones humanas de quienes se dan cita en este encuentro.

Bienvenidos a Michoacán. Bienvenidos al punto de encuentro de todas las culturas: disfrutemos juntos del Festival Internacional de Cine de Morelia. Michoacán los recibe con la calidez de su gente. Disfruten de la experiencia extraordinaria que solo se vive en Morelia.

— SILVANO AUREOLES CONEJO
Gobernador del Estado de Michoacán

Foreword

The cultural richness of Michoacán is reflected in artistic forms like dance, music, visual art, theater, literature, handicrafts, traditional cuisine, and regional attire; all elements that can be found every day across the entire state, and which project our identity out into the world. The same occurs with large-scale events like the Morelia International Film Festival.

Since 2003, the capital of Michoacán has decked itself out every year to receive all the seventh-art enthusiasts who come to share a cinematic experience at the festival: a summit that convenes the very best of international film.

From October 21 to 30, the Morelia International Film Festival will celebrate its fourteenth year, exhibiting international, national, and Michoacán-based talent with high-quality feature films, short films, and documentaries. Every story expresses the creativity and originality of the people who created it.

The world's spotlights are shining on the city of Morelia, where cinephile society is captivated by the sunsets that exalt the beauty of our historic downtown area, recognized by UNESCO as a World Heritage Site.

The Morelia International Film Festival offers a space devoted to exploring new works of cinema: works that, in every frame, every screenplay, and every song, nourish the senses and human emotions of everyone exposed to them.

Welcome to Michoacán. Welcome to a meeting point of all cultures: together, let's enjoy the Morelia International Film Festival. Michoacán receives you with all the warmth of its people. Revel in this extraordinary experience that only happens in Morelia.

— SILVANO AUREOLES CONEJO
Governor of the State of Michoacán

¡Bienvenidos a Morelia!

A lo largo del tiempo, Morelia ha sido forjada por el esfuerzo y las ganas de trascender de miles de personas. En esta ciudad, en estas calles y en estos edificios coloniales, mujeres y hombres ilustres construyeron las bases de un país independiente, en donde cada uno de los ciudadanos gozara de los principios básicos de libertad para convertir las ideas en medios y alcanzar la grandeza.

Morelia es una ciudad que inspira y en la que convergen lo mejor de las expresiones culturales de todo el mundo. En este majestuoso escenario de cantera, la historia se sigue esculpiendo a través de la música, el teatro y el cine.

Nos llena de orgullo ser parte del 14º Festival Internacional de Cine de Morelia y albergar un evento de talla mundial, en donde lo mejor del séptimo arte se reúne para transportarnos a otros lugares, incluso más allá de nuestra imaginación. Actores, directores, productores e invitados especiales hacen de este Festival Internacional de Cine de Morelia uno de los eventos más importantes no solo para la ciudad, sino para el país, ya que en este espacio muchos jóvenes cineastas ven impulsados sus sueños al exponer sus creaciones ante cientos de personas.

Para este Gobierno Municipal Independiente, la promoción de la cultura es algo fundamental en la construcción de una sociedad más justa y que transite en un ambiente de paz; por ello, agradecemos al Comité Organizador su esfuerzo, que permite al Festival Internacional de Cine de Morelia formar parte de la agenda de actividades que engalanan a la capital de Michoacán año con año.

Los invito a ser parte de esta historia y a disfrutar juntos de este viaje de imágenes y sonidos que solo la magia del cine puede lograr, justamente, en una ciudad con magia, llena de historia, sitios coloniales y gente portadora de la esencia humana de una Morelia de tradiciones.

La Morelia de todos los espera con los brazos abiertos.

¡Bienvenidos!

— ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR
Presidente Municipal de Morelia

Welcome to Morelia!

Over time, Morelia has been shaped by thousands of people's efforts and transcendent desires. In this city, along these streets, and in these colonial buildings, distinguished women and men laid the foundations for an independent country, one in which each and every citizen would enjoy the basic principles of liberty, transforming ideas into means and achieving greatness.

Morelia is an inspiring city, a place that gathers together the very finest cultural expressions from all over the world. In this majestic setting, this essential source, history is still being sculpted through music, theater, and cinema.

We are proud to be part of the fourteenth Morelia International Film Festival and to host a world-class event—where the best of the seventh art convenes and transports us to other places, often beyond our own imaginations.

Actors, directors, producers, and special guests make this Morelia International Film Festival one of the most important events not only for the city, but also for the entire country; indeed, it is in this space that many young filmmakers have their dreams ignited as they present their creations before hundreds of people.

For our Independent Municipal Government, the promotion of culture is an essential element in building a more just society and sharing a peaceful environment. In this way, we thank the Organizing Committee for their efforts, which incorporate the Morelia International Film Festival into the calendar of events that festoon Michoacán's capital year after year.

I invite you to be part of this story, and to join us in relishing this journey of images and sounds. It is a journey that only the magic of cinema can achieve, and especially in a city so magical in itself: full of history, colonial sites, and people who embody the human essence of Morelia and its traditions.

Morelia, which belongs to everyone, awaits you with open arms.

Welcome!

— ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR
Municipal President of Morelia

Mensaje de la Secretaría de Cultura

Los festivales de cine representan para México una magnífica oportunidad de ampliar el acceso universal a la cultura: son siempre una invitación abierta al gran catálogo mundial del arte cinematográfico, una experiencia incomparable que se genera entre el espectador y la luz mágica de la sala. Consolidado como uno de los encuentros filmicos más importantes que se realizan en el país, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) celebra en 2016 catorce ediciones de ser una ventana de promoción para los nuevos talentos del cine mexicano, aspiración en la que encuentra una sus directrices fundamentales.

En efecto, parte de la misión del FICM es dar cabida a nuevos talentos y nuevos públicos a partir de una oferta cinematográfica de primera línea, además de fomentar actividades culturales y artísticas en el estado de Michoacán que inviten al conocimiento, análisis y reflexión sobre lo que implica la creación filmica.

La programación que nos ofrece el FICM en su sección de competencia centra su atención en los trabajos mexicanos y se divide en cuatro espacios: Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano. Un aspecto a resaltar es que gracias a la colaboración que tiene con el Festival de Cannes, el FICM incluye cintas de la Selección Oficial y de la Semana de la Crítica, mostrando además un panorama amplio de lo mejor del cine contemporáneo en el mundo.

En esta edición, el Festival Internacional de Cine de Morelia dedicará un apartado a la obra de Julio Bracho, director de obras señeras en la historia filmica de México, como *La sombra del caudillo*, *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* o *Distinto amanecer*, mientras que el Homenaje Michoacano

estará dedicado a Consuelo Frank y su larga carrera en la actuación, todo un referente para el cine, el teatro y la televisión mexicanos.

En el marco del Año Dual México-Alemania 2016-2017, este año destaca la sección Berlinale Spotlight, realizada con el apoyo del Goethe-Institut. La selección, curada de manera conjunta, muestra el trabajo de Reinhold Schünzel (con cintas realizadas por este director entre 1927 y 1939), e integra películas del programa del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016. Para México es un honor recibir iniciativas de la Berlinale y que su director, Dieter Kosslick, y otros representantes del Festival presenten en nuestro país el Berlinale Spotlight.

El cine mexicano mantiene en los años más recientes una presencia preponderante en los certámenes nacionales e internacionales. Respaldar los esfuerzos de la comunidad cinematográfica y a nuestros talentos en la promoción y difusión de las películas nacionales es una acción sustantiva dentro de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Celebramos que el Festival Internacional de Cine de Morelia siga creciendo y sumando experiencia, públicos y beneficios para el cine, para sus creadores y para el público. Celebramos un año más de la realización de este Festival que representa una oportunidad de encuentro con México y con el mundo, a través de la experiencia cinematográfica.

— RAFAEL TOVAR Y DE TERESA
Secretario de Cultura

A Message from the Ministry of Culture

Film festivals offer Mexico a magnificent opportunity to expand universal access to culture: they are always an open invitation to the vast global catalogue of cinematic arts, an incomparable experience sparked between the viewer and the movie theater's magical light.

Having established itself as one of Mexico's most important film-related events, this year, 2016, the Morelia International Film Festival (FICM) celebrates fourteen years as a showcase for promoting new talent in Mexican cinema—an aspiration that contains one of its key directives.

Indeed, part of FICM's mission is to accommodate new talents and new audiences through a first-rate film program, in addition to promoting cultural and artistic activities in the state of Michoacán: activities that invite participants to experience, analyze, and reflect on what filmmaking entails.

The program FICM offers us in its competition section focuses its attention on Mexican projects and is divided into four areas: the Michoacán Section, Mexican Short Film, Mexican Documentary, and Mexican Feature Film. We should highlight the fact that, thanks to its collaboration with the Cannes Film Festival, FICM also includes films from the Cannes Official Selection and Critics' Week, thus exhibiting a broad panorama of the very best of contemporary cinema around the world.

This year, the Morelia International Film Festival will devote a segment to the life of Julio Bracho, director of outstanding works in Mexico's film history, such as La sombra del caudillo (The Shadow of the Caudillo), ¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!, and Distinto amanecer (Another Dawn), while the Michoacán Tribute is dedicated to Consuelo Frank and her

long acting career—an important reference point in Mexican cinema, theater, and television.

Within the framework of the Year of Germany in Mexico 2016-2017, this year includes the special presence of the Berlinale Spotlight section, conducted with support from the Goethe-Institut. The jointly curated selection displays the work of Reinhold Schünzel (showing films made by this director between 1927 and 1939), and incorporates films from the program of the 2016 Berlin International Film Festival (Berlinale). For Mexico, it is an honor to receive initiatives from the Berlinale; an honor, too, that its director, Dieter Kosslick, and other representatives of the festival will present the Berlinale Spotlight in our country.

In recent years, Mexican cinema has maintained a major presence in national and international competitions. Supporting the film community's efforts and the talent at work in the promotion and circulation of Mexican films is a substantive activity within the federal government's Secretariat of Culture.

We celebrate the fact that the Morelia International Film Festival continues to grow and add experiences, audiences, and benefits for cinema, for its artists, and for the public. And we celebrate one more year of this Festival that represents an opportunity to truly encounter Mexico, and the entire world, through contact with film.

— RAFAEL TOVAR Y DE TERESA
Secretary of Culture

Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía

Siempre existen razones para celebrar cuando se trata de iniciativas que han logrado conectar a los creadores con el público y cuyo protagonista es el cine mexicano, como sucede con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), que del 21 al 30 de octubre de 2016 lleva a cabo su 14ª edición: un encuentro imprescindible en la agenda cinematográfica del país.

Desde sus comienzos en 2003, el FICM centró su mirada en la difusión del documental y cortometraje mexicanos, para después ampliarse a la ficción, pero siempre pensado como una plataforma de aliento para los trabajos de voces emergentes y también de directores nacionales experimentados, aunado a una curaduría que reúne lo mejor del cine mundial, lo que hace que cada año se sumen más espectadores a esta fiesta que, al término de sus actividades en Morelia, continúa con "Lo Mejor del FICM en la Ciudad de México" a través de un ciclo donde se exhiben los filmes ganadores del Festival, así como una selección de su programación.

La ciudad de Morelia es un escenario ideal para el encuentro entre el público y los realizadores, pues las actividades del FICM se ubican principalmente en el centro de la ciudad, lo que consigue que tanto invitados como público en general se sumen a este encuentro del cine de una manera orgánica, en donde lo más gratificante es atestiguar el interés de la gente por ver cine mexicano e internacional, en salas llenas.

En el Instituto Mexicano de Cinematografía se tiene claro el papel decisivo de los certámenes filmicos en todo el país

como promotores y difusores de la cultura cinematográfica, entendiendo al cine no solo como una expresión de entretenimiento, sino también como una experiencia artística que invita a descubrir nuevas realidades y a animar al entendimiento entre todos, como sucede en el FICM.

Un ejemplo de la evolución del FICM y su búsqueda por ampliar audiencias son dos iniciativas digitales lanzadas hace dos años: la selección de Cortometraje Mexicano en Línea, con títulos disponibles en internet de manera gratuita para todo el mundo durante la semana del Festival, en donde concursan por el premio que otorga el público; y haber puesto en su página oficial el Directorio de Realizadores Mexicanos FICM, una base de datos con los cineastas que han participado en la competencia oficial o que han estrenado una película mexicana durante el FICM desde 2003 hasta la fecha, lo que representa una valiosa herramienta de consulta y de preservación de la memoria filmica del encuentro y, por ende, parte de la historia del cine mexicano.

¡Felicitaciones por una edición más del Festival Internacional de Cine de Morelia!, y que siga su aliento de apoyo al cine mexicano!

— JORGE SÁNCHEZ SOSA

Director General

Instituto Mexicano de Cinematografía

A Message from the Mexican Film Institute

There are always reasons to celebrate when it comes to initiatives that have successfully connected artists with the public and which bring Mexican cinema into the foreground. This is the case with the Morelia International Film Festival (FICM), which, from October 21-30, 2016, will mark its fourteenth year: an indispensable event on the calendar of Mexican cinema.

When it began in 2003, FICM set its sights on the dissemination of Mexican documentaries and short films, and it subsequently expanded into fiction features—while always defining itself as a platform of encouragement for the work of both emerging artists and experienced national directors, strengthened by curatorship that collects the very best of international cinema. With every passing year, more spectators join us for this celebration that continues, once its activities in Morelia have come to an end, with “The Best of FICM in Mexico City”: a series that screens the Festival’s winning films, as well as a broader selection of its program.

The city of Morelia is an ideal setting for this artists-and-audience encounter: FICM’s activities are primarily located in the downtown area, which allows both guests and the general public to join this cinematic forum in an organic way. The most gratifying part is witnessing people’s interest in watching Mexican and international film from full theaters.

The Instituto Mexicano de Cinematografía fully understands the decisive role of film competitions across the country as promoters and broadcasters of film culture, defining cinema

not merely as an expression of entertainment but also as an artistic experience that invites audiences to discover new realities and encourage shared understanding—all of which occurs at FICM.

For an example of FICM’s evolution and its efforts to expand audiences, we can look at two digital examples launched two years ago: first, the online selection of Mexican short films, which makes titles universally available online, and free of charge, during the week of the Festival, where they contend for the award granted by the audience; and second, the placement on its official website of the FICM Directory of Mexican Directors, a database of the filmmakers who have participated in the official competition or premiered a Mexican film at FICM between 2003 and the present day. This project is a valuable tool designed both for reference purposes and to conserve the cinematic memory of the event, not to mention part of the history of Mexican film itself.

Congratulations on another year of the Morelia International Film Festival! May it continue to support and inspire Mexican cinema.

— JORGE SÁNCHEZ SOSA

General Director

Mexican Film Institute

14º Festival Internacional de Cine de Morelia

El Festival Internacional de Cine de Morelia llega este octubre de 2016 a su decimocuarta edición renovando el compromiso de ser una ventana única para la difusión del quehacer cinematográfico de México, una plataforma para los jóvenes, un espacio de reconocimiento para los mayores, un sitio de convivencia para la pluralidad, un lugar de encuentro para la diversidad y un foro de discusión de nuestras realidades y fantasías que, vistas desde la cultura —y en particular desde el cine—, constituyen un cuerpo de ideas que ponemos frente al público para generar reflexión y debate en aras de mejorar nuestra vida en común. Nuestro objetivo es que quienes asistan a nuestras funciones sean movidos por la fuerza del cine y al salir de las proyecciones prolonguen la experiencia más allá de las salas; que se sientan conmovidos, alegres o enojados, tristes o contentos, divertidos, indignados y aun enamorados, pero nunca indiferentes.

Para ello, al lado de nuestras secciones de cine mexicano y michoacano en competencia —corazón de nuestro festival—, hemos preparado una cuidadosa selección de lo mejor del cine mundial de ayer y de hoy. Tendremos además una larga lista de invitados nacionales e internacionales que nos compartirán generosamente su trabajo. Asimismo, hemos reforzado y consolidado alianzas con otros importantes festivales que tendrán presencia en Morelia con actividades muy diversas. El Festival es una ocasión para el espacamiento, pero es sobre todo una invitación abierta a la reflexión individual y colectiva.

Este año, en el marco del Año Dual México-Alemania, el FICM presentará el Berlinale Spotlight, un programa curado de manera conjunta con el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), que comprende, entre otras cosas, una selección de películas de la edición 2016 y una retrospectiva de películas alemanas. La presencia en Morelia del director del Festival de Berlín, Dieter Kosslick, será un elemento adicional de realce en esta colaboración. Tendremos por segunda ocasión la Locarno Industry Academy, iniciativa de colaboración con el Festival del film Locarno, Suiza, enfocada en la formación de jóvenes interesados en profe-

sionalizar sus conocimientos en distintas áreas de la industria cinematográfica y, por supuesto, la ya tradicional presencia de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el taller Impulso Morelia, espacio dedicado a la exhibición de trabajos que se encuentran en proceso de posproducción, que esta vez se amplía para recibir también proyectos en etapa de desarrollo. Como cada año, Michoacán y su gente reciben con entusiasmo la llegada del Festival. La arquitectura, la gastronomía, el arte popular, los centros de educación superior, los museos y en general el riquísimo patrimonio cultural con el que aquí se cuenta, hacen de nuestra querida Morelia un marco inmejorable para un encuentro de esta naturaleza, que sin duda le debe mucho de su prestigio a la cálida hospitalidad de sus habitantes. Celebramos, porque es justo hacerlo, el tener un equipo de colaboradores que, más allá de su profesionalismo, se entrega con pasión a su trabajo en cada edición del FICM. Es ese equipo el que junto con nosotros los recibe con alegría.

Serán diez días de fiesta, diez días de respirar, de vivir y de soñar cine en tierras purépechas, donde aún se escucha la hermosa lengua...

Sesi junkua je iaminduecha ini k'uinchikua

Bienvenidos todos a esta fiesta

Morelia, Michoacán, octubre de 2016

— ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA
Presidente

— CUAUHTÉMOC CÁRDENAS BATEL
Vicepresidente

— DANIELA MICHEL
Directora General

14th Morelia International Film Festival

The Morelia International Film Festival celebrates its fourteenth year in October 2016, and thus renews its commitment to providing a singular opportunity for the dissemination of cinema: a platform for young professionals, a space for recognizing older ones, a place of interaction amid plurality, a meeting point for diversity, and a forum for discussing our realities and fantasies that, when viewed through the lens of culture—and especially through the lens of cinema—constitute a body of ideas that we offer to the public, all in the spirit of sparking reflection and debate and therefore improving our lives together. We want our audiences to feel moved by the force of cinema and to prolong the experience beyond the end of the film, outside the movie theater; we want them to feel touched, joyful or angry, sad or contented, entertained, indignant, even in love—but never indifferent. To achieve this goal, in addition to the sections devoted to films from Mexico in general and Michoacán in particular (the heart of our festival), we have prepared a careful selection of the best international cinema, both past and present. We will also have a long list of national and international guests who will generously share their work with us. Furthermore, we have strengthened and reinforced alliances with other important festivals that will have a presence in Morelia and carry out diverse activities here. The Festival is a time for re-creation, but also and above all an open invitation to engage in individual and collective reflection.

This year, within the framework of the Year of Germany in Mexico 2016-2017, FICM will present the Berlinale Spotlight, a program curated jointly with the Berlin International Film Festival (Berlinale), comprising, among other things, a selection of films from the 2016 festival and a retrospective of German films. The presence in Morelia of Dieter Kosslick, the director of the Berlinale, will be yet another highlight in this collaboration. For the second time, too, we will have the Locarno Industry Academy—an initiative carried out in conjunction with the Locarno International Film Festival in Switzerland, dedicated to training young people interested in professionalizing their knowledge in different areas of the

film industry—and, of course, the now-traditional presence of the Cannes Critics' Week.

For the second consecutive year, we will hold the Impulso Morelia workshop: a space dedicated to screening films in the post-production process. This time, the workshop will be expanded to include projects in the development phase.

As is true every year, Michoacán and its people enthusiastically welcome the arrival of the Festival. Architecture, cuisine, folk art, centers of higher education, museums, and the entire range of rich cultural heritage all make our beloved city a peerless setting for this kind of encounter: an event that doubtlessly owes much of its prestige to Morelia's inhabitants. We celebrate our fortune, because it is worthy of celebration, in having a team of contributors who, beyond their professionalism, approach their work with passionate commitment during the activities of every FICM. This team receives you with great pleasure, as do we.

Ten days of festivities await us: ten days of living, breathing, and dreaming cinema in Purépacha lands, where we can still hear this beautiful language being spoken...

Sesi junkua je iaminduecha ini k'uinchikua

All are welcome at this celebration

Morelia, Michoacán, October 2016

— ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA
President

— CUAUHTÉMOC CÁRDENAS BATEL
Vice President

— DANIELA MICHEL
General Director

Jurado de Cortometraje Mexicano

*Mexican Short
Film Jury*

Linda Campos Olszewski

Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), en la sección de Cortometrajes y Largo-metrajes Animados. Es una de las personas más apasionadas y expertas en la industria del cortometraje.

Tras intentar abrir una unidad de cortometrajes en varios estudios, se incorporó a Shorts International en enero de 2006 como productora asociada para supervisar la adquisición del lanzamiento de los cortos ganadores del Oscar® en cines, VOD y iTunes. En 2015-2016 apoyó, junto con ShortsHD™ —el Short Movie Channel—, dos películas durante la carrera para el Oscar®: *Contrapelo*, preseleccionada en la categoría de cortometraje, y *Bear Story*, la cual ganó el Oscar® a mejor cortometraje animado. Ha participado como jurado en más de cien festivales de cine internacionales y paneles en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Ha conseguido acuerdos de distribución para Shorts International en iTunes y Amazon Instant Video y que sus cortos clasifiquen para el Oscar®, también ha obtenido licencias televisivas para el canal ShortsHD™ (actualmente disponible en DirecTV, AT&T U-verse y en Estados Unidos, Xfinity, así como en muchos proveedores de televisión por cable en Europa). Linda ha colaborado en *Swimming Upstream: A Lifesaving Guide to Short Film Distribution*, *The Guerilla Filmmakers Pocketbook* y *Making it Big in Shorts: The Ultimate Filmmaker's Guide to Short Films*. Tiene una maestría en Cine e imparte talleres de estrategias para festivales, para los premios de la Academia y de distribución en Estados Unidos, México y Sudamérica. Recientemente figuró entre los seis ejecutivos internacionales de

cortometrajes elegidos para participar en Shorts Up, del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ha sido parte del *Think Tank* del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, la iniciativa Industria Global del Festival Internacional de Cine de Lebu (FICIL Bío Bío) que opera en todo Chile, y en fechas recientes ha presentado los cortometrajes del Oscar® en IndieBo y en el Festival de Cine de Lima. Entre los festivales en los que ha participado como jurado se encuentran el Louisiana Film Prize, el Festival Internacional de Cine de Monterrey, Hollyshorts y SXSW.

Es una defensora incondicional de la diversidad en Shorts-HD™, lo cual se traduce en sus esfuerzos por programar a directoras y a cineastas latinos, negros e indígenas. Antes de formar parte de Shorts International adquirió cortometrajes para The Hatchery y EVEO, desarrolló cortos para *What a Cartoon* de Hanna-Barbera, que se transmitió en Cartoon Network, programó cortos para el DreamWorks Short Film Festival, el Palm Springs International Short Festival, el Festival de Cine de Newport Beach y Sofia Independent Film Festival, también evaluó cortos y largometrajes para Fear Fete y el Festival de Cine de Sundance. Además formó parte de *Shrek*, *The Road to El Dorado*, *Prince of Egypt*, *Reality Bites* y *The Life of David Gale*. Comenzó su carrera como camarógrafa de documentales y fotoperiodista en Afganistán durante la invasión soviética y con los totonacas en Huehuetla, México. Sigue siendo una fotógrafa entusiasta: sus fotografías capturan el mundo del cortometraje.

Linda Campos Olszewski

She is a member of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) Short Film and Feature Animation branch, and is one of the most passionate and knowledgeable people in the short film industry.

After trying to get a shorts division launched at several studios, she joined Shorts International in January 2006 to oversee acquisitions of the Oscar® Shorts Theatrical/VOD/iTunes releases as an Associate Producer. In 2015/2016 she and ShortsHD™. The Short Movie Channel supported two films in their Oscar® run—Contrapelo, which was shortlisted in the live action short film category, and Bear Story, which won the Academy Award for Best Animated Short Film. She has served on over 100 international film festival juries and panels throughout North and South America, and Europe, offering distribution deals for Shorts International for iTunes, Amazon Instant Video, and Oscar® qualification, as well as TV licenses for ShortsHD™. The Short Movie Channel currently on DirecTV, AT&T Uverse & Xfinity in the US and across numerous TV carriers in Europe. Linda has contributed to Swimming Upstream: A Lifesaving Guide to Short Film Distribution, The Guerilla Filmmakers Pocketbook, and Making it Big in Shorts: The Ultimate Filmmaker's Guide to Short Films. She holds an MA in Film, and runs festival and Academy strategy and distribution workshops in the US, Mexico and South America. She was recently one of six short film executives from around the world chosen to participate in Guadalajara Film Festival's "Shorts UP." She has participated in Guanajuato International Film Festival's "Think Tank," FICIL Bio Bio Global Industry Initiative across

Chile, and has recently launched the Oscar® Shorts at IndieBo and Lima Film Festival. Recent juries include Louisiana Film Prize, FICM-Monterrey, Hollyshorts and SXSW.

She remains steadfast in championing diversity on ShortsHD™, The Short Movie Channel with programming efforts to promote women directors, Latino filmmakers, black filmmakers and indigenous filmmakers. Prior to joining Shorts International she acquired short films for The Hatchery and EVEO, developed shorts for Hanna-Barbera's What a Cartoon for Cartoon Network, programmed shorts for the DreamWorks Short Film Festival, Palm Springs Short FF, Newport Beach FF and Sofia Independent FF, and pre-screened shorts and features for Fear Fete and Sundance FF. Additional credits include Shrek, The Road to El Dorado, Prince of Egypt, Reality Bites and The Life of David Gale. She began her career as a documentary camerawoman and photojournalist in Afghanistan during the Soviet invasion and with the Totonacs in Huehuetla, Mexico. She remains an avid photographer, making pictures of the short film world.

Olivier Périsson

Critico cinematográfico francés, miembro del Comité de Selección de Largometrajes para la Semana de la Crítica en Cannes. También forma parte del jurado del Premio al Mejor Cortometraje Francés del Sindicato de Críticos Cinematográficos de Francia. Actualmente colabora en *Bande à Part* y *lecinemadanslesyeux.com*, y ha escrito para numerosas publicaciones y sitios en línea, como *Zurban*, *Monsieurcinema.com* y *DvdLive*. Fue programador del Festival de Cine de París y es uno de los autores de *Le Dictionnaire Eustache* (Léo Scheer Ed.).

Olivier Périsson

A French film critic, he is a member of the Cannes Critics' Week (La Semaine de la Critique) Selection Committee for feature films. He is also part of the French Syndicate of Film Critics Award Jury for Best French Short Film. He is currently collaborating on Bande à Part and Lecinemadanslesyeux.com, and he has worked for a lot of publications and websites, such as Zurban, Monsieurcinema.com and DvdLive. Former programmer of the Paris Film Festival, he is one of the authors of Le Dictionnaire Eustache (Léo Scheer Ed.).

Tom Shoval

El director y guionista israelí Tom Shoval ha recibido críticas entusiastas por su estilo visual agudo y sus habilidades narrativas. Se especializó en cine durante la preparatoria, prestó su servicio militar en la unidad cinematográfica de las Fuerzas de Defensa de Israel y cofundó Baboon, un colectivo de jóvenes directores israelíes de cortometrajes. En 2007 se tituló con honores de la Escuela de Cine y Televisión Sam Spiegel de Jerusalén. Renen Schorr, fundador y director de dicha escuela, lo ha descrito como "uno de los talentos más importantes y comprometidos que haya visto". Los cortometrajes premiados de Shoval, entre los que figuran *The Hungry Heart* (2005), *Shred of Hope* (2007) y *I Will Drink My Tears* (2011), se han exhibido en festivales de cine en todo el mundo. Su primer largometraje, *Youth* (2013), es un drama y *thriller* social que retrata los retos que enfrenta la clase media en Israel. Fue todo un éxito entre la crítica y el público, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), se exhibió en más de cien festivales de cine de todo el mundo y recibió una serie de premios prestigiosos, incluido el premio a la Mejor Película del Festival de Cine de Jerusalén. También coescribió *Aya* (2012), un cortometraje que recibió una nominación a los Premios de la Academia. *Milk and Honey* (2015), serie de televisión que creó y escribió junto con Dani Rosenblum, se transmitió con mucho éxito por el canal YES de la televisión por cable israelí. El director premiado por la Academia, Alejandro González Iñárritu (*Birdman*, *The Revenant*), lo ha elegido personalmente como su *protégé* en el programa Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative y está siguiendo el desarrollo y producción de su nuevo largometraje, *Shake Your Cares Away*, que protagonizará Berenice Bejo y cuya fecha de lanzamiento se ha programado para 2018.

Tom Shoval

Israeli filmmaker and screenwriter Tom Shoval has won rave reviews for his sharp visual style and storytelling abilities. After majoring in film at high school, he served in the Israel Defense Forces' film unit and co-founded Baboon, a collective of young Israeli short film directors. In 2007, he graduated with honors from Jerusalem's Sam Spiegel Film & Television School. The founding-director of the school Renen Schorr, described him as "one of the most significant and committed talents I have ever seen". Shoval's award-winning short films, including The Hungry Heart (2005), Shred of Hope (2007) and I Will Drink My Tears (2011), have been screened at film festivals worldwide. His debut feature, Youth (2013), a social drama and thriller depicting the challenges of middle-class life in Israel, gained great success both critically and with audiences. It premiered at the Berlin International Film Festival (Berlinale), was screened at more than a hundred film festivals around the world, and won a number of prestigious awards, among them Best Film at the Jerusalem Film Festival. Aya (2012), a short film he co-wrote, was nominated for the 2015 Academy Awards. Milk and Honey (2015), a TV series he created and wrote with Dani Rosenberg, was successfully aired in YES cable Israeli TV. Academy Award winner Alejandro González Iñárritu (Birdman, The Revenant) has personally chosen Shoval as his protégé in the program Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative and is now following Shoval's new feature film development and production process. Shake Your Cares Away, starring Berenice Bejo and set to be released in 2018.

Jurado de Documental Mexicano

Mexican Documentary Jury

Elizabeth McIntyre

Elizabeth McIntyre es directora ejecutiva y de contenidos del Sheffield Doc/Fest, uno de los festivales de documentales más importantes en el mundo. Previamente fue jefa de producción ejecutiva para Discovery UK, y comisionada del desarrollo de contenidos, así como productora ejecutiva de programas unitarios locales, especiales y series en Discovery Networks International, que se transmitieron en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos.

Para el mercado internacional, las producciones de las que fue responsable incluyeron los éxitos globales *Extreme Car Hoarders*, *Ed Stafford Naked and Marooned*, *Engine Addict Jimmy de Ville*, *Incredible Engineering Blunders* y *You Have Been Warned*. Para los canales de la cadena Discovery en el Reino Unido, entre los programas que encargó a diversos productores se cuentan los novedosos *Combat Dealers*, *Salvage Hunters*, *Idris Elba No Limits* y *Sean Conway Running Britain*. Entre los especiales están *The Great White Silence* y *Home Front Britain*, ambos en asociación con el British Film Institute. Otros documentales especiales incluyen *George Cross Heroes*, en asociación con el Museo Imperial de la Guerra. McIntyre también dirigió Masterschool en su división de documentales, donde estuvo a cargo de su programa de formación para nuevos talentos europeos. Anteriormente, McIntyre trabajó como productora y documentalista, y entre su filmografía destacan títulos como *The Lost Children of Berlin* para Steven Spielberg (Premio Ed Murrow), *No Place Like Home* (BBC), *Dangerous Love* (BBC), *Five Steps to Tyranny* (BBC), *Missing* (BBC), *Heart of the Matter* (BBC) y *Watergate* (de la productora Brook Lapping para la BBC), ganadora de un Emmy.

McIntyre forma parte del Consejo de Mujeres en el Cine y la Televisión y del Comité de BAFTA TV. Asimismo, ha formado parte del Consejo para el Congreso de la Ciencia, además de ser juez y presidenta de los Premios Grierson, One World Media, Broadcast Digital y BAFTA.

McIntyre nació en Chester, se graduó en la Universidad de Birmingham y comenzó su carrera en los medios en el Festival de Chester y en periódicos locales.

Elizabeth McIntyre

Elizabeth McIntyre is the CEO and Director of Sheffield Doc/Fest, one of the world's leading documentary festivals. Prior to that, she was Head of Production and Development Factual for Discovery UK, and Factual Commissioner for Discovery Networks International. Here, McIntyre was responsible for developing and commissioning, and was executive producer for local and international singles, specials and series, to play globally, including the US.

For the international market, commissions included the global hits Extreme Car Hoarders, Ed Stafford Naked and Marooned, Engine Addict Jimmy de Ville, Incredible Engineering Blunders and You Have Been Warned. For the UK Discovery channels, commissions include the breakout hits Combat Dealers, Salvage Hunters, Idris Elba No Limits and Sean Conway Running Britain. Specials include The Great White Silence and Home Front Britain, both in association with the BFI. Other documentary specials include George Cross Heroes, in association with the Imperial War Museum.

McIntyre also ran Masterschool, Documentary Campus, leading its training program for emerging European talent. Previously, McIntyre worked in production as a documentary maker, with credits such as The Lost Children of Berlin for Steven Spielberg (Ed Murrow Award); No Place Like Home (BBC), Dangerous Love (BBC), Five Steps to Tyranny (BBC), Missing (BBC), Heart of the Matter (BBC) and the Emmy Award winning Watergate (Brook Lapping for BBC).

McIntyre is on the Board of Women in Film & Television, and the BAFTA TV Committee. She has been a committee member for the Science Congress, and a chair and judge for the Grierson Awards, the One World Media Awards, the Broadcast Digital Awards and the BAFTAs.

McIntyre is originally from Chester, with previous involvement in the Chester Festival and local newspapers, and is a graduate of the University of Birmingham.

Luis Ospina

Nació en Cali, Colombia, en 1949. Realizó estudios de cine en la Universidad del Sur de California (USC) y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos. Formó parte del Grupo de Cali junto con Carlos Mayolo y Andrés Caicedo.

Ha dirigido los largometrajes de ficción *Pura sangre* (1982) y *Soplo de vida* (1999), y ha realizado siete largometrajes documentales, así como una veintena de cortometrajes documentales y argumentales, entre los cuales destacan: *Agarrando pueblo* (1978), codirigido con Carlos Mayolo; *Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos* (1986); *Nuestra película* (1993); *La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo* (2003); y *Un tigre de papel* (2007). Es autor del libro *Palabras al viento, Mis sobras completas* (2007).

Su trabajo ha sido premiado en los festivales internacionales de Oberhausen, Biarritz, La Habana, Sitges, Bilbao, Lille, Miami, Lima, Caracas y Toulouse. Se han realizado retrospectivas de su obra en la Filmoteca de Cataluña, la Cineteca Nacional de México y la Cinemateca de Venezuela. Algunos trabajos suyos han sido exhibidos en la Galería Tate, el Museo Reina Sofía, el Centro Georges Pompidou, el Jeu de Paume, el Museo de Arte Moderno de San Francisco y la Documenta en Kassel.

Su más reciente película es el documental *Todo comenzó por el fin* (2015). Actualmente dirige el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI).

Luis Ospina

Born in Cali, Colombia, in 1949. He studied film at the University of Southern California (USC) and at the University of California, Los Angeles (UCLA) in the US. He was a member of the Grupo de Cali (the Cali Group), along with Carlos Mayolo and Andrés Caicedo.

The director of the fiction features *Pura sangre* (Pure Blood, 1982) and *Soplo de vida* (Breath of Life, 1999), he has also made seven documentary features, as well as around twenty documentary and plot-based shorts, including: *Agarrando pueblo* (The Vampires of Poverty, 1978), co-directed with Carlos Mayolo; *Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos* (1986); *Nuestra película* (1993); *La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo* (2003); and *Un tigre de papel* (2007).

He is the author of the book *Palabras al viento, Mis sobras completas* (2007). His work has received awards at international festivals in Oberhausen, Biarritz, Havana, Sitges, Bilbao, Lille, Miami, Caracas, and Toulouse. Retrospectives of his work have been held at major film archives like the Filmoteca de Cataluña, Mexico's Cineteca Nacional, and the Cinemateca de Venezuela. His work has been exhibited at Tate Modern, the Museo Reina Sofía, the Centre Georges Pompidou, the Jeu de Paume, the San Francisco Museum of Modern Art, and Documenta in Kassel.

His latest film is the documentary *Todo comenzó por el fin* (It All Started at the End, 2015). He currently directs the Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI, Cali International Film Festival).

FOTO: © GEORGE PIMENTEL

Diana Sánchez

Programadora internacional del Festival Internacional de Cine de Toronto, es la encargada de presentar al público lo mejor del cine latinoamericano, español y portugués. Se incorporó al Festival en 2002, y al año siguiente programó su ciclo sobre Brasil titulado *Vida de Novo*. Posteriormente, en 2004 y 2006, Sánchez programó sendos ciclos sobre cine argentino para la Cinémathèque de dicho festival. También en 2006, programó una semana de cine cubano en el Royal Ontario Museum y, en 2011, fue una de las programadoras de City to City Spotlight on Buenos Aires para el Festival de Toronto.

Sánchez ha participado en diversos festivales (Miami, Róterdam) y es también la directora de programación del Latin Wave, en conjunto con la fundación argentina PROA, una muestra de cine latinoamericano que se presenta en 16 ciudades del mundo.

En 2011, Sánchez fue nombrada directora artística del Festival Internacional de Cine de Panamá, un festival que celebró su quinta edición en abril de este mismo año. Sánchez tiene una maestría en Estudios Cinematográficos de la Universidad de Toronto.

Diana Sánchez

*As the international programmer for the Toronto International Film Festival (TIFF), she is responsible for introducing the public to the very best of Latin American, Spanish, and Portuguese cinema. She joined the Festival in 2002, and the following year she programmed *Vida de Novo*, its film series on Brazil. Subsequently, in 2004 and 2006, she programmed two Argentine cinema series for the TIFF Cinémathèque. Also in 2006, she programmed a week of Cuban film at the Royal Ontario Museum, and, in 2001, she was a contributing programmer for TIFF at the "City to City" Spotlight on Buenos Aires. Sánchez has participated in multiple festivals including Miami and Rotterdam, and also serves as Programming Director of Latin Wave, in conjunction with the Argentine foundation PROA, a Latin American film exhibition that visits 16 cities around the world.*

In 2011, Sánchez was named artistic director of the Panama International Film Festival, which celebrated its fifth year last April. Sánchez has an MA in film studies from the University of Toronto.

Jurado de la Sección Michoanana y del Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje

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

Jonás Cuarón

Nació en la Ciudad de México en 1983. Realizador del cortometraje *La doctrina del shock* (2007), también escribió, dirigió y produjo el largometraje *Año uña* (2007), el cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y fue ganador del Premio al Mejor Logro Artístico en el Festival Internacional de Cine de Tesalónica en 2007. Ha escrito varios guiones, entre ellos *De-Efe, A Boy and His Shoe* y *Gravity*, película ganadora de varios premios Oscar® y del premio BAFTA a Mejor Filme Británico, y por la que recibió también la nominación al BAFTA por Mejor Guion Original. Su cortometraje *Aningaaq* (2013) formó parte de la sección de competencia de Orizzonti en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2013 y de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia en ese mismo año. *Desierto* (2016) es su segundo largometraje como director.

Jonás Cuarón

Born in Mexico City in 1983. Director of The Shock Doctrine (2007), he also wrote, directed and produced the feature Año uña (Year of the Nail), which premiered at the Venice International Film Festival and the Guadalajara International Film Festival, and which won the Artistic Achievement Award at the Thessaloniki International Film Festival in 2007. He has written multiple screenplays, including De-Efe, A Boy and His Shoe and Gravity, winner of numerous Oscars® and of the BAFTA Award for Best British Film; it also garnered him a BAFTA nomination for Best Original Screenplay. His short Aningaaq (2013) was part of the Orizzonti competition section at the 2013 Venice International Film Festival and of the Official Selection at FICM that same year. Desierto (2016) is his second feature as a director.

Dolores Heredia

Nació en La Paz, Baja California, México. En 1986 llegó a la Ciudad de México, realizó estudios de arte dramático en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y, más tarde, en el Centro Internazionale di Studi Audiovisuali (Lugano, Suiza). Se inició en el cine en 1989 con el cortometraje *La otra orilla* (Antonio Diego Hernández), premiado en varios festivales europeos. En 1993, actuó en las películas *Desiertos mares*, *En el aire* y *Dos crímenes*. Por su actuación en este último filme recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia; con esta misma cinta fue nominada como Mejor Actriz de Reparto por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Por su interpretación en la película *Santitos*, obtuvo en 1999 el Premio como Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Amiens, Francia y en el 40º Festival Internacional de Cine y TV de Cartagena, Colombia. Posteriormente, participó en las cintas: *Ciudades oscuras* (Fernando Sariñana), *El cobrador* (Paul Leduc), *Vantage Point* (Peter Travis, producción estadounidense), *Rudo y Cursi* (Carlos Cuarón), *Enemigos íntimos* (Fernando Sariñana), *A Better Life* (Chris Weitz) y *Días de gracia* (Everardo Gout), entre otras. Intervino, también, en la producción estadounidense *Get the Gringo* (Adrián Grunberg), compartiendo roles estelares con Mel Gibson. Hizo presencia en la Berlinale con el filme *Tow Men in Town* (Rachid Bouchareb), protagonizado por Forest Whitaker. En 2014, la AMACC la nominió como Mejor Actriz por su trabajo en *Huérfanos*. Ha actuado en más de 40 largometrajes.

En televisión, protagonizó la serie para HBO Latino *Capadocia* (temporadas I, II y III), proyecto que le ha valido varias nominaciones a premios internacionales. Asimismo, formó parte del elenco de la serie *Hasta que te conocí*, producción de Disney y *Somos*, sobre la vida de Juan Gabriel, interpretando a la madre del cantante.

Ha sido invitada como jurado en diversos festivales internacionales de cine: el de Gramado en Brasil, el de Guadalajara (FICG), el de Guanajuato (GIFF) y el de San Cristóbal de las Casas (FIC), así como el Festival de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta.

Cuenta con una amplia trayectoria como actriz y productora de teatro; ha formado parte del Centro de Experimentación Teatral del INBA, la Compañía Nacional de Teatro y se ha presentado con diversas obras en el extranjero. En 2015, produjo la gira en México del espectáculo internacional *La Veritá*, que combina teatro, danza, música y circo, inspirado en el telón que pintó Salvador Dalí con su versión de la historia de amor de *Tristán e Isolda*. En este mismo año, asumió la representación en México de la Compañía Finzi Pasca, agrupación con la que ha realizado diversos proyectos.

En octubre de 2015 fue electa presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Dolores Heredia

She was born in La Paz, Baja California, Mexico. In 1986, she moved to Mexico City, studied performing arts at the UNAM's Centro Universitario de Teatro (University Theater Center) and, later, at the Centro Internazionale di Studi Audiovisuali (Lugano, Switzerland). She made her cinema debut in 1989 with the short film La otra orilla (Antonio Diego Hernández), which received awards at various European festivals. In 1993, she acted in the films Desiertos mares (Deserted Seas), En el aire (On the Air), and Dos crímenes (Two Crimes). Her performance in this last film earned her the award for Best Actress at the Cartagena Film Festival in Colombia; with this same work, she was nominated for Best Supporting Actress by the Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC, or the Mexican Academy of Film Arts and Sciences).

In 1999 her acting in the film Santitos (Little Saints), won her the Best Actress award at the Amiens International Film Festival (France) and at the 40th Cartagena Film and TV Festival (Colombia). She went on to participate in the films Ciudades oscuras (Dark Cities, directed by Fernando Sariñara), El cobrador (Cobrador: In God We Trust, Paul Leduc), Vantage Point (Peter Travis, American production), Rudo y Cursi (Carlos Cuarón), Enemigos íntimos (Fernando Sariñara), A Better Life (Chris Weitz), and Días de gracia (Days of Grace, Everardo Gout), among others. She also appeared in the American production Get the Gringo (Adrián Grunberg), co-starring with Mel Gibson. She attended the Berlinale with the film Two Men in Town (Rachid Bouchareb), starring Forest Whita-

ker. In 2014, the AMACC named her Best Actress for her work in Huérfanos (Orphans). She has acted in over 40 feature films. On television, she starred in the HBO Latino series Capadocia (seasons one, two and three), a project that has garnered her multiple nominations for international awards. She is also a cast member of the series Hasta que te conoci, a Disney and Somos production, about the life of Juan Gabriel, playing the singer's mother.

She has been invited to serve as a juror at many international film festivals: Gramado in Brazil, Guadalajara (FICG), Guanajuato (GIFF) and San Cristóbal de las Casas (FIC), as well as the Festival de Cine y Medio Ambiente Cinema Planeta (Cinema Planeta International Environmental Film Festival). Heredia has also had a long career as a theater actress and producer; she has been part of the Centro de Experimentación Teatral del INBA (Center for Experimental Theater at the National Institute of Fine Arts) and the Compañía Nacional de Teatro (National Theater Company), and she has appeared in numerous plays abroad. In 2015, she produced the Mexican tour of the international extravaganza La Verita, which combines theater, dance, music, and circus performances, inspired by the backdrop that Salvador Dalí painted to depict his rendition of the love story between Tristan and Isolde. That same year, she assumed the representation in Mexico of the Compagnia Finzi Pasca, a group with which she has conducted numerous projects.

In 2015, she was elected president of the AMACC.

Gonzalo Rocha

Nació en la Ciudad de México en 1964 y publica sus caricaturas desde 1979. En sus más de treinta años de carrera ha trabajado para los periódicos *El Día*, *Uno más Uno* y *La Jornada* (donde aparecen sus cartones diariamente desde la fundación del periódico, en 1984, hasta la fecha). Ha colaborado en revistas mexicanas y extranjeras como *La Garrapata*, *Siempre*, *Nexos*, *Press Review*, *Cambio 16* y el semanario *Proceso*, donde publica regularmente desde hace más de quince años.

En 1986 participó en el Yomiuri Shimbun Cartoon Contest de Japón, en donde recibió la medalla Citation, y en 1991 ganó el Premio C. Marcorelli en la XVI Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte. Ha participado en los libros colectivos *El tataranieto del Ahuizote* (1991), *Lo mejor de... Los moneros* (2007), *1984-2014. Moneros de La Jornada* (2014) y *Cácaro* (2016), siendo coordinador de los dos últimos. Es autor de los libros *Los Gachos y el Evenflo* (2014), recopilación de historietas publicadas durante siete años en el suplemento *Histerietas*, y *La visión de los vendidos* (2016), selección de cartones publicados en la revista *Proceso*.

Gonzalo Rocha

Born in Mexico City in 1964, he has been publishing cartoons since 1979. In a career spanning over thirty years, he has worked for the newspapers El Día, Uno más Uno and La Jornada (which has published his cartoons every day since the paper was founded in 1984, and up to the present). He has contributed to magazines, both in Mexico and abroad, such as La Garrapata, Siempre, Nexos, Press Review, Cambio 16 and the weekly publication Proceso, where he has published regularly for over fifteen years.

In 1986 he participated in Japan's Yomiuri Shimbun Cartoon Contest, where he was awarded the Citation medal, and in 1991 he won the C. Marcorelli prize at the XVI Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte. He has contributed to the joint volumes El tataranieto del Ahuizote (1991), Lo mejor de... Los moneros (2007), 1984-2014. Moneros de La Jornada (2014), and Cácaro (2016), serving as coordinator of the last two. He is the author of the books Los Gachos y el Evenflo (2014), a collection of comic strips published over the course of seven years in the supplement Histerietas, and La visión de los vendidos (2016), a selection of cartoons published in the magazine Proceso.

Jurado de Largometraje Mexicano

Mexican Feature Film Jury

Michel Ciment

Nacido en París en 1938, Ciment fue profesor asociado de Estudios Americanos en la Universidad de París 7 de 1969 a 1999. Es director y coordinador de la revista de cine *Positif*, en la cual colabora desde 1963. Es presidente honorario de FIPRESCI y expresidente de la Asociación de Críticos Cinematográficos de Francia. Ciment también participa en el programa de debate cinematográfico en radio *Le masque et la plume* (France Inter) desde 1970 y es productor de *Projection privée* en France Culture (1990-2016).

Ciment es autor de cerca de veinte libros sobre cine, entre los cuales destacan *Le Dossier Rosi; Jane Campion par Jane Campion* (ambos títulos recibieron el premio al Mejor Libro sobre Cine del año, otorgado por la Asociación de Críticos de Cine de Francia); *Boorman : un visionnaire en son temps* (mismo premio del Instituto Británico de Cine); *Kazan on Kazan; Conversation with Losey; Kubrick; Les conquérants d'un nouveau monde; Schatzberg, de la photo au cinéma; Petite planète cinématographique; Passeport pour Hollywood; Une renaissance américaine; Fritz Lang : le meurtre et la loi; Théo Angelopoulos; Le cinéma en partage y A memoir with NT Binh.*

Ha participado como jurado en treinta festivales de cine, entre los que se incluyen Cannes, Venecia, Berlín, Locarno, Montreal, Karlovy Vary, Shanghái, Estambul, Chicago y São Paulo. Es Caballero de la Legión de Honor y Oficial de las Artes y las Letras. Ciment es coautor de cinco retratos cinematográficos sobre Kazan, Wilder, Mankiewicz, Rosi y Boorman. Asimismo, es protagonista del documental de Simone Lainé *Le Cinéma en Partage*.

Michel Ciment

Born in Paris in 1938. An Associate Professor in American Studies at the University of Paris 7 (1969-1999). He is the director and co-coordinator of the cinema magazine Positif, for which he has been a contributor since 1963. He is the Honorary President of FIPRESCI and former President of the Association of French Film Critics. Ciment is also a member of the radio panel on cinema Le masque et la plume (France Inter) since 1970 and producer of Projection privée on France Culture (1990-2016).

He is the author of some 20 books on cinema, including Le Dossier Rosi; Campion on Campion (both awarded Best Film Book of the year by the Association of French Film Critics); Boorman (same award from the British Film Institute); Kazan on Kazan; Conversation with Losey; Kubrick; Les conquérants d'un nouveau monde; Schatzberg, de la photo au cinéma; Petite planète cinématographique; Passeport pour Hollywood; Une renaissance américaine; Fritz Lang; Théo Angelopoulos; Le Cinema en partage and A memoir with NT Binh.

He has participated on 30 film festival juries including Cannes, Venice, Berlin, Locarno, Montreal, Karlovy Vary, Shanghai, Istanbul, Chicago and São Paulo. He is a Knight of the Legion of Honour and Officer of Arts et Lettres. Ciment is co-author of five film portraits on Kazan, Wilder, Mankiewicz, Rosi and Boorman. He is also the subject of a documentary by Simone Lainé, Le Cinéma en Partage.

Clotilde Courau

Con más de cuarenta películas, Clotilde Courau es una de las actrices más importantes de su generación. El público la descubre a veces en papeles cómicos, a veces conmovedores, siempre interpretados con precisión y extraordinario talento.

Nació en Francia y pasó parte de su infancia con su familia entre Egipto y Benín. A los 16 años decidió volverse actriz y comenzó a estudiar en prestigiosas escuelas parisinas —el Cours Simon, el Cours Florent, la Escuela de la rue Blanche, así como en el Taller Internacional de Teatro de París—. Hizo su debut en el teatro en la compañía de Francis Huster. En 1990 incursionó en el cine con *Le petit criminel*, de Jacques Doillon, trabajo por el que obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), además del premio César de la Revelación Femenina. En 1995, actuó en *Élisa*, de Jean Becker. Por esa actuación recibió el Premio SACD de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos, así como dos nominaciones a los César: por Revelación Femenina y Actriz de Reparto. Ese mismo año también recibió el Premio Suzanne Bianchetti a la joven actriz más prometedora.

Otros premios recibidos por Courau fueron, en 1998, el Shooting Stars de la Berlinale y, en 2000, el Premio Romy-Schneider a Revelación Femenina del Cine Francés.

El 2002 fue un año particularmente fructífero para ella; actuó en la adaptación *Le Nouveau Jean-Claude*, de Dider

Tronchet; en la comedias *Embrassez qui vous voudrez*, de Michel Blanc, y *Un monde presque paisible*, de Michel Deville; se aventuró en el thriller de acción con *La mentale*, de Manuel Boursinhac, y participó a la sátira *Mon idole*, de Guillaume Canet.

Clotilde Courau siguió su carrera de actriz entre Francia e Italia, alternando proyectos de cine, teatro y televisión, y rehusándose a elegir un solo camino. En 2007, regresó al cine francés con *La vida en rosa*, de Olivier Dahan, y al año siguiente con *Modern Love*, de Stéphane Kazandjian.

El año 2011 refleja la diversidad de su talento: Courau participa en la película *Tous les soleils*, de Philippe Claudel, en seis episodios de la serie *Platane*, y en un proyecto musical, volviéndose intérprete de los textos de Bertrand Soulier.

Después de la muy popular comedia *Babysitting* (2014), actuó el siguiente año en *L'échappée belle*, de Émilie Cherpitel, y regresó como actriz principal en *L'Ombre des femmes*, realizada por Philippe Garrel. Su más reciente película, *Le ciel attendra* (2016), fue seleccionada en los reconocidos festivales de Locarno y Toronto.

También ha sido jurado de festivales como Cannes, Deauville y Locarno, y en 2007 fue designada Dama de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Clotilde Courau

With over 40 film credits, Clotilde Courau is among the most important actresses of her generation. She can sometimes be found in comic roles and sometimes in moving ones; regardless, she always plays them with precision and extraordinary talent.

She was born in France and spent part of her childhood with her family between Egypt and Benin. At age 16, she decided to become an actress and began studying at prestigious Parisian schools: Le Cours Simon, Le Cours Florent, the École de la Rue Blanche and the Paris International Theater Workshop. She made her theater debut as part of Francis Huster's company.

In 1990 she made her first film appearance with *Le petit criminel*, directed by Jacques Doillon, which earned her the Best Actress Award at the Berlin International Film Festival (*Berlinale*), as well as the César Award for Most Promising Actress. In 1995, she acted in Jean Becker's *Élisa*. For her work on this film, she received the SACD Award from the Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (Society of Dramatic Authors and Composers), as well as two César nominations: for Most Promising Actress and for Best Supporting Actress. That same year, she also won the Prix Suzanne Bianchetti for the most promising young film actress.

Courau has won many other prizes including, in 1998, a Shooting Stars Award at the *Berlinale*, and, in 2000, the Prix Romy Schneider for best upcoming actress in a French film.

The year 2002 was especially fruitful: she acted in the adaptation *Le Nouveau Jean-Claude*, directed by Dider Tronchet; and in the comedies *Embrassez qui vous voudrez*, by Michel Blanc, and *Un monde presque paisible*, by Michel Deville; she ventured into the action thriller genre with *La mentale*, by Manuel Boursinac; and she appeared in the satire *Mon idole*, by Guillaume Canet.

Clotilde Courau continued her acting career in France and Italy, alternating between film, theater and television projects, and refusing to limit herself to a single path. In 2007, she returned to French cinema with *La vie en rose*, directed by Olivier Dahan, and the following year with *Modern Love*, by Stéphane Kazandjian.

Her work throughout 2011 reflects the diversity of her talent: Courau participated in the film *Tous les soleils*, directed by Philippe Claudel; in six episodes of the series *Platane*; and in a musical project, performing texts by Bertrand Soulier. Following the highly popular comedy *Babysitting* (2014), she acted the following year in *L'échappée belle*, by Emilie Cherpitel, and returned as the lead actress in *L'Ombre des femmes*, by Philippe Garrel. Her latest film, *Le ciel attendra* (2016), was selected for the renowned festivals in Locarno and Toronto.

She has also served as a juror at festivals like Cannes, Deauville and Locarno, and in 2007 she received the Medal of the Order of Arts and Letters (third class) in France.

Gregory Nava

Director, guionista y productor, Gregory Nava ha sido nominado para un premio de la Academia, un Emmy, un Globo de Oro y un Writer's Guild Award. Sus películas han sido seleccionadas y homenajeadas en numerosos festivales de cine, como Cannes, Sundance, Berlín, Telluride, San Sebastián, Edimburgo, Chicago y Montreal.

Nava se convirtió en un cineasta internacionalmente reconocido con *El Norte*, nominada a un Premio de la Academia al Mejor Guion Original. El crítico Roger Ebert describió *El Norte*, que habla de las penurias de los migrantes indocumentados, como "Las uvas de la ira de nuestro tiempo". Asimismo, el largometraje fue nombrado "clásico americano" y seleccionado para su conservación especial por la Biblioteca del Congreso.

Nava prosiguió su carrera con una serie de filmes de temas latinoamericanos, como director y coguionista de la saga multigeneracional *Mi familia*, con Jennifer López en su primer papel para cine.

A continuación escribió y dirigió el éxito de taquilla *Selena*, basado en la historia de la vida real de la célebre cantante de música popular, papel que lanzó al estrellato a Jennifer López y le valió una nominación a un Globo de Oro.

Nava fue coautor del guion de *Frida*, cinta nominada a un Premio de la Academia, con Salma Hayek como protagonista. Luego escribió, dirigió y produjo el thriller político *Ciudad del silencio (Bordertown)*, con Jennifer López y Antonio Banderas en los papeles principales. La cinta fue nominada al Oso de Oro del Festival de Berlín y recibió el premio Arte por Amnistía Internacional.

En televisión, ha sido nominado tanto para el Emmy como para los Globos de Oro como creador y productor ejecutivo de *American Family*, la primera serie dramática con personajes latinoamericanos en la historia de la TV en Estados Unidos. Las nominaciones pertenecen a la categoría de Mejores Miniseries.

Recientemente, Nava fue preseleccionado como productor ejecutivo, guionista y director de la miniserie en diez capítulos *California*, una extensa saga multigeneracional que abarcará dos siglos en la historia de dicho estado. Además, Nava está escribiendo un largometraje, que también dirigirá, sobre Rafael Méndez, un michoacano nacido en Jiquilpan que fue cornetista oficial de Pancho Villa y acabó convirtiéndose en el trompetista más famoso del mundo en su época.

Gregory Nava

Writer-Director-Producer, Gregory Nava has been nominated for an Academy Award, a Golden Globe, an Emmy and a Writer's Guild Award. His films have been selected for, and honored at, many film festivals, including Cannes, Sundance, Berlin, Telluride, San Sebastian, Edinburgh, Chicago and Montreal. Nava became an internationally renowned filmmaker with his Academy Award nominated film *El Norte*, for which he received an Oscar® nomination for Best Original Screenplay. Critic Roger Ebert called *El Norte*, which addresses the plight of undocumented immigrants, "The Grapes of Wrath of our time."

El Norte was named an "American Classic" and selected for special preservation by The Library of Congress. Nava continued to direct a string of groundbreaking Latino films, directing and co-writing the multi-generational saga *My Family*, which starred Jennifer López in her first film role. He went on to write and direct the box-office hit *Selena*, based on the true-life story of the singing superstar and created the definitive breakout role for Jennifer López, earning her a Golden Globe nomination.

Nava co-wrote the screenplay for the Academy Award nominated *Frida*, starring Selma Hayek. He then wrote, directed and produced the political thriller *Bordertown*, starring Jennifer López and Antonio Banderas. *Bordertown* was nominated for the Golden Bear at the Berlin International Film Festival and won the Artist for Amnesty Award from Amnesty International.

In television, he has been nominated for both the Emmy and Golden Globe as the Creator and Executive Producer of *American Family*, the first dramatic Latino series in the history of broadcast television. Nava received his Emmy and Golden Globe nominations in the Outstanding Mini-series category. Currently at NBC Network, Nava is slated to executive produce, write and direct the sweeping 10-part miniseries *California*, a multigenerational saga spanning 200 years of Californian history. He is also writing and will direct a film about Rafael Méndez from Michoacán, who was Pancho Villa's bugle boy and went on to become the most famous trumpet player in the world.

Edouard Waintrop

Nació en Francia en una familia de amantes del cine, y así descubrió desde su infancia lo que sería su gran pasión. Su adolescencia estuvo marcada por sus esfuerzos encaminados a evadir los cursos de matemáticas e ir más a menudo a las salas de cine, especialmente donde se estrenaban películas antiguas de Howard Hawks, John Ford, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch o Stanley Donen. Después de realizar estudios superiores en Economía y Derecho —sin importancia para su futuro— volvió a su pasión como encargado de una pequeña sala de cine en los suburbios de París. Después trabajó 26 años como crítico de cine en el importante diario parisino *Liberation*.

En 2007 fue nombrado director del Festival de Cinema de Friburgo en Suiza, dedicado a las cinematografías de países lejanos. En 2011, la SRF (Société des Réaliseurs de Films, el sindicato de los directores de cine franceses) lo eligió director de la Quincena de los Realizadores en Cannes.

Edouard Waintrop

Born in France into a family of film lovers, he was still a child when he discovered his lifelong passion. His adolescence was marked by his efforts to avoid math classes and go to the movies more often, especially to see old films by the likes of Howard Hawks, John Ford, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch and Stanley Donen.

After pursuing higher studies in economics and law, neither of any relevance to his future, he returned to his first love as the manager of a small movie theater in the Paris suburbs. He then went on to spend 26 years as a film critic for the important Paris-based newspaper Liberation.

In 2007 he became the director of Switzerland's Fribourg Film Festival, dedicated to films from underrepresented countries. In 2011, the SRF (Société des Réaliseurs de Films, the union of French filmmakers) elected him as director of the Directors' Fortnight at Cannes.

Jay Weissberg

Nacido en Nueva York, Jay Weissberg vive en Roma y ha sido crítico cinematográfico para la revista especializada *Variety* desde 2003, para la cual ha cubierto festivales de cine en Europa, Medio Oriente y América Latina. Sus textos sobre cine contemporáneo han aparecido en publicaciones internacionales como *Sight & Sound*, *The London Review of Books*, *Senses of Cinema* y *EPD Film*, y ha colaborado con ensayos para numerosos festivales y catálogos de retrospectivas. Fue designado en 2015 director del Festival de Cine Mudo de Pordenone, y ha escrito sobre temas como los detectives británicos en el cine mudo, la familia Barrymore en pantalla y un extenso ensayo sobre la carrera estadounidense de Albert Capellani, publicado por la Association Française de Recherche Sur L'histoire du Cinema. A partir de 2014 ha sido cocurador del Proyecto de Cine Otomano, una iniciativa dedicada a identificar, catalogar y proyectar películas hechas en el Imperio otomano. Weissberg es invitado con frecuencia a participar como jurado en festivales y en mesas de debate sobre el estado actual del cine y la crítica cinematográfica, también ha sido invitado a los Diálogos sobre Cine de los Archivos Fílmicos de Harvard y la Fundación Calouste Gulbenkian, y ha sido tutor en programas para jóvenes críticos de cine en Róterdam, Berlín, El Cairo, Locarno, Abu Dhabi y Melbourne.

Jay Weissberg

New York-born Jay Weissberg lives in Rome and has been a film critic for the industry paper *Variety* since 2003, travelling to film festivals throughout Europe, the Middle East, and Latin America. His work on contemporary cinema has appeared in international publications including *Sight & Sound*, *The London Review of Books*, *Senses of Cinema* and *EPD Film*, and he has contributed essays to numerous festival and retrospective catalogues. He was appointed director of the *Giornate del Cinema Muto/Pordenone Silent Film Festival* in 2015, and has written on themes such as British Detectives in Silent Cinema, the Barrymore family on screen, and an extensive essay on Albert Capellani's American career, published by the *Association Française de Recherche Sur L'histoire du Cinema*. Since 2014 he has been co-curator of the *Ottoman Film Project*, an initiative to identify, catalog and screen films made in the Ottoman Empire. A frequent participant of festival juries, he has often taken part in panel discussions on the current state of cinema and film criticism, he has been a guest of the Harvard Film Archives/Calouste Gulbenkian Foundation's Cinema Dialogues, as well as acted as mentor in programs for young film critics in Rotterdam, Berlin, Cairo, Locarno, Abu Dhabi and Melbourne.

Willem Dafoe

Willem Dafoe

Con más de cien películas en su filmografía, el actor estadounidense Willem Dafoe cuenta con una de las carreras más variadas y eclécticas en la historia del cine moderno. En las cuatro décadas que han transcurrido desde que recibió su primer papel, ha trabajado con muchos de los cineastas contemporáneos más importantes, como Paul Schrader, Lars von Trier, Oliver Stone, Werner Herzog, Abel Ferrara, Wes Anderson, Spike Lee y Martin Scorsese.

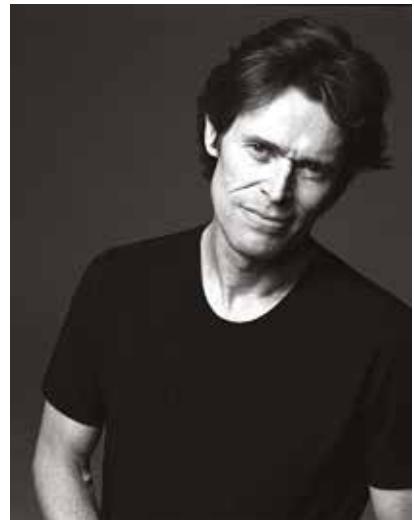
Y si bien no siempre es fácil incluir a Dafoe en un reparto, como el teórico de cine David Thompson lo ha señalado, "ha logrado ser considerado por los directores para interpretar figuras tanto del bien como del mal más extremo". Desde asesino psicópata hasta policía, pasando por Nosferatu y el propio Jesucristo, el rango de Dafoe como actor es extraordinariamente amplio. Ha dicho que al actuar "se pierde" en sus papeles y entra en "un estado alterado de conciencia... uno donde hay gracia en abundancia, más de la que hay normalmente en la vida cotidiana". Y, en efecto, la capacidad que tiene de apoderarse de los personajes que interpreta es muestra de su casi místico estilo de actuación, mientras que su ecléctica selección de roles refleja un enfoque experimental en su trayectoria y una profunda comprensión del cine.

Willem Dafoe nació en Wisconsin en 1955 en una familia de siete hijos: dos hombres y cinco mujeres. Estudió actuación en la Universidad de Wisconsin, luego se mudó a Nueva York, donde trabajó con el director de teatro de vanguardia Richard Schechner, para después ingresar a la compañía de teatro experimental The Wooster Group. Ahí fue descubierto por Monty Montgomery y Kathryn Bigelow, quienes lo incluyeron en su cinta de 1981 *The Loveless* (*Vida sin rumbo*), una de las películas independientes más fascinantes y originales del cine estadounidense de esa década. Enfocado más en la atmósfera que en la narrativa, el filme

se regodea en el erótico letargo de la vida en los pequeños poblados estadounidenses en la década de los cincuenta, con un muy joven Dafoe en chamarra de cuero negro como protagonista. Montgomery afirmó que Dafoe fue seleccionado para el papel con solo escucharlo hablar: "al oír su voz en el teléfono, de inmediato nos encantó".

El rol que lo lanzó al estrellato fue el de Eric Masters, el psicótico falsificador involucrado en lavado de dinero en el clásico de William Friedkin *To Live and Die in L.A.* (*Vivir y morir en Los Ángeles*, 1985), un *film noir* de acción pura y dura sobre la corrupción policiaca que difuminó la línea entre el bien y el mal, cosa que caracterizaría a muchos de los papeles subsecuentes de Dafoe. En *Platoon* (*Pelotón*), de Oliver Stone —estrenada al año siguiente y considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos sobre la Guerra de Vietnam—, interpreta al sargento Elias Grodin, uno de los tipos "buenos" y una especie de héroe para el personaje de Charlie Sheen, un ingenuo soldado raso. Sin embargo, el filme es ambiguo, no ofrece pautas morales claras. El crítico Roger Ebert apuntó en 1986 que las escenas de combate de Stone abarcaban "360 grados: cualquier tiro puede apuntar a amigos o enemigos y, en el desesperado ajetreo del combate, muchos de sus soldados nunca tienen una idea clara de a quién le disparan o por qué".

Unos años más tarde, en 1988, Martin Scorsese presentó su muy controversial *The Last Temptation of Christ* (*La última tentación de Cristo*), en la que Dafoe hace de un Jesucristo atormentado por las dudas existenciales, incapaz de aceptar que es el Hijo de Dios. Dicha cinta, como buena parte de la obra de este realizador, explora la idea de un hombre solitario y torturado por el conflicto entre el deseo y la fe, entre el espíritu y la carne, y Dafoe ofrece una interpretación extraordinariamente matizada y sutil, en la que su rostro captura la agonía de los profundos y paralizantes

cuestionamientos internos del personaje. *La última tentación...* fue escrita por el coguionista de Scorsese en diversos filmes Paul Schrader, quien más adelante dirigiría al actor en una serie de largometrajes: *Light Sleeper* (*Posibilidad de escape*, 1992), *Affliction* (*Días de furia*, 1997), *Auto Focus* (*Desenfocado*, 2002) y *Dog Eat Dog*, estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes este 2016.

Durante la década de los noventa, Dafoe coestelarizó la magnífica *Wild at Heart* (*Salvaje de corazón*) de David Lynch junto con Laura Dern y Nicolas Cage; con Nastassja Kinski y Bruno Ganz en *Faraway, So Close!* (*jTan lejos, tan cerca!*) de Wim Wenders; con David Bowie, Dennis Hopper, Benicio del Toro y Gary Oldman en *Basquiat*, de Julian Schnabel; con Harrison Ford en *Clear and Present Danger* (*Peligro inminente*), de Phillip Noyce; y en *eXistenZ* (1999) de David Cronenberg, con Jude Law y Jennifer Jason Leigh. En 1994 encarnó al escritor estadunidense T. S. Eliot en la cinta biográfica de Brian Gilbert *Tom & Viv*, y en 1996 fue el ladrón canadiense David Caravaggio en *El paciente inglés* (*The English Patient*) de Anthony Minghella, que recibió un total de nueve Premios de la Academia, entre los cuales destacan el de Mejor Película y Mejor Director. Dafoe, junto con el resto del reparto, fue nominado para un premio del Screen Actors Guild el mismo año.

Los años noventa reflejaron la sólida ética laboral del actor y su disposición a aceptar todo tipo de papeles —en películas de alto o bajo presupuesto, comerciales o independientes, con actores y directores conocidos o desconocidos—, siempre que fueran interesantes. En 2000 protagonizó *Shadow of the Vampire* (*La sombra del vampiro*), una cinta independiente de un director poco conocido, E. Elias Merhige, en la que recrea al actor alemán Max Schrek (quien a su vez fue *Nosferatu* en 1922, en el filme de F. W. Murnau). Se trata de una película de vampiros que es, al mismo tiempo, una sátira sobre la industria cinematográfica. La actuación de Dafoe es tan realista que, como señala Ebert, “cuando se intercalan escenas reales del clásico del cine mudo, ni siquiera notamos la diferencia”. Dos años después, en 2002, el intérprete hizo un gran papel como el Duende Verde, el archivillano de *Spider-Man* (*El hombre araña*), de Sam Raimi. Vale la pena señalar que ese mismo año Dafoe también apareció en la antes mencionada *Desenfocado*, de Schrader, así como en *The Reckoning* (*El misterio de Wells*), de Paul McGuigan, dos cintas que tuvieron un desempeño significativamente menor en taquilla.

En 2009, el realizador danés Lars von Trier estrenó *Antichrist* (*Anticristo*), coestelarizada por Dafoe, como el esposo y terapeuta del personaje de Charlotte Gainsbourg, en una obra que explora el violento desenlace psicológico de una relación de pareja. Con un despliegue de peligrosa sexualidad —la primera escena muestra un apasionado y bastante gráfico encuentro sexual entre los esposos, y la última es una secuencia en la que Gainsbourg se automutila—, el filme tiene un enfoque sadomasoquista de la pareja y su decadencia. Los actores, alabados por sus audaces inter-

pretaciones, se conocieron justo antes de comenzar el rodaje: “Nos besamos y nos desnudamos por primera vez con la cámara rodando. Fue pura actuación”, afirmó Dafoe.

En *Pasolini* (2014), de Abel Ferrara, el talento camaleónico del actor quedó de manifiesto en su muy realista interpretación del director Pier Paolo Pasolini. La película es una reconstrucción dramática de las últimas 24 horas en la vida del realizador italiano, antes de ser brutalmente asesinado en lo que se cree fue un ataque homofóbico en una playa de Ostia, cerca de Roma. Esta fue la cuarta colaboración de Dafoe con el director estadunidense, pues ya habían trabajado juntos previamente en *New Rose Hotel* en 1998, *Go Go Tales* (*Cuentos a go-go*) en 2007 y *4:44 Last Day on Earth* (*4:44 El último día en la tierra*) de 2011.

Al redactar esta nota biográfica, la página en IMDB de Dafoe informa que el actor tiene dos filmes en posproducción, uno en preproducción, dos proyectos que ya se están filmando y un largometraje en desarrollo para 2018. Sabemos que el intérprete ha trabajado en múltiples ocasiones con algunos de los realizadores más importantes del cine moderno. Con su instintiva habilidad para transformarse en los personajes de su filmografía, sumada a una capacidad, casi un sexto sentido para escoger los proyectos correctos en cada momento, Dafoe nos ofrece “pura actuación” en el mejor sentido posible.

— CHLOË RODDICK

Willem Dafoe

Having appeared in well over 100 films, American actor Willem Dafoe has one of the most varied and eclectic film careers in modern cinema history. In the 40 years since he took his first role, he has worked with some of the most important contemporary filmmakers, including Paul Schrader, Lars von Trier, Oliver Stone, Werner Herzog, Abel Ferrara, Wes Anderson, Spike Lee and Martin Scorsese.

And while, as film theorist David Thompson has noted, Dafoe has not always been easy to cast, he has "appealed to directors as figures of both extreme good and extreme evil." From psychopathic killer to cop; from Nosferatu to Jesus Christ himself, Dafoe's range as an actor is extraordinarily varied. He talks of "losing himself" in his roles, of entering "a different state of consciousness... a more graceful state than we normally have in life." Certainly his ability to inhabit the characters he plays offers testament to this near-mystical approach to acting, while his eclectic selection of roles reflects a certain spirit of experimentation—as well as a profound understanding of cinema—when it comes to his own career.

Willem Dafoe was born in Wisconsin in 1955, one of seven children: two boys and five girls. He studied drama at the University of Wisconsin, but soon moved to New York City where he worked with avant-garde theatre director Richard Schechner before becoming part of experimental theatre company The Wooster Group. It was here that he was discovered by Monty Montgomery and Kathryn Bigelow and cast in their 1981 film *The Loveless*, one of the most original and intriguing American independent films of that decade. Favoring atmosphere over narrative, the film revels in the erotic lethargy of small-town American life in the 1950s, with a very young Dafoe at its very stylish center. Montgomery stated that Dafoe was chosen for the part just from the sound of his voice—"from... his voice on the telephone... we immediately loved him."

The actor's breakthrough role was as psychotic money launderer Eric Masters in William Friedkin's classic *To Live and Die in L.A.* (1985), a hardboiled crime noir about police corruption that blurred the lines between right and wrong, something that would come to characterize many of Dafoe's subsequent roles. In Oliver Stone's *Platoon*—which was released the following year and was widely hailed as one of the best films ever made about the Vietnam War—he plays Sergeant Elias Grodin, ostensibly one of the "good" guys and something of a hero to Charlie Sheen's character: a naïve, first-time soldier. But the film is disorienting and offers no clear moral guidelines. Critic Roger Ebert noted in 1986 that Stone's combat scenes were "360 degrees: any shot might be aimed at friend or enemy, and in the desperate rush of combat, many of his soldiers never have a clear idea who they are shooting at, or why."

A few years later, in 1988, Martin Scorsese made his highly controversial *The Last Temptation of Christ*, in which Dafoe plays Christ as a man tormented by self-doubt, unwilling or unable to believe that he is the Son of God. The film, like much of the director's work explored the idea of a solitary man tormented by the conflict between desire and faith, between the spirit and the flesh, and Dafoe offered up an extraordinarily subtle performance, his face perfectly capturing the agony of his character's profound and crippling self-doubt. *Last Temptation* was written by Scorsese's long-time screenwriting partner Paul Schrader, who would go on to direct the actor in a string of features himself: *Light Sleeper* (1992), *Affliction* (1997), *Auto Focus* (2002) and *Dog Eat Dog* (which premiered in the Director's Fortnight at the Cannes Film Festival in 2016).

During the 90's, Dafoe would star alongside Nicolas Cage and Laura Dern in David Lynch's extraordinary *Wild at Heart*, Bruno Ganz and Nastassja Kinski in Wim Wenders' *Faraway,*

So Close; David Bowie, Dennis Hopper, Benicio del Toro and Gary Oldman in Julian Schnabel's Basquiat; Harrison Ford in Phillip Noyce's Clear and Present Danger, and Jude Law and Jennifer Jason Leigh in David Cronenberg's eXistenZ (1999). In 1994 he was American writer T.S. Eliot in Brian Gilbert's biopic Torn & Viv and in '96 he played Canadian thief David Caravaggio in Anthony Minghella's The English Patient, which won a total of nine Academy Awards that year, including Best Picture and Best Director. Dafoe, along with the rest of the cast, was nominated for a Screen Actors Guild Award that same year.

If the 90's reflected the actor's strong work ethic, it also showed his willingness to take on any kind of project—high or low budget, commercial or independent, with known or unknown actors and directors—as long as the part was good. In 2000 he starred as German actor Max Schreck (who himself played Nosferatu in FW. Murnau's 1922 film) in Shadow of the Vampire, an independent film by little-known director E. Elias Merhige, that was at once a vampire film and a satire about movie-making itself. Dafoe's performance was so realistic that, as Ebert states, "when real scenes from the silent classic are slipped into the frame, we don't notice a difference". Two years later, in 2002, the actor was pitch-perfect as arch-super villain the Green Goblin in Sam Raimi's Spider-Man. It's worth noting that that same year he also appeared in Schrader's Auto Focus and Paul McGuigan's The Reckoning, both of which were significantly smaller, in box office terms.

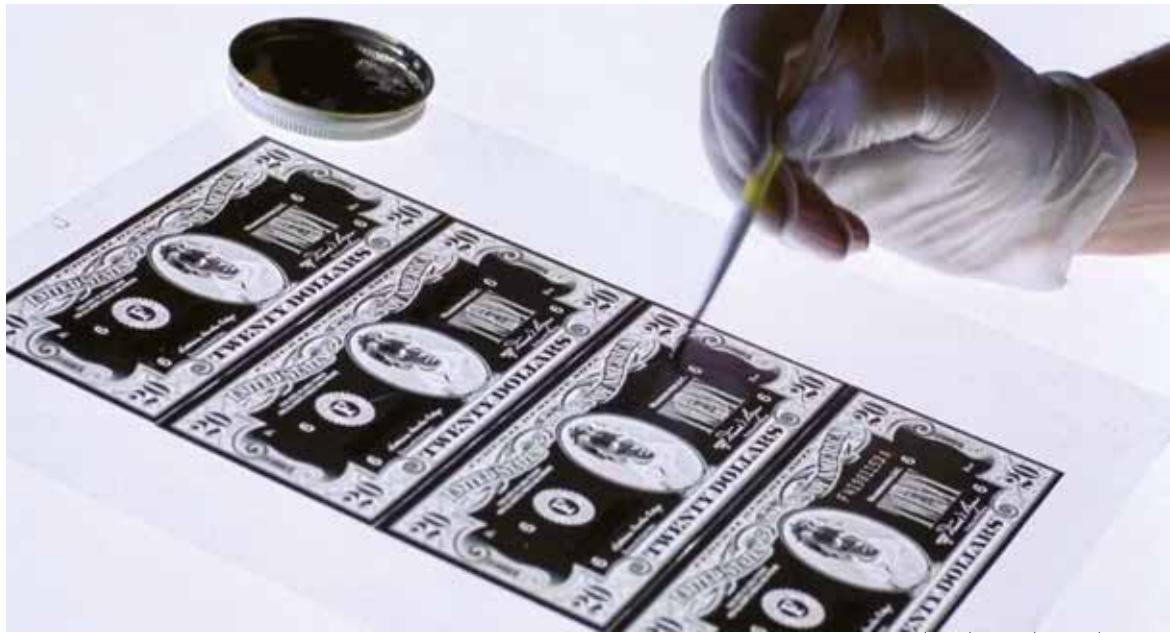
In 2009 Danish auteur Lars von Trier made Antichrist, in which Dafoe stars as Charlotte Gainsbourg's husband and therapist, in a film that explores the violent, psychological undoing of a relationship. With dangerous sexuality at its forefront—the film opens with a graphic, passionate sexual

encounter between husband and wife, and culminates in a now-famous scene in which Gainsbourg self-mutilates—the film is sadomasochistic in its consideration of the couple and their downfall. Praised for their courageous performances, the actors reportedly barely met before shooting began: "We kissed in front of the camera for the first time," noted Dafoe, "we got naked for the first time with the camera rolling. This is pure pretending."

In Abel Ferrara's Pasolini (2014), the actors' chameleon-like talent was again reflected in his extremely realistic performance as Italian director Pier Paolo Pasolini. The film is a dramatic reconstruction of the final 24 hours in the director's life, before he was brutally murdered in what was believed to be a homophobic attack on an Italian beach. This was Dafoe's fourth collaboration with the American director—they had previously worked together on New Rose Hotel in 1998, Go Go Tales in 2007 and 4:44 Last Day on Earth (2011).

At the time of writing, Dafoe's IMDB page notes that the actor has two films in post-production, one in pre-production, two projects currently filming and a film in development for 2018. He has worked, multiple times, with some of the most important auteurs in modern cinema. With his instinctual ability to fully inhabit the characters he plays, coupled with an almost sixth-sense ability to choose the right projects, Dafoe offers us "pure pretending" at its absolute best.

—CHLOË RODDICK

1985 | EUA | 35 MM | COLOR | 116 MIN.

Vivir y morir en Los Ángeles

Dos policías de Los Ángeles intentan localizar al depravado criminal Eric Masters. Cuando Masters asesina a uno de ellos, el otro decide cobrar venganza, cueste lo que cueste. El policía se obsesiona con la idea de atrapar a Masters y la misma ley que juró proteger se vuelve insignificante para él.

To Live and Die in L.A.

Two cops in Los Angeles try to track down a vicious criminal named Eric Masters. When one of them is killed by Masters the other cop swears revenge, no matter what the cost. The cop becomes obsessed with getting Masters and the law he once swore to uphold becomes meaningless to him.

Dirección: William Friedkin

Guion: William Friedkin, Gerald Petievich, basado en la novela de Gerald Petievich

Producción: Irving H. Levin

Compañías productoras: New Century Productions, SLM

Fotografía: Robby Müller

Edición: Bud Smith, Scott Smith

Diseño de producción: Lilly Kilvert

Sonido: Christopher Jenkins, Robert Glass, Gary Alexander, J. Paul Huntsman, Jean-Louis DuCarme

Música: Wang Chung

Reparto: Willem Dafoe, William L. Petersen, John Pankow, Debra Feuer, John Turturro, Darlanne Fluegel, Dean Stockwell, Michael Greene, Steve James, Robert Downey Jr., Christopher Allport, Val DeVargas

Premios y festivales: Cannes Classics, Festival de Cannes 2016; Homenaje a William Friedkin, Festival del film Locarno 2009; Homenaje a William Friedkin, Festival Internacional de Cine de Atenas 2007; Homenaje a William Friedkin, Festival de Cine de Torino 2003; Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 1986; Premio del Público, Cognac Festival du Film Policier 1986; Premio a la Mejor Persecución en Vehículo, Stuntman Awards 1986.

William Friedkin (Chicago, EUA, 1935). Comenzó su carrera en televisión. Su primer gran éxito cinematográfico, *The French Connection*, ganó cinco premios Oscar®, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección; *The Exorcist* ganó los premios Oscar® a Mejor Guion y a Mejor Sonido; y *Bug* ganó el premio FIPRESCI en el Festival de Cannes.

William Friedkin (Chicago, USA, 1935). He began working in television. His success in film arrived with *The French Connection*, which won five Oscars®, including Best Picture and Best Direction; *The Exorcist* won the Oscars® for Best Screenplay and Best Sound; and *Bug* won the FIPRESCI award at the Cannes Film Festival.

Filmografía: *Killer Joe* (2012), *Bug* (2007), *The Hunted* (2003), *Rules of Engagement* (2000), *Jade* (1995), *Blue Chips* (1994), *Rampage* (1992), *The Guardian* (1990), *Deal of the Century* (1983), *Cruising* (1980), *The Brink's Job* (1978), *Sorcerer* (1977), *The Exorcist* (1973), *The French Connection* (1971), *The Boys in the Band* (1970), *The Birthday Party* (1968), *The Night They Raided Minsky's* (1968), *Good Times* (1967).

1986 | EUA | 35 MM | COLOR | 120 MIN.

Pelotón

Una mirada realista, antihollywoodense, de la guerra de Vietnam. Esta es la historia del servicio de un joven soldado, de su pelotón culturalmente diverso y de sus dos líderes: uno que lucha con valor personal y moral aunque ya no cree en la guerra, y el otro, cuyas cicatrices faciales son un reflejo de la violencia y corrupción de su alma.

Platoon

A realistic, "un-Hollywood" look into the Vietnam War. This is a story of a young soldier's tour of duty, his culturally diverse platoon and its two leaders: one who fights with both personal and moral courage even though he no longer believes in the war, and the other whose facial scars are a mirror of the violence and corruption of his soul.

Dirección: Oliver Stone

Guion: Oliver Stone

Producción: Arnold Kopelson

Compañía productora: Hemdale Film Corporation

Fotografía: Robert Richardson

Edición: Claire Simpson

Diseño de producción: Bruno Rubeo

Sonido: Gordon Daniel, David Campling, Greg Dillon, James J. Klinger, Tony Palk

Música: Georges Delerue

Reparto: Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker, Francesco Quinn, John C. McGinley, Richard Edson, Kevin Dillon, Reggie Johnson, Keith David, Johnny Depp, David Neidorf, Mark Moses, Chris Pedersen, Tony Todd, Corkey Ford

Premios y festivales: Mejor Dirección, Mejor Edición, Premios BAFTA 1988, Oso de Plata a Mejor Director, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 1987; Mejor Película, Mejor Director, Mejor Sonido, Mejor Edición, Premios Oscar® 1987; Mejor Largometraje Dramático, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto, Globos de Oro 1987.

Oliver Stone (Nueva York, EUA, 1946). Después de servir en la guerra de Vietnam, estudió Cine en la Universidad de Nueva York. Ha escrito o dirigido más de veinte largometrajes. Es reconocido por sus controvertidas versiones de la historia reciente de Estados Unidos en cintas como *Platoon*, *JFK*, *Natural Born Killers* y *Nixon*.

Oliver Stone (New York, USA, 1946). After serving in the Vietnam War, he went to New York University to study film. He has written and directed over 20 full-length feature films. He is widely recognized for his controversial versions of recent American history, including *Platoon*, *JFK*, *Natural Born Killers* and *Nixon*.

Filmografía: *Savages* (2012), *Castro in Winter* (doc., 2011), *Wall Street: Money Never Sleeps* (2010), *South of the Border* (2010), *W.* (2008), *World Trade Center* (2006), *Alexander* (2004), *Comandante* (doc., 2003), *Any Given Sunday* (1999), *U-Turn* (1997), *Nixon* (1995), *Natural Born Killers* (1994), *Heaven & Earth* (1993), *The Doors* (1991), *JFK* (1991), *Born on the Fourth of July* (1989), *Talk Radio* (1988), *Wall Street* (1987), *Salvador* (1986), *The Hand* (1981), *Mad Man of Martinique* (cm., 1979), *Seizure* (1974), *Last Year in Viet Nam* (cm., 1971).

1988 | CANADÁ, EUA | 35 MM | COLOR | 163 MIN.

La última tentación de Cristo

Jesús, joven carpintero de Nazaret, decide atender la llamada de Dios. Se retira en el desierto y reúne seguidores, difundiendo una doctrina de amor y redención. Pero las dudas lo asaltan: ¿serán las visiones solo producto de su imaginación? ¿Es muy alto el precio a pagar para cumplir su misión? Cuando llega el momento del sacrificio supremo, una manifestación sobrenatural le muestra una alternativa al dolor y sufrimiento.

The Last Temptation of Christ

Jesus, a young carpenter from Nazareth, attends the constant calling of God. He goes into the desert and gathers followers, spreading a doctrine of love and redemption. But he is filled with doubts: could the visions be products of his imagination? Is the price of fulfilling his mission too high? When the time for the supreme sacrifice comes, a supernatural manifestation shows him an alternative to his pain and suffering.

Dirección: Martin Scorsese

Guion: Paul Schrader, basado en la novela homónima de Nikos Kazantzakis

Producción: Barbara De Fina

Compañía productora: Testament Productions

Fotografía: Michael Ballhaus

Edición: Thelma Schoonmaker

Diseño de producción: John Beard

Sonido: Amelio Verona, Skip Lievsay, Jeffrey Stern, Thomas A. Gulino

Música: Peter Gabriel

Reparto: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Paul Greco, Steven Shill, Verna Bloom, Barbara Hershey, Roberts Blossom, Barry Miller, Gary Basaraba, Irvin Kershner, Victor Argo, Michael Been, Paul Herman, John Lurie, Leo Burmester, Andre Gregory, Peggy Gormley, Randy Danson, Doris Von Thury, Tomas Arana, Alan Rosenberg, Del Russel, Nehemiah Persoff, Donald Hodson, Harry Dean Stanton, Peter Berling, David Bowie, Juliette Caton

Premios y festivales: nominada a Mejor Director, Premios Oscar® 1989; nominada a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Música Original, Globos de Oro 1989; Premio Filmkritica "Bastone Bianco", Festival Internacional de Cine de Venecia 1988.

Martin Scorsese (Nueva York, EUA, 1942). Ha ganado reconocimientos como la Palma de Oro del Festival de Cannes (*Taxi Driver*, 1976) y el Oscar® a Mejor Director (*The Departed*, 2006), entre otros. Además, ha hecho una labor significativa por la preservación del cine. En 1990 creó The Film Foundation, la cual ha restaurado docenas de obras maestras.

Martin Scorsese (New York, USA, 1942). *He has won the Cannes Film Festival Palme d'Or (Taxi Driver, 1976) and the Academy Award for Best Director (The Departed, 2006), among others. He has also made a significant contribution to the preservation of film. In 1990 he created The Film Foundation, which has restored dozens of cinematographic masterpieces.*

Filmografía: *The Wolf of Wall Street* (2013), *Hugo* (2011), *George Harrison: Living in the Material World* (doc., 2011), *Shutter Island* (2010), *Shine a Light* (doc., 2008), *The Key to Reserva* (cm., 2007), *The Departed* (2006), *No Direction Home: Bob Dylan* (2005), *The Aviator* (2004), *Gangs of New York* (2002), *Bringing Out the Dead* (1999), *Il mio viaggio in Italia* (doc., 1999), *Kundun* (1997), *Casino* (1995), *The Age of Innocence* (1993), *Cape Fear* (1991), *Goodfellas* (1990), *Made in Milan* (cm. doc., 1990), *New York Stories*, segmento *Life's Lessons* (1989), *The Color of Money* (1986), *After Hours* (1985), *The King of Comedy* (1982), *Raging Bull* (1980), *The Last Waltz* (doc., 1978), *American Boy: A Profile of: Steven Prince* (doc., 1978), *New York, New York* (1977), *Taxi Driver* (1976), *Alice Doesn't Live Here Anymore* (1974), *Italianamerican* (doc., 1974), *Mean Streets* (1973), *Boxcar Bertha* (1972), *Street Scenes* (doc., 1970), *Who's That Knocking at my Door?* (1967), *The Big Shave* (cm., 1967), *It's Not Just You, Murray!* (cm., 1964), *What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?* (cm., 1963), *Vesuvius VI* (cm., 1959).

1992 | EUA | 35 MM | COLOR | 103 MIN.

Posibilidad de escape

John LeTour reparte drogas en Nueva York para un grupo de traficantes con una clientela exclusiva: correedores de bolsa, turistas europeos y estudiantes. Después del asesinato de un estudiante de la Universidad de Columbia en un incidente relacionado con las drogas, la policía está más atenta que nunca a los traficantes de nivel medio y LeTour y sus colegas están considerando cambiar de rumbo.

Light Sleeper

John LeTour is a New York City drug delivery boy for an upscale dealership. The business caters to an assortment of brokers, students and European tourists who still believe that drugs are an integral part of New York nightlife. But following the murder of a Columbia University student in a drug related incident, the police are watching mid-level dealers more closely and LeTour and his cohorts are starting to think about changing direction.

Dirección: Paul Schrader

Guion: Paul Schrader

Producción: Linda Reisman

Compañía productora: Grain of Sand Productions

Fotografía: Ed Lachman

Edición: Kristina Boden

Diseño de producción: Richard Hornung

Sonido: Danny Michael, Maurice Schell

Música: Michael Been

Reparto: Willem Dafoe, Susan Sarandon, Dana Delany, David Clennon, Mary Beth Hurt, Victor Garber

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 1992; Selección Oficial, Festival du cinéma américain de Deauville 1992; Premio Sant Jordi de Cinematografía a Mejor Actor en Película Extranjera para Willem Dafoe, Radio Nacional de España 1995.

Paul Schrader (Grand Rapids, Michigan, EUA, 1946). Asistió a la Escuela de Cine de la Universidad de Los Ángeles y trabajó en el American Film Institute. Es crítico de cine y ha sido guionista de películas como *Taxi Driver* (1976), *Raging Bull* (1980) y *The Last Temptation of Christ* (1988).

Paul Schrader (Grand Rapids, Michigan, USA, 1946). He studied at the Los Angeles Film School and worked at the American Film Institute. He is a film critic and is the author of screenplays such as *Taxi Driver* (1976), *Raging Bull* (1980) and *The Last Temptation of Christ* (1988).

Filmografía: *Dog Eat Dog* (2016), *Dying of the Light* (2014), *The Canyons* (2013), *Adam Resurrected* (2008), *The Walker* (2007), *Dominion Prequel to the Exorcist* (2005), *Auto Focus* (2002), *Forever Mine* (1999), *Affliction* (1998), *Touch* (1997), *The Comfort of Strangers* (1990), *Patty Hearst* (1988), *Light of Day* (1987), *Mishima: A Life in Four Chapters* (1985), *Cat People* (1982), *American Gigolo* (1980), *Hardcore* (1979), *Blue Collar* (1978).

2000 | EUA, REINO UNIDO, LUXEMBURGO | BN, COLOR | 89 MIN.

La sombra del vampiro

Situada en 1921, en algún lugar de Europa del Este. El director de cine alemán F. W. Murnau está filmando *Nosferatu*. El joven y perfeccionista director ha colocado a Max Schreck en el papel principal del aterrador Conde Orlock. Repetidamente desconcertado y asustado por las actitudes y métodos de su actor, el equipo de producción, liderado por el brillante artista, intenta seguir la corriente a las extrañas bromas de Schreck.

Shadow of the Vampire

Set in 1921, somewhere in Eastern Europe. The German film director F. W. Murnau is filming Nosferatu. A perfectionist and pioneering stylist, the young director has cast Max Schreck in the main role of the terrifying Count Orlock. Repeatedly disconcerted and frightened by the attitudes and methods of this actor, the crew members, led by the brilliant artist, try to play along to Schreck's strange pranks.

Dirección: E. Elias Merhige

Guion: Steven Katz

Producción: Nicholas Cage, Jeff Levine

Compañía productora: Saturn Films

Fotografía: Lou Bogue

Edición: Chris Wyatt

Diseño de producción: Assheton Gorton

Sonido: Michael A. Carter, Anthony Cleal, Nigel Heath

Música: Dan Jones

Reparto: John Malkovich, Willem Dafoe, Cary Elwes, John Aden Gillet, Eddie Izzard, Catherine McCormack, Ronan Vibert, Udo Kier

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Róterdam 2002; Mejor Actor (Willem Dafoe), Festival Internacional de Cine Fantástico de Oporto (Fantasporto) 2001; Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe), Sociedad de Críticos de Phoenix 2001; Premio Satellite a Mejor Actor de Reparto en una Comedia o Música (Willem Dafoe), International Press Academy de Estados Unidos 2001; nominada a Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe) y Mejor Maquillaje, Premios Oscar® 2001; nominada a Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe), Globos de Oro 2001; Premio Saturn a Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe) y Premio Especial, Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror de Estados Unidos 2001; nominada al Premio SAG a Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe), Sindicato de Actores de Estados Unidos 2001; Quincena de Realizadores, Festival de Cannes 2000; Ganadora del Prix Tournage a Película Estadounidense, Festival de Cine de Aviñón 2000; Festival Internacional de Cine de Toronto 2000; Premio Independent Spirit a Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe), Film Independent 2000; Mención Especial y premio Gran Angular a Mejor Actor (Willem Dafoe), Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña (Sitges) 2000; Mejor Actor de Reparto (Willem Dafoe), Asociación de críticos de Los Ángeles 2000; Festival de Cine de Estocolmo 2000; Festival Internacional de Cine de Chicago 2000; Festival Internacional de Cine de Hawái 2000.

E. Elias Merhige (Nueva York, EUA, 1964). Graduado de la Universidad del Estado de Nueva York. Comenzó su carrera en teatro dirigiendo obras de August Strindberg y Samuel Beckett, así como piezas experimentales. En 1990 dirigió su ópera prima, *Begotten*, que fue nombrada como una de las diez mejores películas del año por la revista *Time*.

E. Elias Merhige (New York, USA, 1964). He graduated from the State University of New York. He began his career in theater, directing plays by August Strindberg and Samuel Beckett, as well as experimental works. In 1990 he directed his first film, *Begotten*, which was ranked one of the 10 Best Movies of the year by Time magazine.

Filmografía: *Suspect Zero* (2004), *Begotten* (1990),

Din of Celestial Birds (cm., 2006), *A Taste of Youth* (cm., 1985), *Spring Reign* (cm., 1984), *Impllosion* (cm., 1983).

2009 | DINAMARCA, ALEMANIA, FRANCIA, SUECIA, ITALIA | COLOR | 104 MIN.

Anticristo

Una pareja en duelo se retira a “Edén”, su cabaña aislada en el bosque, donde esperan sanar sus corazones rotos y su conflictivo matrimonio. Pero la naturaleza sigue su curso y las cosas van de mal en peor...

Antichrist

A grieving couple retreat to “Eden”, their isolated cabin in the woods, where they hope to repair their broken hearts and troubled marriage. But nature takes its course and things go from bad to worse...

Dirección: Lars von Trier

Guion: Lars von Trier

Producción: Mette Louise Foldage

Compañía productora: Zentropa Entertainments

Fotografía: Anthony Dod Mantle

Edición: Anders Refn

Diseño de producción: Karl “Kalli” Juliusson

Sonido: Kristian Eidnes Andersen

Música: Barokksolistene

Reparto: Charlotte Gainsbourg, Willem Dafoe

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Pune 2010; Mejor Actriz (Charlotte Gainsbourg), Festival de Cannes 2009; Premio Carlo Di Palma a un Fotógrafo Europeo (Anthony Dod Mantle), Premios del Cine Europeo 2009; Sección Director's Showcase, Festival Internacional de Cine de Edimburgo 2009; Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2009; Festival de Cine de Sarajevo 2009; Festival Internacional de Cine de Toronto 2009; Festival Internacional de Cine de Chennai 2009; Festival Internacional de Cine de Chicago 2009; Festival du Nouveau Cinéma 2009; Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2009; Festival Internacional de Cine de Haifa 2009; Festival Internacional de Cine de Kerala 2009; Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2009; Festival Internacional de Cine de Mumbai 2009; Festival de Cine de Nueva York 2009; Festival Internacional de Cine de Reikiavik 2009; Festival Internacional de Cine de Vancouver 2009.

Lars von Trier (Copenhague, Dinamarca, 1956). Egresado de la Escuela de Cine Danesa, cofundador del movimiento Dogma 95. En Cannes ha recibido el Grand Prix Técnico (*Forbrydelsens element*), el Premio del Jurado (*Europa*), el Grand Prix (*Breaking the Waves*) y la Palma de Oro (*Dancer in the Dark*); ganó el Premio del Cine Europeo a Mejor Director (*Dogville*).

Lars von Trier (Copenhagen, Denmark, 1956). A graduate of the Danish Film School, he is the co-founder of the Dogme 95 movement. At Cannes, he has won the Technical Grand Prix (*Forbrydelsens element*), the Jury Prize (*Europa*), the Grand Prix (*Breaking the Waves*) and the Palme d'Or (*Dancer in the Dark*). He won the European Film Award for Best Director (*Dogville*).

Filmografía: *Nymphomaniac* (Volumen 1 y 2) (2013), *Melancholia* (2011), *Direktøren for det hele / The Boss of It All* (2006), *Manderlay* (2005), *Dogville* (2003), *Dancer in the Dark* (2000), *Idioterne / The Idiots* (1998), *Breaking the Waves* (1996), *Europa* (1991), *Epidemic* (1987), *Forbrydelsens element / The Element of Crime* (1984), *Den sidste detalje* (cm., 1981), *Nocturne* (cm., 1981), *Menthe - la bienheureuse* (cm., 1979), *Orchidégartneren* (cm., 1977), *En blomst* (cm., 1971), *Hvorfor flygte fra det du ved du ikke kan flygte fra? Fordi du er en kujon* (cm., 1970), *En røvsgy oplevelse* (cm., 1969), *Et skakspil* (cm., 1969), *Nat, skat* (cm., 1968), *Turen til Squashland* (cm., 1967).

2011 | AUSTRALIA | 35 MM | COLOR | 101 MIN.

El último cazador

Martin, un mercenario implacable, es enviado a cazar a un tigre de Tasmania, que se cree extinto. Contratado por una compañía interesada en el material genético del animal, Martin llega a Tasmania posando como científico. Se instala en una casa de campo, alojado por una familia cuyo padre ha desaparecido. Usualmente un hombre solitario, conforme aumenta su intimidad con la familia, la peligrosa misión de Martin se complica.

The Hunter

Martin, a ruthless mercenary, is sent on a hunt for the almost extinct Tasmanian tiger. Hired by a company that wants the tiger's genetic material, Martin arrives in Tasmania posing as a scientist. He sets up base camp at a broken-down farmhouse, where he stays with a family whose father has gone missing. Usually a loner, Martin becomes increasingly close to the family; however, as his attachment to the family grows, Martin's deadly mission is complicated.

Dirección: Daniel Nettheim

Guion: Alice Addison, basado en la novela de Julia Leigh

Producción: Vincent Sheehan

Compañía productora: Porchlight Films

Fotografía: Robert Humphreys

Edición: Roland Gallois

Diseño de producción: Steven Jones-Evans

Sonido: Robert Mackenzie, Sam Petty

Música: Matteo Zingales, Michael Lira, Andrew Lancaster

Reparto: Willem Dafoe, Frances O'Connor, Sam Neill, Morgana Davies, Finn Woodlock, Jacek Koman, Callan Mulvey, John Brumpton, Dan Wyllie, Sullivan Stapleton, Jamie Timony

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Róterdam 2012; South by Southwest (SXSW) 2012; Festival Internacional de Cine de Transilvania 2012; Curazao Festival Internacional de Cine de Róterdam 2012; Festival de Cine de Abu Dabi 2011; Festival de Cine de Doha Tribeca 2011; Festival Internacional de Cine de Toronto 2011; Festival Internacional de Cine de Busan 2011; Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Academia Australiana de Cine y Televisión 2011.

Daniel Nettheim (Sidney, Australia). Dirigió los cortometrajes *The Beat Manifesto*, *The Third Stroke* y *Misery Guts*, y ha dirigido numerosos episodios para series de televisión australianas, incluyendo *Headland* (2005-06), *Snake Tales* (2009) y *Rush* (2010). Ha desarrollado la mayor parte de su carrera como director de televisión.

Daniel Nettheim (Sydney, Australia). He directed the short films *The Beat Manifesto*, *The Third Stroke* and *Misery Guts*, and has directed numerous episodes for Australian TV shows, including *Headland* (2005-06), *Snake Tales* (2009) and *Rush* (2010). Most of his career has been as a television director.

Filmografía: *Angst* (2000), *Misery Guts* (cm., 1998), *The Third Stroke* (cm., 1995), *The Beat Manifesto* (cm., 1995).

2014 | FRANCIA, BÉLGICA, ITALIA | COLOR | 87 MIN.

Pasolini

Un día, una vida. Roma, la noche del 2 de noviembre de 1975, el gran poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini es asesinado. Pasolini es símbolo de un arte que lucha contra el poder. Sus textos son escandalosos, sus películas son perseguidas por la censura, muchas personas lo aman y muchas lo odian. En una película onírica y visionaria, Abel Ferrara reconstruye el último día en la vida de este gran poeta.

One day, one life. Rome, the night of November 2nd 1975, the great Italian poet and filmmaker Pier Paolo Pasolini is murdered. Pasolini is the symbol of an art that's fighting against the power. His writings are scandalous, his films are persecuted by the censors, many people love him and many hate him. In a film both dreamlike and visionary, a blend of reality and imagination, Abel Ferrara reconstructs the last day in the life of this great poet.

Dirección: Abel Ferrara

Guion: Maurizio Braucci, Abel Ferrara, Nicola Tranquillino

Producción: Thierry Lounas, Conchita Airoldi, Joseph Rouschop

Compañías productoras: Capricci Production, Urania Pictures, Tarantula, Dublin Films

Fotografía: Stefano Falivene

Edición: Fabio Nunziata

Diseño de producción: Igor Gabriel

Sonido: Julien Momenceau, Sylvia Moraes, Thomas Gauder

Reparto: Willem Dafoe, Riccardo Scamarcio, Ninetto Davoli, Valerio Mastandrea, Maria de Medeiros, Adriana Asti, Salvatore Ruocco, Giada Colagrande

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2016; Festival Internacional de Cine de Belgrado (A Brave New World) 2015; Filmfest München 2015; Festival Internacional de Cine de Melbourne 2015; Festival Internacional de Cine de Moscú (2015); Festival de Cine de Sidney 2015; Festival Internacional de Cine de Venecia 2014; Festival Internacional de Cine de Toronto 2014; Festival du cinéma américain de Deauville 2014; Festival de San Sebastián - Donostia Zinemaldia 2014; Festival de Cine de Nueva York 2014; Festival Internacional de Cine de Busan 2014; Festival du Nouveau Cinéma 2014; Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2014; Festival Internacional de Cine de Valdivia 2014; Festival de Cine de Londres 2014; Festival Internacional de Cine de La Roche-sur-Yon 2014; Festival Internacional de Cine de Flanders-Gante 2014; Festival Internacional de Cine de Kolkata 2014; Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2014; Festival do Rio 2014.

Abel Ferrara (Nueva York, EUA, 1952). Tras realizar un filme erótico bajo seudónimo, consolidó su reputación como cineasta de culto con *The Driller Killer* y *Ms. 45*. Además de dirigir algunos episodios de la serie *Miami Vice*, ha realizado varios thrillers psicológicos que exploran el lado oscuro de la condición humana en Nueva York.

Abel Ferrara (New York City, EUA, 1952). After directing an erotic feature film under a pseudonym, he consolidated his reputation as a cult filmmaker with *The Driller Killer* and *Ms. 45*. As well as directing some episodes of *Miami Vice*, he has made psychological thrillers that explore the dark side of the human condition.

Filmografía: *Welcome to New York* (2014), *4:44 Last Day on Earth* (2012), *Mulberry St.* (doc., 2010), *Napoli, Napoli, Napoli* (2009), *Go Go Tales* (2007), *Chelsea on the Rocks* (doc., 2009), *Mary* (2005), *'R Xmas* (2001), *New Rose Hotel* (1998), *The Blackout* (1997), *The Funeral* (1996), *California* (1996), *The Addiction* (1995), *Dangerous Game* (1993), *Body Snatchers* (1993), *Bad Lieutenant* (1992), *King of New York* (1990), *Cat Chaser* (1989), *China Girl* (1987), *Fear City* (1984), *Ms. 45* (1981), *The Driller Killer* (1979), *Not Guilty: For Keith Richards* (cm. doc., 1977), *9 Lives of a Wet Pussy* (1976), *Could This Be Love?* (cm., 1973), *The Hold Up* (cm., 1972), *Nicky's Film* (cm., 1971).

Giada Colagrande

Giada Colagrande

Giada Colagrande nació en Pescara, Italia, el 16 de octubre de 1975. Estudió en Italia, Suiza y Australia antes de comenzar a filmar videoarte, documentales sobre arte contemporáneo y cortos de ficción en 1995. Entre 1997 y 2000 trabajó en el proyecto artístico *Volume*, en el que hizo videorrelatos de artistas contemporáneos como Jannis Kounellis, Raimund Kummer y Sol LeWitt.

En 2001 escribió, dirigió y estelarizó su primer largometraje, *Aprimi il Cuore (Open My Heart)*, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2002 y luego obtuvo el Prix de l'Avenir en Paris Cinema 2003 y se exhibió en festivales de cine de prestigio, como el de Tribeca. En 2005 dirigió su segundo filme, *Before it Had a Name (The Black Widow)*, en el que también fue coautora del guion y coprotagonista con Willem Dafoe. Como la anterior, esta cinta se estrenó en el Festival de Venecia y luego viajó a más festivales en todo el mundo, como el de San Sebastián. En 2010

escribió y dirigió su tercera producción, *A Woman (Una mujer)*, protagonizada por Dafoe y también estrenada en Venecia, desde donde viajó a Rio de Janeiro, Santiago y Guadalajara, entre muchos otros festivales.

En 2012, dirigió un corto de la serie de Prada "The Miu Miu Women's Tales", *The Woman Dress*, con Maya Sansa como actriz principal. El mismo año dirigió el largometraje *Bob Wilson's Life & Death of Marina Abramovic*, un documental sobre la ópera dirigida por Wilson, basada en la biografía de Abramovic, con Abramovic como protagonista, además del propio Wilson, Dafoe y Antony Hegarty. Su colaboración con la artista del performance continuó con *The Abramovic Method* (2013).

Todas las películas dirigidas por Giada se han estrenado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Como actriz ha participado en *Pasolini* (2014) de Abel Ferrara y en el corto de Wes Anderson *Castello Cavalcanti* (2014).

Giada Colagrande

Giada Colagrande was born in Pescara, Italy, on October 16, 1975. She studied in Italy, Switzerland and Australia before starting to make video art, documentaries on contemporary art and short fiction films in 1995. Between 1997 and 2000 she worked for the art project Volume, where she made video portraits of contemporary artists including Jannis Kounellis, Raimund Kummer and Sol LeWitt.

In 2001 she wrote, directed and starred in her first feature film, *Aprimi il Cuore* (Open My Heart), which premiered at the Venice Film Festival in 2002 and won the Prix de l'avenir Award at Paris Cinema 2003, before traveling to numerous other festivals, including the Tribeca Film Festival. In 2005 she directed her second feature *Before it Had a Name*, which she co-wrote and co-starred in with Willem Dafoe. The film also opened at Venice and then traveled to many other festivals, including San Sebastian Film Festival. In 2010 she wrote and directed her third feature *A Woman*, starring Willem Dafoe, which again premiered in Venice and went on to Festival do Rio, Santiago and Guadalajara film festivals, among many others.

In 2012, she directed a short film of the Prada series "The Miu Miu Women's Tales", *The Woman Dress*, which starred Maya Sansa. Also in 2012, she made the feature length film *Bob Wilson's Life & Death of Marina Abramovic*, a documentary on the opera directed by Robert Wilson, based on Marina Abramovic's biography, starring Abramovic herself, Robert Wilson, Willem Dafoe and Antony Hegarty. Her collaboration with performance artist Marina Abramovic continued with the film *The Abramovic Method* (2013).

All of Giada's films as a director have premiered at the Venice Film Festival.

As an actress, she has also performed in Abel Ferrara's *Pasolini* (2014) and in Wes Anderson's short film *Castello Cavalcati* (2014).

2016 | ITALIA | COLOR | 90 MIN.

Padre

Giulia acaba de perder a su padre, el gran compositor Giulio Fontana. A través de la música, él se comunica con ella de otra dimensión y la lleva al mundo invisible.

Father

Giulia has just lost her father, the great music composer Giulio Fontana. Through music he contacts her from the other dimension and leads her to an initiation into the invisible world.

Director: Giada Colagrande

Guion: Giada Colagrande, Claudio Colombo

Producción: Gaia Furrer

Compañía productora: Bidou Pictures

Fotografía: Tommaso Borgstrom

Edición: Cristina Flamin

Música: Franco Battiato, Carlo Guaitoli

Reparto: Giada Colagrande, Willem Dafoe, Franco Battiato, Marina Abramovic

Giada Colagrande. Pescara, Italia (Italy), 1975.

Filmografía selecta: *The Abramovic Method* (2013); *Bob Wilson's Life & Death of Marina Abramovic* (2012); *The Woman Dress* (2012); *A Woman* (2010); *Before it Had a Name* (2005); *Aprimi il Cuore / Open My Heart* (2002).

Audrey Tautou

Audrey Tautou

Audrey Tautou nació en 1976 en Beaumont, en la región de Auvernia en Francia. Debutó como actriz a los 18 años en televisión, y fue aclamada por la crítica, además de recibir el Premio César como Joven Promesa por su papel como una joven cosmetóloga en *Venus Beauty Institute* (*Venus, salón de belleza*, 1999). Se dio a conocer en su país e internacionalmente en 2001 con su papel emblemático como *Amélie*, en la cinta de culto homónima, dirigida por Jean-Pierre Jeunet.

Desde entonces ha trabajado en películas de diversos géneros, desde thrillers internacionales como *Dirty Pretty Things* (*Negocios ocultos*, 2002) y *The Da Vinci Code* (*El código Da Vinci*, 2006), hasta comedias románticas como *Priceless* (*Un engaño de lujo*, 2006), *Delicacy* (*La delicadeza*, 2011) y *L'écumé des jours* (*La espuma de los días*, 2013), e historias de época como *Un long dimanche de fiançailles* (*Largo domingo de noviazgo*, 2004), *Coco avant Chanel* (*Coco antes de Chanel*, 2009) y *Thérèse Desqueyroux* (*Retrato íntimo*, 2011). Ha sido nominada en tres ocasiones a los premios César y dos veces al BAFTA como Mejor Actriz en papel principal. Es una de las contadas actrices francesas en haber sido invitada a formar parte de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) en 2004.

Sus trabajos más recientes incluyen el retrato familiar *Eternity*, de Tran Anh Hung, y la biografía de Jacques Cousteau, *The Odyssey*.

Audrey Tautou

Audrey Tautou was born in 1976 in Beaumont, Auvergne, France. She made her acting debut at age 18 on TV, and received critical acclaim and won the César Award (Most Promising Actress) for her role as a young beautician in Venus Beauty Institute (1999). Her international breakthrough came in 2001 with the signature role of Amélie, in the cult film by Jean-Pierre Jeunet.

She has since appeared in a range of genres, from international thrillers such as Dirty Pretty Things (2002) or The Da Vinci Code (2006), to romantic comedies like Priceless (2006), Delicacy (2011) and Mood Indigo (2013), and historical pieces such as A Very Long Engagement (2004), Coco Before Chanel (2009) and Thérèse Desqueyroux (2011). She has been nominated three times for the César Award, and twice for the BAFTA for Best Actress in a leading role. She is one of the very few French actors in history to be invited to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in 2004.

Her latest roles include the family portrait Eternity, by Tran Anh Hung, and the Jacques Cousteau biography The Odyssey.

Homenaje a José María Prado

Este año, el Festival Internacional de Cine de Morelia se honra en galardonar con su trofeo *Ojo*—diseñado por el artista michoacano Javier Marín— a José María Prado por su extraordinario trabajo de casi tres décadas al frente de la Filmoteca Española, una labor invaluable en el ámbito de la investigación, la difusión y la conservación del patrimonio cinematográfico español e internacional.

Chema Prado es hoy un referente en la historia del cine. El trabajo que ha realizado en la Filmoteca Española es un admirable ejemplo para todos nosotros, y es también una muestra de su gran tenacidad y de su profundo e incondicional amor por el cine.

Chema ha sido y es uno de los más queridos amigos del Festival Internacional de Cine de Morelia. Estuvo presente desde sus inicios y es un ejemplo a seguir para todos aquellos que nos dedicamos al cine, su promoción, conservación y difusión.

Queremos agradecer de manera muy especial y profunda el apoyo que Chema ha dado al Festival, su cariño —que es enteramente recíproco—, su presencia y su magnífica amistad.

Tribute to José María Prado

This year, the Morelia International Film Festival is honored to announce the conferral of its trophy Eye (designed by Michoacán-born artist Javier Marín) to José María Prado, “Chema”. This is in recognition of his nearly 30 years at the helm of the Filmoteca Española (Spanish Film Archive) and his invaluable work in researching, disseminating, and conserving both Spanish and international film heritage.

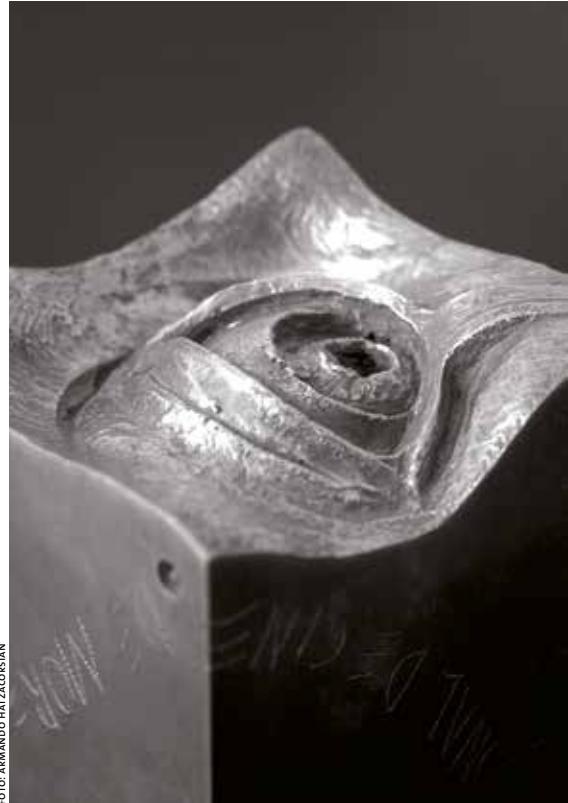
Today, Chema Prado’s work is a reference point in the history of cinema. His work at the Filmoteca Española is an admirable example for us all, demonstrating both his remarkable tenacity and his profound, unconditional love for film.

Chema has been, and remains, one of the Morelia International Film Festival’s dearest friends. Present from the very beginning, he is a role model for all of us who strive for the promotion, preservation, and circulation of cinema.

We wish to express our deep and special gratitude for the support that Chema has offered the Festival; for his affection, which is forever mutual; for his presence; and for his inestimable friendship.

COMPETENCIA / COMPETITION

FOTO: ARMANDO HATZALOSSIAN

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.

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.

Sección Michoacana

CORTOMETRAJE

Michoacán Section
SHORT FILM

2015 | MÉXICO | COLOR | 5:51 MIN.

A prueba de balas

En medio de la guerra, un niño que lo ha perdido todo decide enfrentar valientemente a la muerte y esta lo recompensa antes de partir del mundo de los vivos.

Bulletproof

Caught amongst the struggle of war and violence, a brave boy who lost everything decides to confront death, who grants him one last wish before leaving the land of living.

Dirección: Héctor Bustamante

Guion: Héctor Bustamante

Producción: Héctor Bustamante

Compañía productora: Espektro

Fotografía: Héctor Bustamante

Edición: Héctor Bustamante

Dirección de arte: Héctor Bustamante, Javier Catalán

Sonido: César Alarcón

Música: Omar Rueda

Animación: Arturo Rodríguez, Erick Ramos, Héctor Merlos, Javier Catalán, Paty Iturbe, Héctor Bustamante

Reparto: Cynthia de Pando (voz)

Premios y festivales: Mejor Cortometraje de Animación Profesional, Locomoción 2015; Mención Especial, Mórbido 2015; Muestra Mexicana, Genrenale, Berlín 2016.

Héctor Bustamante Penilla (Morelia, Michoacán, 1981). Animador, ilustrador, escritor y cineasta, ha participado en proyectos de animación, videojuegos y cine como *storyboarder*, *concept artist*, *character artist*, productor y escritor. Fue productor ejecutivo y escritor de la película animada *Escuadrón 2011*.

Héctor Bustamante Penilla (Morelia, Michoacán, 1981). An animator, illustrator, writer, and filmmaker, he has participated in animation, videogame, and film projects as a storyboard artist, concept artist, character artist, producer and writer. He was the executive producer and screenwriter for the animated film Escuadrón 2011.

Filmografía: *Se hacen llaves* (cm., 2013), *Escuadrón 2011: La venganza de los autómatas* (2011).

CONTACTO: Héctor Bustamante Penilla | spektro.films@gmail.com

2016 | REINO UNIDO, MÉXICO, CROACIA | COLOR | 13:48 MIN.

The Burning

Londres, 1940. Carmilla, una niña con una rara enfermedad que hace que su piel arda, debe madurar al ser testigo de la relación entre las dos enfermeras que la cuidan, quemándose en un triángulo de amor, pasión y celos.

London, 1940. *Carmilla, a girl with a rare disease that makes her skin burn, comes of age as she witnesses the relationship of the two female nurses who take care of her as they burn too, but in a triangle of love, passion and jealousy.*

Dirección: Jorge Ojeda-Dávila

Guion: Jorge Ojeda-Dávila

Producción: Luka Stemberger, Johan Eskew

Compañía productora: The London Film School

Fotografía: Sin Yuen

Edición: Luka Stemberger, Jorge Ojeda-Dávila

Dirección de arte: Nia Fausset, Geoff Slack

Sonido: Nia Fausset, Jorge Ojeda

Música: Moby

Reparto: Rebecca Barry, Florence Cady, Ethel Crowe

Premios y festivales: Oaxaca FilmFest 7; Feratum Festival

Internacional de Cine Fantástico Terror y Sci-Fi 2016.

Jorge Ojeda-Dávila (Morelia, Michoacán, 1979). Estudió en la London Film School. En 2011 su corto *Making Art* se exhibió en la London New Gallery, en Londres; *A Missed Connection* fue seleccionado en el FICM. En 2013 fue seleccionado para el Pitching Market del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y en 2015 recibió la beca FINBA-CONACYT.

Jorge Ojeda-Dávila (Morelia, Michoacán, 1979). *Studied at the London Film School. In 2011 his short film Making Art was screened at the London New Gallery; A Missed Connection was selected for FICM. In 2013 he was selected for the Pitching Market at the Guanajuato International Film Festival and in 2015 he received a FINBA-CONACYT grant.*

Filmografía: *Un día... un hombre* (cm., 2014), *Heart of Gold* (cm., 2012), *A Missed Connection* (cm., 2011), *Making Art* (cm., 2010).

CONTACTO: Jorge Ojeda-Dávila | jorgeojeda79@hotmail.com

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 11:29 MIN.

Campo abierto

Una pareja acampa a las orillas de un lago.

Open Field

A young couple camps by a lake.

Dirección: Santiago Bonilla

Guion: Santiago Bonilla

Producción: Santiago Bonilla

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Antonio Ayala

Edición: Santiago Bonilla

Dirección de arte: Santiago Bonilla

Sonido: Emiliano Mendoza Uribe

Música: Emiliano Mendoza Uribe

Reparto: Esthel Vogrig Nardini, Isaí Flores Navarrete

Santiago Bonilla García (Morelia, Michoacán, 1988). Egresado de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, fue becario del CELL en El Colegio de México. Actualmente cursa los últimos semestres en el CUEC-UNAM.

Santiago Bonilla García (Morelia, Michoacán, 1988). *He studied Hispanic Language and Literature at the UNAM and received a scholarship from the CELL institute at the Colegio de México (College of Mexico). He is currently completing his studies at the CUEC-UNAM (UNAM Film Studies Center).*

CONTACTO: Santiago Bonilla | sanjacobs@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 13:13 MIN.

Esto es lo que me tocó

Existen muchas maneras ofensivas de llamar a una persona que se prostituye, pero ¿te has preguntado por qué lo hace, qué la llevó a esa forma de vida, cómo es para ella vivir así... o si, simplemente, eso fue lo que le tocó?

There are many derogatory names to call someone who prostitutes him/herself—but have you ever wondered why they do it, what led them to this way of life, what it feels like to live that way... or whether it was simply their lot in life?

Dirección: Alexa Gutiérrez

Guion: Alexa Gutiérrez

Producción: Javier Sandoval

Compañía productora: Potatoes Films

Fotografía: Zaira García

Edición: Javier Sandoval

Dirección de arte: Mauricio Rodríguez

Sonido: Abner Reyes

Música: Río Sucio, Gabriel Way, Valentina Tafolla

Animación: Mauricio Rodríguez

Premios y festivales: Mejor Documental, Festival de Cortometraje Universitario UVAQ 2016; Semifinalista, Los Angeles CineFest 2016; Selección Oficial, Roma CinemaDoc, 2016.

Alexa Gutiérrez García (Santa Clara del Cobre, Michoacán, 1994). Estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Vasco de Quiroga, realiza cortometrajes desde 2014.

Alexa Gutiérrez García (*Santa Clara del Cobre, Michoacán, 1994*). A student in the department of Communication Sciences at the Universidad Vasco de Quiroga, she has been making short films since 2014.

CONTACTO: Francisco Javier Zamora Sandoval
packozamsad@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 14:16 MIN.

Gerry's Baby Blues

Gerardo, un joven trombonista, tendrá que decidir si seguir caminando por su pasión, la música, u optar por la aparente seguridad de un lugar laboral en las filas de la burocracia.

Gerardo, a young trombone player, will have to decide between following his passion—music—or opting for the apparent security of a bureaucratic job.

Dirección: Daniel Malvido

Guion: Daniel Malvido

Producción: Karla Lomax

Compañía productora: Departamento de Imagen y Sonido

Fotografía: Diego Casillas

Edición: Mayela Nuño

Dirección de arte: Margarita Sánchez

Sonido: Marcos Hidalgo

Música: Klaus Mayer

Reparto: Carlos Hoeflich, Jony Perdomo, Klaus Mayer

Daniel Abraham Malvido Gutiérrez (Morelia, Michoacán, 1989). Cursa la licenciatura en Artes Audiovisuales en el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Es comunicólogo, con experiencia en periodismo, fotografía documental y producción audiovisual. Sus intereses como realizador se orientan hacia el documental.

Daniel Abraham Malvido Gutiérrez (Morelia, Michoacán, 1989). Currently studying for a BA in audiovisual arts at the University of Guadalajara's Sound and Image Department. He is a communications expert, with experience in journalism, documentary photography and audiovisual production. His interests as a filmmaker are oriented toward the documentary genre.

CONTACTO: Daniel Abraham Malvido Gutiérrez
malvido.daniel@gmail.com

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 11:06 MIN.

Ítaca

Incapaz de comunicarse con su desconsolada madre, y tras sufrir una gran pérdida, Ulises, de 14 años, emprende un peregrinaje personal.

Ithaca

Unable to communicate with his inconsolable mother, and in the aftermath of a great loss, Ulises, age 14, embarks on a personal pilgrimage.

Dirección: Kevin Guzmán Linares

Guion: Kevin Guzmán Linares

Producción: Carlos Manzo, Nancy Cruz, Kevin Guzmán

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Macarena Hernández Abreu

Edición: Nancy Cruz

Dirección de arte: David Solís

Sonido: Bastián Pascal

Reparto: Alejandro González Pérez, Gabriela Zárate

Premios y festivales: Selección Oficial, Palm Springs International ShortFest 2016.

Kevin Joel Guzmán Linares (Morelia, Michoacán, 1993). En 2012 ingresó al CUEC-UNAM, donde cursa el noveno semestre. Para la producción de su cortometraje *Ítaca* fue becario del Sistema Estatal de Creadores de Michoacán.

Kevin Joel Guzmán Linares (Morelia, Michoacán, 1993). In 2012 he began studying at the CUEC-UNAM, where he is currently in the ninth semester. For the production of his short film *Ítaca*, he received funding from the state artists' system of Michoacán.

Filmografía: *Todo va a estar bien* (cm., 2014).

CONTACTO: Kevin Joel Guzmán Linares

kevinguzman.l@hotmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 22:24 MIN.

Itsíri K'uinchekua

La fiesta del agua

Fiestas y rituales en torno al agua, la cual tiene un valor sociocultural muy alto para los habitantes de comunidades indígenas no solo por ser un recurso muy escaso, sino por su carácter sagrado, que se refleja en mitos, rituales y fiestas.

Celebrations and rituals around water, which has a high sociocultural value for the inhabitants of indigenous communities—not only because it's a scarce resource, but also for its sacred nature—is reflected in myths, rites, and festivities.

Dirección: Juan José Estrada Serafín

Guion: Diana A. Manrique Ascencio

Producción: Juan José Estrada Serafín

Compañía productora: Achá Turifilms

Fotografía: Juan José Estrada Serafín

Edición: Juan José Estrada Serafín

Dirección de arte: Diana A. Manrique Ascencio

Sonido: Juan José Estrada Serafín

Música: Banda Tierra Fría

Animación: Juan José Estrada Serafín

Reparto: Dra. Aída Castilleja González (Instituto Nacional de Antropología e Historia-INAH Michoacán), Dra. Patricia Ávila García (Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad UNAM, campus Morelia)

Juan José Estrada Serafín (Turícuaro, Michoacán, 1982). Fotoperiodista indígena. Su trabajo en video gira en torno a eventos sociales, políticos y culturales, sobre todo de las comunidades purépechas de Michoacán y en otras zonas indígenas como la costa náhuatl, la región lacustre y el oriente michoacano.

Juan José Estrada Serafín (Turícuaro, Michoacán, 1982). Indigenous photo-journalist. His video work focuses on social, political and cultural events, particularly in the Purépecha communities of Michoacán and in other indigenous areas like the Nahua coast, the lake region, and the eastern part of Michoacán.

Filmografía: *Naná Tsíri* (cm. doc., 2012).

CONTACTO: Juan José Estrada Serafín | acha.turifimls@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 9:40 MIN.

2016 | MÉXICO | COLOR | 12:33 MIN.

Lichtspiele

Juegos de luz

Un cuestionamiento lírico sobre qué es la luz y cuál es su origen. La luz se convierte en personaje y una forma de poesía.

Games of Light

A lyrical questioning on what light is and where it comes from. Light becomes a character and a form of poetry.

Dirección: Adrián González-Camargo

Guion: Adrián González-Camargo

Producción: Adrián González Camargo, Alberto Zúñiga, Juan Alberto Malo

Compañías productoras: Sínestesis, Rebanadito

Fotografía: Adrián González-Camargo, José María Mendoza, Roberto Lazarte

Edición: Juan Alberto Malo

Sonido: Jorge Alba M.

Música: Yolanda Leyva

Adrián González-Camargo (Morelia, Michoacán, 1978). Exbecario Fulbright. Director y guionista de cine y radio. Coescribió *Día 6* (2016). Ha sido becario del Fonca, Imcine. Publicó los poemarios *Clavicordio* (2002) y *Todavía es mañana* (2016). Cursó un MFA en guionismo en la CalState, Northridge, EUA.

Adrián González-Camargo (Morelia, Michoacán, 1978). A former Fulbright recipient, film and radio director and writer. He co-wrote Día 6 (2016). He has received funding from FONCA and IMCINE. He published the poetry collections Clavicordio (2002) and Todavía es mañana (2016). He obtained an MFA from California State University-Northridge.

Filmografía: *Andrea en una caja* (2014), *Enero* (2013), *Solicitamos asesinos* (cm., 2003).

CONTACTO: Adrián González Camargo
adriangonzalezcamargo@gmail.com

Lobos del aire

La cetrería es una inmaterialidad que ha permitido la relación entre hombre y aves de presa por siglos. La expedición sigue a un hombre y su rapaz por míticos bosques de México, un juego entre la vida y la muerte donde la naturaleza es inalterable.

Air Wolves

Falconry has an intangibility that has allowed a relationship between humans and birds of prey for centuries. The expedition follows a man and his raptor through mythical Mexican forests: a dance between life and death where nature is immutable.

Dirección: César Flores Correa

Guion: César Flores Correa

Producción: Mónica Webber Rebollar, César Flores Correa

Compañía productora: The Owl Films

Fotografía: César Flores Correa

Edición: César Flores Correa, Carlos Alberto Herrera Gálvez

Sonido: Alejandro Guillermo Ochoa López, Estefanía García

Música: Salomón Fernández Anguiano

Animación: César Flores Correa

Premios y festivales: Selección Oficial, Short to the Point International Short Film Festival 2016; Selección Oficial, Roma CinemaDoc 2016; Semifinalista, Los Angeles CineFest 2016; Mejor Fotografía Documental, Festival de Cortometraje Universitario UVAQ 2016.

César Flores Correa (Morelia, Michoacán, 1993). Egresado de Ciencias de la Comunicación de la UVAQ. Sus trabajos audiovisuales han formado parte de la selección oficial de festivales de cine en Grecia, Malta, Rumania, EUA, Australia, España, Italia y México.

César Flores Correa (Morelia, Michoacán, 1993). Studied communication sciences at the UVAQ. His audiovisual work has been present in the official selection for film festivals in Greece, Malta, Romania, the US, Australia, Spain, Italy and Mexico.

Filmografía: *Animal Blood* (cm., 2015).

CONTACTO: César Flores Correa | oesteroadfilms@gmail.com

2016 | MÉXICO BN | 15:57 MIN.

Luz de día

Luisa es vigilante de un estacionamiento subterráneo desde hace quince años. Ella está secretamente enamorada de Hilario, un joven electricista con sueños y aspiraciones, quien con sentido del humor intenta convencerla de romper su rutina.

Light of Day

Luisa has been a guard at an underground parking lot for fifteen years. She is secretly in love with Hilario, a young electrician with dreams and aspirations. Using his sense of humor he tries to persuade her to change her routine.

Dirección: Mauricio Calderón Mora

Guion: Rita Carranza Romero

Producción: Karen Martín del Campo Franco

Compañías productoras: Imcine, CECA Jalisco, Kotto Producción Audiovisual

Fotografía: Jhasua Camarena

Edición: Javier Vázquez, Mauricio Calderón y Camila Rovelo

Dirección de arte: Sidney Rodríguez, María José Calderón

Sonido: Aldonza Contreras, Marco Lupercio, Carlos Espinosa

Música: Héctor Marroquín

Reparto: Imelda Sánchez, Alfonso Pantoja, Arturo Calderón

Mauricio Calderón Mora (Morelia, Michoacán, 1988). Director egresado del Departamento deImagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Sus cortos han participado en festivales en México y Colombia. Es ocasional actor de teatro y pantalla, asistente de dirección, editor y maestro.

Mauricio Calderón Mora (Morelia, Michoacán, 1988). A director who studied in the sound and image department at the University of Guadalajara. His short films have participated in festivals in Mexico and Colombia. He is an occasional film and theater actor, assistant director, editor and teacher.

Filmografía: *Llamada nocturna* (cm., 2013), *El vástagos* (cm., 2010).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 12:40 MIN.

Motel de los Corazones Rotos

Mariela es la camarista de un motel donde continuamente es víctima de abuso psicológico por parte de Gustavo, su expareja, quien también es empleado del lugar.

Heartbreak Motel

Mariela is the housekeeper at a motel where she is continually subjected to psychological abuse by Gustavo, her ex-boyfriend, who also works there.

Dirección: Bernardo Rugama

Guion: Bernardo Rugama

Producción: Fidel Martínez

Compañías productoras: BER Films, Greenlight Productions

Fotografía: Cristián Rodríguez

Edición: Bernardo Rugama

Dirección de arte: Noel González

Sonido: Kevin Pineda

Reparto: Mónica del Carmen, Cuauhtémoc Gaona, Jaime Homar García

Bernardo Rugama (Ciudad de México, 1972). Guionista, productor y director de cine. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en Querétaro. Su filmografía incluye trabajos en competencia en el FICM.

Bernardo Rugama (Mexico City, 1972). Screenwriter, producer, and director. He studied communication sciences in Querétaro. His work includes films competing at FICM.

Filmografía: *Magic Show* (cm., 2015), *Purificación* (cm., 2012), *La princesa y el caracol* (cm., 2011).

CONTACTO: Bernardo Rugama | brjunio@yahoo.com.mx

2015 | MÉXICO | BN | 6:44 MIN.

El perro amarrado

En las enramadas, establecimientos donde la gente va a comer a la playa, habitan perros que son parte del lugar. Una tarde un perro que tiene dueño es llevado a la playa, pero lo amarran. El perro ve y escucha lo que pasa a su alrededor mientras su mundo interior se transforma en deseos de libertad.

The Dog Is Tied Up

The enramadas are a kind of arbor established at the beach, where people commonly go to eat. There are dogs living freely who are part of the place. One day, a dog is taken to the beach, where its owners ties it up. The dog observes and listens to what is going on around, while, at the same time, its inner world is being driven by its desires of freedom.

Dirección: Luis Armando Sosa Gil

Guion: Luis Armando Sosa Gil

Producción: Luis Armando Sosa Gil

Fotografía: Luis Armando Sosa Gil

Edición: Luis Armando Sosa Gil

Dirección de arte: Luis Armando Sosa Gil

Sonido: Luis Armando Sosa Gil

Luis Armando Sosa Gil (Zacapu, Michoacán, 1990). Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con estudios de cine en el CUEC y el CCC. Ha recibido becas para estudiar guion, dirección de actores y producción. Fue seleccionado por la Secretaría de Cultura de Michoacán para educación continua en artes. Realiza cortometrajes independientes.

Luis Armando Sosa Gil (Zacapu, Michoacán, 1990). He has a BA in communications from the Universidad Iberoamericana and studied film at CUEC and CCC. He has received grants to study screenwriting, directing of actors, and production. Michoacán's Ministry of Culture selected him for continuing education in the arts. He makes independent shorts.

CONTACTO: Luis Armando Sosa Gil | luis_fannhab@hotmail.com

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 1:37 MIN.

Piñata

Una muñeca viva se encuentra atrapada sin salida dentro de una piñata. Una metáfora de los momentos absurdos y de frustración que ocurren durante una crisis de ansiedad.

A doll-like girl finds herself trapped inside a piñata, with no way out. Piñata is a metaphor for the helpless and absurd moments during an anxiety attack.

Dirección: Magali Reyes

Guion: Magali Reyes

Producción: Magali Reyes, Pratt Institute

Fotografía: Magali Reyes

Edición: Magali Reyes

Dirección de arte: Magali Reyes

Sonido: Magali Reyes

Música: Kevin McLeod

Animación: Magali Reyes

Reparto: Cynthia Moreno

Magali Reyes Murillo (La Piedad, Michoacán, 1992). Ilustradora y animadora egresada del Tecnológico de Monterrey campus Morelia, ha participado en festivales como Shorts México y Animasivo. Actualmente cursa la maestría en Animación en el Pratt Institute de Brooklyn, Nueva York, con una beca otorgada por el Conacyt y el estado de Michoacán.

Magali Reyes Murillo (La Piedad, Michoacán, 1992). An illustrator and animator trained at the Monterrey Institute of Technology (Morelia campus), she has participated in festivals like Shorts México and Animasivo. She is currently pursuing an MA in animation at New York's Pratt Institute, with a scholarship from CONACYT and the state of Michoacán.

Filmografía: Squeee (cm., 2014).

CONTACTO: Magali Reyes Murillo | maggsreyesm@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 4:54 MIN.

Replica

Tras una larga misión a Europa, una luna de Júpiter, un astronauta se cuestiona su identidad mientras regresa a la Tierra.

After a long mission to Jupiter's moon Europa, an astronaut questions his own identity as he returns to Earth.

Dirección: Diego Isham, Marianed Soria

Guion: Diego Isham

Producción: Cristian Carranza

Fotografía: Diego Isham

Edición: Diego Isham

Dirección de arte: Marianed Soria

Sonido: Marianed Soria

Animación: Diego Isham

Reparto: James Duffy

Premios y festivales: Mejor Dirección, Mejor Cortometraje, Festival de Cortometraje Universitario UVAQ 2016.

Diego Isham Ramírez Alonso (Morelia, Michoacán, 1991). Estudió Animación y Arte Digital en el Tec de Monterrey. Ha sido director de fotografía en varias producciones audiovisuales.

Diego Isham Ramírez Alonso (Morelia, Michoacán, 1991). Studied animation and digital art at the Monterrey Institute of Technology. He has participated in various audiovisual productions as director of photography.

Filmografía: *Algo del universo* (cm., 2013).

Jazmín Marianed Soria Díaz (Morelia, Michoacán, 1993). Estudió la carrera de Artes Plásticas en Puebla y ha participado en varios proyectos audiovisuales, exposiciones y muestras de arte.

Jazmín Marianed Soria Díaz (Morelia, Michoacán, 1993). She studied visual art in Puebla and has participated in numerous audiovisual projects, exhibitions and art shows.

Filmografía: *Algo del universo* (cm., 2013).

CONTACTO: Diego Isham Ramírez Alonso | diegoisham@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 12:35 MIN.

Siempre contigo

Fernanda, de 19 años, aún no alcanza la madurez emocional. *Siempre contigo* es una historia de duelo, un dilema entre dejar o no ir. Dos familias: la de Mateo y la de Fernanda. Fernanda ya no está más con Mateo, pero él sigue ahí.

You Always

Fernanda is a 19-year-old teenager who hasn't reached emotional maturity yet. You Always is a story of grief, a dilemma between letting go or not letting go. Two families: Mateo's and Fernanda's. Fernanda is no longer with Mateo, but he's still there.

Dirección: Juan Pablo Li

Guion: Juan Pablo Li

Producción: Manolo García, Juan Pablo Li

Compañía productora: VagueFilms

Fotografía: Diego Gajardo Schneider

Edición: Luis Arceo, Óscar Figueroa

Dirección de arte: David Solís

Sonido: Santiago Arroyo

Música: Víctor Hernández Stumpfhauser

Animación: Roberto Luna

Reparto: Danae Reynaud, Sebastián Aguirre Boeda, Maruza Cinta, Vico Escoria, Johanna Murillo

Juan Pablo Li (Morelia, Michoacán, 1992). Tomó clases de guion y dirección en la extensión académica del CCC en Morelia, así como en Centro Fotoviva, con maestros como Michael Rowe y Alejandro Licona. En 2015 produjo el cortometraje *Casa sola* dirigido por Mónica del Carmen.

Juan Pablo Li (Morelia, Michoacán, 1992). He took screenwriting and directing classes at the CCC's academic extension program in Morelia, as well as at Centro Fotoviva, with teachers like Michael Rowe and Alejandro Licona. In 2015 he produced the short *Casa sola*, directed by Mónica del Carmen.

CONTACTO: Juan Pablo Li | loji_92@hotmail.com

2015 | MÉXICO | COLOR | 19:49 MIN.

La soledad de las imágenes

La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.

The Solitude of Images

The lamp of the body is the eye; thus if your eye is good, your entire body will be filled with light; but if your eye is evil, all your body will be in darkness.

Dirección: Jorge Sistos Moreno

Guion: Jorge Sistos Moreno

Producción: Javier González Benavides

Compañía productora: Escorzos Films

Fotografía: Alfonso Herrera Salcedo

Edición: Kevin Pineda Gould

Dirección de arte: Christian David Solís

Sonido: Kevin Pineda Gould

Música: NEGRØ

Reparto: Ramiro Valencia Partida, David Salas, Ricardo Cruz, Ingrid Hernández, Paola Pedroza Vargas, Javier González Benavides

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Curitiba, Brasil, 2016; Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) 2015, Festival Internacional de Cine LGBT de Tel Aviv 2016.

Jorge Sistos Moreno (Morelia, Michoacán, 1990). Estudió Filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Participó en talleres de guion con Alejandro Hosne y de apreciación cinematográfica con Joaquín Rodríguez. Se encuentra escribiendo su primer largometraje.

Jorge Sistos Moreno (Morelia, Michoacán, 1990). Studied philosophy at the Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. He participated in workshops on screenwriting with Alejandro Hosne and on film appreciation with Joaquín Rodríguez. He is currently writing his first feature film.

Filmografía: Los deambulantes (cm. doc., 2015), *La soledad de las imágenes* (cm., 2015), Juego de tenis (cm., 2014), Secreto (cm., 2013).

CONTACTO: Jorge Sistos Moreno | jorgesistos@gmail.com

Sección Michoacana

LARGOMETRAJE

Michoacán Section

FEATURE FILM

2016 | MÉXICO | COLOR | 102 MIN.

Día Seis

Carmen, una joven actriz, está atrapada entre el amor que siente por Pablo y su matrimonio con Joaquín, el mejor amigo de Pablo. Cuando ella se entera de que padece una enfermedad terminal, toma una decisión que cambiará la vida de los tres para siempre.

Day Six

Carmen, a young actress, is trapped between the love she feels for Pablo and her marriage with Joaquín. When she finds out about the illness she has, she takes a decision that will change all of their lives forever.

Dirección: Juan Pablo Arroyo Abraham

Guion: Adrián González-Camargo, Juan Pablo Arroyo Abraham

Producción: Arturo Pimentel, Enrique Chuck, Juan Pablo Arroyo Abraham

Compañías productoras: Solaris, Dejarme Disfrutar Films, Geiser Films

Fotografía: Anna Soler Cepriá

Edición: Rocío Ortiz Aguilar, Juan Pablo Arroyo Abraham

Dirección de arte: Luciana Solórzano

Sonido: Noé Marmolejo, Víctor Miranda

Música: Jaun Paulín, Juan Alzate

Reparto: Abril Cira, David Medel, Andrés Montiel

Premios y festivales: Mejor Película Extranjera, Hollywood International Moving

Pictures Film Festival, EUA, 2016; Mejor Película Narrativa, Wolves Independent

International Film Festival, Lituania, 2016; Mejor Película Narrativa,

Barcelona Planet Film Festival, España, 2016.

Juan Pablo Arroyo Abraham (Morelia, Michoacán, 1972). Estudió Cine en Nueva York y la maestría en Dirección Cinematográfica en Madrid. Inauguró y dirige la escuela y centro de producción Solaris, en Morelia, en donde se han producido más de cien cortometrajes. Ha dirigido más de diez cortometrajes de ficción y documentales.

Juan Pablo Arroyo Abraham (Morelia, Michoacán, 1972). Studied film in New York and obtained an MA in directing in Madrid. He inaugurated and directs the school and production center Solaris, in Morelia, where over 100 shorts have been produced. He has directed over ten fiction and documentary shorts.

Filmografía: Alias (doc., 2013), Crónica de un secuestro (cm. doc., 2013),
El espacio vacío (cm., 2009), Clandestino (doc., 2008), El coyotito (doc., 2007).

CONTACTO: Arturo Pimentel | artpimentel@gmail.com | www.diaseis.mx

Sección de Cortometraje Mexicano **ANIMACIÓN**

*Mexican
Short Film
Section
ANIMATION*

2016 | MÉXICO | COLOR | 4:10 MIN.

El agujero

Una pequeña niña sale a jugar al jardín y encuentra un agujero al que empieza a llenar de cuidados, y quiere jugar con él. Como no obtiene respuesta se enoja mucho, hasta que un día descubre que brotó una pequeña hoja y se pone muy feliz de ver que sus esfuerzos han sido recompensados. Tratar de llenar nuestros vacíos provoca reacciones que van de la alegría a la frustración e influyen en el valor que le damos a las pequeñas cosas de la vida.

A Hole

A little girl comes out to play in the garden and discovers a hole. She begins to take care of it, and wants to play with it. As nothing happens she gets very mad, until one day a tiny leaf pops up and she becomes very happy to see that other efforts have been rewarded. Trying to fill our feelings of emptiness causes us different reactions, ranging from joy to frustration and also influences the value that we give to the small things of life.

Dirección: Maribel Suárez

Guion: Maribel Suárez

Producción: Esteban Azuela

Compañía productora: Maribel Suárez

Fotografía: Esteban Azuela

Edición: Esteban Azuela

Dirección de arte: Maribel Suárez

Sonido: José Miguel Enríquez

Música: Quique Rangel

Animación: Israel Hernández, Maribel Suárez, Esteban Azuela

Reparto: Camila Echave

Maria Isabel Suárez (Ciudad de México, 1952). Estudió Diseño Industrial en la UNAM y maestría en Investigación de Diseño en Londres. Es ilustradora de libros infantiles publicados en México, EUA, España, Ecuador y Corea. Fue editora de la línea infantil en Grijalbo/Mondadori (2002). *Mi casa* ganó la Convocatoria del Canal 22.

Maria Isabel Suárez (Mexico City, 1952). Studied industrial design at the UNAM and got an MA in design research in London. She is the illustrator of children's books published in Mexico, the US, Spain, Ecuador and Korea. She was the publisher of the children's line at Grijalbo/Mondadori (2002). *Mi casa* won the Canal 22 competition.

Filmografía: *Mi casa* (cm., 2012).

CONTACTO: Maribel Suárez | marisubel@hotmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 9:26 MIN.

Ascensión

El destino de Nisroc, un pobre diablo, está a punto de cambiar cuando una misteriosa epidemia invade Ciudad Infierno. Infectado con el extraño virus, Nisroc experimenta una dolorosa y extraordinaria transformación. La gran cacería comienza mientras Nisroc lucha por sobrevivir.

Ascension

Nisroc is a low class demon whose destiny is about to change when a mysterious epidemic strikes Hell City. Infected with a strange disease, he experiences an extraordinary transformation. A great hunt begins as Nisroc fights for his survival.

Dirección: Samantha Pineda Sierra, Davy Giorgi

Guion: Samantha Pineda Sierra, Davy Giorgi

Producción: Miguel Anaya

Compañía productora: Imcine

Fotografía: Jordi Planell

Edición: Juan Fontana

Dirección de arte: Mailén Parmiggiani

Sonido: Hernández Montero, Mario Martínez Cobos

Música: Julien Fourquez

Animación: Beatriz Eugenia Aguilar Gutiérrez, Ana Lorena Robles

Gutiérrez, Carlos Arturo Estrada Martínez, José Paz Martínez Díaz

Reparto: Juan Acosta

Premios y festivales: 13º Concurso de Proyectos de Cortometraje, Imcine.

Samantha Pineda Sierra (Ciudad de México, 1981) y **Davy Giorgi** (Toulouse, Francia, 1983). Dúo de cineastas franco-mexicano especializado en crear mundos fantásticos. Empezaron su carrera filmando cortometrajes, documentales y comerciales en países como Australia, Inglaterra, Cuba y México.

Samantha Pineda Sierra (Mexico City, 1981) and **Davy Giorgi** (Toulouse, France, 1983). A French/Mexican filmmaking duo specialized in creating fantastical worlds. They began their careers filming shorts, documentaries, and commercials in countries like Australia, England, Cuba, and Mexico.

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 5:05 MIN.

El canto del ave

Un anciano transita en el último día de su existencia, las aves se lo llevarán, él les dedica su último canto. Inspirado en el trabajo del pintor mexicano Saturnino Herrán.

Bird Song

An old man passes on the last day of his existence, the birds will take him away, he devotes his last song to them. Inspired by the work of Mexican painter Saturnino Herrán.

Dirección: Cecilio Vargas Torres

Guion: Cecilio Vargas Torres

Producción: Cecilio Vargas Torres

Compañía productora: El bigote de Chaplin

Fotografía: Cecilio Vargas Torres

Edición: Cecilio Vargas Torres

Dirección de arte: Cecilio Vargas Torres

Sonido: Dorian Mastín

Música: Dorian Mastín

Animación: Cecilio Vargas Torres

Reparto: Maroma Mora, Eduardo González R.

Cecilio Vargas Torres (Torreón, Coahuila, México, 1983). Licenciado en Teatro, autodidacta en cine. Becario del Fonca, nominado al Ariel por Mejor Cortometraje de Animación en 2013, seleccionado en el Talents Guadalajara como director en 2013 y director de animación en 2016. Actualmente produce su primer largometraje animado.

Cecilio Vargas Torres (Torreón, Coahuila, Mexico, 1983). BA in theater; self-taught in film. FONCA grant recipient, nominated for the Best Animated Film Ariel in 2013, selected by Talents Guadalajara as a director in 2013 and an animation director in 2016. He is currently producing his first animated feature.

Filmografía: Soñé (cm., 2016), Dame posada (cm., 2011).

CONTACTO: Cecilio Vargas Torres | lio_here@hotmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 7:38 MIN.

Elena y las sombras

En una vieja vecindad mexicana, Elena está sola en su mundo. Félix provoca un milagro cuando llega a su vida y le muestra cómo acceder a otros universos; compartir con él esos espacios secretos hará que la niña reconozca que su mundo puede ser más extenso y profundo de lo que creía, y que un niño ciego, como Félix, es mucho más que su discapacidad visual.

Elena and the Shadows

In an old Mexican neighborhood, Elena is alone in her world. Felix causes a miracle when he comes to life and shows her how to access other universes; sharing these secret spaces with him the girl realizes that her world can be greater and deeper than she previously thought, and that a blind child, like Felix, is much more than his visual impairment.

Dirección: César Cepeda

Guion: Lucero Troncoso

Producción: César Moheno, Rafael Quiroz Corona

Compañía productora: Imcine

Fotografía: César Salgado Alemán

Edición: Gonzalo Juárez

Dirección de arte: Edgar Figueroa Sánchez "El Garo"

Sonido: Gabriel Villar

Música: Camilla Uboldi

Animación: César Cepeda

Reparto: Karen Quiroz, Samuel Medel

Premios y festivales: 14º Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje Animación, Imcine.

César Gabriel Cepeda Sánchez (Puebla, Puebla, México, 1985). Artista plástico. Ha trabajado en producción de cine, teatro y televisión como director, productor, guionista, director de arte, escenógrafo e iluminador. Ha dirigido cuatro cortometrajes realizados en *stop-motion*. Becario Forescap: "Animación experimental, métodos de producción".

César Gabriel Cepeda Sánchez (Puebla, Puebla, Mexico, 1985). Visual artist. He has worked in film, theater, and television as a director, producer, screenwriter, art director, set designer, and lighting technician. He has directed four stop-motion shorts. Forescap grant recipient: "Experimental animation, production methods."

Filmografía: *Octopus* (cm., 2013), *Puebla 1862* (cm., 2012), *Debajo del árbol* (cm., 2011), *Historia de un titere* (cm., 2010).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 9:12 MIN.

Los gatos

Un gato callejero comienza una nueva vida con un anciano solitario. El gato descubrirá que el cariño humano es un sentimiento complejo. Entre leche y caricias entenderá que todo tiene un precio.

The Cats

An alley cat starts a new life with a lonely old man. The cat will discover that human love is a complex feeling. Between tenderness and milk he will realize that everything comes with a price.

Dirección: Alejandro Ríos

Guion: César Perlop

Producción: Edith Sieck

Compañías productoras: Imcine, MUV

Edición: Alejandro Ríos

Dirección de arte: César Perlop

Sonido: Juan Carlos Aguirre, Jaime Sainz

Música: Emilio Reyes Bassail

Animación: Eduardo Altamirano

Premios y festivales: Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje Animación 2014; Premio Rigo Mora al Mejor Corto Animado, Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016.

Alejandro Ríos (Ciudad de México, 1987). Director mexicano, cofundador de MUV, un estudio creativo con el que ha realizado cortometrajes animados que exploran temas como las relaciones humanas y la muerte. Actualmente experimenta con nuevos formatos, como realidad virtual.

Alejandro Ríos (Mexico City, 1987). Co-founder of MUV, a creative studio with which he has made animated shorts exploring subjects like human relationships and death. He is currently experimenting with new formats, like virtual reality.

Filmografía: *Rewind* (cm., 2013), *Hubiera* (cm., 2011), *Érase una vez...* (cm., 2011), *Vida congelada* (cm., 2010).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega
susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 9:30 MIN.

The Inksect. La Secta de Insectos

En un futuro distópico, los libros han sido confiscados para quemarlos y generar energía. Junto con los libros, el conocimiento humano ha desaparecido en su totalidad y los seres humanos se han convertido en cucarachas analfabetas. Sin embargo, un grupo clandestino de científicos y escritores arriesgan sus vidas para rescatar los libros. Esta es la historia de Pikes, un miembro de la Secta de Insectos.

The Inksect

In a dystopian future where fossil fuels are exhausted, ruling corporations confiscate books and burn them to generate energy. With them, free thinking has been lost and human beings have morphed into illiterate cockroaches. In New York City an underground group of exiled scientists, writers and artists are the last bastion of those who remember the books. This is the story of Pikes, a member of The Inksect.

Dirección: Pablo Calvillo

Guion: Pablo Calvillo

Producción: Miguel Anaya, Rachael Byrne

Compañía productora: Imcine

Fotografía: Serguei Saldivar, AMC

Edición: Jorge R. Gutiérrez

Dirección de arte: Pablo Calvillo

Sonido: Jaime Juárez

Música: Demian Cantilo

Animación: MaliArts

Reparto: Fabrina Melon

Pablo Calvillo (Malinalco, Estado de México, 1983). Al terminar sus estudios en CalArts en Los Ángeles, California, trabajó en películas animadas como *Happy Feet 2*, *Ice Age: Continental Drift*, *Epic*, *Mad Max: Fury Road* y *The Lego Movie*. Es director creativo de MaliArts, un estudio multidisciplinario ubicado en la Ciudad de México.

Pablo Calvillo (*Malinalco, Mexico State, 1983*). On completing his studies at CalArts in Los Angeles, he worked on animated films like Happy Feet 2, Ice Age: Continental Drift, Epic, Mad Max: Fury Road, and The Lego Movie. He is the creative director of MaliArts, a multi-disciplinary studio in Mexico City.

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 7:07 MIN.

El jardín de las delicias

En el jardín de las delicias, un visitante del inframundo descubre que el color y la locura serán los ingredientes para crear su propio universo.

The Garden of Delights

In the garden of delights, a visitor from the underworld finds that color and madness are the ingredients to create a new universe.

Dirección: Alejandro García Caballero "Male"

Guion: Alejandro García Caballero "Male"

Producción: César Moheno Plá

Compañías productoras: Llamarada de Petate, Imcine

Edición: Alejandro García Caballero "Male"

Dirección de arte: José Daniel Morales Robles

Sonido: Miguel Hernández

Música: Guillermo Acevedo, Miguel Hernández

Animación: Federico Gutiérrez Obeso, Andreas Papacostas Quintanilla, Julio. R Pacheco, Iván Verdúzco, Guillermo Calderón, Alejandro García Caballero "Male", Alejandro Caballero Romero "Ihlo", Maru Hernández, Monsterview

Premios y festivales: Selección Oficial Cortometraje, Chilemonos. Festival Internacional de Animación, Chile; Selección Oficial, Festival de Cine de Las Américas de Nueva York; Selección Oficial, Odense International Film Festival, Dinamarca.

Alejandro Federico García Caballero (Ciudad de México, 1983). Director conceptual y de animación. Cofundador del estudio de animación Llamarada. Ha sido jurado de la categoría de animación en la novena edición Short Shorts Film Festival México y en la 12ª Convocatoria Nacional de apoyo al cortometraje del Imcine.

Alejandro Federico García Caballero (*Mexico City, 1983*). Conceptual and animation director. Co-founder of the Llamarada animation studio. He judged the animation category at the fifth Short Shorts Film Festival Mexico and IMCINE's twelfth National Competition for Short Film Funding.

Filmografía: *Santolo* (cm., 2013), *Las tardes de Tintico* (cm., 2012), *Sin juicio* (cm., 2010).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | 16 MM, VIDEO | COLOR | 29:40 MIN.

Revoltoso

Un revoltoso jabalí tuerto está en la escena de una de las primeras guerras filmadas en la historia: la Revolución mexicana. Descubrirá el cine en medio de la guerra y el colapso de su mundo.

Rebellious

A revolting one-eyed boar is on the scene of one of the first filmed wars in history: the Mexican Revolution. He will discover cinema in the midst of war and the collapse of his world.

Dirección: Arturo "Vonno" Ambriz, Roy Ambriz

Guion: Arturo "Vonno" Ambriz, Roy Ambriz

Producción: Francisco Espinal, Daniel Bolaños, Adriana Rendón

Compañía productora: Cinema Fantasma

Fotografía: Irene Melis

Edición: Arturo "Vonno" Ambriz, Roy Ambriz

Dirección de arte: Roy Ambriz

Sonido: Daniel Loustaunau, Mariana Rodríguez, Axel Muñoz

Música: Altermutz

Animación: Ricardo Córdova, Beto Petiches, Ricardo Vargas

Reparto: Jack Duarte, Aarón Hernán, Juan Navarro, Arturo Mercado

Premios y festivales: Premio Excelencia, Festival Internacional de Cine de Canadá; Premio Especial del Jurado para la Animación Innovadora, Festival Internacional de Cine de Arizona; Mención Especial, Festival de Animación de Atenas; Mención Honorífica, Festival Internacional de Cine de Humboldt; Mención Especial de Jurado, Promofest.

Arturo "Vonno" Ambriz (Ciudad de México, 1988). Cofundador y codirector de Cinema Fantasma, empresa especializada en *stop-motion*. Licenciado en Cine y Televisión por el Centro de Diseño, Cine y Televisión. En 2015 produjo y dirigió siete cortos para Cartoon Network América Latina. Fue becario del Fonca con el proyecto *Revoltoso*.

Arturo "Vonno" Ambriz (Mexico City, 1988). Co-founder/co-director of Cinema Fantasma, a company specialized in stop-motion. BA in film and TV from the Centro de Diseño, Cine y Televisión. In 2015 he produced and directed seven shorts for the Cartoon Network Latin America. He received FONCA funding for his project *Revoltoso*.

Filmografía: *Plutón y los planetas* (cm., 2011).

Roy Ambriz (Ciudad de México, 1990). Tiene estudios en teatro, dibujo, escultura y maquillaje para efectos especiales. Él y su hermano fueron dos de los artistas invitados a exponer una obra de arte en el show *Guillermo Del Toro: al servicio de los monstruos* en la galería 1988 en Los Ángeles.

Roy Ambriz (Mexico City, 1990). He has studied theater, drawing, sculpture, and makeup for special effects. He and his brother were among the artists invited to exhibit a piece in the show *Guillermo Del Toro: In the Service of Monsters at the gallery 1988* in Los Angeles.

Filmografía: *De sabandijas en el agua* (cm., 2013).

CONTACTO: Arturo "Vonno" Ambriz Rendón
info@cinemafantasma.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 10:33 MIN.

Taller de corazones

En medio de un bosque sin nombre está el taller de Matías. Con la habilidad del mejor artesano, el joven repara corazones rotos, corazones helados y corazones tristes. Pero todas las noches su taller se cierra dejando escapar misteriosos sonidos... Matías tiene un secreto.

The Heart Workshop

In the middle of a forest lies the workshop of Matias. With the best artisan abilities, the young man fixes broken hearts, frozen hearts and melancholy hearts. But every night his workshop shuts down emitting a mysterious sound... Matias has a secret.

Dirección: León Fernández

Guion: León Fernández

Producción: Juan José Medina

Compañía productora: Outik Animation

Fotografía: Rita Basulto

Edición: León Fernández

Dirección de arte: Rita Basulto

Sonido: Odín Acosta

Música: Fesway

Animación: León Fernández

Reparto: Carlos Hugo Hoeflich

León Fernández Hernández (Monclova, Coahuila, México, 1976). Estudió Artes Plásticas en la Academia de Arte de Florencia, Italia. Su corto *Mutatio* fue premiado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y en el Corona Fastnet Film Festival de Irlanda.

León Fernández Hernández (Monclova, Coahuila, Mexico, 1976). Studied visual art at the Florence Academy of Art in Italy. His short *Mutatio* (*Mutant*) won awards at the Guadalajara International Film Festival, the Festival of New Latin American Cinema in Havana, and the Corona Fastnet Short Film Festival in Ireland.

Filmografía: *Mutatio* (cm., 2011).

CONTACTO: Juan Medina | outikanimation@gmail.com

Sección de Cortometraje Mexicano **DOCUMENTAL**

*Mexican
Short Film
Section
DOCUMENTARY*

2016 | MÉXICO | COLOR | 11:10 MIN.

Los árboles no dejan ver el bosque

Durante mucho tiempo el municipio de Cherán, Michoacán, fue hostigado por miembros del narcotráfico que extorsionaban a la población y destruía los bosques aledaños. Armados con piedras y palos, sus habitantes decidieron unirse para desterrar al crimen organizado, terminar con la tala clandestina de árboles y reforestar los bosques.

Can't See the Forest for the Trees

For a long time the town of Cherán, Michoacán, was harassed by the drug cartel La Familia Michoacana, which blackmailed the population and destroyed the surrounding forests. Armed with stones and sticks its inhabitants decided to banish crime altogether, stop the illegal felling of trees and reforest their woods.

Dirección: Gastón Andrade

Guion: Gastón Andrade

Producción: Gastón Andrade, Ariana Romero

Compañía productora: La oscuridad de la nube, cine

Fotografía: Ariana Romero

Edición: Gastón Andrade

Sonido: Gastón Andrade

Gastón Andrade (León, Guanajuato, México, 1986). Estudió Guion y Realización Cinematográfica en el CUEC-UNAM en la Ciudad de México.

Gastón Andrade (León, Guanajuato, Mexico, 1986). Studied screenwriting and filmmaking at the CUEC-UNAM in Mexico City.

Filmografía: *Los silencios* (cm., 2014), *Los murmullos* (cm., 2012), *El árbol* (cm. doc., 2012).

CONTACTO: Gastón Andrade | laoscuridaddelanube@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 15:56 MIN.

Aurelia y Pedro

La niebla rueda a través de las montañas verdes de la Wixáritari, en el oeste de México. El joven Pedro vive aquí con su madre Aurelia, aislado del resto del mundo. Pedro lleva las cabras a pastar y explora su entorno juguetonamente, mientras Aurelia teje tela fina, recoge leña y prepara los alimentos. Un retrato documental de la relación simbiótica entre una pequeña familia indígena y su tierra remota.

Aurelia and Pedro

Fog rolls across the green highlands of the Wixáritari in Western México. Young Pedro lives here with his mother Aurelia, isolated from the rest of the world. Pedro leads the goats out to graze and explores his surroundings playfully, while Aurelia weaves fine cloth, gathers firewood and prepares food. A documentary portrait of the symbiotic relationship between a small Indigenous family and their remote homeland.

Dirección: Omar Robles, José Permar

Guion: Omar Robles, José Permar

Producción: Gabriela Ruvalcaba Rentería

Compañías productoras: Departamento de Imagen y Sonido, Tardigrada Producciones

Fotografía: José Permar

Edición: Omar Robles

Sonido: Omar Robles

Música: Alberto Romero Parra

Premios y festivales: Mención Especial del Jurado Internacional, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Mejor Cortometraje Documental, Festival Internacional de Cine en el Desierto 2016; Mejor Cortometraje CILECT, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo.

Omar Robles (Guadalajara, Jalisco, México, 1993). Director, guionista y editor. Egresado del Departamento de Imagen y Sonido de la UdeG. Socio fundador de la productora Tardigrada. Actualmente postproduce su cortometraje *Los desterrados hijos de Eva* y es becario de Jóvenes Creadores para la escritura de su ópera prima *Las llamadas perdidas*.

Omar Robles (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1993). Director, screenwriter, editor. Graduated from the sound and image department at the University of Guadalajara. Founding member of the production company Tardigrada. He is post-producing his short *Los desterrados hijos de Eva* and has a FONCA grant to write his debut feature *Las llamadas perdidas*.

José Permar (La Paz, Baja California Sur, México, 1988). Egresado de la Universidad de Guadalajara y con trabajos como director, guionista, editor y cinefotógrafo. Con *Aurelia y Pedro* obtuvo Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín; *Afuera* ganó el Premio al Mejor Cortometraje Neomex del Festival Shorts México.

José Permar (La Paz, Baja California Sur, Mexico, 1988). Graduated from the University of Guadalajara and has worked as a director, screenwriter, editor, and cinematographer. *Aurelia y Pedro* received a special mention from the Berlinale jury; *Afuera* (Outside) won the Neomex best short film award at the Shorts Mexico festival.

Filmografía: *Afuera* (cm., 2015).

CONTACTO: Adrián Omar Robles Cano | a.omar.robles.cano@gmail.com

2015 | MÉXICO | COLOR | 19:11 MIN.

2016 | MÉXICO | 8 MM, 16 M, VIDEO | COLOR | 22:45 MIN.

Axka Amo Yen Mostla Hoy no es mañana

La situación de tres niños pequeños refleja la de todo un país. Matías, Elena y Diana luchan cada día contra la marginación, el alcoholismo de su padre y la muerte de su madre. La oportunidad de estudiar lejos, en un internado, les da la esperanza de una nueva vida, pero a cambio tienen que dejar atrás a su padre.

Today Is No Tomorrow

An entire country is reflected in the lives of three young children: Matías, Elena and Diana. Every day they fight against marginalization, their father's alcoholism and their mother's death. The opportunity to go to boarding school gives them hope for a new life, but they'll have to leave their father behind.

Dirección: Misael Alva Alva

Guion: Misael Alva Alva

Producción: Misael Alva Alva

Compañía productora: Perro Negro

Fotografía: Edgar Olivares Mota

Edición: Misael Alva Alva, Edgar Olivares Mota

Sonido: Eduardo Mora

Premios y festivales: Zanate, Colima 2015; Festival de Cine y Video Indígena, Morelia 2015; Contra el Silencio Todas las Voces 2016.

Misael Alva Alva (Ajalpan, Puebla, México, 1992). Nació en una comunidad indígena nahua de la Sierra Negra. Es egresado de la licenciatura en Producción y Realización Audiovisual en el Instituto de Comunicación Especializada. Su interés es documentar la vida de las comunidades indígenas reflejando el rincón de un México olvidado.

Misael Alva Alva (Ajalpan, Puebla, Mexico, 1992). Born in a Nahua indigenous community in the Sierra Negra. BA in audiovisual production/directing from the Instituto de Comunicación Especializada (Institute of Specialized Communication). He seeks to document the lives of indigenous communities by portraying this corner of a forgotten Mexico.

Filmografía: Tochi (2013), Axka Tlamixtemi (cm., 2012).

CONTACTO: Misael Alva Alva | misael_alva_alva@hotmail.com

La casa de los Lúpulos

Un viaje físico y emocional que nos cuenta la relación de un padre y su hija a través de un recorrido de imágenes que transitan en el tiempo, llegando así a la casa en el mar en donde alguna vez estuvieron juntos.

Lupulo's House

An emotional journey that takes us into a father-daughter relationship, through their struggles and difficulties, ending in the house by the sea where they once found happiness together.

Dirección: Paula Hopf

Guion: Paula Hopf

Producción: CCC

Compañía productora: CCC

Fotografía: Bruno Santamaría

Edición: Sandra Reynoso

Sonido: Arturo Salazar

Música: Alonso J. Burgos

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016; Premio a Mejor Cortometraje Mexicano, Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016; Festival Internacional de Cine de Monterrey 2016; Shorts México 2016.

Paula Hopf (Ciudad de México, 1988). Estudió en el CCC. Ha dirigido algunos cortometrajes de ficción y documental, así como videos publicitarios, series y videoclips. También ha trabajado el diseño de producción y dirección de arte en varios cortometrajes, largometrajes, teatro y televisión.

Paula Hopf (Mexico City, 1988). Studied at the CCC. She has directed various fiction and documentary shorts, as well as advertising videos, series, and video clips. She has also worked in production design and art direction for multiple shorts, features, theater, and television.

Filmografía: Años Luz (cm., 2014).

CONTACTO: Paula Hopf | divulgacion@elccc.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 40 MIN.

La ciudad de los fragmentos

La Ciudad de México como protagonista. Sus espacios, sus sonidos. La ciudad se manifiesta en forma de caos, de movimiento, de presencias, de ritmos, de recuerdos. Una ciudad diversa en la que todos sus personajes están conectados aun sin saberlo.

City of Fragments

México City as a protagonist. Its characters, its sounds. The city is manifested as chaos, movement, presence, rhythms, memories. A diverse city in which all its characters are connected without even knowing.

Dirección: Anaid González Sáenz

Guion: Anaid González Sáenz

Producción: Eloísa Sánchez de Alba, Anaid González Sáenz

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Valdemar Caballero, Harald Werner

Edición: Valdemar Caballero

Sonido: Miguel Torres

Anaid González Sáenz (Ciudad de México, 1984). Estudió en el CUEC. Su cortometraje Playa Ventura compitió en el festival Beginning en San Petersburgo y fue parte de la selección oficial del Festival Equinoccio en Bogotá. Como fotógrafa ha participado en muestras internacionales como Instants Quotidiens, exhibida en Barcelona y Marsella.

Anaid González Sáenz (Mexico City, 1984). Studied at the CUEC. Her short Playa Ventura competed in Saint Petersburg's Beginning festival and was part of the official selection at the Equinoccio Festival in Bogotá. As a photographer, she has participated in international exhibitions like Instants Quotidiens, shown in Barcelona and Marseille.

Filmografía: Playa Ventura (cm., 2014).

CONTACTO: Anaid González Sáenz | cmrgs_anaid@msn.com

2016 | FRANCIA, MÉXICO | COLOR | 24 MIN.

Ciudad maya

En la ciudad de Mérida, México, un grupo de jóvenes mayas urbanos opera una serie de máquinas extrañas. Con ellas realizan una especie de levantamiento arqueológico de un sitio en ruinas. Sin embargo no se trata de un antiguo sitio patrimonial, sino de una réplica moderna. El filme camina en los límites entre documental y ciencia ficción, para explorar cómo la cultura y la identidad mayas son representadas actualmente.

In the city of Merida, México, a group of young urban Mayas operate mysterious technological instruments to do some sort of archaeological survey of a ruined site. However, the monuments they are scanning are not ancient, but modern replicas. The film walks on the limits between science fiction and documentary to explore how Mayan culture and identity are represented today.

Dirección: Andrés Padilla Domene

Guion: Andrés Padilla Domene

Producción: Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Compañía productora: Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Fotografía: Dalia Huerta Cano

Edición: Andrés Padilla Domene

Sonido: Homero González Sánchez

Música: Homero González Sánchez, Pat Boy, MC Chicob

Andrés Padilla Domene (Guadalajara, Jalisco, México, 1986). Artista audiovisual, residente de Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains en Francia. Ha desarrollado proyectos de arte, tecnología e investigación como "SEFT-1 Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada" junto con Iván Puig y es parte del colectivo de artistas Astrovandalistas.

Andrés Padilla Domene (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1986). Audiovisual artist, resident at Le Fresnoy Art Center in France. Projects like "SEFT-1 Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada" (Sounding Line for Manned Railway Exploration), with Iván Puig, combine art, technology, and research. He is part of the artists' collective Astrovandalistas.

CONTACTO: Andrés Padilla Domene | bicho.andres@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 21 MIN.

La esquina del mundo

En el extremo oeste del pueblo de Mazunte se forma una península llamada Punta Cometa, conocida también como Cerro Sagrado. En este lugar, al igual que en muchos pueblos alrededor del mundo, se dice que el mar es una fuerza que enseña al hombre a vivir, a pescar y, en determinado momento, a dejar el mundo para siempre.

The World in a Corner

On the western side of Mazunte town, there is a peninsula known as Punta Cometa or "Sacred Hill". In this place, as in many other towns across the world, it is said the sea is a force that teaches man how to live, fish and, at a given time, leave the world forever.

Dirección: Mariano Rentería Garnica

Guion: Mariano Rentería Garnica

Producción: Aurora Molina Pineda, Jorge Díez Maza

Compañía productora: El Relicario

Fotografía: Mariano Rentería Garnica

Edición: Mariano Rentería Garnica

Sonido: Mariano Rentería Garnica

Música: Jorge Alba

Mariano Rentería Garnica (Morelia, Michoacán, México, 1991). Realizador y fotógrafo autodidacta. Su obra ha sido mostrada en los festivales de Morelia, DocsDF, Toulouse, Edimburgo, Slamdance, Camerimage (Polonia) y en Cannes, entre otros. En 2010 recibió el Premio Estatal de la Juventud en Arte y Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán.

Mariano Rentería Garnica (Morelia, Michoacán, México, 1991). *Self-taught filmmaker and photographer. His work has been shown at festivals like FICM, DocsDF, Toulouse, Edinburgh, Slamdance, Camerimage (Poland) and Cannes. In 2010 he received the Michoacán state-awarded prize for young people in the arts and culture.*

Filmografía: *Día uno* (cm. doc., 2015), *El sudor de la agonía* (cm. doc., 2014), *Aún nos queda el recuerdo* (cm. doc., 2012).

CONTACTO: Mariano Rentería Garnica
marcian_margmaniac@hotmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 34 MIN.

Juan Perros

El retrato de un hombre que trabaja sin descanso enfrentándose a un entorno árido y hostil sobreviviendo al desierto mexicano. Su testimonio nos envuelve en un complejo universo de pensamientos que narran su experiencia cercana a la muerte en un brutal ataque que lo condiciona a vivir de los desechos que genera su comunidad. Olvidado por la sociedad, Juan vive junto a sus animales practicando una filosofía de vida humilde y radical.

Juan Perros lives in the Coahuila desert with his animals. He works tirelessly in the most brutal of environments. Through his testimony we witness his universe in all its complexity; his near death experience and his survival by living from the trash discarded by his own community. Confronting both the power of nature and the loneliness of his existence, Juan practices a simple way of life, with a philosophy that is both humbling and radical.

Dirección: Rodrigo Ímaz Alarcón

Guion: Rodrigo Ímaz Alarcón

Producción: Trisha Ziff

Compañía productora: 212 Berlin Films

Fotografía: Emiliano Fernández Hurtado, Juan Pablo San Esteban

Edición: Juan Pablo San Esteban

Sonido: Pablo Cervera Alarcón, José Miguel Enríquez

Rodrigo Ímaz Alarcón (Ciudad de México, 1982). Estudió Artes Visuales en la ENAP y una maestría en Producción Artística en la UPV (España). Realizó estudios en el CUEC-UNAM. Ha recibido apoyos para Estudios en el Extranjero y Residencias Artísticas (Fonca), estudios de posgrado (Fundación Jumex) y Desarrollo de Proyecto (Imcine).

Rodrigo Ímaz Alarcón (Mexico City, 1982). Studied visual art at the ENAP; MA in artistic production from the UPV (Spain). Studied at CUEC-UNAM. He has received support for studies abroad/artist residencies (FONCA), postgraduate studies (Fundación Jumex), and project development (IMCINE).

CONTACTO: Trisha Ziff | administrador@212berlin.com

2015 | MÉXICO | BN | 27:41 MIN.

Miriam Rachel

Martha Reisel de Lanczyner, también conocida como doña Martha, o por su nombre judío, Miriam Rachel, nos entrega el testimonio de su odisea a través del mundo durante la Segunda Guerra Mundial.

Martha Reisel of Lanczyner, also known as doña Martha or by her Jewish name, Miriam Rachel, tells us of her odyssey across the world during the Second World War.

Dirección: Ricardo Bross

Guion: Ricardo Bross

Producción: Ricardo Bross, Antonio Garcin

Compañía productora: Ricardo Bross

Fotografía: Adrián Escárpita, Gianni Filio Gómez

Edición: Ricardo Bross

Sonido: Daniel Acosta

Música: Black Ox Orkestar, Charles-Valenitn Alkan, Josef Rosenblatt, Anton Rubinstein, Josef Suk, Georg Philipp Telemann

Premios y festivales: Festival de Tolerancia, Festival de Cine Judío 2016; Dream City, Festival Internacional de Cine de Rivne 2016.

Ricardo Bross (Guadalajara, Jalisco, México, 1991). Es bisnieto de migrantes judíos de Lituania y Rusia.

Ricardo Bross (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1991). He is the great-grandson of Jewish immigrants from Lithuania and Russia.

CONTACTO: Ricardo Bross Cortés | ricardo_brc0@hotmail.com

2016 | MÉXICO | 16 MM, VIDEO | COLOR | 29:30 MIN.

Los prisioneros de Korsakoff

Doña Pita vive en la costa pesquera de Sinaloa. El ambiente es tranquilo e idílico, pero ella guarda un secreto que no le ha permitido salir de su pueblo desde hace más de veinte años.

The Prisoners of Korsakoff

Doña Pita lives near the coast of Sinaloa. It is a calm and idyllic lifestyle, but she keeps a secret that hasn't let her leave the town for more than twenty years.

Dirección: Indra Villaseñor Amador

Guion: Indra Villaseñor Amador

Producción: Indra Villaseñor Amador, Guillermo Pérez, Zonia López, Humberto Villaseñor

Compañías productoras: CUEC-UNAM, Limbo Cine

Fotografía: Juan L. Munive, Ariana Romero

Edición: Indra Villaseñor Amador

Sonido: Viviana González, Fernando Rangel

Música: Juanjo Rodríguez

Indra Villaseñor Amador (Zapopan, Jalisco, México, 1991). Actualmente cursa el último año de la licenciatura en Cinematografía en el CUEC. Su cortometraje *Príncipe* participó en el 11º FICM y en el 21º Festival de Cine Latino de San Diego. Su cortometraje *Barbecho* fue parte de la Selección Oficial del 13º FICM.

Indra Villaseñor Amador (Zapopan, Jalisco, Mexico, 1991). Currently finishing a BA in film at CUEC-UNAM. Her short film *Príncipe* participated in the 11th FICM and the 21st San Diego Latin Film Festival. Her short *Barbecho* was part of the Official Selection at the 13th FICM.

Filmografía: *Evaporación* (cm., 2016), *Barbecho* (cm., 2015), *El canon del axolote* (cm. doc., 2013), *Príncipe* (cm., 2013).

CONTACTO: Indra Villaseñor Amador | iniig1@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 40:12 MIN.

2016 | MÉXICO | COLOR | 29:45 MIN.

Regreso a la bruma

Al regresar al lugar de origen de su madre, la realizadora muestra, a través de una mirada contemplativa, cercana y amorosa, una visión de la vida cotidiana de su familia y del pueblo de Buenavista, de sus trabajos y goces, de sus celebraciones y tradiciones ancestrales, todo enmarcado por la neblinosa belleza de la sierra oaxaqueña.

Return to the Brume

Coming back to the place where her mother was born, the director shows through a contemplative and loving gaze her vision of the everyday life of her family and the town of Buenavista, their duties and joys, their celebrations and traditions. All of this is framed by the hazy beauty of the Oaxacan mountains.

Dirección: Alicia Ortega García

Guion: Alicia Ortega García

Producción: Camelia García, Rafael Ortega Esquivel, Rafael Ortega García, Mauricio Arechavala

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Mauricio Arechavala Olivo de Alba

Edición: Alicia Ortega García

Sonido: David Muñoz Velasco

Música: Rodolfo Téllez Girón

Alicia Ortega García (Ciudad de México, 1989). Es egresada del CUEC-UNAM, ha dirigido diversos proyectos de documental, tiene experiencia en el área de edición y diseño de producción. Sus proyectos como realizadora han participado en diferentes muestras y festivales de cine.

Alicia Ortega García (Mexico City, 1989). A graduate of CUEC-UNAM, she has directed multiple documentary projects and has worked in the context of editing and production design. Her projects as a director have appeared in different exhibitions and film festivals.

Filmografía: Xochicalco, altar al tiempo (cm. doc., 2014), Leonor y Nicolás (cm., 2013), Ciudad sin fin (cm. doc., 2012), Viko Nuu Ñuu (cm., 2011).

CONTACTO: Alicia Ortega García | aliciaortega10@hotmail.com

Tlalocan, paraíso del agua

La Ciudad de México alguna vez fue un lago, pero actualmente vive serios problemas de escasez de agua. Esta película transita por diversos espacios que nos permiten reflexionar sobre esta contradicción; pero también viaja en el tiempo para recordar el día en el que un monolito que representa a una deidad acuática prehispánica fue transportado al centro de la capital.

Tlalocan, Water Paradise

México City was built on a lake, but today it faces a serious water shortage. This film leads us across diverse places that allow us to reflect on this contradiction. Like the desert that remains on the old lakebed. The springs sprouting where there was once a dry valley, now receiving all residual water from the capital. The aquatic life and the ancestral activities that prevail in a modern city.

Dirección: Andrés Pulido

Guion: Andrés Pulido

Producción: Andrés Pulido

Compañías productoras: CUEC-UNAM, FAD-UNAM

Fotografía: Sheila Altamirano Escamilla

Edición: Andrés Pulido

Sonido: Olivia Portillo

Música: Diego Carmona, Erick Tovar

Andrés Pulido (Ciudad de México, 1979). Estudió la maestría en Cine Documental del CUEC-UNAM. Como realizador de documentales se ha enfocado en abordar los problemas del agua en la Ciudad de México. Su trabajo *Poniente Oriente* fue premiado en el Festival de Cine Documental de Colima (Zanate) y en el Festival Contra el Silencio Todas las Voces.

Andrés Pulido (Mexico City, 1979). MA in documentary filmmaking from CUEC-UNAM. As a documentary director, he has focused on water problems in Mexico City. His film Poniente Oriente received awards at the Colima Film Festival (Zanate) and the Festival Contra el Silencio Todas las Voces (All Voices Against Silence).

Filmografía: Axolote (cm. doc., 2012), Poniente Oriente (cm. doc., 2011).

CONTACTO: adricuecunam@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 16:01 MIN.

Uriel y Jade

Uriel es un joven coreógrafo que vive en el pueblo de Mezcala. Experiencias adversas han marcado su vida confundiendo su identidad. Siendo Mezcala un lugar muy conservador, Uriel se encuentra en una lucha por descubrir su identidad y definir su orientación sexual.

Uriel and Jade

Uriel is a young choreographer who lives in Mezcala, México. Unfavorable experiences have marked his life and confused his identity. Nowadays Uriel is struggling to find his identity and define his sexual orientation in Jalisco, one of the most conservative places in México.

Dirección: Eduardo Esquivel

Guion: Eduardo Esquivel, Andrea Santiago

Producción: Gabriela Ruvalcaba

Compañía productora: Universidad de Guadalajara

Fotografía: Andrea Santiago

Edición: Eduardo Esquivel, Andrea Santiago

Sonido: Juan Amézquita, Mario Martínez Cobos

Música: Alberto Romero Parra

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara; Mención Especial del Jurado, Festival Internacional de Cine en el Desierto; Shorts México; MICGénero.

Eduardo Esquivel (Guadalajara, Jalisco, México, 1993). Productor y director. Estudiante del Departamento de Imagen y Sonido, UdeG. Socio de la productora audiovisual Tardigrada. Prepara su ópera prima documental *Las flores de la noche* con el apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico e IMCINE para escritura de guion.

Eduardo Esquivel (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1993). Producer, director. Student in the sound and image department at the University of Guadalajara. Member of the production company Tardigrada. Writing his debut documentary Las flores de la noche with a grant from PECDA (National Program for Creative Activity and Development) and IMCINE.

Filmografía: *Entrevista a mi madre* (cm., 2015).

CONTACTO: Eduardo Esquivel | tardigrada.producciones@gmail.com

Sección de Cortometraje Mexicano **FICCIÓN**

*Mexican
Short Film
Section*

FICTION

2016 | MÉXICO | COLOR | 16:53 MIN.

Bea

Bea descubre que el amor que creía infinito es tan decadente y lleno de excesos como una noche en el puerto de Acapulco.

Bea realizes that the love she deemed infinite is as decadent and full of excess as a night in the port of Acapulco.

Dirección: Eduardo Lecuona

Guion: Eduardo Lecuona

Producción: Eduardo Lecuona, Francisco Sánchez Solís

Compañía productora: Enfant & Poulet

Fotografía: Andrés Arochi

Edición: Eduardo Lecuona, Francisco Sánchez Solís

Sonido: Alejandro Orduña, Bobb Barito

Música: Franco Niro

Reparto: Samantha Zajarias, Javier Sepúlveda, María Burguete, María Bobadilla, Andrea Benavides, Diego Von Bertrab, Enrique Traver, Andrés Padilla, Leonardo Rodríguez, Edith Ambriz Martínez

Eduardo Lecuona (Ciudad de México, 1991). Estudió Producción Cinematográfica y Negocios del Entretenimiento en la Universidad de Nueva York. Su cortometraje de tesis, *Andrés*, formó parte de la Selección Oficial del FICM 2014 y de otros festivales en EUA. Actualmente es productor en la agencia creativa Enfant & Poulet.

Eduardo Lecuona (*Mexico City, 1991*). Studied film production and business entertainment at New York University. His thesis short, *Andrés*, was part of the 2014 FICM Official Selection and that of other US festivals. He is currently a producer at the creative agency Enfant & Poulet.

Filmografía: Andrés (cm., 2014).

CONTACTO: Eduardo Lecuona | eduardo@enfantpoulet.com

2016 | MÉXICO, FRANCIA | COLOR | 9 MIN.

La Belle Mère La madrastra

Un adolescente debe pasar unos días a solas con su madrastra debido a que su padre, a quien había ido a visitar, ha salido de viaje de último momento. La soledad de ella y el despertar sexual de él los llevan a conocerse más allá de lo esperado.

The Stepmother

A teenager has to spend time with his stepmother after his father, who he had gone to visit, is away because of his job.

His sexual awakening and her loneliness lead them to know each other more than they expected.

Dirección: Sergio Tovar Velarde

Guion: Sergio Tovar Velarde

Producción: Edgar Barrón

Compañía productora: Atko Films

Fotografía: Yannick Nolin

Edición: Sergio Tovar Velarde

Dirección de arte: Edgar Barrón

Sonido: Enrique Espinosa

Reparto: Jean-Philippe de Tinguy, Lorena Felei, Patrice Le Bris

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán.

Sergio Tovar Velarde (*Tepic, Nayarit, México, 1982*). Ha dirigido proyectos filmicos en Francia, Alemania, Cuba y Canadá. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Sergio Tovar Velarde (*Tepic, Nayarit, Mexico, 1982*). Director of film projects in France, Germany, Cuba, and Canada. He has received support from the Fondo Nacional para las Cultura y las Artes (FONCA, Mexico's National Fund for Culture and the Arts).

Filmografía: Cuatro lunas (2014), Papi Florida (cm., 2012), Jet Lag (cm., 2011), Infinito (cm., 2011), Los inadaptados (2011), La femme qui pleure (cm., 2010), L'esprit hanté (cm., 2008), Aurora boreal (2007), Edén (cm., 2007), El gusano (cm., 2006), El joven telarañas (cm., 2006), La voz de las cigarras (cm., 2005), KCl doce y cuarto (cm., 2003).

CONTACTO: Edgar Barrón | edgarbarron@atko.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 15:08 MIN.

Bestia

Una noche en la vida de Joel, un hombre común deprimido y asfixiado por sus miedos y ansiedades, que sale de su casa evadiéndose de los constantes recordatorios de sus fracasos. Vagando por los rincones oscuros mira a la cara a los demonios de la ciudad hasta encontrarse con los propios.

Beast

A night in the life of Joel, a common man depressed and stifled by his fears and anxieties. He leaves home escaping from the constant reminders of his failures. Wandering the dark corners he looks at the demons of the city, until he meets his own.

Dirección: José Permar

Guion: José Permar

Producción: Omar Robles

Compañía productora: Tardigrada

Fotografía: Ernesto Trujillo

Edición: Omar Robles, José Permar

Dirección de arte: Renata Amaris

Sonido: Aldonza Contreras, José Permar

Música: Birdhaus

Reparto: Jorge Guajardo, Coralía Manterola

José Permar (La Paz, Baja California Sur, México, 1988). Egresado de la Universidad de Guadalajara y con trabajos como director, guionista, editor y cinefotógrafo. Con *Aurelia y Pedro* obtuvo Mención Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín; *Afuera* ganó el Premio al Mejor Cortometraje Neomex del Festival Shorts México.

José Permar (La Paz, Baja California Sur, Mexico, 1988). Graduated from the University of Guadalajara and has worked as a director, screenwriter, editor, and cinematographer. Aurelia y Pedro received a special mention from the Berlinale jury; Afuera (Outside) won the Neomex best short film award at the Shorts Mexico festival.

Filmografía: *Aurelia y Pedro* (cm. doc., 2016), *Afuera* (cm., 2015).

CONTACTO: José Permar | tardigrada.producciones@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 10 MIN.

El brillo de tus ojos se extinguirá con la oscuridad del mundo

Oscuridad: falta de luz para percibir las cosas.

The Bright of Your Eyes Will Extinguish With the Darkness of the World

Darkness: lack of light to perceive things.

Dirección: Pepe Gutiérrez

Guion: Pepe Gutiérrez

Producción: Paty Hernández

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Pepe Gutiérrez

Edición: Pepe Gutiérrez

Dirección de arte: Paty Hernández

Sonido: Sheila Altamirano

Reparto: José Jaime Figueroa, Iván García, Carlos San Juan Juanchi

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Huesca 2016; Shorts México 2016.

Pepe Gutiérrez (Ciudad de México, 1989). Se encuentra en el montaje su tesis en el CUEC-UNAM y es becario del Fonca. Participó en el Laboratorio para un Cine Posible 2015, en el DocuLab Guadalajara 2015 y en el Talent Campus Guadalajara 2012. Sus cortometrajes se han proyectado en festivales de cine en México, Latinoamérica y Europa.

Pepe Gutiérrez (Mexico City, 1989). He is now editing his thesis film (CUEC-UNAM) and has a FONCA grant. He took part in the 2015 Laboratorio para un Cine Posible (Laboratory for a Possible Cinema), the 2015 DocuLab Guadalajara and the 2012 Talent Campus Guadalajara. His shorts have been shown at film festivals in Mexico, Latin America and Europe.

Filmografía: *Los pájaros miran hacia el norte* (cm., 2014), *El río ahí entre los árboles* (cm., 2013).

CONTACTO: Pepe Gutiérrez | pepegutierrez.3@gmail.com

2016 | CUBA, MÉXICO | COLOR | 7:15 MIN.

Caminar tanto

Patricia es una adolescente que necesita ser escuchada. Grisel, su madre, siempre está ocupada. Un día, al intentar hablar con Grisel y sin poder lograrlo, Patricia le hace una mala broma: esconde las llaves de la casa. Grisel debe entonces buscar una solución a esto a pesar del cansancio y la hora. Al regresar y descubrir la verdad, Patricia se siente culpable pero Grisel decide tomar lo sucedido como el principio de su reconciliación.

Walking So Much

Patricia is a teenager who needs someone who can listen to her. Grisel, her mother, is always busy. One day, after trying to talk with Grisel and unable to do so, Patricia plays a bad joke on her: she hides the keys to their house. Grisel must then find a solution to this even though it's late and she's tired. When she returns and finds out the truth, Patricia feels guilty but Grisel decides to use this as the beginning of their reconciliation.

Dirección: José Agustín Ortiz Ramírez

Guion: José Agustín Ortiz Ramírez

Producción: José Agustín Ortiz Ramírez

Compañías productoras: Black Factory Cinema, Colmena, EICTV Cuba

Fotografía: José Agustín Ortiz Ramírez

Edición: José Agustín Ortiz Ramírez

Sonido: Ana Lazarevic, José Agustín Ortiz Ramírez

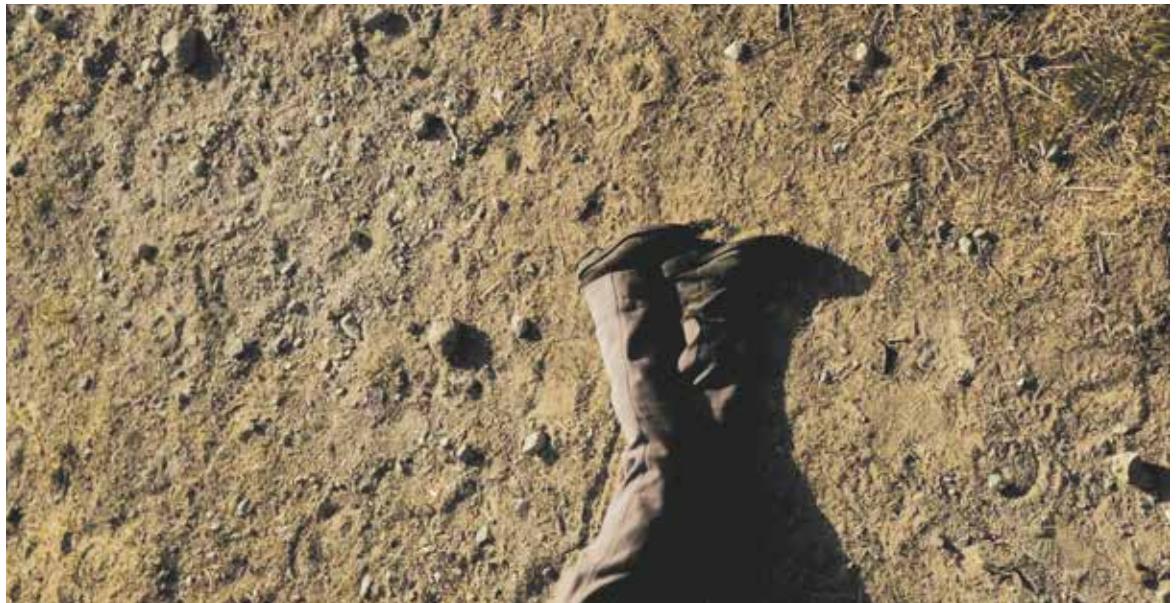
Reparto: Grisel Mayor, Patricia León

José Agustín Ortiz Ramírez (Ciudad de México, 1990). Estudio Cine en el Centro de Diseño, Cine y Televisión. Ha impartido talleres de cine documental; colaboró en el desarrollo y montaje de videoinstalaciones durante la 12 Biennal de La Habana. *Caminar tanto* es el resultado de un taller impartido por Abbas Kiarostami en la EICTV de Cuba.

José Agustín Ortiz Ramírez (Mexico City, 1990). Studied film at the Centro de Diseño, Cine y Televisión (Center for Design, Film, and Television). He has led documentary workshops and helped develop and edit video installations at the 12th Havana Biennial. *Caminar tanto* emerged from a workshop taught by Abbas Kiarostami at the EICTV in Cuba.

Filmografía: *Entre cuadros* (cm., 2015).

CONTACTO: José Agustín Ortiz Ramírez | joseagustin.or@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 11 MIN.

Cåsucka

Una historia de ciencia ficción rural sobre la extinción, narrada por el último ejemplar de una estirpe.

A science fiction story about extinction, set in a rural area, narrated by the last individual of its kind.

Dirección: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Guion: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Producción: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Compañía productora: Imcine

Fotografía: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Edición: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Dirección de arte: Dalia Huerta Cano, Iván Puig

Sonido: Homero González, Rita García-Salas

Música: Homero González

Reparto: Pueblo Sánchez

Premios y festivales: Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje 2014; Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2016.

Dalia Huerta Cano (Guadalajara, Jalisco, México, 1978). Fotógrafa y realizadora. Ha trabajado en videos para artistas y museos. Estudió Cine en México, Holanda y Cuba. Becaria del CECA (Jalisco) en 2007 y 2010. Ganó el apoyo de postproducción Imcine 2015 para el corto *Cåsucka*. Su trabajo ha sido premiado en festivales nacionales e internacionales.

Dalia Huerta Cano (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1978). Photographer, director. She has made videos for artists and museums. She studied film in Mexico, the Netherlands, and Cuba. Won CECA grants (Jalisco) in 2007 and 2010, as well as IMCINE postproduction support in 2015 for *Cåsucka*. She has received awards at national and international festivals.

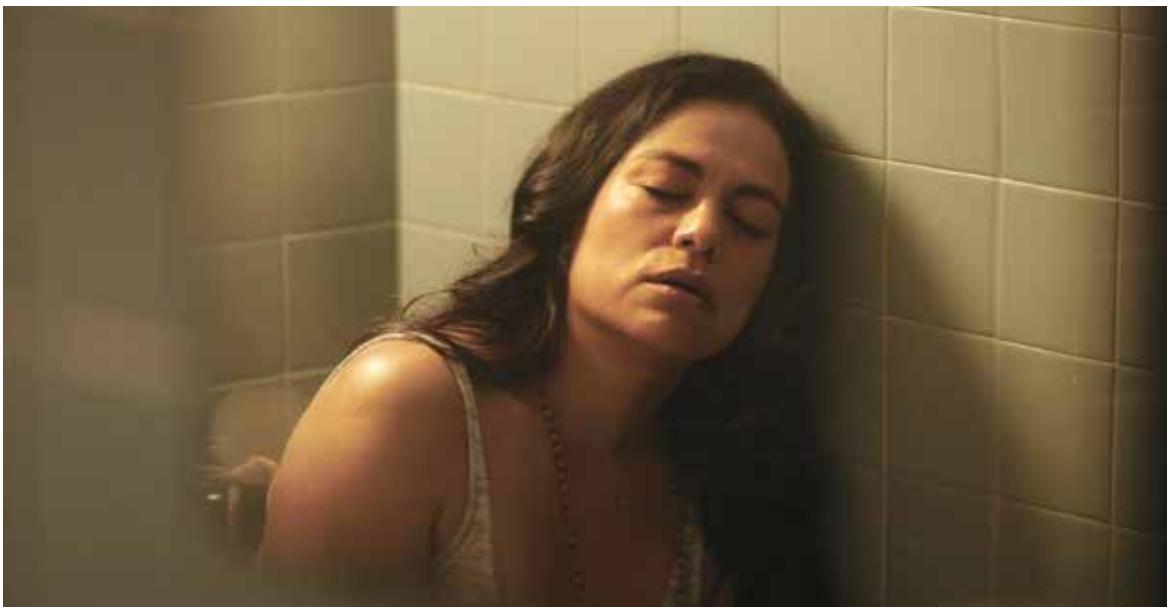
Filmografía: *Me gustas desde la secundaria* (cm., 2009), *Super Samples* (cm., 2004).

Iván Puig (Guadalajara, Jalisco, México, 1977). Artista multidisciplinario. Ha recibido el apoyo y reconocimiento de distintas instancias, como CIFO, Fonca, CMM, Cenart e Imcine. Su trabajo se ha mostrado de manera nacional e internacional.

Iván Puig (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1977). Multidisciplinary artist. He has received funding and distinctions from various institutions, including CIFO, FONCA, CMM, CENART, and IMCINE. His work has been shown both nationally and internationally.

Filmografía: *José María-María José* (cm., 2002), *Incestarum* (cm., 2000).

CONTACTO: Susana Ricalde | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 29:28 MIN.

Causas corrientes de un cuadro clínico

Una relación entre la ficción literaria y la realidad política: María ensaya a *Antígona* de la misma manera que critica las acciones del gobierno; Ismene escucha temerosa al igual que Irving, incrédulo, acepta la versión oficial de una tajante mentira. El amor solo tiene en la desaparición su conciencia; al final se sabrán las causas, sin consecuencias solo quedará la memoria de quien se niegue a olvidar.

Common Causes for a Clinical Condition

A relation in parallel between literary fiction and political reality: María rehearses Antigone while she criticizes the government's actions; Ismene listens in fear as Irving accepts the official version of a blunt lie. Love only in disappearance has its conscience; causes will be known at the end, only in the memory of those who refuse to forget will it remain without consequences.

Dirección: Julián Hernández

Guion: Julián Hernández

Producción: Roberto Fiesco, Ernesto Martínez, Iliana Reyes

Compañías productoras: Mil Nubes-Cine, Cine Invencible Cine, Shorts México

Fotografía: Alejandro Cantú

Edición: Emiliano Arenales Osorio

Dirección de arte: Erika Ávila

Sonido: Omar Juárez Espino, Armando Narváez del Valle

Música: Arturo Villela Vega

Reparto: Giovanna Zacarías, Axel Arenas, Norma Pablo, Baltimore Beltrán

Julián Hernández (Ciudad de México, 1974). Egresado del CUEC-UNAM. Entre su filmografía destacan los largometrajes *Mil nubes de paz* (2003) y *Rabioso sol, rabioso cielo* (2009), ganadores del prestigioso Teddy Award del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale).

Julián Hernández (Mexico City, 1974). Graduated from CUEC-UNAM. His films include the features *Mil nubes de paz* (A Thousand Clouds of Peace, 2003) and *Rabioso sol, rabioso cielo* (Raging Sun, Raging Sky, 2009), winners of the prestigious Teddy Award at the Berlinale.

Filmografía: *Muchachos en la azotea* (cm., 2016), *Muchacho en la barra se masturba con rabia y osadía* (cm. doc., 2015), *Nubes flotantes* (cm., 2014), *Yo soy la felicidad de este mundo* (2014), *Atmósfera* (cm., 2010), *La transformación del cine en música* (doc., 2009), *Rabioso sol, rabioso cielo* (2009), *Vago rumor de mares en zozobra* (cm., 2008), *Bramadero* (cm., 2007), *El cielo dividido* (2006), *Vivir* (cm., 2003), *Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor* (2003), *Hubo un tiempo en que los sueños dieron paso a largas noches de insomnio* (cm., 2000), *Rubato lamentoso* (cm., 2000), *Por encima del abismo de la desesperación* (cm., 1996).

CONTACTO: Roberto Fiesco | robfiesco@yahoo.com

2016 | MÉXICO, BOSNIA Y HERZEGOVINA | COLOR | 15 MIN.

Dobro Bueno

Mira, una mujer de origen romání, decide sentarse a descansar enfrente de la entrada de la casa de Selma. Selma nota su presencia y se molesta ante esta situación, por lo que decide intentarlo todo hasta correr a Mira de este lugar, quien se rehusa rotundamente y se limita a contestarle con la palabra "bueno". Estas dos mujeres empezaran una lucha sin fin que solo podrá acabar bien.

Fine

Mira, a Romani woman, decides to sit and rest at the front entrance of Selma's block of flats. Selma notices her and becomes annoyed by the situation. She will try everything to remove Mira, but Mira refuses by only answering her with the word "fine". These two women will start an endless fight that can only end well.

Dirección: Marta Hernaiz

Guion: Marta Hernaiz

Producción: Marta Hernaiz, Jorge Bolado, Emina Ganic

Compañías productoras: Cine Vendaval, Film.Factory

Fotografía: Sergio Flores Torija

Edición: Marta Hernaiz

Dirección de arte: Bianca Lucas

Sonido: Jorge Bolado, Guillermo Gaitán

Música: Jorge Bolado, Guillermo Gaitán

Reparto: Julija Pavlovic, Mira Bešić, Bojan Mijatovic

Premios y festivales: Selección Oficial, Cinéfondation, Festival de Cannes 2016.

Marta Hernaiz Pidal (Ciudad de México, 1988). Graduada del Centro de Diseño, Cine y Televisión, con una maestría en Film.Factory, en Bosnia y Herzegovina. Ha sido productora y fotógrafa en cintas de Jorge Bolado y en *La asunción de José* (Juan Rocha, 2015). Su primer largometraje como directora, *La caótica vida de nada*, se encuentra en postproducción.

Marta Hernaiz Pidal (Mexico City, 1988). BA from the Centro de Diseño, Cine y Televisión (Center for Design, Film, and Television); MA from Film.Factory (Bosnia and Herzegovina). She has produced and photographed films by Jorge Bolado and *La asunción de José* (Juan Rocha, 2015). Her first feature as director, *La caótica vida de nada*, is in postproduction.

Filmografía: *El nido vacío* (cm., 2015), *Pollito chicken, gallina hen* (cm., 2012).

CONTACTO: Rosa Galguera | rosa@produccionessantaclara.com

2015 | MÉXICO | COLOR | 20 MIN.

Domingo

Domingo es un comentarista de futbol amateur que practica narrando los partidos domingueros de la improvisada cancha de su colonia. Él cree que es cuestión de tiempo para que se convierta en comentarista profesional. Después de luchar por una oportunidad, consigue una prueba en una estación de televisión local donde se encontrará ante la presencia del comentarista que más admira.

Domingo is an amateur soccer commentator who practices narrating Sunday matches at the improvised field in his local neighborhood. He believes it is only a matter of time before he becomes a professional commentator. After struggling for an opportunity, he gets a test at a local television station. But he is betrayed by his own nerves and fails in the presence of the TV commentator he admires the most.

Dirección: Raúl López Echeverría
Guion: Raúl López Echeverría
Producción: Jorge Díaz Sánchez
Compañía productora: Kinesis Film House
Fotografía: Sergio Martínez
Edición: Yordi Capó
Dirección de arte: Luis Manuel Aguilar
Sonido: Saúl Cantero, Mario Martínez
Música: Jaime Ruesga
Reparto: Sébastien Aubert

→ **Premios y festivales:** Festival de Biarritz de América Latina 2015; BCN Sports Films Festival 2016; Festival Chacun son Court 2016; One Country One Film 2016.

Raúl López Echeverría (Ciudad de México, 1975). Becado por la Unión Latina para especializarse en edición y escritura de guiones en la Scuola Nazionale di Cine. Escritor, director y editor de Kinesis Film House desde 1998. Preseleccionado para la residencia de Cannes en 2006. Actualmente dirige su primer largometraje de ficción.

Raúl López Echeverría (Mexico City, 1975). Supported by the Latin Union to study editing and screenwriting at the Scuola Nazionale di Cine. Writer, director and editor at Kinesis Film House since 1998. Pre-selected for the Cannes residence in 2006. He is currently directing his debut fiction feature.

Filmografía: Right of Beach (cm. doc., 2015), Amnesty (cm., 2012).

CONTACTO: Anais Calmels | distribution2@adastra-films.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 15 MIN.

En el estacionamiento

Lis y Gonzo esperan a su padre por horas en un estacionamiento. A su regreso, Gabriel deberá resolver los problemas de su relación familiar.

In the Parking Lot

Lis and Gonzo are waiting in a parking lot for their father to arrive. Upon his return, Gabriel must solve their relationship problems.

Dirección: Juliana Orea

Guion: Juliana Orea, Peter Solís

Producción: José Luis Villanueva

Compañías productoras: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Jalisco, Universidad de Guadalajara

Fotografía: Raúl Morales

Edición: Peter Solís

Dirección de arte: Paula Quintanar

Sonido: Carlos de la Madrid

Música: Kenji Kishi

Reparto: María Fernanda Carrillo, Sebastián Rodríguez, Gabriel Álvarez

Premios y festivales: Mejor Película Estudiantil, Festival de Cine Independiente Femenino 2016; Premio del Público, Festival de Cine Joven Nórdico 2016; Festival de Cine Latinoamericano Rosario 2016; Festival Internacional de Cortometrajes de São Paulo 2016.

Juliana Orea Martínez (Guadalajara, Jalisco, México, 1990). Estudió Artes Audiovisuales en la Universidad de Guadalajara. Su cortometraje *El peor crimen* obtuvo diversos reconocimientos en festivales universitarios. Fue becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en 2015.

Juliana Orea Martínez (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1990). Studied audiovisual art at the University of Guadalajara. Her short film *El peor crimen* received numerous distinctions at university festivals. She was awarded funding from the Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (State Council for Culture and the Arts) in 2015.

Filmografía: *El peor crimen* (cm., 2015).

CONTACTO: Juliana Orea Martínez | julianaoream@gmail.com

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 18:53 MIN.

La espera

Una exploración quietista sobre cómo el miedo se aloja en los espacios que habitamos. *La espera* retrata tanto los obstáculos de la vida migrante en Estados Unidos como el agobio que provoca la dilación.

The Wait

An exploration on the way fear shapes the contour of spaces. The Wait portrays at once the pressures of immigrant life and the haunting soundscape of delays.

Dirección: Juan Pablo González

Guion: Juan Pablo González

Producción: Juan Pablo González, Makena Buchanan, Jason Outenreath

Compañía productora: Sin Sitio Producciones

Fotografía: Jim Hickox

Edición: Juan Pablo González

Dirección de arte: Thoa Nguyen

Sonido: Jason Outenreath

Reparto: Teresa Sánchez, Yamel Thompson, Abel Valdez

Premios y festivales: South by Southwest 2016; Festival de Cine de Maryland 2016; Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2016; Festival de Cine de Nueva Orleans 2016.

Juan Pablo González (Guadalajara, Jalisco, México, 1984). Fue nombrado uno de los “25 Nuevos Rostros del Cine Independiente” por la revista *Filmmaker Magazine* en 2015. Ha sido becario del Fonca. Su obra y colaboraciones han sido mostradas en festivales como el de Morelia, IDFA, Locarno, Cannes, Edimburgo, Slamdance y DocsDF, entre otros.

Juan Pablo González (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1984). He was included in Filmmaker Magazine's list of “25 New Faces of Independent Film” in 2015. He has received FONCA funding. His work and collaborations have been shown in festivals like FICM, IDFA, Locarno, Cannes, Edinburgh, Slamdance, and DocsDF, among others.

Filmografía: *¿Por qué el recuerdo?* (cm. doc., 2014), *Hinojosa* (cm. doc., 2014).

CONTACTO: Juan Pablo González González | jpablogg@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 15 MIN.

Espero que estés bien

Un inmigrante japonés en la Ciudad de México recibe la visita inesperada de su madre, quien descubre su frustración y debilidad.

I Hope You're OK

A Japanese immigrant in México City gets an unexpected visit from his mother who discovers all his frustration and weaknesses.

Dirección: Lucía Díaz Álvarez

Guion: Lucía Díaz Álvarez

Producción: Celia Iturriaga

Compañía productora: Imcine

Fotografía: Alfonso Herrera Salcedo

Edición: Ana García

Dirección de arte: Gabriela Garciandía

Sonido: Santiago de La Paz Nicolau, Enrique Domínguez

Música: Diego Espinoza

Reparto: Roberto Kameta, Irene Akiko Iida, Cassandra Ciangherotti

Premios y festivales: Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje, Imcine, 2014; Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Lucía Díaz Álvarez (Ciudad de México, 1978). Estudió Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y se especializó en guion y realización en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. Productora de *Parque Lenin* (2015), Selección Oficial en Visions du Réel, Festival de Cine de Biarritz y FICM, y coproductora de *Casa Blanca* (2015).

Lucía Díaz Álvarez (Mexico City, 1978). Studied art history at the Universidad Iberoamericana (Ibero-American University) and specialized in screenwriting and directing at Cuba's EICTV. Producer of *Parque Lenin* (Lenin Park, 2015)—Official Selection of Visions du Réel, Biarritz, and FICM—and co-producer of *Casa Blanca* (2015).

CONTACTO: Susana Ricalde | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 12 MIN.

La familia Hernández Cruz

Corina es una chica española que vive en México. Después de pasar un día de campo con la familia de su pareja, decide empezar a formar parte de esta.

The Hernández Cruz Family

Corina is a young lady from Spain living in México. After a picnic day with her boyfriend's family, she decides she wants to be part of this.

Dirección: Anaïs Pareto Onghena

Guion: Anaïs Pareto Onghena

Producción: Pedro Hernández, Anaïs Pareto Onghena

Compañía productora: Santa Úrsula Films

Fotografía: Víctor Dávila

Edición: Anaïs Pareto Onghena

Dirección de arte: Olga Martín

Sonido: Rodrigo Sánchez, Carlos Llera, Roberto Granados, Toyomi Maquita

Música: Amalia Etchesuri, Napoli

Reparto: Yolanda Corrales, Norma Reyna, Montserrat Ángeles Peralta, Sebastián Campos, Pedro Hernández

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2016.

Anaïs Pareto Onghena (Barcelona, España, 1985). Egresada de la ESCAC (España), especializada en dirección cinematográfica, fue becada para un taller de dirección de actores en la EICTV (Cuba), cursó documental en el CCC (México) y una maestría en Antropología Visual en la UB (España). Coordina el curso de Producción Cinematográfica en el CCC.

Anaïs Pareto Onghena (Barcelona, Spain, 1985). A graduate of the ESCAC (Spain), with a focus on directing, she was funded for a workshop on directing actors at the EICTV (Cuba), studied documentary at the CCC (Mexico), and has an MA in visual anthropology from the UB (Spain). She coordinates the film production course at the CCC.

Filmografía: La banqueta (cm., 2013), Botas de cocodrilo (cm., 2011).

CONTACTO: Anaïs Pareto Onghena | santaursulafilms@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 11:36 MIN.

Fisuras

Invierno. Dos madres esperan a que sus hijos, envueltos en un conflicto social, regresen a casa. Llorar no sirve de nada.

Fissures

Winter. Two mothers wait for their sons, who are involved in a social conflict, to return home. Crying serves no purpose.

Dirección: Roberto Fiesco

Guion: Julián Hernández, José Miguel Lino, Roberto Fiesco

Producción: Ernesto Martínez, Iliana Reyes

Compañías productoras: Mil Nubes-Cine, Cine Invencible Cine, Shorts México

Fotografía: Rodrigo Rodríguez

Edición: Emiliano Arenales Osorio

Dirección de arte: Luisa Almaguer

Sonido: Omar Juárez Espino, Luis Argüelles

Música: Arturo Villela Vega

Reparto: Arcelia Ramírez, Axel Arenas, Norma Pablo, Aldo Meza (voz)

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016.

Roberto Fiesco Trejo (Ciudad Madero, Tamaulipas, México 1972). Productor y director. Egresado del CUEC-UNAM. Obtuvo un Premio Ariel en 2014 por *Quebranto*, su ópera prima documental, y otro por su cortometraje de ficción *Trémulo* en 2016.

Roberto Fiesco Trejo (Ciudad Madero, Tamaulipas, 1972). Producer and director. Graduated from CUEC-UNAM. He won an Ariel in 2014 for *Quebranto* (Disrupted), his documentary debut, and another for his fiction short *Trémulo* (Tremulous) in 2016.

Filmografía: Trémulo (cm., 2016), Estatuas (cm., 2013), Quebranto (doc., 2013), Paloma (cm., 2006), David (cm., 2005), Arrobo (cm., 2001), Extravío (cm., 2000), Caer (cm., 1996), Actos impuros (cm., 1994).

CONTACTO: Roberto Fiesco Trejo | robfiesco@yahoo.com

2015 | MÉXICO | COLOR | 29:36 MIN.

Fuego que lleva

Juan, un hombre solitario y que constantemente se ve envuelto en problemas, vive en el campo del México profundo con su familia, que constantemente le reprocha su naturaleza salvaje. Su única posesión es un bello caballo, al que trata como si fuera su hijo. Enfrentarse a su naturaleza lo conducirá a circunstancias peligrosas.

The Fire Within

Juan, a lonely and troubled man who lives deep in the Mexican countryside with his family, constantly faces reproach because of his wild nature. His only possession is a beautiful horse that he loves as he would his own child. The struggle with his own nature will drive him to dangerous situations.

Dirección: Alejandro Alatorre Zesati

Guion: Alejandro Alatorre Zesati

Producción: Alejandro Alatorre Zesati, Michelle García González

Compañía productora: Taller de Cine de Mantarraya

Fotografía: Juan Daniel González

Edición: Reina Escalante, Alejandro Alatorre

Dirección de arte: Alejandra Muñoz

Sonido: Alexander Gutiérrez

Música: Martha Otero

Reparto: Félix Chavarría, Luis Rey Murillo, Carmen Rea, Pedro Murillo

Premios y festivales: Short Film Corner, Festival de Cannes 2016.

Alejandro Alatorre (Zacatecas, Zacatecas, México, 1985). Egresado del Taller de Cine de Mantarraya. Dirigió los cortometrajes *Valkiria* y *Fuego que lleva*, este último, su tesis de titulación. Produjo los cortometrajes *Hipopótamo*, de Luisa Lemus, y *Pan de dulce*, de Juan Daniel González.

Alejandro Alatorre (Zacatecas, Zacatecas, Mexico, 1985). Graduated from the Mantarraya Film Workshop. Directed the shorts Valkiria and Fuego que lleva; the latter was his graduation thesis. He produced the shorts Hipopótamo (Luisa Lemus) and Pan de dulce (Juan Daniel González).

Filmografía: Valkiria (cm.).

CONTACTO: Alejandro Alatorre | alejandroaz@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 38 MIN.

Fuerza bruta

Lina quiere ser animal y lo intenta. Eduardo quiere domarla y no puede. *Fuerza Bruta* explora los límites de una pareja que no termina de acoplarse.

Primal Force

Lina wants to become an animal and is willing to try it. Eduardo wants to tame her but he can't.

Primal Force explores the limits of a couple unable to engage with one another.

Dirección: Laura Baumeister

Guion: Laura Baumeister

Producción: CCC

Compañía productora: CCC

Fotografía: Claudia Becerril

Edición: Óscar Enríquez

Dirección de arte: Teresa Kuhn

Sonido: Rodrigo López

Música: Ricardo Wheelock

Reparto: Meraqui Pradis, Fernando Bueno, Mahalat Sánchez

Laura Baumeister (Managua, Nicaragua, 1983). Socióloga, directora egresada del CCC y maestra del Taller de Cine de Mantarraya Producciones. Dirige comerciales y videoclips en Nicaragua y México. Es cofundadora de Tanacatana Films. Con *Isabel Im Winter* ganó el premio al Mejor Cortometraje de Ficción de Ícaro, Festival Internacional de Cine 2015.

Laura Baumeister (Managua, Nicaragua, 1983). Sociologist and director trained at the CCC, and teacher at the Mantarraya Film Workshop. She directs commercials and video clips in Nicaragua and Mexico. She co-founded Tanacatana Films. Isabel Im Winter won Best Fiction Short at the 2016 Ícaro International Film Festival.

Filmografía: *Lagunas* (cm., 2014), *Isabel Im Winter* (cm., 2014).

CONTACTO: Laura Baumeister | divulgacion@elccc.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 16 MIN.

2015 | MÉXICO | COLOR | 16:21 MIN.

HHL

En un futuro dominado por un régimen fascista, la humanidad ha sido segregada. Los hermanos Miro y Lucio, junto con May, novia de Miro, trafican una nueva droga letal. Traición, deseo y perversión llevarán a los tres a una espiral de decadencia y venganza que tendrá consecuencias fatales.

In a future dominated by a fascist regime, humanity has been segregated. Brothers Miro and Lucio, along with Miro's girlfriend May, traffic a lethal new drug. Betrayal, desire and perversion, take the three of them into a spiral of decline and revenge that will have fatal consequences.

Dirección: Alberto Ordaz

Guion: Beto Muertes

Producción: Reyna Escalante, Alberto Ordaz

Compañías productoras: Feroz Carmesí Films, Taller de Cine de Mantarraya

Fotografía: José Luis Arriaga

Edición: Reyna Escalante

Dirección de arte: Israel Hernández

Sonido: Eduardo Velázquez

Música: Eduardo Velázquez

Reparto: Sebastián Romero, Baruch Valdés, Elyfer Torres, Martín Vargas

Premios y festivales: Short Film Corner, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Guanajuato; Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña (Sitges); Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México.

Alberto Ordaz Vera (Veracruz, México, 1986). Egresado de la Facultad de Psicología de la BUAP y de la Facultad de Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del CLEU. Trabajó dos años en el servicio médico forense de la ciudad de Puebla antes de cursar el Taller de Cine de Mantarraya, donde se titula con su segundo cortometraje, *HHL*.

Alberto Ordaz Vera (Veracruz, Mexico, 1986). Has degrees in psychology from the BUAP and criminology, criminalistics, and forensic techniques from the CLEU. He spent two years working in forensic medical services in the city of Puebla before enrolling in the Mantarraya Film Workshop, where he is graduating with his second short, *HHL*.

Filmografía: *El viejo* (cm., 2013).

CONTACTO: Alberto Ordaz Vera | aordazv@gmail.com

Grande

Un grupo de jóvenes evade ir a clases y pasa el día en el Bosque de Chapultepec. En medio del triángulo amoroso de sus protagonistas, estos chicos y chicas descubrirán cómo un chisme de red social cambia todo, la traición forma parte de su crecimiento y dolorosamente avizoran lo que es ser adultos.

Big

A group of high-schoolers decide they don't want to study, so they cut classes and spend the day at a large urban park. In the middle of a love triangle between the main characters they will be discover how network gossip can change everything, betrayal is a grown up thing and painfully they approach adulthood.

Dirección: Pedro García-Mejía

Guion: Pedro García-Mejía

Producción: Valeria Chávez

Compañía productora: Solar Filmworks

Fotografía: Manuel Caballero

Edición: Pedro García-Mejía

Sonido: Daniel Loustonaou

Música: Dario Acuña Fuentes-Berain, Camilo Montilla

Reparto: Isabel Yudice, René Acevedo, Emilio Alejandro Guzmán, Kevin Z. Palmer, Andrea Barcelata, Aarón Aguilar, Cesar Villalobos

Pedro García-Mejía (Ibagué, Tolima, Colombia, 1976). Vive en México desde hace ocho años. Tiene experiencia como asistente de dirección en largometrajes. Desde hace 12 años ha dirigido publicidad, ficción y documental en Colombia, Centroamérica, Venezuela, Argentina y México.

Pedro García-Mejía (Ibagué, Tolima, Colombia, 1976). Has lived in Mexico for eight years. He is experienced as an assistant director of feature films. For the past twelve years, he has directed advertising, fiction, and documentary work in Colombia, Central America, Venezuela, Argentina and Mexico.

Filmografía: *Niño de metal* (cm., 2014), *Gasolina* (cm., 2008).

CONTACTO: Valeria Chávez | valeriacchavez8@gmail.com

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 11:46 MIN.

Indeble

Una noche antes de irse a estudiar al extranjero, José sale de fiesta con Milena, su mejor amiga. Al concluir la noche, sucederá algo que cambiará su relación para siempre.

Indelible

On his last night before going abroad, José goes out to a party with Milena, his best friend. The night will develop into a series of events that will change their relationship forever.

Dirección: Carla Larrea Sánchez

Guion: Hipatia Argüero

Producción: CCC

Compañía productora: CCC

Fotografía: Flavia Martínez

Edición: Carla Larrea Sánchez, Santiago Celorio

Dirección de arte: Carolina Montero

Sonido: Santiago Celorio

Música: Emil Plonski

Reparto: Fernando Álvarez Rebeil, Yaride Rizk, Naian González Norvind, Edgar Valadez, Ana Belén Ortiz, Aldo Escalante, Mariana Cabrera

Carla Larrea Sánchez (Quito, Pichincha, Ecuador, 1989). Obtuvo su título profesional de Tecnología en Realización y Actuación para Cine en Incine, Quito. Estudia actualmente la licenciatura en Cinematografía en el CCC. Ha dirigido cinco cortometrajes en distintos formatos, tanto en Ecuador como en México.

Carla Larrea Sánchez (Quito, Pichincha, Ecuador, 1989). Obtained her professional title in the technology of film directing and acting from INCINE, Quito. She is currently pursuing a BA in film at the CCC. She has directed five shorts in different formats, both in Ecuador and in Mexico.

Filmografía: *Tres y dos* (cm., 2013), *Días de abril* (cm., 2010), *¿Te gustan las manzanas?* (cm., 2009), *Laberinto de reflejos* (cm. doc., 2008), *Autorretrato* (cm. doc., 2007).

CONTACTO: Carla Larrea | divulgacion@elccc.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 16:44 MIN.

Libélula

Durante una comida de negocios, un par de hermanos son olvidados a su suerte. Guiados por el tedio, hacen descubrimientos en torno al sexo y las drogas que el menor de ellos, Lucas, aún no puede comprender. Desesperado, comete un horrendo acto autodestructivo que convulsiona a su familia.

Firefly

During a business meeting, two brothers are left alone in a big public servant's house. Guided by boredom, they will make discoveries relating to sex and drugs that the youngest, Lucas, can't understand yet. Desperate due to his constant feeling of loneliness, he will commit an horrendous and self-destructive act that will shake up his family.

Dirección: José Pablo Escamilla González Aragón

Guion: José Pablo Escamilla González Aragón

Producción: José Agustín Ortiz Ramírez

Compañías productoras: ARCA LAB, Colectivo Colmena, BAR Producciones

Fotografía: Miguel Escudero

Edición: Mauricio Miguel Calderón, Francisco Borrajo, José Pablo Escamilla

Dirección de arte: Mara Ugalde

Sonido: Daniel Loustaunau, Andrés Becerril

Música: Andrés Becerril, Ayer Amarillo

Reparto: Salvador de la Garza, Iván Islas, Santiago Minor, Carlos Díaz, Cynthia Torash, Giovana Fuentes, Rodolfo Calderón, Natalia Plascencia, Víctor Weinstock

José Pablo Escamilla González Aragón (Ciudad de México, 1988). Director, guionista y editor. Egresado del Centro de Diseño, Cine y Televisión. Su primer trabajo, *El dolor fantasma*, fue seleccionado en una veintena de festivales internacionales. *Libélula* es su segundo trabajo como director.

José Pablo Escamilla González Aragón (Mexico City, 1988). Director, screenwriter, and editor. Graduated from the Centro de Diseño, Cine y Televisión (Center for Design, Film, and Television). His first film, *El dolor fantasma* (The Phantom Pain), was selected for twenty international festivals. *Libélula* is his second film as a director.

Filmografía: *El dolor fantasma* (cm., 2013).

CONTACTO: José Agustín Ortiz Ramírez | jose.pablo.escamilla@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 18:40 MIN.

María Bonita

La diva del cine mexicano, María Félix, de 80 años, se hospeda en casa de una familia en Veracruz. Ahí conoce a la hija de los dueños, Ágatha, de 16 años, que quiere saber cómo le hace la Doña para ser tan bella. Se hacen amigas, viven aventuras y María le revela sus secretos.

The Mexican diva of cinema, María Felix, age 80, is staying as a guest at the home of a family in Veracruz. There she meets the daughter of the owners, 16-year-old Agatha, who wants to know what the actress does the actress do to be so beautiful at her age. They become friends, have adventures together and María reveals her secrets.

Dirección: Amanda de la Rosa

Guion: Amanda de la Rosa

Producción: Roberto Fiesco

Compañía productora: Mil Nubes

Fotografía: Carlos Hidalgo

Edición: Sam Baixauli

Dirección de arte: Francisco Constantino

Música: Camilo Nu

Reparto: Diana Bracho, Vico Escorcia

Premios y festivales: Short Film Corner, Festival de Cannes 2016; Festival de Cine de Las Américas de Nueva York 2016.

Amanda de la Rosa (Xalapa, Veracruz, México, 1976).

Guionista de programas, series de televisión y campañas publicitarias. Su cortometraje *El holandés errante* ganó el Festival de Cine de Xalapa. Su película *Maria Bonita* fue financiada por Conaculta y la Cámara de Diputados.

Amanda de la Rosa (Xalapa, Veracruz, Mexico, 1976).

Screenwriter for programs, TV series', and advertising campaigns. Her short film *El holandés errante* won at the Xalapa Film Festival. Her film *Maria Bonita* was funded by Conaculta and Mexico's Chamber of Deputies.

Filmografía: *El holandés errante* (cm., 2011).

CONTACTO: Amanda de La Rosa

contacto@lanoradistribuye.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 17:04 MIN.

Mariachi Nights

Fernanda, una joven gimnasta, se prepara para una competencia internacional. Conoce a Azuán y Martín, dos atletas extranjeros que insisten en escapar para sumergirse en la ciudad. Durante el trayecto, Fernanda se debate entre regresar a su zona de seguridad y permitirse disfrutar del mundo por primera vez.

Fernanda, a young gymnast, is preparing for an international competition in Guadalajara. She meets Azuan and Martin, two young athletes excited to be in México for the first time. They insist on escaping to explore the city. During the trip, Fernanda is torn between returning to comply with expectations, or allowing herself the freedom to enjoy the world for the first time.

Dirección: Nancy Cruz

Guion: Nancy Cruz

Producción: Delia Luna Couturier, Natalia Martínez

Compañías productoras: CUEC-UNAM, Departamento de Imagen y Sonido, Secretaría de Cultura Jalisco

Fotografía: Silvana Lázaro

Edición: Macarena Hernández Abreu

Dirección de arte: Paloma Camarena

Sonido: Fabián de León López

Música: Franky Fresco, Los Mexican Cumbia

Reparto: Meraqui Pradis, Ruth Ramos, José Pescina, Alejandro Mendicuti

Premios y festivales: Festival de Cinema Latinoamericano de Sao Paulo; Festival Internacional de Cine de Monterrey; Shorts México; Festival de Cine Latinoamericano Rosario; Festival de Universidades Públicas de La Plata REC, Argentina.

Nancy Cruz Orozco (Guadalajara, Jalisco, México, 1988). En 2012 recibió la beca de Jóvenes Creadores de Jalisco por su proyecto *Homovidens*. En 2013 ingresó al CUEC-UNAM. Su cortometraje *Azul turquesa* participó en festivales y muestras en México, Argentina, Colombia, España, País Vasco, Italia y Brasil.

Nancy Cruz Orozco (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1988). In 2012 she received the Jalisco state-funded artists' grant for her project *Homovidens*. In 2013 she enrolled in CUEC-UNAM. Her short *Azul turquesa* (Turquoise) participated in festivals and exhibits in Mexico, Argentina, Colombia, Spain, the Basque Country, Italy and Brazil.

Filmografía: *Venus 2.0* (cm., 2016), *Azul Turquesa* (cm., 2014), *Homovidens* (cm., 2013).

CONTACTO: Nancy Cruz | nancy.co71@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 22 MIN.

Microcastillo

Una familia atrapada por una fuerza similar a lo humano.

Microcastle

A family trapped by a human-like force.

Dirección: Alejandra Villalba García

Guion: Alejandra Villalba García, César Ortiz

Producción: Arturo Jara Kafuri

Compañías productoras: Somos/Simios, Producciones del Cuco, Taller de Cine de Mantarraya

Fotografía: César Ortiz

Edición: Iván Herrera

Dirección de arte: Sofía Cravioto, Alfredo Ruiz

Sonido: Mike Madrigal, Eduardo Velázquez

Música: Alonso Salamanca

Reparto: Nailea Norvind, Fabián Hofman, Teresa Peace, Andrea Sutton, Juan Vera

Alejandra Villalba García (Tijuana, Baja California, México, 1992). Cursó el Taller de Cine de Mantarraya. Es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California de la carrera de Comunicación.

Alejandra Villalba García (Tijuana, Baja California, México, 1992). Studied at the Mantarraya Film Workshop. She graduated from the Universidad Autónoma de Baja California (Autonomous University of Baja California) with a degree in communications.

CONTACTO: Alejandra Villalba García
alevillalbagarcia@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 16:38 MIN.

El ocaso de Juan

Juan es un joven campesino que trabaja en el cultivo y recolección de zarzamoras. Un día, Eladio, el capataz del cultivo, ordena a Juan acompañarlo a realizar un trabajo especial para el patrón. Más tarde, Juan descubrirá en el interior de una habitación de motel el cadáver desnudo de una mujer y la presencia de un bebé llorando.

Juan's Sundown

Juan is a young farmer who works at a blackberry field. One day, Eladio, the plantation overseer, orders Juan to come along and help him do a 'special job' for the owner. He will later discover the corpse of a nude woman and a crying baby inside a motel room.

Dirección: Omar Deneb Juárez

Guion: Seth Álvarez

Producción: Camilo Gutiérrez Galván

Compañías productoras: Sauce Negro Films, Secretaría de Cultura de Colima

Fotografía: Octavio Arauz

Edición: Samuel Kishi Leopo

Dirección de arte: Estibalis Valdivia, Leo Juárez

Sonido: Odín Acosta

Música: Carlos Virgilio Mendoza

Reparto: Kristyan Ferrer, Alberto Trujillo, Alex Flores

Premios y festivales: Mención Especial del Jurado al Mejor Cortometraje

Iberoamericano, Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016; Mención Especial al Mejor Cortometraje Nacional, Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango.

Omar Deneb Juárez Vargas (Colima, Colima, México, 1989). Su primer cortometraje, *Jonás*, fue el ganador del Festival Colima de Cine 2013. Su segundo cortometraje, *TV Boy*, fue finalista del mismo festival. Actualmente se encuentra trabajando en el guion de su primer largometraje.

Omar Deneb Juárez Vargas (Colima, Colima, Mexico, 1989). His debut short, *Jonás*, won at the 2013 Colima Film Festival. His second short, *TV Boy*, was a finalist at the same festival. He is currently writing the screenplay for his debut feature.

Filmografía: *TV Boy* (cm., 2014), *Jonás* (cm., 2013).

CONTACTO: Omar Deneb Juárez | omardenebjuarez@gmail.com

2016 | MÉXICO | 35 MM | COLOR | 23:40 MIN.

El Ochenta

Chano es deportado a México tras radicar casi toda su vida ilegalmente en EUA. Ahora, alejado de su esposa e hijas, vive solo y deprimido en un país extraño, al que se supone pertenece. Mientras reconstruye una motocicleta antigua con don Memo, un excorredor de motos con quien se ve obligado a trabajar, entenderá por fin dónde está su hogar.

Number Eighty

Chano is deported back to México after living most of his life as an illegal immigrant in the USA. Now, away from his wife and children, he lives alone and depressed in the country where he is supposed to belong. While rebuilding an old motorcycle with don Memo, a retired motorcycle racer with whom he is forced to work, he will find where his real home is.

Dirección: Juan Manuel Zúñiga

Guion: Juan Manuel Zúñiga

Producción: CCC

Compañía productora: CCC

Fotografía: Carlos Correa R.

Edición: Juan Manuel Zúñiga

Dirección de arte: Susana Chaparro

Sonido: Isabel Muñoz, Ernesto Martínez Bucio

Música: Rodrigo Carrillo

Reparto: Fernando Rojasbar, Guillermo Maciel, Ángeles Cruz, Gustavo Vallejo, Myriam Bravo

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016; Festival de Cine de Madrid 2016; Shorts México 2016.

Juan Manuel Zúñiga (Ciudad de México, 1984). Egresado de la licenciatura en Psicología y del Curso General de Estudios Cinematográficos en el CCC. Productor asociado en el largometraje *El violín*. Don Sabás ganó más de una docena de premios y reconocimientos, incluida la nominación al Óscar Estudiantil en la categoría de Cortometraje Extranjero.

Juan Manuel Zúñiga (Mexico City, 1984). BA in psychology; graduate of the CCC's general film studies program. Associate producer of the feature *El violín* (The Violin). Don Sabás won over a dozen prizes and distinctions, including a nomination for the Student Oscar in the Foreign Short category.

Filmografía: *Don Sabás* (cm., 2012).

CONTACTO: divulgacion@elccc.com.mx

2015 | MÉXICO | COLOR | 13:40 MIN.

Pan de Dulce

Gallo, un tímido estudiante de secundaria de un barrio de la Ciudad de México, se mete en problemas por gustarle la chica de otro. Junto a su mejor amigo, buscarán ayuda para confrontar su destino: pelearse a la hora de la salida.

Gallo, a shy middle school student from a not-so-friendly neighborhood in México City, gets into trouble because of his desires for another student's girlfriend. With the help of his best friend he is seeking to avoid his destination, which is to confront his new enemy outside school.

Dirección: Juan Daniel González Trujillo

Guion: Juan Daniel González Trujillo

Producción: Alejandro Alatorre, Gildardo Retes, Gabriel Martínez

Compañía productora: Taller de Cine de Mantarraya

Fotografía: Jonathan Leys

Edición: Juan Daniel González Trujillo

Dirección de arte: Alejandra Muñoz

Sonido: Alexander Gutiérrez

Música: Malianteo Records

Reparto: Miguel Cervantes, Daniela Martínez, Óscar Cervantes, Estevan Cervantes

Premios y festivales: Short Film Corner, Festival de Cannes.

Juan Daniel González Trujillo (Cuauhémoc, Chihuahua, México). Ha cursado diversos talleres de cine, siendo el más reciente el Taller de Cine de Mantarraya. Ha fotografiado y dirigido proyectos de cortometraje y una serie web. Actualmente se desarrolla como fotógrafo de cine y publicidad.

Juan Daniel González Trujillo (Cuauhémoc, Chihuahua, Mexico). He has studied in numerous film workshops; Mantarraya was the most recent. He has photographed and directed short films and a web series. He is currently working as a photographer for film and advertising.

CONTACTO: Juan Daniel González Trujillo
juangonztruj@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 11:11 MIN.

Pigs

Stella y Julián son dos jóvenes disfuncionales en una relación enferma. La historia sucede en la Ciudad de México, en donde ambos caerán en un túnel obsesivo, violento y sin final, para enfrentar sus miedos más profundos. *Pigs* (cerdos) es la metáfora que circula como línea conceptual y narrativa a través de toda la historia, como símbolo de quiénes son.

Stella and Julian are young, dysfunctional, and in a sick relationship. The story takes place in Mexico City where both shall fall into an obsessive, violent and endless spiral, eventually leading them to confront their deepest fears. Pigs is the metaphor that circulates as a conceptual and narrative line throughout the story, as a symbol of who they are. It is a metaphor of failed love.

Dirección: Diego Cataño Elizondo

Guion: Diego Cataño Elizondo

Producción: Juan Pablo Villavicencio, Jonás Cuarón,

Sergio Cataño, Diego Cataño

Compañía productora: Imcine

Fotografía: María Secco

Edición: Diego Cataño Elizondo

Dirección de arte: Lucía Sánchez

Sonido: Sergio Díaz

Música: Pablo Somonte

Reparto: Camila Selser, Gabino Rodríguez

Diego Cataño Elizondo (Ciudad de México, 1990). Mejor conocido como actor (*Temporada de patos*, *Año uña*, *Desierto adentro*, *Saveages*, *I Hate Love*, *Narcos*), también ha participado en diversos cortometrajes y proyectos del ámbito audiovisual detrás de cámaras como fotógrafo, asistente, productor, editor, guionista y director.

Diego Cataño Elizondo (Mexico City, 1990). Best known as an actor (*Temporada de patos* [Duck Season], *Año uña* [Year of the Nail], *Desierto adentro* [The Desert Within], *Saveages*, *I Hate Love*, *Narcos*), he has also worked behind the camera on many shorts and audiovisual projects as a photographer, assistant, producer, editor, screenwriter, and director.

Filmografía: *Alter* (cm., 2013), *Domingo* (cm., 2012).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2015 | CUBA | COLOR | 21:30 MIN.

Polski

Yoemil, un joven cubano, hereda de su padre un viejo y destruido auto polaco, **Polski**. A toda costa intenta arreglar el vehículo, ilusionado por rescatar al menos ese elemento como prueba de la inexistente relación entre él y su padre. En una isla donde un auto es sinónimo de lujo, el viejo **Polski** se vuelve la única posibilidad de un nuevo futuro.

Yoemil, a young Cuban, inherits an old, ruined Polish car from his father. He tries to fix it at all costs, willing to recover something from the nonexistent relationship with his father. On an island where a car is a sign of luxury, the old Polski becomes the only possibility towards a new future.

Dirección: Rubén Rojas Cuauhtémoc

Guion: Rubén Rojas Cuauhtémoc

Producción: Alexandra Cedeño

Compañía productora: EICTV

Fotografía: Elías Martín del Campo

Edición: Livia Uchoa

Dirección de arte: José Reyes

Sonido: Lucas Coelho

Música: Toña "La Negra" y Chocolate Nestlé

Animación: Elías Martín del Campo

Reparto: Jorge Ballard, Elena Garay, Reinier Morales,

Pedro Grandales, Félix Odelyn

Premios y festivales: Festival Internacional de Cortometraje de Clermont-Ferrand; Premio Revelación, Premio SIGNIS, Cinélatino. Rencontres de Toulouse; Festival Noruego de Cortometraje; Festival Internacional de Cine Estudiantil de Tel Aviv; Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana; Festival de Cine Pobre de Gibara; Festival Internacional de Cine de Huesca; Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Rubén Rojas Cuauhtémoc (Ciudad de México, 1987). Egresado de la especialidad en Dirección en la EICTV en Cuba. Actualmente realiza un docuficción en la Plaza Garibaldi con su padre, mariachi de profesión, sobre las relaciones que han entablado a lo largo de años cantando por el barrio. Trabaja haciendo tráilers para HBO-LA.

Rubén Rojas Cuauhtémoc (Mexico City, 1987). Graduated in directing from the EICTV in Cuba. He is currently making a docu-fiction with his father, a professional mariachi, in Plaza Garibaldi about the relationships they have developed over years of singing around the neighborhood. He works making film trailers for HBO-LA.

CONTACTO: Silvia Durán | promocioninternacional@eictv.co.cu

2016 | MÉXICO | COLOR | 9 MIN.

Puertas

Una niña se transforma en una mujer adulta a través de un sueño.

Doors

A girl becomes an adult through a dream.

Dirección: Soledad Violeta

Guion: Soledad Violeta

Producción: Irma Sanginés

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Rodrigo Rodríguez

Edición: Soledad Violeta, Rodrigo Rodríguez

Dirección de arte: Soledad Violeta

Sonido: David Muñoz Velasco

Música: Pablo Herrera Torres

Reparto: Maura LeBatard, Úrsula Pruneda, Flavia Velasco

Premios y festivales: Shorts México.

Soledad Violeta Carbajal Papadimitriou (Ciudad de México, 1989). Egresó del CUEC-UNAM como realizadora. Dentro del marco de sus estudios ha escrito y dirigido cinco cortometrajes. Este año inicia la maestría en Guion en The London Film School.

Soledad Violeta Carbajal Papadimitriou (*Mexico City, 1989*). *Graduated from CUEC-UNAM as a director. She has written and directed five shorts over the course of her studies. This year she begins an MA in screenwriting at the London Film School.*

Filmografía: *El objeto* (cm., 2014).

CONTACTO: Soledad Violeta Carbajal Papadimitriou
soledad.violeta@gmail.com

2016 | MÉXICO, FRANCIA | 35 MM | BN | 3:16 MIN.

San Paolo

¿Dónde están los santos en un turbulento clima político donde la homogeneización que se ejerce a través de una sociedad de consumo representa una peor forma de fascismo? La rehabilitación de San Pablo en el mundo contemporáneo pasa de ser un sermón a ser una necesidad.

Saint Paul

Where have all the saints gone in the face of a turbulent political climate in which homogenization, through a consumer society, presents a far worse form of fascism? Saint Paul's contemporary rehabilitation means more than a sermon, it is a necessity.

Dirección: Mauricio Guillén

Guion: basado en un texto de Pier Paolo Pasolini

Producción: Destiempo

Compañía productora: Destiempo

Fotografía: Mauricio Guillén

Edición: Marylou Vergez

Dirección de arte: Mauricio Guillén

Sonido: Mauricio Guillén

Música: Prélude en Re Majeur, Jacques Hotteterre

Mauricio Guillén (Ciudad de México, 1971). Actualmente es becario de Hessische Kulturstiftung y radica temporalmente en París, donde prepara su mediometraje *Rapports de Ville* en coproducción con Anna Sanders Films.

Mauricio Guillén (*Mexico City, 1971*). *He currently has a fellowship from Hessische Kulturstiftung and is living in Paris, where he is working on his medium-length film Rapports de Ville, in coproduction with Anna Sanders Films.*

Filmografía: *Avenida Progreso* (cm., 2012).

CONTACTO: Mauricio Guillén | mrcglln@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 14:30 MIN.

Sangre alba

Andrea está devastada tras enterarse de que su hermana tiene leucemia, pero una mirada más cercana revelará que hay algo oculto en su psique.

Dim Blood

Andrea is devastated after finding out her sister has leukemia, but a closer look will reveal something hidden in her psyche.

Dirección: David Zonana

Guion: David Zonana

Producción: Michel Franco, David Zonana

Compañía productora: Lucía Films

Fotografía: Alfonso Herrera Salcedo

Edición: David Zonana, Karen Espinal

Sonido: Jose Miguel Enríquez

Reparto: Naian González Norvind, Darío Yazbek Bernal,

Danae Reynaud, Mar Carrera

Premios y festivales: Short Film Corner, Festival de Cannes 2016; Festival de Cine de Nueva Orleans 2016; San Antonio CineFestival 2016; Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2016; Shorts México 2016.

David Zonana (Ciudad de México, 1989). Su primer cortometraje, *Princesa*, participó en los festivales de Morelia, Guanajuato y Reino Unido, entre otros. Ha colaborado como productor en películas como *600 Millas*, *Los herederos* y *Chronic*. Actualmente está postproduciendo *Hermanos*, su tercer cortometraje.

David Zonana (Mexico City, 1989). His debut short, *Princesa* (Princess), participated in the Morelia, Guanajuato, and UK film festivals, among others. He has worked as a producer on films such as *600 Millas* (600 Miles), *Los herederos* (The Heirs), and *Chronic*. He is currently post-producing *Hermanos*, his third short.

Filmografía: *Princesa* (cm., 2014).

CONTACTO: David Zonana | info@luciafilms.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 29:10 MIN.

Silencio

Adrián, un hombre de campo, regresa a la ciudad después de salir de prisión. Se encuentra con lo que había abandonado. Busca redención.

Silence

Adrián, a country man, returns to the city after his release from jail. Here, though, he faces the same vices and the same city. Every lie fits into reality. Adrian seeks redemption.

Dirección: Clemente Castor

Guion: Clemente Castor

Producción: Eduardo Coyoteca, Arturo Jara Kafuri

Compañía productora: Suburbs Films

Fotografía: Alejandra Villalba, Clemente Castor

Edición: Alejandro Alatorre

Dirección de arte: Sofía Cravito

Sonido: Santiago Domínguez

Música: Alfredo Ruiz

Clemente Castor Reyes (Ciudad de México, 1994). Estudió Literatura en la Universidad Iberoamericana y participó en el Taller de Cine de Mantarraya. También estudió pintura y ha realizado diversas exposiciones en México. Su cortometraje documental *Vacío* (2015) formó parte de la Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2015.

Clemente Castor Reyes (Mexico City, 1994). Studied literature at the Universidad Iberoamericana (Ibero-American University) and participated in the Mantarraya Film Workshop. He also studied painting and has held numerous exhibitions in Mexico. His documentary short *Vacío* (2015) was part of FICM's Official Selection in 2015.

Filmografía: *Blackbird / Supernova* (cm., 2015), *Vacío* (cm. doc., 2015).

CONTACTO: Clemente Castor Reyes | cstor@me.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 15 MIN.

El tiempo pasa

La historia de un actor que pasa los últimos días de su vida en un asilo de ancianos. Una visita sorpresa de su hijo desata una serie de eventos que cambiarán su perspectiva acerca de la vida, la muerte y la familia.

As Time Goes By

The story of a once-prominent actor who spends the last days of his life in a rundown retirement home. A surprise visit from his son unravels a series of events that will change their perspective on life, death and family.

Dirección: Eduardo Valenzuela

Guion: Eduardo Valenzuela, Juan Márquez

Producción: Santiago Fábregas, Enrique Álvarez

Compañías productoras: Unión Cinematográfica, Sula Films

Fotografía: Matías Penachino

Edición: Matías Penachino

Dirección de arte: Claudio Castelli

Sonido: Enrique Domínguez

Música: Pérez Prado

Animación: Andy Buttler

Reparto: Rubén Pablos, José María Yazpik, Wanda Seux

Premios y festivales: Palm Springs International ShortsFest.

Eduardo Valenzuela (Hermosillo, Sonora, México, 1980). Graduado de Florida State University. Fundador/CEO de VICE en México. Productor y productor ejecutivo de películas, documentales, series digitales y de televisión. Recientemente lanzó Unión Cinematográfica, una compañía para producción de cine y televisión.

Eduardo Valenzuela (Hermosillo, Sonora, Mexico, 1980). Graduate of Florida State University. Founder/CEO of VICE in Mexico. Producer and executive producer of films, documentaries, digital series, and television. He recently launched Unión Cinematográfica, a company devoted to producing film and TV.

CONTACTO: Eduardo Valenzuela
eduardo@unioncinematografica.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 16:07 MIN.

El tigre y la flor

Tras un año de sequía, Nicolás y Pablo, mejores amigos, se preparan para "Las peleas de tigres", ritual prehispánico donde los hombres del pueblo pelean para imitar al trueno y propiciar la lluvia, esperanza de buenas cosechas. Los tigres también entregan flores del compromiso a las muchachas como símbolo de amor. Este año, Nicolás ha decidido ofrecer flores no a una chica, sino a Pablo.

The Tiger's Fight

After a year of drought, Nicolas and Pablo, best friends, prepare for "The Tiger's Fight", a prehispanic ritual where the village men fight each other to imitate thunder and foster the rain, in the hope of a good harvest. Some of the tigers also deliver commitment flowers to girls as a sign of love. This year, Nicolas has decided to offer flowers not to a girl, but to Pablo.

Dirección: Denisse Quintero

Guion: Denisse Quintero

Producción: Óscar Salazar, Paola Rivera Pérez

Compañías productoras: Imcine, Diva Films, Agentes Secretos

Fotografía: Jerónimo Rodríguez-García, AMC

Edición: Miguel Salgado

Dirección de arte: Claudio "Pache" Contreras

Sonido: Omar Juárez, Isabel Muñoz

Música: Camilla Ubaldi

Reparto: Hoze Meléndez, José Pescina, Brenda Castillo, Daniel Rivera, Myriam Bravo

Premios y festivales: Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje, Imcine, 2014.

2016 | MÉXICO | COLOR | 28 MIN.

Transversales

A través de un viaje iniciado hace tiempo, Naomi busca el fantasma de un ser querido. En este camino tendrá encuentros con distintos personajes que le compartirán sus visiones sobre el futuro y la esperanza de un mundo que se diluye en la tristeza de las desapariciones forzadas.

Crossing Roads

During a journey that began long ago, Naomi looks after the ghost of a beloved one. Along these roads she will have encounters with different characters that share with her visions about the future and the hope of a world that divides in the sadness of forced disappearance.

Dirección: Jessica Villamil

Guion: Jessica Villamil

Producción: Pamela Torres

Compañía productora: CUEC-UNAM

Fotografía: Diego Tenorio

Edición: Francisco Rivera

Dirección de arte: Gabriela Fernández

Sonido: Germán Haro

Música: Galo Durán

Animación: Adrián Acosta

Reparto: Ana Belén Ortiz, Cristian Magaloni, Abril Amaranta Rodríguez, Mercedes Hernández, Jorge de Los Reyes, Rodrigo Zoydo

Jessica Villamil (Ciudad de México, 1985). Estudió Periodismo y Comunicación en la UNAM y Cine en el CUEC, donde dirigió tres cortometrajes de ficción y un documental. Es fotógrafa en el documental *Temporada de campo*, apoyado con el Latin America Fund Grants 2016 del Tribeca Film Institute, y en diversos documentales.

Jessica Villamil (Mexico City, 1985). Studied journalism/communications at the UNAM and film at the CUEC, where she directed three fiction shorts and a documentary. She is a cinematographer for the documentary *Temporada de campo* (Country Season), funded by the 2016 Latin America Fund Grants and the Tribeca Film Institute, and various documentaries.

Filmografía: *Client* (cm., 2012), *Kolko* (cm., 2012).

CONTACTO: Adriana Chávez | adricuecunam@gmail.com

→ **Denisse Quintero** (Ciudad de México, 1983). Becaria de escritura de guion, Imcine; estudió desarrollo de proyectos cinematográficos en la Fundación Carolina, en España; tuvo una beca Jóvenes Creadores del Fonca y un apoyo de Ibermedia para el laboratorio de guion Cinefilia, en Colombia. Su guión *Crucecitas* recibió el Premio Matilde Landeta 2013.

Denisse Quintero (Mexico City, 1983). Won an IMCINE screenwriting grant; studied film project development at the Fundación Carolina (Spain); was awarded a FONCA young artists' grant and support from Ibermedia for the Cinefilia screenwriting lab in Colombia. Her screenplay *Crucecitas* won the Matilde Landeta prize in 2013.

Filmografía: *Carreteras* (cm., 2013).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega
susana.ricalde@imcine.gob.mx

2015 | ARGENTINA | COLOR | 15:26 MIN.

El último miércoles

Dos amantes: Nicolás, un estudiante, y Agustina, una mujer mayor, se ven por última vez. Conforme transcurre la tarde, la ceremonia del adiós se vuelve inevitable. Sus diferentes formas de ver el amor, el deseo y la vida surgen como un recurso desesperado para alargar el corto tiempo que les queda.

The Last Wednesday

Two lovers, Nicolas, a young student, and Agustina, an older woman, meet for one last time. As the afternoon goes by, the farewell becomes inevitable. Their different ideas about love, desire and life emerge as a desperate measure to extend the short time they have left.

Dirección: Patricio Carrera

Guion: Patricio Carrera

Producción: Giselle Agostina Fernández

Compañía productora: La Universidad del Cine

Fotografía: Juan Scaiola

Edición: Daniela Benedetti

Dirección de arte: Camila Mendoza, Juan Manuel Svampa

Sonido: Sebastian Ferrari

Reparto: Emanuel Parga, Maya Lesca

Premios y festivales: Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Nueva York 2015; Short Film Corner, Festival de Cannes 2016; BioBioCine, Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuela, Chile 2016.

Patricio Carrera (Ciudad de México, 1992). Estudió un curso intensivo en la Escuela de Cine de Nueva York y después estudió Dirección de Cine en la Fundación Universidad del Cine, en Buenos Aires, Argentina. *El último miércoles* es su tercer cortometraje como director.

Patricio Carrera (Mexico City, 1992). Took an intensive course at the New York Film Academy and then studied film directing at the Fundación Universidad del Cine (Film University Foundation) in Buenos Aires. *El último miércoles* (The Last Wednesday) is his third short as a director.

CONTACTO: Patricio Carrera | contacto@lanoradistribuye.com

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 10:43 MIN.

Un juego

Fernando y Pablo son dos hermanos con una relación divertida e infantil. En una noche como cualquiera, sus juegos cotidianos toman un sendero diferente para convertirse en algo real y completamente desconocido.

A Game

Fernando and Pablo are two brothers with a fun and childlike relationship. One night, their usual games take a different path, becoming something real and completely unknown.

Dirección: Santiago Celorio Galán

Guion: Santiago Celorio Galán

Producción: CCC

Compañía productora: CCC

Fotografía: Enrique G. Menéndez

Edición: Marlén Ríos-Farjat

Dirección de arte: Mayra Espinosa, Santiago Celorio, Enrique G. Menéndez, Sofía Medal

Sonido: Mariano Murguía

Reparto: Rodolfo Calderón, Emanuel Lattanzio

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016; Festival Mix México 2016; Shorts México 2016.

Santiago Celorio Galán (Ciudad de México, 1991). Estudió la especialidad en Dirección en el CCC. Lleva más de ocho años escribiendo guiones cinematográficos. Se ha desempeñado en el departamento de producción y dirección de casting en largometrajes y cortometrajes.

Santiago Celorio Galán (Mexico City, 1991). Trained in directing at the CCC. He has been writing screenplays for over eight years. He has worked in the production department and casting direction for feature films and shorts.

CONTACTO: Tel.: 52 55 41 55 00 90 ext. 21832

divulgacion@elccc.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 22 MIN.

Verde

Ariel, un taciturno guardia de traslado de valores que transporta los millones ajenos cada día, recién ha descubierto que será padre por primera vez. Mientras decide qué hacer con su inminente paternidad, tras una extraña falla en el sistema, se ve ante la posibilidad de robar el botín que carga.

Green

Ariel, a silent security guard in charge of transporting other people's millions every day, has just discovered he's about to be a first-time father. While deciding what to do about his imminent paternity, through a bizarre fault in the system, he suddenly finds himself with the possibility of fleeing with the money that he transports.

Dirección: Alonso Ruizpalacios

Guion: Alonso Ruizpalacios

Producción: Linda Ramos, Ramiro Ruiz

Compañía productora: Imcine

Fotografía: Damián García

Edición: Fernanda de la Peza, Alonso Ruizpalacios

Dirección de arte: Sandra Cabriada

Sonido: Javier Umpiérrez

Música: Tomás Barreiro

Reparto: José Luis Pérez, Tenoch Huerta, Raúl Briones, Alberto Santiago

Premios y festivales: Ganador del Concurso de Proyectos de Cortometraje Imcine 2015.

Alonso Ruizpalacios (Ciudad de México, 1978). Egresado de la Royal Academy of Dramatic Art de Londres; becario del Fonca. Previamente estudió Dirección en el Foro Teatro Contemporáneo. Su primer largometraje, *Güeros*, ganó el premio de Mejor Ópera Prima en la Berlinale 2014 y los premios Horizontes Latinos y Premio de la Juventud.

Alonso Ruizpalacios (Mexico City, 1978). Graduated from London's Royal Academy of Dramatic Art; FONCA grant recipient. He previously studied directing at the Foro Teatro Contemporáneo (Contemporary Theater Forum). His debut film, *Güeros*, won Best Debut Feature at the 2014 Berlinale, as well as the Horizontes Latinos and Premio de la Juventud awards.

Filmografía: *Güeros* (2014), *El último canto del pájaro cú* (cm., 2011), *Café Paraíso* (cm., 2009).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

Sección de Documental Mexicano

LARGOMETRAJE

Mexican Documentary Section
FEATURE FILMS

2016 | MÉXICO, ESPAÑA | COLOR | 88 MIN.

Aquí sigo

Un viaje íntimo alrededor del mundo para descubrir cómo se percibe la existencia cuando se rebasan los noventa años de vida. Las historias de estas personas, que por casi un siglo han amado, reido, cantado y sufrido, crean una sinfonía a la vida. Con determinación y humildad, ellos le dicen a los demás y a sí mismos: "aquí sigo".

Still Here

On an intimate journey around the world, we discover what life looks like from the perspective of those who have lived for more than 90 years. These stories of ordinary people, who for almost a century, have loved, laughed, sung and suffered, together make a symphony to life. With determination and humility, they declare to themselves and to the world: "I am still here".

Dirección: Lorenzo Hagerman

Guion: Lorenzo Hagerman

Producción: José Cohen, Nicole Soriano, J. A. G. Cuevas

Compañía productora: Cactus Film and Video

Fotografía: Lorenzo Hagerman

Edición: Lorenzo Hagerman, Faleg Pages

Sonido: Peter Townsend

Música: Javier Álvarez

Reparto: Sara Briceño, Balbino Cabrera Cabrera, Primitiva Ruiz (Tía Tiva), Isabelle Guidi, Daniel Henri Guidi, Josep Pach Solé, Piero Todde, María Basolu, Remigio Rolesu, Saeko Maeda, Sumiko Taira, Abigail Peraza Montoro

Lorenzo Hagerman (Ciudad de México, 1969). Recibió la Rana de Plata a Mejor Cinematografía en Camerimage por su trabajo en *Heli*. Fotógrafo y coproductor en *Which Way Home*, nominada al Oscar® como Mejor Documental 2010. Sus películas *0.56%*... fue premio del jurado en Documenta Madrid y *H2Omx* recibió el Ariel de Plata a Mejor Documental en 2015.

Lorenzo Hagerman (Mexico City, 1969). Awarded the Silver Frog for Best Cinematography at Camerimage for his work on *Heli*. Cinematographer and co-producer of *Which Way Home*, nominated for the Best Documentary Oscar® in 2010. His film *0.56%*... won the Jury Award at Documenta Madrid and *H2Omx* won the Ariel for Best Documentary in 2015.

Filmografía: *H2Omx* (doc., 2013), *0.56% ¿Qué le pasó a México?* (doc., 2011).

CONTACTO: José Cohen | Cactus Film and Video | josecoh@mac.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 86:41 MIN.

Batallas íntimas

La historia de cinco mujeres de diferentes países que fueron víctimas de violencia doméstica y lograron sobrevivir. Su lucha por enfrentar no solo a sus parejas, sino también a la sociedad y a las autoridades. Es una diapositiva de la vida, de lo que la violencia les ha causado y de cómo rompió sus vidas en el lugar que se suponía era el más seguro y amoroso: su propia casa.

Intimate Battles

The story of five women from different countries who have survived domestic violence. It shows their fight in the face of this, not only against their partners but also the society and their government. It shows what violence has done to them and how it has broken their lives, in the place that's supposed to be the most safe and lovable: their own homes.

Dirección: Lucía Gajá

Guion: Lucía Gajá

Producción: Rodrigo Herranz Fanjul, Lucía Gajá

Compañías productoras: Caguama producciones
(Casadelou SA de CV), Imcine, Foprocine

Fotografía: Marc Bellver

Edición: Francisco X. Rivera, Lucía Gajá, Mariana Rodríguez

Sonido: Cristina Esquerre, Lucía Gajá, Matías Barberis

Música: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum

Lucía Mariana Gajá Ferrer (Ciudad de México, 1974). Estudió Realización Cinematográfica en el CUEC-UNAM. Su película *Mi vida dentro* ganó el Premio a Mejor Documental en Morelia (2007) y el Gran Premio del Jurado en el Festival de Derechos Humanos de París (2008). Ha sido nominada tres veces al premio Ariel y ganó en 2005 con *Soy*.

Lucía Mariana Gajá Ferrer (Mexico City, 1974). Studied film directing at CUEC-UNAM. Her film *Mi vida dentro* (My Life Inside) won the award for Best Documentary in Morelia (2007) and the Grand Prize at the Paris International Film Festival on Human Rights (2008). She has received three Ariel nominations and won in 2005 with *Soy*.

Filmografía: *Mi vida dentro* (doc., 2007), *Soy* (cm. doc., 2004), *Todos los aviones del mundo* (cm., 2001).

CONTACTO: casadelou@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 91 MIN.

Bellas de noche

Cinco mujeres que marcan toda una época, un estilo de vida, un género. *Bellas de noche* es el retrato íntimo de las vedettes más importantes de los años setenta y ochenta en México. El paso del tiempo, la juventud perdida, el espejismo de la fama y la posibilidad de la alegría son asuntos a los que estas mujeres responden con dignidad desde un escenario mucho más difícil que el de cualquier cabaret: el de la propia realidad.

Beauties of the Night

Five women who define an era, a lifestyle, a genre. Beauties of the Night is an intimate portrait of the leading showgirls of Mexico in the 1970s and 1980s. The inexorable passage of time, lost youth, the mirage of fame, the pursuit of happiness...

Our characters attempt to answer all of these questions with dignity from a much more demanding stage than that of any theater: the arena of reality.

Dirección: María José Cuevas

Guion: María José Cuevas

Producción: María José Cuevas, Christian Valdellivre, Moisés Cosío

Compañías productoras: Cinepantera, Detalle Films

Fotografía: Mark Powell, María José Cuevas

Edición: Ximena Cuevas

Sonido: Kiyoshi Osawa, Javier Umpierrez

Reparto: Olga Breeskin, Lyn May, Wanda Seux, Princesa Yamal, Rossy Mendoza

Premios y festivales: Ambulante 2016; Festival de Cine de Telluride 2016; Festival Internacional de Cine de Toronto 2016.

María José Cuevas (Ciudad de México, 1972). Su trabajo comprende documental, video experimental, diseño y fotografía. Su trabajo de video se ha exhibido en diferentes festivales y espacios de arte en México y el mundo. *Bellas de noche* fue seleccionada para participar en el Programa de Documental del Binger Filmlab en Ámsterdam.

María José Cuevas (Mexico City, 1972). Her work encompasses documentary, experimental video, design, and photography. Her video work has been shown at different festivals and art spaces in Mexico and around the world. *Bellas de noche* (Beauties of the Night) was selected to participate in the Binger Filmlab's documentary program in Amsterdam.

Filmografía: *Tributo* (cm. doc., 2014).

CONTACTO: María José Cuevas | cuevasmariajose@mac.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 120 MIN.

El buen cristiano

En 1979, José Efraín Ríos Montt renace cuando se convierte al cristianismo. Está dando un sermón a dos alumnos cuando un grupo de soldados irrumpen en su escuela cristiana para pedirle dirigir el golpe de estado de 1982.

The Good Christian

In 1979, José Efraín Ríos Montt became a born-again Christian. He was delivering a sermon when a group of soldiers burst into his Christian school, and asked him to lead a military coup in 1982. Francisco Chavez Raymundo and his sister were small children when Ríos' political actions annihilated their community.

Dirección: Izabel Acevedo

Guion: Izabel Acevedo

Producción: Henner Hofmann, Karla Bukantz

Compañía productora: CCC

Fotografía: Pamela Albarrán

Edición: Izabel Acevedo, Gabriel Adderley

Sonido: Axel Muñoz Barba, Joaquín Ruano

Música: Galo Durán

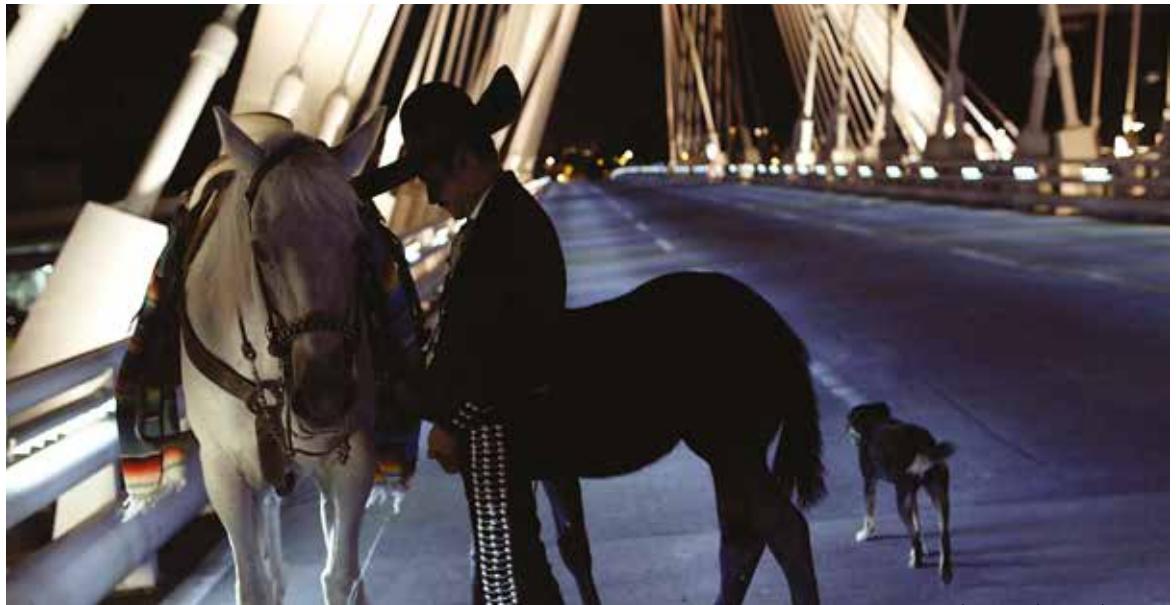
Premios y festivales: Premio FEISAL, Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016.

Izabel Acevedo (Guatemala, Guatemala, 1981). Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, en Guatemala. Estudió Realización Cinematográfica en el CCC de la Ciudad de México y el posgrado de Guion de Largometraje en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, España.

Izabel Acevedo (Guatemala City, Guatemala, 1981). Graduated from Guatemala's Escuela Nacional de Arte Dramático (National Drama School). She studied film directing at the CCC in Mexico City and did postgraduate studies in feature screenwriting at the Escola Superior de Cinema i Audiovisuals in Catalonia, Spain.

Filmografía: Para armar un helicóptero (cm., 2012), Globo azul (cm., 2010).

CONTACTO: Izabel Acevedo | divulgacion@elccc.com.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 89 MIN.

El Charro de Toluquilla

“El Charro de Toluquilla” es un cantante de música ranchera y portador del VIH que presume vencer esta enfermedad disfrazado en el estilo de vida fanfarrón y desenfadado de los personajes clásicos de cine mexicano. La verdadera naturaleza de este “macho” emerge al experimentar la paternidad de una niña que milagrosamente nació sin el virus.

The Charro of Toluquilla

“The Charro of Toluquilla” is an HIV-positive singer who brags about beating the disease and is shielded by his ladies’ man lifestyle of classic Mexican movie characters. This outrageous character’s true nature emerges as he experiences fatherhood with his daughter who was miraculously born without the virus.

Dirección: José Villalobos Romero

Guion: José Villalobos Romero

Producción: José Villalobos Romero, Sergio Adrián Morkin, Claudia Méndez Castañeda

Compañías productoras: Lupe & Hijos Films, Foprocine, Imcine

Fotografía: José Villalobos Romero

Edición: José Villalobos Romero, Javier Campos López, Paloma López Carrillo

Sonido: Mario Martínez Cobos

Música: Andrés Sánchez, Gus Reyes

Premios y festivales: Mejor Documental Iberoamericano, Premio del Público, Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2016; Festival de Cine de Tribeca 2016; Mejor Documental Mexicano, Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016; Festival Internacional de Documental de Sheffield 2016.

José Villalobos Romero (Guadalajara, Jalisco, México, 1983). Estudió en el Centro de Medios Audiovisuales, en Guadalajara. Se ha desempeñado como director de cortometrajes documentales, programador multimedia y editor de largometrajes documentales entre los que destacan *Los Ginger Ninjas, rodando México; Faceless; y Don Mammie Blue*.

José Villalobos Romero (Guadalajara, Jalisco, Mexico, 1983). Studied at Guadalajara's Centro de Medios Audiovisuales (Audiovisual Media Center). He has directed documentary shorts, been a multimedia programmer, and edited documentary features, including *Los Ginger Ninjas, rodando México* (The Ginger Ninjas Ride Mexico); *Faceless*; and *Don Mammie Blue*.

Filmografía: *Señor Madera* (cm., 2007), *Invaders* (cm., 2005).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2015 | MÉXICO | COLOR | 77 MIN.

Las letras

En junio del año 2000, en la región de los Altos de Chiapas, tomó lugar una emboscada contra una patrulla en donde varios policías fueron asesinados. El profesor tzotzil Alberto Patishán fue arbitrariamente señalado como culpable de este evento y sentenciado a 60 años en prisión. A través de una exploración sensorial de memoria y evocación, esta película escarba en el espíritu y las entrañas de esta historia.

The Letters

In June of the year 2000, in the region of the Chiapas Highlands, a patrol car is ambushed and policemen are killed. Tzotzil professor Alberto Patishan was randomly found guilty of this event and sentenced to 60 years in prison. Through a sensory exploration of memory and evocation, the film digs into the spirit and entrails of this story.

Dirección: Pablo Chavarría Gutiérrez

Guion: Pablo Chavarría Gutiérrez

Producción: Alejandro Aldrete, Juan Farré F.

Compañía productora: Bengala

Fotografía: Diego Amando Moreno Garza

Edición: Israel Cárdenas, Pablo Chavarría Gutiérrez

Sonido: Gerardo Villarreal

Música: Julio Torres

Premios y festivales: CPH:DOX 2015; Festival dei Popoli; Transcinema. Festival Internacional de No Ficción; Porto/Post/Doc; Punto de Vista. Festival Internacional de Cine Documental de Navarra; Ficestival Internacional de Cine UNAM (Ficunam); Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente; Festival de Cine del Instituto de Arte Contemporáneo de Londres; Chicago Filmmakers; Ambulante. Gira de Documentales; Festival Internacional de Cine en el Desierto.

Pablo Chavarría Gutiérrez (Monterrey, Nuevo León, México, 1985). Biólogo graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Su trabajo ha sido mostrado en festivales como CPH:DOX, Ficunam, Festival dei Popoli, Punto de Vista, Mar del Plata, Transcinema, Anthology Film Archives y Márgenes, entre otros.

Pablo Chavarría Gutiérrez (Monterrey, Nuevo León, Mexico, 1985). Graduated in biology from the Universidad Autónoma de Nuevo León (Autonomous University of Nuevo León). His work has appeared in festivals like CPH:DOX, FICUNAM, Popoli, Punto de Vista, Mar del Plata, Transcinema, Anthology Film Archives, and Márgenes, among others.

Filmografía: *Las letras* (doc., 2015), *Alexfilm* (doc., 2015), *El resto del mundo* (doc., 2014), *Tapetum Lucidum* (doc., 2013), *Terrafeni* (2012), *Santuario* (cm., 2011), *Cynomys* (cm. doc., 2010).

CONTACTO: alexandro@agenciacbengala.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 100 MIN.

Mexicanos de bronce

Tres jóvenes se conocen en prisión y forman un grupo musical que da forma al pasado que los persigue. Mientras la desesperanza y el agobio se adueñan por momentos de Rocky y Hones, Bullet está por cruzar las rejas del penal por tercera ocasión. En el abismo de la libertad, las posibilidades que marcarán su destino no son claras, y el reto de recuperar a su familia implica superar las pruebas que el barrio le tiene por delante.

Bronze Nation

Three young men met in prison and decided to form a musical group to shape the past that is chasing them. While despair sometimes overwhelms Rocky and Hones, Bullet is about to cross the prison gates for the third time. In the abyss of freedom, the possibilities that will mark his destiny are unclear, and the challenge of recovering his family involves overcoming the tests that lie ahead in his neighborhood.

Dirección: Julio Fernández Talamantes

Guion: Julio Fernández Talamantes

Producción: Julio Fernández Talamantes,

Carlos Prieto Hernández, Javier Gómez Torres

Compañías productoras: Perro Rojo, Cine Caníbal

Fotografía: Julio Fernández Talamantes, Carlos Prieto Hernández, Javier Gómez Torres, Xavier López Sánchez

Edición: Julio Fernández Talamantes, Carlos Prieto Hernández, Javier Gómez Torres

Sonido: Gabriel Reyna

Música: Diego Cevallos

Julio Jesús Fernández Talamantes (Ciudad de México, 1982). Comunicólogo, en 2006 comenzó su carrera en la TV pública de México, donde ha producido documentales sobre la historia y cultura del país. En 2010 fundó Perro Rojo, casa productora orientada a documentales y reportajes sociales. Ha trabajado con dependencias como el INAH, Canal 22 y Conabio.

Julio Jesús Fernández Talamantes (Mexico City, 1982). A communications expert, in 2006 he started out in Mexican public TV, producing documentaries on national history and culture. In 2010 he founded Perro Rojo, a production company for documentaries and social reporting. He has worked with institutions like the INAH, Canal 22, and CONABIO.

CONTACTO: Julio Fernández Talamantes | jjfeta@hotmail.com

2016 | MÉXICO, HOLANDA | COLOR | 84 MIN.

Mientras se busca al Diablo

Hace diez años, el cineasta holandés Kees Hin viajó por el sureste asiático, Europa y América preguntando por el diablo. El viaje quedó registrado en 97 horas de sonido e imagen. Ahora, Diego Gutiérrez y Danniel Danniel se sumergen en el material no editado y, utilizando un “generador aleatorio de código de tiempo”, incorporan el azar en el proceso de reconstrucción del viaje de Hin para llevarnos, en esta película no narrativa, a donde nunca hemos estado.

While Looking For the Devil

Ten years ago, Dutch filmmaker Kees Hin travelled through South East Asia, Europe and The Americas, asking about the Devil. The result is in 97-hour archive of image and sound. Now Diego Gutiérrez and Danniel Danniel have gone back into the un-edited footage. Without searching for a conventional narrative pattern and by using a Random Timecode Chooser, they incorporate chance into the process of reconstructing the journey and redefine its goal.

Dirección: Danniel Danniel, Diego Gutiérrez
(en colaboración con/in collaboration with Kees Hin)

Producción: Danniel Danniel, Diego Gutiérrez

Compañía productora: El Despacho

Fotografía: Diego Gutiérrez

Edición: Danniel Danniel, Diego Gutiérrez

Sonido: Hugo Dijkstal

Diego Gutiérrez (Ciudad de México, 1966). Estudió Artes Visuales en la UNAM y cine en Ámsterdam. Ganador del FIPRESCI a Mejor Documental (Tessaloniki, 2013), Boceto de Oro a Mejor Largometraje Documental (NFF, 2013), Premio Jean Vigo a Mejor Dirección (2015) entre otros reconocimientos. Ha sido profesor y asesor en Ámsterdam, Los Ángeles y Suiza.

Diego Gutiérrez (Mexico City, 1966). Studied visual art at the UNAM and film in Amsterdam. His awards include the FIPRESCI for Best Documentary (Thessaloniki, 2013), the Golden Calf for Best Documentary Feature (NFF, 2013), and the Prix Jean Vigo for Best Director (2015). He has been a teacher and advisor in Amsterdam, Los Angeles, and Switzerland.

Filmografía: Huellas (Sporen) (doc., 2014), Partes de una familia (doc., 2013), El carruaje (doc., 2007), Las canciones del valle de los perros (doc., 2005), Seis documentales y una película acerca de la Ciudad de México (doc., 2002).

Danniel Danniel (Haifa, Israel, 1950). Estudió arte, cine, guionismo, dirección y edición en Holanda. Su filme Egg fue seleccionado en la Quincena de Realizadores de Cannes y recibió numerosos premios internacionales. Su documental codirigido con Juliano Mer Khamis, Arna's Children, ganó en Tribeca, Hotdocs, Nyon y Praga, entre otros festivales.

Danniel Danniel (Haifa, Israel, 1950). Studied art, film, screenwriting, directing and editing in the Netherlands. His film Egg was selected for the Cannes Directors' Fortnight and received many international awards. His documentary Arna's Children, co-directed with Juliano Mer Khamis, won at Tribeca, Hotdocs, Nyon, Prague, and other festivals.

Filmografía: Huellas (Sporen) (2014), Arna's Children (2003), Russen 4 (2001), Russen 2 (2000), De Zaak Braun (1999), Winter '89 (1997), Tralievader (1996), Mykosch (1995), Viaduc (1988), Ei (Egg) (1986), The way to Paris (1982).

CONTACTO: Diego Gutiérrez | eldespacho@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 60:11 MIN.

Los niños de la Cruz

Gabriel y Esther viven en un internado para niños de bajos recursos. En medio de juegos, clases, sueños, peleas y amigos que se vuelven hermanos, aprenderán que estar lejos de su familia es la mejor opción para tener una educación y concebir un futuro.

Kids From Nowhere

Gabriel and Esther are two children who live in a boarding school for low-income families. Between games, lessons, dreams, fights and friends who become brothers, they learn that being away from their family is their only chance to have an education and shape a future.

Dirección: Jaime Villa

Guion: Jaime Villa

Producción: Jaime Villa, Karen Silva

Compañías productoras: Foprocine, Imcine, Jacalito Films, SilvaR

Fotografía: Jorge Y. Leyva

Edición: Jaime Villa, David Torres

Sonido: Víctor Navarro

Música: Hugo Solís

Jaime Villa Galindo (Hermosillo, Sonora, México, 1980). Egresado de la Escuela de Cine Arte 7. Editor y realizador. Ha contado con el apoyo de Conaculta para la realización de diversos documentales. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora. Editor de cortometrajes y largometrajes coproducidos con Imcine y Conaculta.

Jaime Villa Galindo (Hermosillo, Sonora, Mexico, 1980). Graduated from the Arte 7 Film School. Editor and director. He has had CONACULTA funding to direct multiple documentaries. Grant recipient from Sonora's state fund for culture and the arts. Editor of shorts and features co-produced with IMCINE and CONACULTA.

Filmografía: *Los viejos del mezcal* (cm. doc., 2011), *El color de la oscuridad* (cm. doc., 2009), *No oyes ladrar los perros* (cm., 2003).

CONTACTO: Jaime Villa Galindo | jaime@jacalitofilms.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 73 MIN.

El Remolino

Pedro es un campesino que defiende su identidad y sus sueños; su hermana Esther lucha por mejorar la vida de su hija mientras nos comparte su mundo a través de una pequeña cámara. Ambos viven en El Remolino, una diminuta comunidad de Chiapas afectada cada año por inundaciones ocasionadas por el Río Usumacinta. Para ellos, la vida es como un remolino que da vueltas en el viaje de sus ciclos internos y del gran ciclo de la naturaleza.

The Swirl

Pedro is a farmer who defends his identity and his dreams; his sister Esther strives for a better future for her daughter as she shares her world through the lens of her small camera. They live in El Remolino, a tiny riverside community in Chiapas, Mexico, which is affected by strong floods every year. To them, life is like a swirl that spins through the journey of its internal cycles and the greater natural cycle of the river.

Dirección: Laura Herrero Garvín

Guion: Laura Herrero Garvín

Producción: Anaïs Vignal, Julio López

Compañías productoras: La Sandía Digital, Foprocine, Semillero Estudios, Estudios Churubusco

Fotografía: Laura Herrero Garvín

Edición: Lorenzo Mora Salazar

Sonido: Josué Vergara, Eloísa Diez, Álvaro Arce

Música: Josué Vergara, Juan Cubas Fridman, Álvaro Arce

Premios y festivales: Ambulante. Gira de Documentales 2016; Mención Especial del Jurado, Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán; Semana de la Crítica, Festival del film Locarno; Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICicGénero); Festival Internacional de Cine de Camden; Festival de Cine de Oaxaca.

Laura Herrero Garvín (Toledo, España, 1985). Estudió cine e imagen en México, España y Estados Unidos. Actualmente cursa el máster en Documental Creativo en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Directora y fotógrafa, es miembro de La Sandía Digital y EmergenciaMX, que luchan por los derechos humanos y de la identidad de género en México.

Laura Herrero Garvín (Toledo, Spain, 1985). Studied film and image in Mexico, Spain, and the US. She is currently pursuing an MA in creative documentary from Barcelona's Pompeu Fabra University. A director and photographer, she is a member of La Sandía Digital and EmergenciaMX, which fight for human rights and gender equality in Mexico.

Filmografía: *Mirando al cielo* (cm., 2012), *Nora, El Sabor de su boca* (cm., 2011).

CONTACTO: Anaïs Vignal | elremolinodoc@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 93:58 MIN.

Resurrección

La legendaria cascada de El Salto de Juanacatlán, en Jalisco, fue alguna vez conocida como “el Niágara mexicano”, pero con el establecimiento de un corredor industrial en los setenta sus aguas se volvieron venenosas y destructoras. Hoy, entre las ruinas tóxicas de las riberas del río, una familia lucha por su supervivencia y sus memorias se vuelven una voz por la resurrección de las aguas cristalinas de sus recuerdos.

Resurrection

The waterfalls of El Salto de Juanacatlán in Jalisco were once known as the “Mexican Niagara Falls”. The sudden arrival of the international industry in the 70s turned its waters into a poisoned hub for the destruction of life. Now, in the village of El Salto, one family rescues its memories, in a battle for the resurrection of the Santiago River’s waters—and for this village’s survival.

Dirección: Eugenio Polgovsky

Guion: Eugenio Polgovsky

Producción: Eugenio Polgovsky, Julio Chávez Montes

Compañías productoras: Tecolote Films, Piano

Fotografía: Eugenio Polgovsky

Edición: Eugenio Polgovsky

Sonido: Enrique Enciso, Eugenio Polgovsky, Mara Polgovsky, Marcelo Nieto

Premios y festivales: Mención Especial del Jurado, Festival international du film d'environnement; Festival International de Cine de Guanajuato.

Eugenio Polgovsky (Ciudad de México, 1977). Director, fotógrafo y editor de cine. Sus películas retratan las contradicciones e injusticias de México desde una óptica original. Ha recibido cuatro premios Ariel y más de 30 premios internacionales, como el Joris Ivens Award (Cinéma du réel) y el Premio José Rovirosa (UNAM).

Eugenio Polgovsky (Mexico City, 1977). Film director, cinematographer and editor. His films portray Mexico's contradictions and injustices from an original perspective. He has received four Ariel Awards and over thirty international prizes, such as the Joris Ivens Award (Cinéma du réel) and the José Rovirosa prize (UNAM).

Filmografía: *Un salto de vida* (cm., 2014), *Mitote* (doc., 2012), *Los herederos* (doc., 2008), *Trópico de Cáncer* (doc., 2004); *El color de su sombra* (cm. doc., 2000).

CONTACTO: Regina Serratos | regina@somospiano.com

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 72:15 MIN.

La selva negra

La historia de dos personas mayores de la comunidad zoque: doña Carmen, quien vive de la tierra que heredó del movimiento popular inspirado en la muerte de su esposo, asesinado como mártir; y Juan, un curandero que padece una hernia y vuelve hechizado por un producto milagro. Bello y digno, *La selva negra* es un documental que incorpora elementos de ficción y de cine experimental para retratar las fuerzas externas que tocan esas vidas.

The Modern Jungle

A portrait of globalization filtered through the fever dream of a Zoque shaman, Juan, who falls under the spell of a pyramid scheme marketed nutritional supplement. Nearby, Carmen lives peacefully off the land her martyred husband paid for with his life. The Modern Jungle documents their encounters with modernity—including capitalism, commodity fetish, and cinema itself.

Dirección: Saúl Kak, Charles Fairbanks

Guion: Saúl Kak, Charles Fairbanks

Producción: Saúl Kak, Charles Fairbanks

Compañías productoras: Saúl Kak, Charles Fairbanks

Fotografía: Charles Fairbanks

Edición: Charles Fairbanks

Sonido: Saúl Kak

Música: Lavender (Hugo Paris), Lorenzo Rodríguez Estrada

Premios y festivales: Visions du Réel; Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Saúl Kak (Chiapas, México, 1985). Artista, activista y promotor zoque. Estudió Artes Visuales de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas. Sus cuadros se han expuesto desde Brasil hasta Canadá, y tiene murales en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Escribe poesía en zoque y produce videos documentales para apoyar los derechos y la lucha de su pueblo.

Saúl Kak (Chiapas, Mexico, 1985). Zoque artist, activist, and promoter. Studied art at the Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas (Chiapas University of Science and the Arts). His paintings have been shown from Brazil to Canada; he has murals in Chiapas, Oaxaca, and Tabasco. He writes poetry in Zoque and makes documentary videos on his people's rights and struggles.

Charles Fairbanks (Nebraska, EUA, 1979). Estudió en Stanford University y en la Universidad de Michigan. Desde 2001 trabaja en México como fotógrafo, profesor y cineasta. Desde 2011 colabora con Saúl Kak y la comunidad zoque en Chiapas. Es profesor de cine en el Antioch College de Ohio y becario de la Fundación Guggenheim y del MacDowell Colony.

Charles Fairbanks (Nebraska, US, 1979). Studied at Stanford and the University of Michigan. He has worked in Mexico since 2001 as a photographer, teacher, and filmmaker. He has collaborated with Saúl Kak and the Zoque community in Chiapas since 2011. He is a film professor at Antioch College in Ohio, Guggenheim Fellow, and MacDowell Colony resident.

Filmografía: *Irma* (cm. doc., 2010), *Flexing Muscles* (cm. doc., 2010).

CONTACTO: Irena Taskovski | festivals@taskovskifilms.com

2016 | MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA | COLOR | 83:28 MIN.

Somos lengua

En distintas ciudades de México, una gran cantidad de jóvenes practican y se han entregado al arte del rap. Viven para el rap y de él se nutren. ¿Quiénes son los rappers en México? ¿Qué encuentran en esa cultura que el resto de la sociedad no les ofrece? ¿Cómo es que su intensa relación con las palabras y la lengua los ha transformado y los ayuda a sobrevivir en un país que no les ofrece oportunidades?

Speaking Tongues

In various Mexican cities, the art of rap is practiced by a large number of youths who are completely committed to it. How have they been transformed through the intense relation they establish with words, with their own tongues, and with language? And, finally, how does this help them to survive in a country which offers no alternatives?

Dirección: Kyzza Terrazas

Guion: Kyzza Terrazas

Producción: Carlos Sosa

Compañías productoras: Viento del Norte Cine, Cacerola Films

Fotografía: Alberto Anaya Adalid, Israel Cárdenas

Edición: Yibrán Asuad

Sonido: Emilio Cortés

Música: Dr. Zupreme

Premios y festivales: Premio Simplemente, Premio Guerrero de la Prensa, Festival Internacional de Cine UNAM; Premio del Público, Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango.

Eduardo Kyzza Terrazas Hernández (Nairobi, Kenia, 1977). Filósofo por la UNAM, con maestría en Cine por Columbia University. *El lenguaje de los machetes* fue seleccionada para Cine en Construcción del Festival de San Sebastián (2010) y estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Venecia (2011). Actualmente desarrolla dos largometrajes de ficción.

Eduardo Kyzza Terrazas Hernández (Nairobi, Kenya, 1977). BA in philosophy (UNAM), MA in film (Columbia University). *El lenguaje de los machetes* (Machete Language) was selected for *Films in Progress at the San Sebastian Film Festival* (2010) and premiered at the *Venice Film Festival Critics' Week* (2011). He is working on two fiction features.

Filmografía: *El lenguaje de los machetes* (2011).

CONTACTO: Kyzza Terrazas | kyzza.terrazas@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 104:57 MIN

Tempestad

Una mujer es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado mientras que otra busca a su hija desaparecida. A través de imágenes que nos sumergen en un viaje del Norte al Sur de México, los dos testimonios se entrelazan y nos llevan al centro de una tormenta: un país en donde la violencia ha tomado el control de nuestras vidas, de nuestros deseos y de nuestros sueños.

A woman is convicted and sentenced to a prison controlled by organized crime while another woman searches for her missing daughter. Through images that submerge us in a journey from the north to the south of Mexico, both testimonies collide and take us to the center of a storm: a country where violence has taken control of our lives, our desires and our dreams.

Dirección: Tatiana Huezo

Guion: Tatiana Huezo

Producción: Nicolás Celis, Sebastián Celis

Compañías productoras: Pimienta Films, Cactus Film & Video, Terminal

Fotografía: Ernesto Pardo

Edición: Lucrecia Gutiérrez Maupomé, Tatiana Huezo

Sonido: Federico González Jordán, Lena Esquenazi

Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

Premios y festivales: Mención Especial Caligari, Sección Forum, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Premio Tim Hetherington, Festival Internacional de Documental de Sheffield 2016; Ambulante. Gira de Documentales 2016; Premio Arri Amira a Mejor Cinematografía, DOK.fest München 2016; Mención Especial del Jurado, DocumentaMadrid; Mejor Documental, Festival de Cine de Lima 2016.

Tatiana Huezo (San Salvador, El Salvador, 1972). Graduada del CCC de México con maestría en Documental de Creación por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Su primer largometraje, *El lugar más pequeño*, se exhibió en más de cincuenta festivales y ganó múltiples premios. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Tatiana Huezo (San Salvador, El Salvador, 1972). Graduate of Mexico's CCC; MA in creative documentary (Pompeu Fabra University, Barcelona). Her debut feature, *El lugar más pequeño* (The Tiniest Place), was screened at over 50 festivals and won numerous prizes. She is part of Mexico's Sistema Nacional de Creadores de Arte (National System of Artists).

Filmografía: *Ausencias* (cm., 2014), *Ver, oír y callar* (cm., 2012), *El lugar más pequeño* (doc., 2011), *Retrato de familia* (2005), *El ombligo del mundo* (cm., 2001), *Tiempo cáustico* (cm., 1997).

CONTACTO: Nicolás Celis | info@pimientafilms.com

Sección de Largometraje Mexicano

Mexican
Feature Film
Section

2016 | BOSNIA Y HERZEGOVINA, MÉXICO | COLOR | 121 MIN.

3 Zene or (Waking Up From my Bosnian Dream)

3 mujeres o (despertando de mi sueño bosnio)

Ivana, Clara y Marina son tres mujeres que viven al mismo tiempo en Sarajevo bajo circunstancias muy diferentes. Ivana sueña con mudarse a Estados Unidos, Clara trabaja en las noches para pagar sus estudios y Marina está enamorada de su mejor amiga que está a punto de mudarse. Cada una lucha para lograr su objetivo, pero la mayoría del tiempo la sociedad no acepta aquello que va contra las normas.

3 Women or (Waking Up From my Bosnian Dream)

Ivana, Clara and Marina are three women from different backgrounds living at the same time in Sarajevo. Ivana dreams about moving to the USA, Clara works during the night to save money for her studies and Marina is in love with her best friend who is moving to a different country. Each one fights to achieve her own goals, but most of the time society doesn't accept what's not in accordance with its norms.

Dirección: Sergio Flores Thorija

Guion: Sergio Flores Thorija

Producción: Béla Tarr

Compañías productoras: Film Factory, Mexican Koi, Bighouse Cinema

Fotografía: Sergio Flores Thorija

Edición: Sergio Flores Thorija

Sonido: Levan Lomjaria, Anton Petersen, Nick Leonardi

Reparto: Clara Casagrande, Ivana Vojinovic, Marina Komsic

Sergio Flores Thorija (Ciudad de México, 1987). Es egresado de CENTRO y del doctorado en Humanidades en Cine (Film Factory) fundado por el realizador húngaro Béla Tarr en Bosnia y Herzegovina. Con su cortometraje *Bosnian Dream* ganó el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia.

Sergio Flores Thorija (Mexico City, 1987). He graduated from CENTRO and has a PhD in Humanities in Cinema from the Film Factory, founded by the Hungarian director Béla Tarr in Bosnia and Herzegovina. His short film *Bosnian Dream* was named Best Fiction Short at the 13th FICM.

Filmografía: *Bosnian Dream* (cm., 2015), *Tuga* (cm., 2014), *Viernes* (cm., 2011).

CONTACTO: Sergio Flores Thorija | thor_sft@hotmail.com

2016 | MÉXICO, FRANCIA | COLOR | 101 MIN.

La caja vacía

Debido a su estado de salud, Toussaint, un haitiano de 60 años, tiene que ir a vivir con su hija Jazmín a la Ciudad de México. Él no ha sido capaz de echar raíces en ningún lugar, no fue un padre amoroso y es un completo desconocido para Jazmín. A través de esta convivencia obligada, Toussaint arma el rompecabezas de su pasado con sus memorias restantes y su hija es capaz de perdonarlo para seguir con su propia vida.

The Empty Box

Due to his health condition, Toussaint, a 60-year-old Haitian native, goes to live with Jazmin, his daughter, in Mexico City. Toussaint is a man who wasn't able to take root in any of the places he lived. He was not a loving father and he is a complete stranger to Jazmin. Through this compelled cohabitation, Toussaint will put together the puzzle of his past with his remaining memories and Jazmin will be able to forgive and move on.

Dirección: Claudia Sainte-Luce

Guion: Claudia Sainte-Luce

Producción: Christian Kregel

Compañías productoras: Jaqueca Films, Canibal Networks, Equipment & Film Design, Fidecine, Imcine, Sampek Productions SAS

Fotografía: María Secco

Edición: Emma Tusell

Diseño de producción: László Rajk

Sonido: Axel Muñoz

Reparto: Claudia Sainte-Luce, Jimmy Jean-Louis, Pablo Sigal

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Toronto 2016.

Claudia Sainte-Luce (Veracruz, México, 1982). Cursó Artes Audiovisuales en la Universidad de Guadalajara, con estudios de dramaturgia y actuación. Su ópera prima, *Los insólitos peces gato*, estrenada en el Festival del film Locarno, obtuvo el Premio a la Mejor Película del jurado joven y, en Toronto, el Premio de la Crítica.

Claudia Sainte-Luce (Veracruz, Mexico, 1982). *Has a degree in audiovisual arts from the University of Guadalajara; she also studied playwriting and acting. Her debut feature, Los insólitos peces gato (The Amazing Catfish), premiered at the Film Festival Locarno, was named Best Film by the young jury and won the Critics' Award in Toronto.*

Filmografía: *Los insólitos peces gato* (2013), *El milagrito de San Jacinto* (cm., 2007), *Muerte anunciada* (cm., 2006).

CONTACTO: Alina Uribe | alina@humanosdefectuosos.com
Christian Kregel | christian@jaquecafilsms.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 71:11 MIN.

Esa era Dania

La historia de una joven que enfrenta el desafío de criar sola a una niña mientras busca reinventarse cada día en un medio social que se muestra implacable ante cualquier error.

She Was Dania

The story of a young woman dealing with the challenge of raising a child alone while trying to reinvent herself every day in an unforgiving social environment.

Dirección: Dariela Ludlow Deloya

Guion: Dariela Ludlow Deloya, Miguel Schverdfinger

Producción: Ana Hernández, Rodrigo Herranz Fanjul

Compañías productoras: Chamaca Films,
Caguama Producciones, Foprocine (México)

Fotografía: Dariela Ludlow Deloya

Edición: Miguel Schverdfinger

Reparto: Dania Deloya Becerril, Ximena Kristel Deloya,

Eugenia Barajas, Lucía Becerril

Dariela Ludlow Deloya (Ciudad de México, 1976). Graduada del CCC en las especialidades de Dirección y Dirección de Fotografía. Cursó un máster en Cinefotografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Ha trabajado como directora de fotografía en cine y publicidad.

Dariela Ludlow Deloya (Mexico City, 1976). A graduate of the CCC Film School she specialized in directing and photography directing; MA in cinematography from the Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Catalanian Graduate School for Film and Audiovisual Arts). She has worked as a director of photography in cinema and advertising.

Filmografía: *Un día menos* (doc., 2010).

CONTACTO: Ana Hernández | ahernandezcastillo@gmail.com

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 78 MIN.

Lupe bajo el Sol

La historia de Lupe, un viejo campesino que quiere regresar a México por última vez antes de morir. Retrata la soledad y la nostalgia migrante conforme Lupe enfrenta las consecuencias devastadoras de perseguir el “sueño americano”.

Lupe Under the Sun

The story of Lupe, an aging farmworker who wants to return to Mexico one last time before he dies. A portrait of immigrant solitude and nostalgia, as Lupe faces the devastating consequences of chasing after the “American dream”.

Dirección: Rodrigo Reyes

Guion: Rodrigo Reyes

Producción: Su Kim, Justin Chin, Pablo Mondragón

Compañías productoras: La Maroma Producciones, Infinite Machine, Grumpy Squared

Fotografía: Justin Chin

Edición: Manuel Tsingaris

Dirección de arte: Grumpy Squared

Sonido: Randy Matuszewski

Música: Pablo Mondragón

Animación: Infinite Machine

Reparto: Daniel Muratalla, Ana María Muratalla

Premios y festivales: Premio Especial del Jurado, Festival de Cine de Los Ángeles 2016; Estreno Internacional, Festival de Cine de Londres 2016.

Rodrigo Reyes (Ciudad de México, 1983). Ha participado en más de cincuenta festivales de cine internacionales. Ganador de premios como el Michael Moore al Mejor Documental y el Premio del Jurado del Festival de Cine de Los Ángeles. Ha recibido el apoyo del Instituto de Cine de Tribeca, el Instituto Sundance e Imcine, entre otros.

Rodrigo Reyes (Mexico City, 1983). He has participated in over 50 international film festivals. Winner of awards like the Michael Moore for Best Documentary and the Jury Award at the LA Film Festival. He has received support from the Tribeca Film Institute, the Sundance Institute, and IMCINE, among others.

Filmografía: *Purgatorio* (doc., 2013),
Memorias del futuro (doc., 2012).

CONTACTO: Rodrigo Reyes | rrcinemaproductions@gmail.com

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 76 MIN.

Minezota

Violeta, una joven educadora, sueña con tener un hijo. Ismael, su pareja, está más interesado en Shambala, su banda de rock-techno, con la cual piensa conquistar la fama. Su ruptura, así como la aparición de Elder Rasmunson, un misionero mormón, hará que la vida de ambos cambie para siempre.

Violeta, a young kindergarten teacher, dreams about having a son. Ismael, her fiancé, is only interested in Shambala, his rock-techno band, which he thinks will eventually make him famous. Their relationship will end and their lives will transform profoundly when Elder Rasmunson, a Mormon missionary, appears in their lives.

Dirección: Carlos Enderle

Guion: Carlos Enderle

Producción: Carlos Enderle, Issa Vega, Pablo Mondragón

Compañía productora: Baremo Films

Fotografía: Raúl Campero

Edición: Carlos Enderle, Carlos Muñoz, Guillermmina Campuzano

Dirección de arte: Ana del Conde

Sonido: Rogelio Pichardo, Luis Felipe Núñez

Música: Pablo Mondragón, Carlos Enderle

Reparto: Guillermmina Campuzano, Pablo Abitia, Evan LaMagna, Hansel Ramírez, Dayana Tellerías

Premios y festivales: ganador de Impulso Morelia, 13º FICM 2015.

Carlos Enderle (Tamaulipas, México, 1976). Inició como realizador en 1997 con la cinta *Complicidades*. En 2009 estrenó con éxito *Crónicas chilangas*, preseleccionada en los Globos de Oro en el rubro de Mejor Película Extranjera. En 2014 se estrenó *Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero*, cuyo guion original es de su autoría.

Carlos Enderle (Tamaulipas, Mexico, 1976). He began directing in 1997 with the film *Complicidades*. In 2009 he successfully premiered *Crónicas chilangas* (*Chilango Chronicles*), pre-selected at the Golden Globe Awards for the Best Foreign Film category. In 2014 he premiered *Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero*; he also wrote the original screenplay.

Filmografía: *Crónicas chilangas* (2009).

CONTACTO: Carlos Enderle | sproket97@yahoo.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 70 MIN.

Pacífico

La construcción de una casa diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, en las playas del Pacífico mexicano, enmarca la historia de Coral, Diego y Oriente. Coral, una niña de 7 años, pasa el tiempo construyendo su propio universo. Diego, su padrino, un joven albañil adicto al celular, se encarga de cuidarla, mientras esta desarrolla una relación entrañable con Oriente, un carpintero poeta que quiere regresar con su familia a Michoacán.

The building site of a house (designed by architect Ando Tadao) by the beach in Mexico is the setting where a seven-year-old girl, Coral, goes to the construction site every day after school to visit her godfather Diego, a bricklayer addicted to his telephone. There she also meets the carpenter Oriente, a poet muttering profundities whom she hopes will become her godfather, but who himself yearns to return to his family.

Dirección: Fernanda Romandía

Guion: Fernanda Romandía, Daniela Schneider

Producción: Fernanda Romandía, Daniela Schneider

Compañías productoras: Mantarraya Producciones, Bosco Sodi

Fotografía: Fernanda Romandía, Pedro González Rubio, Joaquín del Paso

Edición: Fernanda Romandía, Vibrán Assuad

Dirección de arte: Daniela Schneider

Sonido: Martín Delgado, María Luz Orozco, Rodrigo J. de Vega Benavides

Reparto: Coral Flores, Ricardo Cruz "Oriente", Diego Flores, Irma Cruz, Paulina Torres, Severino Ríos, Osmar Ríos, Elvis Jiménez, Laurencia Rodríguez de Luna

Premios y festivales: selección Bright Future, Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Work in Progress, Cinéma du réel 2015.

Fernanda Romandía Creel (Ciudad de México, 1973). Estudió Fotografía en Parsons de Nueva York y en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México, y Cinematografía en The Maine Workshops, Maine, EUA. Obtuvo el Premio a Mejor Cortometraje de Ficción en el 5º Festival Internacional de Cine de Morelia por *Fénix*.

Fernanda Romandía Creel (Mexico City, 1973). Studied photography at Parsons in New York and at Mexico City's Escuela Activa de Fotografía (Active School of Photography), as well as cinematography at The Maine Workshops in Maine, US. Her short film *Fenix* won Best Fiction Short at the fifth FICM.

Filmografía: *Fénix* (cm., 2007), *Por orden de aparición* (cm., 2005).

CONTACTO: Mariana Monroy | contacto@mantarraya.com

2016 | MÉXICO | COLOR, BN | 93 MIN.

El peluquero romántico

Es la historia de un peluquero de barrio que comienza a reconstruir su vida emocional a partir de la muerte de su madre. Su existencia gira alrededor de su casa y la peluquería y nunca le suceden grandes cosas, hasta que un día, por un azar del destino, aparece en Río de Janeiro.

The Romantic Barber

It is the story of a neighborhood barber who begins to rebuild his emotional life after his mother's death. His life revolves around his house and his barbershop. Nothing special ever seems to happen to him, until one day fate brings him to Rio de Janeiro.

Dirección: Iván Ávila Dueñas

Guion: Armando López Muñoz, Iván Ávila Dueñas, Paula Markovitch

Producción: Ozcar Ramírez González, Luis Ángel Ramírez, Isabel Illoro

Compañías productoras: 13 Lunas, Arte Mecánica Producciones, Astronauta Producciones, Ontime Ekoizpenak, Fidecine, Programa Ibermedia, Terminal MX, Estudios Churubusco Azteca, Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco

Fotografía: Diego Dussuel

Edición: Pedro Jiménez, Fernando Franco

Dirección de arte: Ivonne Fuentes

Sonido: Pablo Tamez, Omar Juárez

Musica: Herminio Gutiérrez

Reparto: Antonio Salinas, Carlos Valencia, Brenda Castro, Larissa Wanke, Fernando Bezerra, Germán Betancourt, Sara Juárez, Abraham Jurado, Mayra Rivera

Iván Ávila Dueñas (Zacatecas, México, 1965). Su ópera prima, *Adán y Eva (todavía)*, fue Selección Oficial en Mar del Plata y La Habana, Mejor Ópera Prima en Guadalajara y nominada a siete premios Ariel. *La sangre iluminada* fue uno de los filmes seleccionados de la sección Horizontes en el Festival de San Sebastián y obtuvo premios en los festivales de Biarritz y Tremblant.

Iván Ávila Dueñas (Zacatecas, México, 1965). His first film, *Adan & Eve (Still)*, was Official Selection at Mar del Plata and La Habana, Best First Film at Guadalajara and nominated for seven Mexican Academy Awards. *The Enlightened Blood* was selected at the Horizontes section at San Sebastian Film Festival and was awarded at Biarritz and Tremblant.

Filmografía: *La mañana no comienza aquí* (2013), *La vida sin memoria parece dulce* (2013), *Zacateco (labor vincit omnia)* (2010), *La sangre iluminada* (2007), *Adán y Eva (todavía)* (2004), *Tríptico* (cm., 2002), *Hormigas en mi taza* (cm., 2001), *Vocación de martirio* (cm., 1999), *Esa muerte más suave que el sueño* (cm., 1995), *Escaleras* (cm., 1993), *Buenos amigos* (cm., 1989), *Conexiones* (cm., 1989).

CONTACTO: 13lunascine@gmail.com

2016 | MÉXICO, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, NORUEGA, SUIZA | COLOR | 100 MIN.

La región salvaje

Alejandra, una joven ama de casa, cría a sus dos hijos con su marido Ángel en una pequeña ciudad. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. El sexo y el amor son frágiles en regiones donde la hipocresía, la homofobia y el machismo son fuertes. Sus vidas son alteradas con la llegada de la misteriosa Verónica, quien los convence de que en el bosque cercano existe algo ajeno a este mundo y que los cambiará para siempre.

The Untamed

Alejandra is a young housewife who raises her two sons with her husband Ángel in a small town. Her brother Fabián is a nurse at a local hospital. Sex and love are fragile in certain regions where hypocrisy, homophobia and machismo are strong. Their lives are altered with the arrival of the mysterious Verónica, who convinces them that in the nearby forest there is something out of this world that will change them forever.

Dirección: Amat Escalante

Guion: Amat Escalante, Gibrán Portela

Producción: Jaime Romandía, Fernanda de la Peza,

Amat Escalante

Compañías productoras: Mantarraya Producciones, Tres Tunas

Fotografía: Manuel Alberto Claro, DFF

Edición: Fernanda de la Peza, Jacob Schulsinger

Dirección de arte: Daniela Schneider

Sonido: Sergio Díaz, Vincent Arnardi, Raúl Locatelli

Música: Guro Moe, Lasse Marhaug, Martín Escalante

Reparto: Ruth Ramos, Simone Bucio, Jesús Meza, Edén Villavicencio

Premios y festivales: León de Plata a Mejor Director, Festival Internacional de Cine de Venecia 2016; Festival Internacional de Cine de Toronto 2016.

Amat Escalante (Barcelona, España, 1979). Cineasta mexicano autodidacta. Su ópera prima, *Sangre*, ganó el premio FIPRESCI en Cannes. *Los bastardos* se estrenó en *Una Cierta Mirada*, en Cannes. Su tercera película, *Heli*, formó parte de la Competencia Oficial del Festival de Cannes, donde recibió el premio a Mejor Director.

Amat Escalante (Barcelona, Spain, 1979). Self-taught Mexican filmmaker. His first feature film *Sangre* (Blood) won the FIPRESCI award at Cannes. *Los bastardos* (The Bastards) also premiered in *Un Certain Regard*, at Cannes. His third film, *Heli*, was part of the Official Competition of the Cannes Film Festival, where he received the award for Best Director.

Filmografía: *Esclava* (cm., 2014), *Heli* (2013), *Revolución*, segmento *El cura Nicolás colgado* (2010), *Los bastardos* (2008), *Sangre* (2005), *Amarados* (cm., 2002).

CONTACTO: Jaime Romandía | Mariana Monroy López
mariana@mantarraya.com | logistica@mantarraya.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 90:28 MIN.

El sueño del Mara'akame

Nieri es un joven indígena huichol cuyo sueño es viajar con su banda a tocar en un concierto en la gran Ciudad de México. Pero su padre, que es un *Mara'akame* (chamán huichol), tiene otros planes para él, pues debe seguir su tradición y encontrar al venado azul en sus sueños, para así poder aprender a sanar y convertirse en *Mara'akame*. Nieri viaja a la gran ciudad donde, al estar completamente perdido, encontrará su visión.

Mara'akame's Dream

Nieri is a young indigenous Huichol, whose dream is to travel with his music band to play in a concert in Mexico City. But his father is a Mara'akame (Huichol shaman) and has different plans for his son. He must find the blue deer in his dreams in order to become a Mara'kame and follow his tradition. Nieri travels to Mexico City where he gets lost but finally finds his vision.

Dirección: Federico Cecchetti

Guion: Federico Cecchetti

Producción: María del Carmen de Lara, José Felipe Coria

Compañías productoras: CUEC-UNAM, Imcine,

Estudios Churubusco Azteca

Fotografía: Iván Hernández

Edición: Pierre Saint Martin, Raúl Zendesas

Dirección de arte: Luis Castañeda

Sonido: Daniel Rojo

Música: Emiliano Motta, Huichol Musical

Reparto: Luciano Bautista Maxa Temai, Antonio Parra Haka Temai, Pascual Hernández, Cruz de la Cruz, Paly Omar Ezequiel, Inocencio de la Cruz Domínguez, Patricio Fernández, Mariana Treviño

Federico Cecchetti (Ciudad de México, 1982). Estudió cine en el CUEC-UNAM y en el Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha dirigido ocho cortometrajes. En 2016 desarrolló el filme *Cartas desde el país de los tarahumaras*, en la Résidence de la Cinéfondation del Festival de Cannes.

Federico Cecchetti (Mexico City, 1982). Studied film at CUEC-UNAM and at the Centro Sperimentale di Cinematografia. He has directed eight short films. In 2016 he developed the film *Cartas desde el país de los tarahumaras* (Letters from the Land of the Tarahumaras) at the Résidence run by the Cannes Cinéfondation.

Filmografía: *Los trashumantes* (cm., 2010), *Raíces* (doc., 2006), *El maléfico Dr. Machete* (cm., 2005).

CONTACTO: María del Carmen de Lara | www.imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | 35 MM, VIDEO | COLOR | 79 MIN.

Tenemos la carne

En medio de una ciudad apocalíptica habita un viejo obsesionado con la idea de transformar su hogar en una especie de caverna. Así, pasa los días solo, destilando y bebiendo alcohol que extrae de pan rancio. Un día llegan los hermanos Lucio y Fauna quienes, a cambio de refugio, aceptan ayudarle a crear su cueva.

We Are The Flesh

In the midst of an apocalyptic city, lives an old man obsessed with the idea of transforming his home into a cave. All by himself, he spends his days distilling and drinking alcohol extracted from stale bread. One day siblings Lucio and Fauna find his place and, in exchange for shelter, they accept to help him create his cave.

Dirección: Emiliano Rocha Minter

Guion: Emiliano Rocha Minter

Producción: Julio Chávezmontes, Moisés Cosío, Sebastián Hofmann, Yann González, Emiliano Rocha Minter, Carlos Reygadas

Compañías productoras: Piano, Detalle Films

Fotografía: Yollóti Alvarado

Edición: Yibrán Assuad, Emiliano Rocha Minter

Dirección de arte: Manuela García

Sonido: Javier Umpierrez

Música: Esteban Aldrete

Reparto: Noé Hernandez, Diego Gamaliel, María Evoli

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Blood Window / Marché du Film, Festival de Cannes 2016; Premio Séquences, Fantasia International Film Festival 2016; Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel 2016; Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña (Sitges) 2016.

Emiliano Rocha Minter (Ciudad de México, 1990). Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Arte y Grabado La Esmeralda. *Dentro*, su primer cortometraje, tuvo su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Róterdam y ganó el Staff Award en el Festival de Cine de Milán.

Emiliano Rocha Minter (Mexico City, 1990). Studied visual art at “La Esmeralda,” Mexico’s National School of Painting, Sculpture and Printmaking. *Dentro* (Inside), his debut short, had its international premiere at the International Film Festival Rotterdam and won the Staff Award at the Milan Film Festival.

Filmografía: *Dentro* (cm., 2012).

CONTACTO: Emiliano Rocha Minter | regina@somospiano.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 80 MIN.

Tiempo sin pulso

Bruno no se permite sentir placer. Su cumpleaños diecinueve se acerca pero Martha, su madre, insiste en festejar el cumpleaños de Esteban, su hijo mayor muerto hace dos años. El regreso repentino de Elisa, primer amor de Bruno, lo lleva a enfrentar la culpa y a abrirse a disfrutar nuevamente la vida.

Time Without Pulse

Bruno does not allow himself to feel pleasure. His nineteenth birthday is soon to come but Martha, his mother, insists on celebrating the birthday of Esteban, her eldest son, who died two years ago. The sudden comeback of Elisa, Bruno's first love, leads him to confront guilt and open himself to enjoy the pulse of life again.

Dirección: Bárbara Ochoa Castañeda

Guion: Bárbara Ochoa Castañeda

Producción: Ixchel Coutiño Angulo

Compañías productoras: Imcine-Foprocine, Galopando Cine, Atlántida Cine, Universidad Nacional Autónoma de México, Entera Post, EFD

Fotografía: Sebastián Hiriart

Edición: Miguel Salgado

Dirección de arte: Alejandro García

Sonido: Eduardo Villarreal

Música: Pablo Chemor

Reparto: Andrés Lupone, Carmen Beato, Rubén Pablos, Alejandra Cárdenas, Paola Fries, María Deschamps, Fernando Álvarez Rebeil, Sebastián Cobos

Bárbara Ochoa Castañeda (Ciudad de México, 1981). Es egresada del CCC en la especialidad de Realización. *Tiempo sin pulso* es su primer largometraje.

Bárbara Ochoa Castañeda (Mexico City, 1981). She is a graduate of the Centro de Capacitación Cinematográfica (Center for Film Training) with a concentration in directing. *Tiempo sin pulso* (Time Without Pulse) is her debut feature.

Filmografía: *Marea alta* (cm., 2010), *Reminiscencias* (cm., 2008).

CONTACTO: Susana Ricalde Ortega | susana.ricalde@imcine.gob.mx

2016 | MÉXICO | COLOR | 94:58 MIN.

Las tinieblas

La Tierra se ha detenido y los días han dejado de existir. Una tóxica y densa neblina cubre el bosque manteniendo un eterno ocaso. Argel y sus dos hermanos han pasado su vida encerrados en el sótano de una vieja cabaña. Cuando su hermano mayor desaparece misteriosamente, Argel comienza la búsqueda que lo llevará a descubrir los secretos y misterios más oscuros que tanto su padre como este bosque esconden.

The Darkness

The Earth has stopped spinning and days have stopped passing by. Toxic dense fog cover keeps the forest immersed in eternal twilight. Argel has spent his life locked inside an old cabin basement with his brothers. When his older brother mysteriously disappears, Argel undertakes a quest which will guide him to discover the darkest mysteries that both his father and the forest hide.

Dirección: Daniel Castro Zimbrón

Guion: Daniel Castro Zimbrón, Denis Languerand, David Pablos

Producción: Pablo Zimbrón Alva

Compañías productoras: Varios Lobos, Foprocine, Zoología Fantástica

Fotografía: Diego García

Edición: Daniel Castro Zimbrón, Yulene Olaizola, Natalia López, Louise Ford

Dirección de arte: Alisarine Ducolomb

Sonido: José Miguel Enríquez Rivaud

Música: Carlo Aylhillon

Animación: VFX-Gustavo Bellon, Benoit Mannequin

Reparto: Aliocha Sotnikoff Ramos, Brontis Jodorowsky, Camila Robertson Glennie, Fernando Álvarez Rebeil, Meraqui Pradis, Alejandro Villeli

Premios y festivales: ganador en Morelia Lab, Festival Internacional de Cine de Morelia 2013; ganador en el Coproduction Market de Guadalajara, Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2014; ganador en Meets Latin American Film Market, Panamá 2014; proyecto seleccionado en L'Atelier de la Cinéfondation, Festival de Cannes 2014.

Daniel Castro Zimbrón (Ciudad de México, 1983). Egresado de la especialidad en Dirección en el CCC, donde obtuvo la mención *Summa Cum Laude*. En el 2012 estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia su ópera prima como director y guionista, *Táu*.

Daniel Castro Zimbrón (Mexico City, 1983). Graduated summa cum laude with a concentration in directing from the CCC (Center for Film Training). In 2012 his directorial and screenwriting debut, *Táu*, was premiered at FICM.

Filmografía: *Negro* (cm., 2014), *Táu* (2012), *Bestiario* (cm., 2006).

CONTACTO: Pablo Zimbrón Alva | varioslobos@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 97:52 MIN.

Todo lo demás

Doña Flor ha trabajado en la misma oficina gubernamental toda su vida. A los ojos de otros es parte del inhumano engranaje burocrático. Inspirada en la idea de Hannah Arendt, de que la burocracia es la peor forma de violencia, *Todo lo demás* explora la vida interior de doña Flor en lo que intentaemerger de la invisibilidad.

Everything Else

Doña Flor has worked in the same government office all her life. To others, she is an invisible, lifeless bureaucrat. Inspired by Hannah Arendt's idea that bureaucracy is one of the worst forms of violence, Everything Else explores the interior life of doña Flor as she attempts to resurface.

Dirección: Natalia Almada

Guion: Natalia Almada

Producción: Natalia Almada, Alejandro de Icaza

Compañías productoras: Lo Demás Films, Altamura Films, Simplemente, Les Films d'ici, Tita Productions

Fotografía: Lorenzo Hagerman

Edición: Natalia Almada, Dave Cerf

Dirección de arte: Sandra Cabriada

Sonido: Alejandro de Icaza

Música: Dave Cerf, Marc Ribot

Reparto: Adriana Barraza

Natalia Almada Guild (Ciudad de México, 1974). Sus documentales se han presentado en La Quincena de Realizadores de Cannes y el Festival de Sundance, donde obtuvo el premio de Mejor Dirección. Recibió el MacArthur "Genius Grant" en 2012, el Sistema Nacional de Creadores y las becas USA Artists, Creative Capital, Alpert Award y Guggenheim.

Natalia Almada Guild (Mexico City, 1974). Her documentaries have been shown at the Cannes Directors' Fortnight and at Sundance, where she won Best Director. Her fellowships include a MacArthur "Genius Grant" in 2012, support from Mexico's National System of Artists, and the USA Artists, Creative Capital, Alpert Award, and Guggenheim grants.

Filmografía: *El velador* (doc., 2011), *El general* (doc., 2009), *Al otro lado* (doc., 2005).

CONTACTO: Natalia Almada Guild | natalia@altamurafilms.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 90 MIN.

El vigilante

Salvador ocupa el turno de noche como vigilante en una obra en construcción, ubicada a las afueras de la Ciudad de México. En una ocasión especial, mientras el resto del país festeja el Día de la Independencia, Salvador intenta salir de la obra una y otra vez para acudir a un compromiso importante. Sin embargo, una serie de situaciones absurdas e improbables convierten su noche en una experiencia extraña y desafortunada.

The Night Guard

Salvador works the night shift as a security guard at a construction site located on the outskirts of Mexico City. During one particular evening, while the rest of the country basks in annual festivities, Salvador tries desperately to sneak out of the site, insistent on attending an important engagement elsewhere. A series of bizarre and improbable situations, however, turn his night into a strange and unfortunate experience.

Dirección: Diego Ros

Guion: Diego Ros

Producción: Diego Ros, Jack Zagha, Yossy Zagha

Compañías productoras: Vigilante Cine, Avanti Producciones, Foprocine

Fotografía: Galo Olivares

Edición: Diego Ros

Dirección de arte: Federico Cantú

Sonido: Daniel García Olvera

Música: Diego Aguirre

Reparto: Leonardo Alonso, Ari Gallegos, Héctor Holten, Lilia Mendoza, Bryan Mateo, Noé Hernández

Diego Ros (Ciudad de México, 1977). Comenzó su carrera como editor en televisión y postproductor en cine, colaborando en más de doce películas. *El vigilante* es su primer largometraje como escritor y director. Actualmente escribe y prepara su segundo proyecto dramático.

Diego Ros (Mexico City, 1977). He began his career as an editor for TV and a post-producer in cinema, contributing to more than 12 films. *El vigilante* (The Night Guard) is his debut feature as writer and director. He is currently writing and preparing his second dramatic project.

CONTACTO: Diego Ros | diegorossss@gmail.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 90 MIN.

Zeus

Joel enmascara la relación enfermiza que sostiene con su madre practicando cetrería obsesivamente, hasta que conoce a una secretaria con quien trata de relacionarse. Esto conduce a la pérdida de su halcón, y como consecuencia tiene que enfrentarse a la realidad.

Joel masks a sick relationship with his mother by practicing falconry until he meets a down-to-earth secretary. This leads to the loss of his hawk and, as a consequence, he has to face reality.

Dirección: Miguel Calderón Rothenreich

Guion: Miguel Calderón Rothenreich

Producción: Jaime Ramos, Christian Valdelièvre

Compañía productora: Cinepantera

Fotografía: Matías Penachito, María Secco

Edición: Mariana Rodríguez

Dirección de arte: Lourdes Oyanguren

Sonido: Pablo Tamez

Música: Herminio Gutiérrez

Reparto: Daniel Saldaña, Ana Terán, Diana Sedano, Paris Roa, Mauricio Calderón

Miguel Calderón Rothenreich (Ciudad de México, 1971). Es licenciado en Artes Visuales por el Instituto de Arte de San Francisco, con una especialización en Cine. En 2013, con su guion *Zeus*, fue seleccionado para participar en el Sundance Screenwriters Lab y después para el Sundance Directors Lab.

Miguel Calderón Rothenreich (Mexico City, 1971). Has a BA in visual art from the San Francisco Art Institute, with a concentration in film. In 2013, with his screenplay *Zeus*, he was selected to participate in the Sundance Screenwriters Lab and then for the Sundance Directors Lab.

Filmografía: *Sergio* (cm., doc., 2013), *Tropical Vulture (Zopilote tropical)* (cm., 2010), *La discípula del velocímetro* (cm., 2008).

CONTACTO: Miguel Calderón Rothenreich | cinepantera@gmail.com

GALA MEXICANA / MEXICAN GALA

2016 | MÉXICO | COLOR | 114 MIN.

Un cuento de circo & A Love Song

Refugio no sabe que Juan, el hombre que le salva la vida, es su padre. El destino los reúne después de haberlos separado por treinta años, cuando Juan abandona su circo cargando un terrible secreto. Refugio ha crecido en este circo y ahora viaja para buscar a su verdadero amor, perdido años atrás. Es un viaje emocional de la infancia a la etapa adulta y de México a Estados Unidos; una historia sobre la esperanza, la redención y el azar.

A Circus Tale & A Love Song

Refugio doesn't know that Juan, the man who saved his life, is his own father. Fate has brought them together 30 years after tearing them apart, when Juan abandoned their circus carrying a terrible secret. Refugio has grown up in this circus but in search of his lost love he embarks upon an emotional journey from his hometown in Mexico to the streets of New Orleans. This is a tale about the possibility of love, redemption and fate.

Dirección: Demián Bichir

Guion: Demián Bichir

Producción: Alex García, Santiago García, Bruno Bichir, Demián Bichir

Compañías productoras: Ítaca Films, Producciones Escarabajo, EFICINE 189.

Fotografía: Serguei Saldívar Tanaka A.M.C.

Edición: Mario Sandoval

Dirección de arte: Bernardo Trujillo

Sonido: Martín Hernández M.P.S.E.

Música: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum

Reparto: Demián Bichir, José Ángel Bichir, Julio Bracho, Juan Carlos Colombo, Diane Kruger, Eva Longoria, Ludwika Paleta, Jason Patric, Jorge Perugorría, Arcelia Ramírez, Stefanie Sherk, Ana Claudia Talancón

CONTACTO: Araceli Velázquez

Araceli.velazquez@agstudios.com | Santiago García Galván

Santiago.garcia@agstudios.com | www.itacafilms.com

2016 | MÉXICO | COLOR | 99 MIN.

El hotel

En una Ciudad de México con poca agua, la caótica vida de la edecán Alexandra y su adorable hija María da un giro con la muerte de su padre, quien le hereda un hotelito en la playa. En el Caribe comienzan una vida de deberes, trabajo, nuevas amistades y lucha contra corruptos. Y al rescatar el decadente hotel, una sorpresa le dará sentido a sus vidas. Una historia divertida e inteligente sobre los padres ausentes y la falta de agua dulce.

The Hotel

In a Mexico City with little fresh water, the chaotic life of model Alexandra, and her lovely daughter María, takes a turn when Alexandra's father dies, leaving them a small hotel in the Caribbean. Moving there is a new beginning, forging new relations and dealing with corruption. While restoring the decaying hotel a turn of events will give a new meaning to their lives. A fun and smart story about absent fathers and water shortage.

Dirección: Carlos Marcovich

Guion: Carlos Marcovich

Producción: Carlos Marcovich

Compañía productora: Hacer el quehacer

Fotografía: Carlos Marcovich

Edición: Carlos Marcovich

Dirección de arte: Salvador Parra

Sonido: J. L. Rincón, E. Cortés, Germán Best

Música: Benny Ibarra, Santiago Ojeda, Vico Gutiérrez

Reparto: Fernanda Romero, María José Mariscal, Leonardo García, Damián Alcázar, Héctor Bonilla, Dolores Heredia, Fátima Molina, Hugo Catalán, Mario Zaragoza, Daniel Vives, Luis Roberto Guzmán, María Sol Núñez, Silvia Manríquez

Carlos Marcovich. Buenos Aires, Argentina, 1963.

Filmografía: *La misma piedra* (doc., 2008), *Cuatro labios* (doc., 2006), *¿Quién diablos es Juliette?* (doc., 1997).

2016 | MÉXICO | COLOR | 100 MIN.

El patriarca

Don Servando Villegas, un buen viejo patriarca mexicano, es expulsado de su casa de retiro. Francisco, su hijo más joven, lo lleva a vivir con él. Don Servando está a punto de descubrir la verdad sobre su hijo y su forma de vida.

The Patriarch

When Don Servando Villegas, a good old fashioned Mexican patriarch, gets evicted from his retirement home, his younger son Francisco takes him in. Don Servando is about to find out the truth about his son and his way of living.

Dirección: Raúl Martínez

Guion: Alberto Bremer

Producción: Gerardo Gatica, Alberto Muffelman, Moisés Cosío, Anant Singh, Brian Cox

Compañía Productora: Panorama Entertainment

Fotografía: Alejandro Martínez

Edición: Adrian Parisi

Dirección de arte: Roberto Bonelli

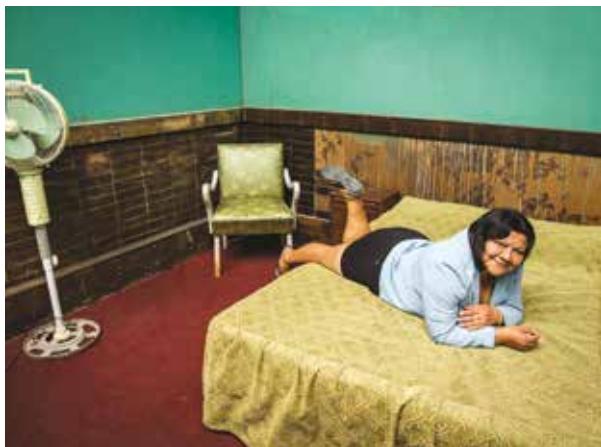
Sonido: Raúl Locatelli, Javier Umpiérrez

Música Benny Ibarra

Reparto: Héctor Bonilla, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Sergio Mayer Mori, Camila Selser, Arturo Barba, Eduardo Tanus, Tina French, Tim Ross, Julian Díaz, Natália Subtil

Raúl Martínez. México.

Filmografía: *El patriarca* (2016) es su ópera prima.

2016 | MÉXICO, PAÍSES BAJOS | COLOR | 84 MIN.

Plaza de La Soledad

Carmen, Lety, Raquel y Esther, que tienen entre 50 y 80 años de edad, trabajan en las calles de La Merced y su vida se desarrolla alrededor de la plaza. La edad no significa nada para estas mujeres que todavía bailan y seducen con la misma energía de su juventud. Pero con el tiempo viene el deseo de buscar compañía y seguridad, ya sea en sus compañeras y amigas, en hombres mayores o en su fuerza interior, cargada de autosuficiencia.

Carmen, Lety, Raquel and Esther, who range from 50 to 80 years old, work the streets of La Merced in Mexico City, where life revolves around a town plaza. Age means nothing to these women, who still dance and seduce with the same energy they did in their youth. But with time comes a desire to seek out companionship and security, whether in the form of their fellow co-workers, older men, or their own deeply ingrained sense of self-reliance.

Dirección: Maya Goded

Guion: Maya Goded

Producción: Martha Sosa, Mónica Lozano, Eamon O'Farrill

Compañías productoras: Monstro Films, Jongens Van de Witt, La Sombra del Guayabo, Alebrije Producciones, Splendor, Eficine, Fidecine

Fotografía: Maya Goded

Edición: Valentina Leduc

Sonido: Miguel Hernández, Lena Esquenazi

Música Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum

Reparto: Carmen Muñoz, Leticia Guzmán, Epifanía Ruiz Lucas, Ángeles Álvarez Llorente, Raquel López, Carlos Pérez Ramírez

Premios y festivales: Festival de Cine de Sundance 2016; Festival Internacional de Documental de Sheffield 2016; Ambulante. Gira de Documentales 2016.

Maya Goded. Ciudad de México (*Mexico City*), 1967.

Filmografía: *Plaza de La Soledad* (doc., 2016) es su ópera prima.

2016 | MÉXICO | COLOR | 88 MIN.

La vida inmoral de la pareja ideal

Lucio y Martina se conocen en la preparatoria y tienen una química indescriptible. Juntos deciden comerse al mundo sin imaginar que el destino les tiene preparada una sorpresa que los separará. Veinticinco años después se reencuentran por accidente y, ante el desconcierto, ambos deciden inventar una vida ideal para que el otro no se entere de que todos estos años han deseado el momento de estar juntos de nuevo.

Tales of An Immoral Couple

Lucio and Martina first met in high school and felt an indescribable chemistry. Together they decided to conquer the world without imagining that fate and society have prepared a surprise that would separate them suddenly, seemingly forever. Twenty five years later they meet again by accident and even with them both now in different relationships they realize that all these years have been waiting for this moment, being together again.

Dirección: Manolo Caro

Guion: Manolo Caro

Producción: Stacy Perskie, María José Córdoba, Rafael Ley, Manolo Caro, Rodrigo S. González, Gerardo Morán, Gerardo Gatica

Compañías productoras: Noc Noc Cinema, Woo Films, Equipment and Film Design, Zamora Films, Panorama Global

Fotografía: Tonatiuh Martínez Valdez

Edición: Yibrán Asuad, Jorge García, Miguel Musálem

Dirección de arte: Fernanda Guerrero

Sonido: Jorge Juárez Horta, Alejandro de Icaza

Música: Julieta Venegas, Yamil Rezc

Reparto: Cecilia Suárez, Paz Vega, Manuel García Rulfo, Mariana Treviño, Andrés Almeida, Juan Pablo Medina, Natasha Dupeyrón, Javier Jattin, Eréndira Ibarra, Sebastián Aguirre, Ximena Romo, Nina Rubín Legarreta, Sofía Sisniega

Manolo Caro. Guadalajara, Jalisco, 1984.

Filmografía: *Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando* (2015), *Amor de mis amores* (2014), *La fabulosa y patética historia de un montaje llamado I Love Romeo y Julieta* (doc., 2014), *No sé si cortarme las venas o dejármelas largas* (2013), *Lulú la del pez* (cm., 2008), *Gente bien... Atascada* (cm., 2007), *Motel* (cm., 2004).

HOMENAJE A CONSUELO FRANK / TRIBUTE TO CONSUELO FRANK ▶

Homenaje a Consuelo Frank, actriz michoacana

En su comentario al estreno de la cinta *La malagueña* (1947), dirigida por Agustín P. Delgado, el crítico y ensayista de origen español Álvaro Custodio (en *Excélsior*, 2 de octubre de 1947) señaló que Consuelo Frank, la protagonista de un filme de corte folclórico ubicado en una población costera de la Huasteca veracruzana, no era “la actriz indicada para encarnar a la poderosísima malagueña” y que mejor tendría que dedicarse a interpretar papeles “más de acuerdo con su aire de gran dama, no de damisela”. El paso del tiempo daría plena razón a Custodio, toda vez que esa obra filmica marcó un punto de inflexión en la carrera cinematográfica de una intérprete que, nacida en Arteaga, Michoacán, el 25 de abril de 1912, había debutado en el medio filmico nacional con un breve y no acreditado papel en *La boda de Rosario* (Gustavo Sáenz de Sicilia, 1929), para luego iniciarse en el cine sonoro en el papel estelar femenino de *Tierra, amor y dolor*, filmada en 1934 por Ramón Peón y Julián S. González para la empresa Atlas Films, de la que el segundo de ellos era socio capitalista. Aquel debut formal dentro de una cinematografía que por ese entonces buscaba las fórmulas genéricas que le permitieran convertirse en una floreciente industria implicó que Consuelo Frank se viera convertida en una mujer frívola que engaña a su marido (Domingo Soler) y que termina siendo despreciada y abandonada por este. Un típico melodrama, pues, del que, según parece, aún no ha sido posible encontrar copias, pero que, de acuerdo con notas periodísticas de la época (algunas de ellas criticaron la escasas dotes de Frank para el canto), se situaba en una imprecisa atmósfera provinciana que después cambiaría por la de la capital del país, señalada como sitio de perversión y libertinaje.

A los 22 años, edad en la que fue la “estrella” del filme de Peón y González, Consuelo Frank poseía una serena belleza y cierto donaire que habían sido los factores principales para su plena incorporación a un medio con sólidas perspectivas mercantiles, pues apenas dos años antes se había hecho evidente que la estrategia de Hollywood para seguir dominando plenamente los mercados de Iberoamérica por

medio de la producción de películas “hispanas” (es decir, habladas es español) había fracasado de manera rotunda. Así, entre 1934 y 1943, la “estrella” filmica oriunda de Arteaga participó en 19 películas en calidad de protagonista o haciendo papeles secundarios, e incluso fue requerida por “la Meca del cine” para trabajar en *Rosa de Francia* (Gordon Wiles, 1935), cinta “hispana” producida por la Fox Film Corporation en la que actuó al lado de Rosita Díaz Gimeno, Julio Peña, Antonio Moreno —que tiempo atrás había dirigido en México las películas *Santa* (1931) y *Águilas frente al sol* (1932)— y Don Alvarado, y que tendría un deslucido estreno el 29 de mayo de 1937 en el Cine Principal de la capital de nuestro país.

Luego de su experiencia en *Tierra, amor y dolor*, Consuelo Frank protagonizó al hilo las cintas *Clemencia* (Chano Urueta, 1934), versión de la novela homónima de Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la época de la lucha contra el Segundo Imperio; *Monja, casada, virgen y mártir* (Juan Bustillo Oro, 1935), adaptación de texto homónimo de Vicente Riva Palacio en la que una extra la suplió en la ejecución de un semidesnudo que sin duda contribuyó al éxito del filme; y *Sueño de amor* (José Bohr, 1935), ambiciosa recreación de la vida del músico húngaro Franz Liszt, representado por el célebre concertista chileno Claudio Arrau.

A finales de marzo de 1935, previo a ocuparse en la complicada realización de *Vámonos con Pancho Villa*, cinta que lo consagraría de manera definitiva como el “padre del arte cinematográfico mexicano”, el veracruzano Fernando de Fuentes filmó *La familia Dressel*, obra inaugural del melodrama familiar situado en los sectores de la entonces pujante clase media urbana, tema que dominaría buena parte del cuadro de producción de aquella época. Con argumento y guion de él mismo inspirado en un caso real (el de una familia de emigrados alemanes que habían fundado la famosa Casa Boker, inmensa y moderna ferretería instalada en una céntrica avenida de la Ciudad de México), De Fuentes se propuso establecer de una vez por todas las bases de una especie de subgénero cinematográfico carac-

terizado por su acérrima defensa de la unidad familiar a costa de lo que sea, pero también signado por sus claros intentos de descripción sociológica y, en algún sentido, antropológica, lo que incluyó un tono feminista *avant la lettre*, así haya sido inconsciente, por parte del realizador. La película narra los avatares sufridos por una viuda de origen germano (Rosita Arriaga) que, heredera de una próspera empresa comercial labrada con mucho esfuerzo por su difunto marido, debe afrontar, estoica e íntegra, el hecho de que su hijo mayor se case con una joven mexicana, interpretada por Consuelo Frank, justamente, que resulta sospechosa de cometer adulterio con un típico ejemplar de la bohemia de aquella época. Mientras la cinta arriba a un final un tanto conformista en el que la duda de amasiato se disipa del todo, De Fuentes se dio tiempo suficiente para hacer un retrato hasta cierto punto irónico y verista de las costumbres familiares de un grupo de clase media al que solo parecen conmover las amenazas provenientes del exterior. De esta manera, el filme integra a su conservadora estructura dramática todo un catálogo de gestos y gustos cotidianos, como las reuniones en que cualquier tema deriva en aburridas charlas sobre los negocios, las rondas de juegos de cartas sin apuestas, los paseos del brazo y por la calle con la "noviecitina santa", los personajes que quieren hacerse los graciosos contando chistes a la menor provocación y abundantes efectos melodramáticos para expresar la angustia causada por posibles atentados al pudor y a los valores de un sector social que parece sentirse depositario de las esperanzas de un México mejor.

En este auténtico clásico del cine mexicano preindustrial, nuestra homenajeada Consuelo Frank tuvo una de sus mejores y más convincentes intervenciones al interpretar a Magdalena, una atractiva cantante de radio de la que se enamora el primogénito de la familia de emigrados alemanes, lo que causa los consabidos enredos melodramáticos. Por lo demás, la obra filmica resultó el medio idóneo para que Alex Phillips y Ross Fisher, fotógrafos con nota-

bles antecedentes en Hollywood, siguieran asimilándose al cine nacional, espacio artístico al que harían muchas aportaciones estéticas.

A su regreso de Hollywood, Consuelo Frank estelarizó *El calvario de una esposa* (Juan Orol, 1936), una de las cumbres del melodrama maternal; *¡Ora Ponciano!* (Gabriel Soria, 1936), taquillera comedia folclórica que dio a conocer a la actriz en diversos países de América Latina; *Nostradamus* (Juan Bustillo Oro, 1936); *La tierra del Mariachi* (Raúl de Anda, 1938); *El indio* (Armando Vargas de la Maza, 1938); *Un viejo amor* (Luis Lezama, 1938); *Una luz en mi camino* (José Bohr, 1938); *La traidorona o Herencia macabra* (José Bohr, 1939); y *Caballo a caballo* (Juan Bustillo Oro, 1939). En otras palabras, la actriz trabajó a las órdenes de algunos de los más importantes pioneros que con su talento y pasión sentaron las bases de la estructura industrial de nuestra cinematografía. La inercia exitosa de Frank continuó en los primeros años de la década de los cuarenta del siglo pasado (que se corresponde con la llamada Época de Oro del cine mexicano) con su intervención en filmes como *El conde de Montecristo* (Chano Urueta, 1942); *Los dos pilletes* (Alfonso Patiño Gómez, 1942); *Los tres mosqueteros* (Miguel M. Delgado, 1942), parodia protagonizada por Mario Moreno Cantinflas; *Cristóbal Colón* (José Díaz Morales, 1943); y el diptico integrado por *El padre Morelos* (1942) y *El Rayo del Sur* (1943), apología filmica del gran héroe del movimiento independentista producida y realizada por el pionero michoacano Miguel Contreras Torres. En este último caso, la figura de Consuelo Frank se prestó para representar en pantalla a María Antonia, la hermana del cura de San Agustín Carácuaro (Domingo Soler), que también apoyó la causa contra la Corona española. Hasta ese momento, el nombre de Consuelo Frank se ubicaba al lado de los de otras jóvenes actrices con las que se intentó generar el *star system* femenino del cine nacional: Lupita Tovar, Nancy Torres, Carmen Guerrero, Andrea Palma, María Luisa Zea, Adela Sequeyro, Lupita Gallardo, Josefina Escobedo, Victoria Blanco, Marta

Ruel, Marina Tamayo, Esther Fernández, Margarita Mora, Stella Inda, Susana Cora, Sofía Álvarez, Manolita Saval, Raquel Rojas, Magda Haller, María Antonieta Pons, etcétera. Todavía no queda claro por qué la trayectoria filmica de Consuelo Frank sufrió dos interludios (de 1943 a 1947 y de 1948 a 1951) que la mantuvieron alejada de los sets a los que retornó para representar a la Virgen María en *El mártir del calvario* (Miguel Morayta, 1952), hagiografía cinematográfica protagonizada por Enrique Rambal en el papel de Jesús de Nazareth, y el papel de una de las mujeres adulteras de *Las tres perfectas casadas* (Roberto Gavaldón, 1953), buen melodrama realizado para lucimiento de Arturo de Córdoba. Tras un nuevo interludio, en el que se dedicó sobre todo a trabajar en obras teatrales de diverso género, Frank volvería al cine en 1957 para participar, de ese entonces y hasta 1985, en alrededor de 70 películas haciendo papeles secundarios o de cuadro.

De ese considerable número de filmes, que sobre todo estuvo constituido por obras genéricas de muy bajo presupuesto —comedias, melodramas (en los que destacó al interpretar no pocos papeles de “Madre Superiora”)—, *westerns*, películas de horror y de afamados luchadores como *Santo, el Enmascarado de Plata*, cabe destacar casos como los de *Macario* (Roberto Gavaldón, 1959), excelente adaptación del cuento homónimo de B. Traven; *Así amaron nuestros padres* (Juan Bustillo Oro, 1964), una de las últimas comedias de “nostalgia porfiriana”; *El caudillo y La chamuscada* (Alberto Mariscal, 1967), notable diptico referido de forma crítica a la Revolución mexicana; *Corazón salvaje* (Tito Davison, 1967), exitoso melodrama basado en la novela de Caridad Bravo Adams; y *Sucedío en Jalisco* (Raúl de Anda, 1970), inspirada en el relato *Pensativa*, del escritor potosino Jesús Goytortúa Santos.

A partir de 1968, gracias a su colaboración en *Ivonne*, episodio de *Trampas de amor* dirigido por Manuel Michel, Consuelo Frank alcanzó a participar en algunos ejemplos del Nuevo Cine Mexicano (*Muñeca reina*, Sergio Olhovich, 1971;

Misterio, Marcela Fernández Violante, 1979, crítica al mundo de la televisión). Antes de fallecer en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1991, Consuelo Frank trabajó también en un considerable número de telenovelas (*Sor Amparo*, 1960; *Encadenados*, 1969; *Cartas sin destino*, 1973; *Extraños caminos del amor*, 1981; *Bodas de odio*, 1983; *Los años felices*, 1984; *Monte Calvario*, 1986; y *Victoria*, 1987), esto en papeles de refuerzo pero que de todas maneras la mantuvieron activa en el medio artístico. Sobre todo, la carrera de Consuelito, como también se le conoció, fue ejemplo de profesionalismo en los sets y escenarios, y de compromiso con las buenas causas de la Asociación Nacional de Actores y de otros gremios similares.

— EDUARDO DE LA VEGA ALFARO

Agradecemos el invaluable apoyo la Cineteca Nacional para la realización de este programa.

A Tribute to Consuelo Frank, Actress from Michoacán

In his remarks on the premiere of the film *La malagueña* (1947), directed by Agustín P. Delgado, the Spanish-born critic and essayist Álvaro Custodio (in the newspaper *Excélsior*, on October 2, 1947), stated that Consuelo Frank, the star of a folkloric film set in a coastal town in the Huasteca region of Veracruz, was not “the appropriate actress to personify the intensely powerful malagueña,” and that she would do better to focus on playing parts “more in conformity with her demeanor as a grand dame, not as a damsel.” Time would confirm Custodio’s assertion, as this film marked a turning point in the cinematic career of an actress who, born in Arteaga, Michoacán, on April 25, 1912, had made her national film debut with a brief, un-credited role in *La boda de Rosario* (Gustavo Sáenz de Sicilia, 1929). She subsequently appeared for the first time in a sound film with the lead female role in *Tierra, amor y dolor* (Land, Love and Suffering), filmed in 1934 by Ramón Peón and Julián S. González for the company Atlas Films, in which the latter director was an investor. This formal debut in a cinema that was then seeking generic formulas to facilitate its growth into a flourishing industry meant that Consuelo Frank was made to play a frivolous woman who is ultimately scorned and abandoned by her husband (Domingo Soler) when she betrays him. In short, a typical melodrama of which it is apparently still impossible to find copies—but which, according to newspaper articles of the day (some criticizing Frank’s paltry singing skills), was set in an undefined provincial atmosphere that would later shift into that of the country’s capital, asserted as a space of perversion and licentiousness.

At 22, the age at which she became the “star” of Peón and González’s film, Consuelo Frank possessed a serene beauty and a certain finesse, the primary factors advancing her full integration into a field with solid commercial prospects; just 2 years prior, it had become clear that Hollywood’s strategy for maintaining complete domination over Ibero-American

markets by producing “Hispanic” films (that is, spoken in Spanish) had utterly failed. Thus, from 1934 to 1943, the “star” from Arteaga appeared in 19 films as a lead or supporting actress, and she was even summoned by the “film Mecca” to act in *Rosa de Francia* (Gordon Wiles, 1935), a “Hispanic” movie produced by the Fox Film Corporation; she appeared alongside Rosita Díaz Gimeno, Julio Peña, Antonio Moreno—who in Mexico had previously directed the films *Santa* (1931) and *Águilas frente al sol* (1932)—and *Don Alvarado*. The film would have a lackluster premiere on May 29, 1937, at the Cine Principal theater in Mexico City.

Following her experience in *Tierra, amor y dolor*, Consuelo Frank starred in the films *Clemencia* (Chano Urueta, 1934), based on Ignacio Manuel Altamirano’s eponymous novel set in the struggle against the Second Mexican Empire; *Monja, casada, virgen y mártir* (Juan Bustillo Oro, 1935), film adaptation of the eponymous text by Vinente Riva Palacio, in which an extra replaced her in the execution of a semi-nude scene that doubtlessly contributed to the film’s success; and *Sueño de amor* (Dreams of Love, José Bohr, 1935), an ambitious re-creation of the life of Hungarian musician Franz Liszt, represented by the famous Chilean pianist Claudio Arrau.

In late March of 1935, before getting involved in the complicated production of *Vámonos con Pancho Villa* (Let’s Go with Pancho Villa), the film that would definitively establish him as “the father of Mexican cinema,” the Veracruz-born Fernando de Fuentes filmed *La familia Dressel* (The Dressel Family), an inaugural work of family melodrama set in the sectors of the then-thriving urban middle class, a subject that would dominate much of the era’s film output. With a plot and screenplay by De Fuentes himself, inspired by a true story (that of a family of German immigrants who had founded the famous Casa Boker, an immense and modern ironmonger’s shop on a central avenue in Mexico City), De Fuentes set out to lay the groundwork, once and for all, for

a type of film sub-genre characterized by its staunch defense of the family unit at all costs—but also marked by its clear attempts at sociological and in some senses anthropological description, which included a feminist tone avant la lettre, however unconscious it may have been for the director. The film relates the vicissitudes experienced by a widow of German origins (Rosita Arriaga); having inherited a prosperous commercial business painstakingly built by her late husband, she must face, stoic and upright, the fact that her oldest son is marrying a young Mexican woman—played by none other than Consuelo Frank—who is then suspected of adultery with a typical example of a bohemian man from the era. While the film reaches a somewhat conformist ending in which the suspicion of cohabitation dissipates altogether, De Fuentes took the time to create an ironic and veristic portrait, up to a point, of the family customs that mark middle-class community apparently unsettled only by threats encroaching from outside. In this way, the film's conservative dramatic structure is permeated by an entire catalogue of everyday gestures and tastes, with the gatherings that invariably, and on any topic, devolve into boring conversations about business, rounds of betting-free card games, arm-in-arm strolls around the block with the “saintly little girlfriend,” characters who try to be funny by telling jokes at the slightest provocation, and abundant melodramatic effects employed to express the anguish caused by possible affronts to modesty and the values of a social sector that seems to define itself as the sole guardian of all hopes for a better Mexico.

In this genuine classic of pre-industrial Mexican cinema, Consuelo Frank, the subject of our tribute, gave one of her best and most convincing performances as Magdalena, an attractive radio singer with whom the eldest son of a German immigrant family falls in love, leading to familiar melodramatic muddles. Moreover, this film work turned out to be the ideal medium for Alex Phillips and Ross Fisher, cinema-

tographers with a noteworthy Hollywood background, to continue integrating themselves into Mexican cinema, an artistic space to which they would make many aesthetic contributions.

On her return to Hollywood, Consuelo Frank starred in El calvario de una esposa (A Wife's Cavalry, Juan Orol, 1936), a pinnacle of maternal melodrama; ¡Ora Ponciano! (Come on Ponciano!, Gabriel Soria, 1936), a folkloric comedy and box-office drawcard that introduced the actress to audiences across Latin America; Nostradamus (Juan Bustillo Oro, 1936); La tierra del Mariachi (Raúl de Anda, 1938); El indio (The Indian, Armando Vargas de la Maza, 1938); Un viejo amor (An Old Love, Luis Lezama, 1938); Una luz en mi camino (José Bohr, 1938); La traidorera or Herencia macabra (A Macabre Legacy, José Bohr, 1939); and Caballo a caballo (Horse for Horse, Juan Bustillo Oro, 1939). In other words, the actress worked on the orders of numerous essential pioneers in the trade, directors who used their talent and passion to lay the groundwork for Mexican cinema's industrial structure. Frank's successful momentum continued into the early years of the 1940's with films like El conde de Montecristo (The Count of Monte Cristo, Chano Urueta, 1942); Los dos pilletes (Alfonso Patiño Gómez, 1942); Los tres mosqueteros (The Three Musketeers, Miguel M. Delgado, 1942), a parody starring Mario Moreno Cantinflas; Cristóbal Colón (José Díaz Morales, 1943); and the diptych comprising El padre Morelos (1942) and El Rayo del Sur (Lightning in the South, 1943), a cinematic defense of the great hero of the Mexican independence movement, produced and directed by the Michoacán-born pioneer Miguel Contreras Torres. In this last film, Consuelo Frank provided the screen representation of María Antonia, the sister of the priest from San Agustín Carácuaro (Domingo Soler), who also supported the cause against the Spanish crown. Until that moment, Consuelo Frank's name stood beside those of other young actresses on whom the

efforts to create Mexican cinema's female star system was based: Lupita Tovar, Nancy Torres, Carmen Guerrero, Andrea Palma, María Luisa Zea, Adela Sequeyro, Lupita Gallardo, Josefina Escobedo, Victoria Blanco, Marta Ruel, Marina Tamayo, Esther Fernández, Margarita Mora, Stella Inda, Susana Cora, Sofía Álvarez, Manolita Saval, Raquel Rojas, Magda Haller, María Antonieta Pons, etcetera.

It remains unclear why Consuelo Frank's film career experienced two interludes (from 1943 to 1947 and from 1948 to 1951) that distanced her from the set to which she would return in the role of the Virgin Mary for *El mártir del calvario* (The Martyr of Calvary, Miguel Morayta, 1952), a cinematic hagiography starring Enrique Rambal as Jesus of Nazareth, and in the role of an adulterous woman in *Las tres perfectas casadas* (Roberto Gavaldón, 1953), a fine melodrama created to showcase Arturo de Córdova. After another interlude, in which she mostly focused on works for the theater in various genres, Frank would return to cinema in 1957 to participate, from then until 1985, in about 70 films, playing secondary or supporting parts.

Of this considerable number of works, consisting, more than anything else, of very low-budget genre films—comedies, melodramas (in which she stood out for playing no small number of Mother Superiors); westerns; horror movies; films about famous lucha libre stars like Santo, el Enmascarado de Plata—standouts include Macario (Roberto Gavaldón, 1959), an excellent adaptation of the eponymous short story by B. Traven; Así amaron nuestros padres (Juan Bustillo Oro, 1964), one of the final “Porfirian nostalgia” comedies; El caudillo and La charnuscada (Alberto Mariscal, 1967), a noteworthy diptych critically addressing the Mexican Revolution; Corazón salvaje (Tito Davidson, 1967), a successful melodrama based on the novel by Caridad Bravo Adams; and Sucedió en Jalisco (Raúl de Anda, 1979), inspired by the story “Pensativa,” a work by San Luis Potosí-born writer Jesús Goytortúa Santos.

As of 1968, thanks to her work in *Ivonne, an episode of Trampas de amor*, directed by Manuel Michel, Consuelo Frank was able to take part in various examples of Nuevo Cine Mexicano, or New Mexican Cinema (e.g. Muñeca reina [Queen Doll], Sergio Olhovich, 1971; and *Misterio, Marcela Fernández Violante*, 1979, critical of the television world). Before her death in Mexico City on March 31, 1991, Consuelo Frank also worked on a substantial number of television soap operas: (*Sor Amparo*, 1960; *Encadenados*, 1969; *Cartas sin destino*, 1973; *Extraños caminos del amor*, 1981; *Bodas de odio*, 1983; *Los años felices*, 1984; *Monte Calvario*, 1986; and *Victoria*, 1987), all in supporting roles, but which nonetheless kept her active in the artistic world. More than anything else, Consuelito's career (as she was also known) was an example of professionalism both on set and on stage, as well as a model of commitment to the worthy causes of the Asociación Nacional de Actores (Mexico's National Association of Actors) and other guilds.

— EDUARDO DE LA VEGA ALFARO

We would like to express our gratitude to the
Cineteca Nacional for its support of this program.

1935 | MÉXICO | 35 MM | BN | 90 MIN.

La familia Dressel

La familia Dressel es propietaria de una próspera ferretería de la ciudad. El negocio es administrado por Frau Dressel, una severa viuda, quien tiene dos hijos: Federico y Rodolfo. Federico se enamora de la cantante Magdalena y se casa con ella, contra la voluntad de Frau Dressel, quien desea que su heredero se comprometa con una mujer alemana. La joven pareja debe enfrentarse al constante hostigamiento de Frau Dressel y a una acusación de adulterio.

The Dressel Family

The Dressel family owns a successful hardware store in the city. The business is run by Frau Dressel, a severe widow, who has two sons, Federico and Rodolfo. Federico falls in love with singer Magdalena and marries her against his mother's will—she wanted her son to marry a German girl. The young couple must deal with Frau Dressel's constant harassment and with an accusation of adultery.

Dirección: Fernando de Fuentes

Guion: Fernando de Fuentes

Producción: Fernando de Fuentes

Compañía productora: Impulsora Cinematográfica (ICSA)

Fotografía: Ross Fisher, Alex Phillips

Edición: Fernando de Fuentes

Dirección de arte: Francisco Gómez Palacio

Sonido: José B. Carles

Música: Juan S. Garrido

Reparto: Consuelo Frank, Carlos López, Julián Soler, Manuel Tamés, Jorge Vélez, Fernando Wagner, Ramón Armengod, Rosita Arriaga

Fernando de Fuentes (Veracruz, México, 1894-Ciudad de México, 1958). Director, guionista y productor pionero del cine sonoro mexicano, reconocido por su habilidad para manejar géneros como cine de aventuras, cine sobre la Revolución, melodrama y comedia ranchera.

Fernando de Fuentes (Veracruz, Mexico, 1894—Mexico City, Mexico, 1958). He was a director, screenwriter, producer and pioneer of Mexican sound film. He worked in a number of film genres, including adventure cinema, films about the Mexican Revolution, melodrama and comedy.

Filmografía: *Tres citas con el destino* (1953), *Canción de cuna* (1952), *Los hijos de María Morales* (1952), *Crimen y castigo* (1950), *Por la puerta falsa* (1950), *Hipólito el de Santa* (1949), *Jalisco canta en Sevilla* (1948), *Allá en el Rancho Grande* (1948), *La devoradora* (1946), *La selva de fuego* (1945), *Hasta que perdió Jalisco* (1945), *El rey se divierte* (1944), *La mujer sin alma* (1943), *Doña Bárbara* (1943), *Así se quiere en Jalisco* (1942), *La gallina clueca* (1941), *Creo en Dios* (*Secreto de confesión*) (1940), *El jefe máximo* (1940), *Allá en el trópico* (1940), *Papacito lindo* (*¡El viejo verde!*) (1939), *La casa del ogro* (1938), *La Zandunga* (1937), *Bajo el cielo de México* (1937), *Petróleo* (*Sangre del mundo*) (1936), *Desfile deportivo* (1936), *Allá en el Rancho Grande* (1936), *Las mujeres mandan* (1936), *Vámonos con Pancho Villa* (1935), *Cruz Diablo* (1934), *El fantasma del convento* (1934), *El compadre Mendoza* (1933), *El Tigre de Yautepec* (1933), *La Calandria* (*Calandria*) (1933), *Su última canción* (1933), *El prisionero trece* (1933), *El anónimo* (1932).

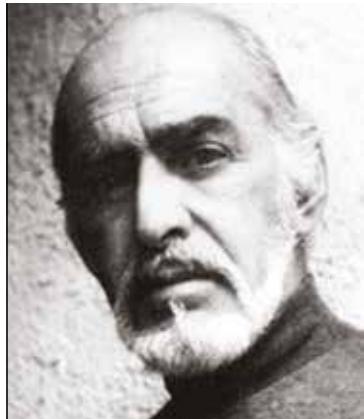
HOMENAJE A JULIO BRACHO / TRIBUTE TO JULIO BRACHO

Julio Bracho en la memoria

Nacido en Durango, Durango, el 17 de julio de 1909 e interesado desde su infancia por el arte, Julio Bracho Pérez Gavilán fue integrante de una familia que aportaría mucho a la cultura del México postrevolucionario. Documentos oficiales indican que Bracho hizo estudios primarios y secundarios en el afamado Colegio Francés de la Ciudad de México y que en 1922 ingresó a la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria, cuando contaba con trece años de edad. Más tarde abandonó sus estudios universitarios de Medicina, Arquitectura, y Filosofía y Letras, carrera que cursó durante tres años, lo que, según un reportaje de *Don Porfirio* (Cf. *El Universal*, 7 de junio de 1952), le permitió conocer “las excelencias del clásico griego, francés y español [y le] apasionó como a todo el mundo en aquel entonces el teatro realista de Pirandello, al igual que encontró bellezas sin límite en lo escrito por Bernard Shaw, Ibsen y Cocteau”.

Luego de militar en el movimiento en pro de la autonomía universitaria (lo que años después se traduciría en una visión entre nostalgia y crítica de los principales personajes de su película *Distinto amanecer*) y de simpatizar con el vasconcelismo en buena medida impulsado por su diligente amiga y promotora, Antonieta Rivas Mercado, pudo incorporarse al medio teatral a través de una serie de actividades que lo llevarían a fundar, junto con la actriz Isabela Corona (su primera esposa) y el pintor y escenógrafo Carlos E. González, el grupo Escolares del Teatro, germen de lo que poco después sería el Teatro Orientación. A partir de septiembre de 1931, Bracho se da a conocer en el ambiente cultural del país al dirigir de forma audaz obras de John M. Synge (*Jinetes hacia el mar*), Francisco Monterde (*Proteo*), Franz Werfel (*Maximiliano y Carlota*) y August Strindberg (*La más fuerte*), además de una obra escrita por él mismo: *El lago sin luna*.

Por aquel tiempo conoce a Julio Saldívar, propietario de la hacienda pulquera de Santiago Tetlapayac, Hidalgo, lo que le permitirá estar presente en el rodaje de algunas secuencias de *Maguey*, episodio del frustrado proyecto *¡Que viva México!*, emprendido por el célebre cineasta soviético Ser-

gei M. Eisenstein. Entre 1932 y 1937, Bracho se convertirá en uno de los protagonistas de la renovación teatral en nuestro país, ello debido a sus diversas colaboraciones y puestas en escena para organizaciones o instituciones como Los Trabajadores del Teatro (también conocido como Teatro de los Trabajadores), el Teatro Orientación y el Teatro de la Universidad Nacional, institución que él fundó con el apoyo del entonces rector Luis Chico Goerne, lo que incluyó la difusión de obras de Aristófanes, Sófocles y Eurípides así como la escritura y escenificación de piezas de su autoría como *El sueño de Quetzalma*, *La mujer y el navegante*, *Sor Juana Inés de la Cruz* y *El tercer Orestes*. Bajo la dirección de Bracho, el Teatro de la Universidad Nacional también puso en escena *El Santo Samán*, de Mauricio Magdaleno; *Los que vuelven y San Miguel de las Espinas*, de Juan Bustillo Oro; y *Lázaro rio*, de Eugene O'Neal; además de la traducción de la *Antígona* de Sófocles en versión de Jean Cocteau, obra que obtuvo un gran éxito y fue protagonizada por Isabela Corona. También cabe apuntar que en 1933 la actriz Andrea Palma, seudónimo de Guadalupe Bracho Pérez Gavilán, hermana de Julio, debutó en el medio filmico nacional con *La mujer del puerto*, dirigida por Arcady Boytler, y que ambos parientes tuvieron relación familiar con dos destacados duranguenses insertos en el medio filmico hollywoodense: los actores Dolores del Río y Ramón Novarro.

Hacia mediados de 1934, Bracho se afilia a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR), una organización artística antifascista promovida por el Partido Comunista Mexicano, de la que, gracias a su bien ganada fama como dramaturgo de vanguardia, llegaría a ser jefe de la Sección de Escritores. Estos notables antecedentes en el teatro moderno mexicano, su breve colaboración en la realización de *Redes* (Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, 1934-1935), y sus trabajos como supervisor escénico de los diálogos en *Ave sin rumbo* (Roberto O'Quigley, 1937) y como coargumentista y coguionista de *Rapsodia mexicana* (Miguel Zacarías, 1937) le permitirían tener sus primeras experiencias en el pujante medio filmico de la época.

Luego de su intensa y notable experiencia al frente del Teatro de la Universidad Nacional, Bracho volvió a colaborar en una nueva época del Teatro Orientación, para el que, en junio de 1938, escenificó la obra vanguardista *Anfitrión 38*, de Jean Giraudoux. Un año después, el dramaturgo duranguense fue propuesto por el cómico Roberto El Panzón Soto para debutar como director de cine con *La marcha de Zácatecas*, obra satírica que iba a ser producida por el Banco Obrero en consonancia con la política obrerista emprendida por el gobierno federal encabezado por el michoacano Lázaro Cárdenas del Río. Parece ser que la repentina muerte del entonces gerente de dicha institución evitó que el proyecto se llevara a cabo, ello en el contexto de expansión industrial que siguió al triunfo comercial de *Allá en el Rancho Grande* (Fernando de Fuentes, 1936) y demás comedias folclóricas. Luego de otros trabajos en el mundo teatral, finalmente en mayo de 1941 Bracho pudo iniciar su importante carrera de cineasta con la realización de la comedia *¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!*, basada en un argumento y guion de él mismo con patrocinio de Films Mundiales, empresa promovida y regenteada por Agustín J. Fink, acaso el productor más significativo de la llamada Época de Oro del cine mexicano, que se suele ubicar en la década de los cuarenta del siglo pasado. Esta obra quedó inscrita dentro del género de "nostalgia porfiriana", inaugurado por las exitosas *Perjura* (Raphael J. Sevilla, 1938), *Café Concordia* (Alberto Gout, 1939) y *En tiempos de Don Porfirio* (Juan Bustillo Oro, 1939) como soterrada respuesta a las medidas más radicales del régimen cardenista (reforma agraria, nacionalización de los ferrocarriles, expropiación petrolera, etc.). La ópera prima de Bracho, protagonizada por Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova y Mapy Cortés, sirvió sobre todo para que su realizador demostrara capacidades insólitas al dar un ritmo preciso y abierta malicia a un tema profundamente reaccionario. Por más que se le hiciera pasar como una comedia ligera, pudo recaudar una cifra récord de poco más de 137 mil pesos durante sus primeras tres semanas de exhibición en los cines Palacio Chino y

Rex de la capital del país. Gracias a ello, Bracho alcanzó *ipso facto* el prestigio que a la mayoría de sus colegas les llevó más tiempo y esfuerzo. Tuvo sobrada razón el gran poeta y crítico de cine Xavier Villaurreutia al señalar (en la revisita *Así, 27 de septiembre de 1941*) que:

El argumento de *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* es sencillo, gracioso y superficial. Su desarrollo es, acaso, mejor que el argumento mismo, considerado en conjunto. Se advierte la mano del director que ha sabido encauzar la inocente intriga y que, sobre todo, ha sabido animarla, llenándola de variedad y de ritmo en muchos casos. El director Julio Bracho ha sabido aprovechar la lección de los directores extranjeros [...] Las escenas iniciales del film y la escena en el restaurante La Suiza donde se cantan, por diversos personajes y en diversos grupos, las coplas titulares del filme, son una prueba evidente de nuestra afirmación. Julio Bracho ha recibido inteligentemente una lección y ha sabido aprovecharla y objetivarla a su vez. Y por ello creemos que el principal acierto de este filme reside en la dirección misma, animada y ligera.

Como era de esperarse, Villaurreutia destacó también la fotografía, de Gabriel Figueroa, y la música, de Raúl Lavista, elementos que completaron un depurado trabajo estético. Los logros comerciales y artísticos de *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* permitieron que la carrera filmica de Bracho comenzara a consolidarse con magníficas perspectivas, sobre todo porque la industria filmica nacional se estaba convirtiendo en la más poderosa e influyente en el mundo de habla hispana. No pasaría demasiado tiempo para que el novel cineasta regresara a los sets con el propósito de dirigir *Historia de un gran amor* (1942), también patrocinada por Films Mundiales y adaptación cinematográfica de la novela *El niño de la bola*, del escritor hispano Pedro Antonio de Alarcón. Se trata de un típico melodrama pasional situado en el siglo XIX, en el que la intransigencia de un padre será el motor de la tragedia que tiene como marco una típica ciudad provincial que podría ser Morelia o alguna otra del Bajío. Si algo destaca de esta cinta, que a su vez consolidó la trayectoria artística del afamado cantante guanajuatense Jorge Negrete, es la pretensión de suntuosidad del cine mexicano de la época, concretada en la soberbia fotografía de Gabriel Figueroa, la vasta escenografía de Jorge Fernández y la música de Raúl Lavista, Manuel Esperón y el michoacano Miguel Bernal Jiménez, quien en una secuencia dirigió al Coro Infantil de la Catedral de Morelia. Para dar lustre al romanticismo implícito de la trama, Bracho volvió a recurrir a los precisos desplazamientos de la cámara ya presentes en su ópera prima y a un desaforado paisajismo que remitía a la plástica de José María Velasco y Eugenio Landesio, confirmando con ello los marcados afanes nacionalistas del cine mexicano en plena época de la Segunda Guerra Mundial, cuando la posibilidad de intromisión por parte de las potencias del eje

Berlín-Roma-Tokio, si bien era palpable, resultaba el pretexto idóneo para hacer abierta propaganda a la “unidad nacional” pregonada a diestra y siniestra por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, retórica dignamente ejemplarizada en películas como *Soy puro mexicano* (Emilio Fernández, 1942), que marcó el debut filmico del notable escenógrafo Jesús Bracho, hermano de Julio. La simpleza del argumento de *Historia de un gran amor*, con su procelosa y prolongada trama en la que héroes y villanos se confrontan a toda hora, hizo evidente la audacia de su realizador, quien, por sus antecedentes culturales, claramente pudo llevar su obra por los senderos del “amor loco” surrealista, lo que serviría de lección a Miguel Zacarías, ya que *Una carta de amor* (1943), también protagonizada por Jorge Negrete, Gloria Marín y Andrés Soler, resultó algo muy cercano a una obra maestra en su género.

Pese a todo, *Historia de un gran amor* se mantuvo por tres semanas en su sala de estreno, el Palacio Chino, y de esta manera Julio Bracho siguió siendo el realizador consentido de Films Mundiales, empresa que le patrocinaría sus siguientes tres obras cinematográficas: *La Virgen que forjó una patria* (1942), *Distinto amanecer* (1943) y *La corte del faraón* (1944). Filme que hacía eco a la “unidad nacional”, pero desde la perspectiva ultraconservadora que por entonces divulgaba el periodista René Capistrán Garza, otrora ideólogo y líder de la rebelión cristera, *La Virgen que forjó una patria* contó con una mayor inversión que sus no pocas antecesoras (*Tepeyac*, José Manuel Ramos, Carlos E. González y Fernando Sáyago, 1917; *La Virgen de Guadalupe*, Geo D. Wright, 1918; *El milagro de la Guadalupana*, William P. S. Earle, 1925; *La Reina de México*, Fernando Méndez, 1939; y *La Virgen Morena*, Gabriel Soria, 1942), pero en sus hieráticos resultados pesó el clericalismo y procatalicismo a ultranza que dieron sentido a una trama pretendidamente histórica por el hecho de remitir a figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y demás combatientes por la lucha de Independencia respecto a la Corona española.

En cambio, *Distinto amanecer*, basada muy libremente en la pieza teatral *La vida conyugal*, de Max Aub, intelectual emigrado a México con motivo de la Guerra Civil ocurrida en España, es, con mucho, una plena obra de autor en la medida en que refleja con fidelidad el tipo de vida urbana clasemedieras y culterana de la que Bracho era un digno representante. El drama trascurre en unas cuantas horas, al compás de la arrobada melodía de Agustín Lara de la que extrajo el título (“Cada noche un amor, distinto amanecer, / diferente visión. / Cada noche un amor, / pero en mi corazón / solo tu amor quedó...”). La cinta trascendió su época justo por el sólido retrato de mentalidades citadinas de un sector social que hasta ese momento había sido visto de manera muy tangencial por el cine mexicano. Con excelente fotografía expresionista de Gabriel Figueroa, brillante escenografía de Jorge Fernández y sólidas actuaciones de

Pedro Armendáriz, Andrea Palma y Alberto Galán (actor formado en la escuela teatral promovida por el mismo Bracho), la película incursiona con rigor en la ruta que primero había marcado el realismo poético francés (sobre todo el cultivado por Jean Renoir y Julien Duvivier) y que en buena medida anticiparía a la serie negra hollywoodense y al neorrealismo italiano. Más allá de sus evidentes concesiones para sortear la censura y más acá de su tributo al melodrama más recalcitrante, al Julio Bracho de *Distinto amanecer* le cupo el privilegio de mostrar el potencial que ofrecía una ciudad que ya se sentía cosmopolita y en la que pululaban sindicalistas corruptos y profesionistas fracasados que apenas unos años atrás habían luchado a brazo partido por la autonomía universitaria.

Para comentar acerca de uno de los aspectos medulares de la cinta, mejor cedamos la palabra a David Ramón (en *Diorama de la Cultura*, suplemento de *Excélsior*, 14 de noviembre de 1971) que en su momento señaló:

Un crítico extranjero decía recientemente que los personajes de no recuerdo qué cineasta “no eran modernos porque el cine nunca aparecía en sus películas ni como edificio, ni como motivo de conversación, ni siquiera como referencia”. Esto no va en *Distinto amanecer*, cuyos personajes, Julieta y Octavio se conocen, o mejor dicho, se reconocen donde están exhibiendo (Julio Bracho es en 1943 tan sofisticado y tan moderno, como para tener la audacia de citarse a sí mismo en una de sus obras) *jAy, qué tiempos, señor don Simón!* Armendáriz, una presencia citadina, presencia del mejor cine negro, lejos del estereotipado indio mexicano en el que después los productores lo encasillarían para siempre jamás, apaga un cerillo que ha iluminado (deslumbrándonos) el rostro de Julieta (Andrea Palma). De aquí en adelante la presencia de la Palma, poseedora de un rostro poco común, insólita dueña de un estilo, de un magnífico estilo, logrará superar todo, imponerse incluso sobre el filo de la navaja del melodrama mexicano, y quedar como un recuerdo inolvidable, inquietante, en verdad distinto [...].

Una vez dejado en claro el tipo de cine que en verdad le interesaba realizar, Bracho acometió *La corte del faraón*, comedia inspirada en la zarzuela homónima de los españoles Miguel Palacios y Guillermo Perrín, adaptada por el ensayista y poeta veracruzano Neftalí Beltrán y el director del filme. El marcado giro temático que esa cinta implicó era parte de la estrategia de Films Mundiales para hacerse del capital que le permitiera seguir apoyando un cine más “artístico”, que no siempre garantizaba la recuperación en taquilla. Vista a distancia, *La corte del faraón* resultó el justo homenaje que el cine mexicano le debía a Roberto El Panzón Soto, figura tutelar del teatro frívolo y popular que desde la época postrevolucionaria satirizaba a políticos de toda laya y que alcanzó su apoteosis con obras como *El desmoronamiento* y la puesta en escena del *Rayando el sol*, espec-

táculo cómico musical estrenado en el Palacio de las Bellas Artes. Como el representante de la vanguardia que sin duda era, Bracho se sirvió de la pieza de Palacios y Perrín para consolidar su estilo —pletórico en elegantes movimientos de cámara y planos-secuencia— y burlarse de ciertas costumbres eróticas y sexuales, haciendo alarde de vulgaridad y crítica despiadada al conservadurismo en estas materias. La cinta representó también el momento cumbre de Mapy Cortés, simpática actriz nacida en Puerto Rico que ya había trabajado para Bracho en *jAy, qué tiempos, señor don Simón!* y que, promovida por la industria filmica mexicana para penetrar en los mercados del Caribe, tuvo momentos memorables al interpretar el papel de Lota, una doncella poco recatada, en la línea cultivada en Hollywood por la gran Mae West.

Financiada por Clasa Films, empresa entonces competidora de Films Mundiales en la búsqueda de un cine nacionalista “de calidad”, *Crepúsculo* (1945), la siguiente película de Julio Bracho, fue un denso melodrama psicologista, protagonizado por Arturo de Córdoba, Gloria Marín y la joven Lilia Michel, que muestra los vértices de un triángulo pasional ubicado en los sectores de profesionistas universitarios. La obsesión criminal que se esconde en la mente de un brillante cirujano, y que terminará por volverse contra él mismo, es el eje del buen argumento (debido al mismo Bracho), en este caso enriquecido por la excelsa fotografía de Alex Phillips, la música *ad hoc* del genial Raúl Lavista y la precisa escenografía de Jorge Fernández, que incluye citas visuales a la Escuela Mexicana de Pintura. Fue otra obra filmica “culterana” en la que su realizador hizo énfasis en una técnica depurada para consolidar un estilo que ya en ese momento era punto de comparación con el de los otros integrantes de una generación de cineastas mexicanos (Emilio Fernández, Alejandro Galindo y Roberto Gavaldón, principal pero no únicamente), cuyas ascendentes carreras estaban ayudando a dotar de pleno significado a lo que después se conocería como la Época de Oro del cine mexicano.

Entre 1945 y 1947, Bracho acumuló cinco películas más a su filmografía (*El monje blanco*, sobre la pieza teatral en verso de Eduardo Marquina, hecha para el lucimiento de la “estrella” María Félix; *Cantaclaro*, sobre la novela homónima de Rómulo Gallegos; *La mujer de todos*, otro de los filmes consagratorios de María Félix; *Don Simón de Lira*, versión cinematográfica de la *Volpone*, de Ben Johnson; y *El ladrón*, comedia protagonizada por el argentino Luis Sandrini), pero ninguna de ellas se aproximó a los niveles de calidad alcanzados por *Rosenda*, realizada a partir del relato homónimo del célebre escritor michoacano José Rubén Romero.

Según los testimonios ofrecidos por Bracho, la adaptación filmica de dicho texto literario fue iniciativa de Salvador Elizondo padre, por ese entonces cabeza de la productora Cinematográfica Latinoamericana S. A. (Clasa), quien ya antes había contribuido a promover su carrera como director con el financiamiento de dos de sus películas estéticamente

más ambiciosas, las ya mencionadas *Crepúsculo* y *El monje blanco*. Además de producir *Rosenda*, Salvador Elizondo, hombre de gran cultura y sensibilidad, escribió con Bracho el guion de la cinta. Este último declaró que tuvo algunos problemas con José Rubén Romero ya que, como otros autores, no quiso entender “que la dimensión visual del cine es distinta a la literatura”, por lo que en el filme

[...] todas las cosas están florecidas, vivificadas: la *Rosenda* adjetiva de la novela se convierte en la *Rosenda* sustantiva de la película. Y esta fue una experiencia fantástica: derivar una serie de cosas que no estaban desarrolladas, a una hora y media de narración. Fue un caso auténticamente pirandelliano, ya que al hacer la adaptación los personajes me iban pidiendo —o exigiendo— el cómo querían vivir. Cuando le presenté a Don Rubén mi adaptación para que le diera su aprobación me dijo, al ver la serie de modificaciones que había yo hecho a su relato sustancial: “Ustedes, con el tabú de la adaptación cinematográfica, trituran la obra del escritor”. Y yo creo, que, muy por el contrario, el cine no tritura, sino que —cuando se trata de una buena narración—, sublima la creación del escritor, porque usted, en el cine, no va a leer un libro delante del público, que sería recitar el pasado, sino a ver *actualmente* los sucesos, y a sentir, en presente, las emociones narradas por él. (Cf. *Cuadernos de la Cineteca Nacional*, núm. 5, Cineteca Nacional, México DF, 1976, p. 41 y revista *Cartel*, 1 de junio de 1948).

Ubicada en un impreciso pueblo michoacano, recreado en gran medida en los estudios Clasa sobre diseños de su pariente Jesús Bracho que a su vez surgieron de un viaje hecho por ambos a varios pueblos del estado de Michoacán para captar imágenes de ambiente, *Rosenda* inició su filmación en marzo de 1948 y tuvo un costo aproximado de 700 mil pesos. Para encarnar a los tres personajes principales, vértices de otro insólito triángulo amoroso desarrollado en la aburrida atmósfera provinciana, se contó con los espléndidos actores Fernando Soler, Rita Macedo y Rodolfo Acosta, figura y actitudes que sin duda fueron inspiradas, en la narración de José Rubén Romero, por el revolucionario villista y luego bandido Inés Chávez García, cuyas feroces y bien organizadas huestes asolaron varios poblados de Michoacán (La Piedad, Cotija, Tacámbaro, San José de Gracia, etc.) y Guanajuato durante los años en que el país era gobernado por Venustiano Carranza. En la obra filmica el drama se ubicó hacia fines de los años treinta, es decir, en pleno cardenismo, lo que se tradujo en una lograda recreación de época. La obra de Bracho recibió un caudal de críticas positivas entre las que sobresalió la escrita por Alvaro Custodio, emigrado español guionista de excelentes cintas de ambiente cabaretil protagonizadas por la rumbera cubana Ninón Sevilla (*Aventurera, Sensualidad, No niego mi pasado*, Alberto Gout, 1949-1951); en el *Excélsior* del 29 de octubre de 1948, el comentarista anotó que:

Para contarnos un asunto de carácter realista como *Rosenda*, había que evitar casi por completo los símbolos, la obsesión de situar en primer plano los objetos para partir de ellos hacia la figura humana —detalle en el que insiste Bracho demasiado— así como ciertos ángulos un tanto rebuscados. Pero sobre estos deslices, se impone el inteligente manejo de la cámara, el uso tan expresivo de los primeros planos, en los que Bracho es un maestro, y el decoro dramático con que ha tratado aquellos amores entre un otoñal y una adolescente, que en el cine resulta siempre una experiencia peligrosa [...].

Pese a su característica perspicacia, Custodio no quiso o de plano no pudo reparar en el hecho de que tales “rebuscamientos” formales, plasmados de forma magistral con el apoyo del talentoso camarógrafo Jack Draper, eran parte del estilo personal de Bracho y que con plena conciencia eran empleados para remitir a las corrientes artísticas de vanguardia con las que estuvo comprometido a lo largo de su carrera. Por otro lado, no es tan descabellado inferir que, en el drama de *Rosenda*, el cineasta duranguense se sintió más concernido por la relación surgida entre los personajes interpretados por Soler y Macedo, porque ese aspecto dramático algún eco tenía de la pieza teatral *Pigmalión* (1913), escrita por su admirado George Bernard Shaw a partir de la obra clásica de Ovidio. Entre otras muchas cosas, la trascendencia de *Rosenda* radica justamente en haber sido un campo de experimentación formal para su ambicioso y culto realizador, mucho más allá de las vicisitudes del buen relato costumbrista y romántico en el que se basó. Para la cinta se filmaron dos finales; en el más conocido, la pareja protagonista, separada por circunstancias adversas, se reencuentra casualmente en una estación de ferrocarril; en el de la versión que solo fue exhibida en un preestreno y en el extranjero (que era una reelaboración del de la novela adaptada), los trenes en que ambos viajaban se cruzaban en la misma estación pero no alcanzaban a percatarse el uno de la otra y cada quien continuaba su camino. Por cierto que en este otro final había coincidencias, quizás no de todo casuales, con la secuencia concluyente de *Una mujer de París* (*A Woman of Paris*, 1923), la obra maestra de Charles Chaplin, a su vez homenajeada por Sergei M. Eisenstein en su célebre cinta *La línea general*, filmada en 1929. Congruente con su visión del mundo, por supuesto que Bracho mantuvo preferencia por la versión anticonvencional.

Hay consenso en que *Rosenda* significó el punto más alto de la primera y más audaz etapa de la trayectoria cinematográfica de su realizador. En coincidencia con el declive de la Época Dorada del cine nacional, los trabajos cinematográficos de Julio Bracho elaborados entre 1949 y 1959 —que sumaron la nada despreciable cantidad de 20 largometrajes (un promedio de dos por año, la mayoría de ellos melodramas convencionales)— sirvieron para evidenciar una decadencia creativa y un alejamiento de los temas que más

le concernían. Pero al iniciar 1960 se produjo la esperada coyuntura política que le permitiría llevar a la pantalla una adaptación de *La sombra del caudillo*, la gran novela de Martín Luis Guzmán, proyecto que Bracho venía acariciando desde muchos años atrás y con el que estaba seguro de poder recuperar al menos parte de su prestigio. La cinta se realizó con la venia de Adolfo López Mateos, distinguido exmilitante vasconcelista y, a la sazón, presidente de la República, y el decidido apoyo de Martín Luis Guzmán, que por entonces fungía como presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Concluidos su rodaje y postproducción, la película fue sometida para su revisión al área de Supervisión de la Dirección General de Cinematografía adscrita a la Secretaría de Gobernación entre el 10 y 15 de julio de 1960 y resultó aprobada para ser exhibida en la clasificación C (solo adultos). Pero, poco tiempo después, cuando *La sombra del caudillo* ya había participado con buenos resultados en el Festival de Karlovy Vary, de Checoslovaquia, y se había exhibido ante los representantes de la prensa, la intervención directa del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Agustín Olachea Avilés (quien, por sus antecedentes en la rebelión encabezada por José Gonzalo Escobar en marzo de 1929 seguramente se vio retratado en el personaje infiltrado en el movimiento opositor para, traición mediante, poder reventarlo desde dentro), motivó que la cinta no se exhibiera y que permaneciera como “obra maldita” por espacio de 30 largos años, hasta que tuvo un estreno más o menos formal el 20 de octubre de 1990 en la sala Gabriel Figueroa de la capital del país, luego de haber sido vista muchas veces en forma clandestina sobre todo por medio de copias en 16 milímetros y en videocaset. Pero los logros de la indiscutible obra cumbre de Julio Bracho no solo se ciñen a su fama de película largamente censurada por el régimen emanado de la Revolución mexicana, del que cuestiona la estructura corrupta, manipuladora y autoritaria que, con diversos matices, se prolonga hasta nuestros días, sino que su condición de clásico se debe a la agudeza del estilo expresionista (magistral fotografía de Agustín Jiménez, otra vez una de las más destacadas figuras de la vanguardia artística nacional), que le da sentido estético a una prodigiosa trama en la que impera la violencia “intrasistémica”, es decir, aquella que se ejerce desde las altas esferas del poder político contra quienes, habiendo formando parte de él, deciden volverse sus opositores. En ese sentido, *La sombra del caudillo* mantiene plena vigencia no solo en nuestro país sino en muchas otras áreas del resto del mundo.

Con la esperanza de que algún día su versión filmica del texto de Martín Luis Guzmán fuera difundida sin traba alguna (cosa que sucedió mucho años después de su muerte, acaecida en la Ciudad de México el 26 de abril de 1978), Julio Bracho retornó a los sets cinematográficos y entre 1962 y 1977 pudo dirigir otros 12 largometrajes —entre los que cabe destacar *En busca de un muro* (1973), malograda exégesis

de la vida y obra del genial pintor jalisciense José Clemente Orozco— y más de dos mediometrajes: *Morelos, siervo de la nación* (1965), cinta celebratoria del bicentenario del nacimiento de don José María Morelos y Pavón patrocinada por Gregorio Walerstein y los Estudios América, y *El difunto al pozo y la viuda al gozo*, episodio de *Los amantes fríos* (1978), producida por la empresa paraestatal Conacine a partir de una idea del dramaturgo Hugo Argüelles. Por derecho propio, Julio Bracho es uno de nuestros clásicos a pesar de que, hasta la fecha, su intensa y revolucionaria labor no haya sido suficientemente estudiada y valorada.

— EDUARDO DE LA VEGA ALFARO

Agradecemos el invaluable apoyo de la Cineteca Nacional,
la Filmoteca de la UNAM y Fundación Televisa
para la realización de este programa.

Remembering Julio Bracho

Born in the city of Durango in the eponymous state on July 17, 1909, and interested in art since childhood, Julio Bracho Pérez Gavilán came from a family that would make great contributions to the culture of post-revolutionary Mexico. Official documents indicate that Bracho attended elementary and secondary school at the famed Colegio Francés (French School) in Mexico City and enrolled in the prestigious Escuela Nacional Preparatoria (National High School) in 1922, at the age of 13. He later abandoned his university studies in medicine, architecture, and philosophy and literature, having pursued this last degree for three years—which, according to an article in *Don Porfirio* (cf. *El Universal*, June 7, 1952), brought him into contact with “the excellences of ancient Greek, French and Spanish, and he was passionately inspired, as was everyone else in those days, by the realist theater of Pirandello; he also found limitless beauty in the writings of Bernard Shaw, Ibsen, and Cocteau.”

After his participation in the movement for university autonomy (which would translate, years later, into the vision, somewhere between nostalgic and critical, held by the main characters of his film *Another Dawn* [Distinto amanecer]), as well as his Vasconcelist sympathies, largely encouraged by his devoted friend and promoter, Antonieta Rivas Mercado, he joined the theater world through a series of activities that would lead him to found, along with the actress Isabela Corona (his first wife) and the painter and stage designer Carlos E. González, the group *Escolares del Teatro* (Students of Theater), the seed that would soon grow into the Teatro Orientación (Orientation Theater). From September 1931 onward, Bracho became known in Mexico’s cultural sphere for his bold directing of works by John M. Synge (*Riders to the Sea*), Francisco Monterde (*Proteo* [*Proteus*]), Franz Werfel (*Juarez* and *Maximilian*), and August Strindberg (*The Stronger*), in addition to a work he wrote himself: *El lago sin luna*.

Around this time, he met Julio Saldivar, owner of the pulque-producing hacienda in Santiago Tetlapayac, Hidalgo; this encounter would allow him to attend the filming of various sequences of *Maguey*, an episode of the aborted project *¡Que viva México!* that was undertaken by the famous Soviet filmmaker Sergei M. Eisenstein. From 1932 to 1937, Bracho would

become a protagonist in Mexico’s theater renewal, thanks to his many different collaborations and stagings for organizations or institutions like *Los Trabajadores del Teatro* (Theater Workers, also known as Teatro de los Trabajadores, or the Workers’ Theater), Teatro Orientación, and the Teatro de la Universidad Nacional (National University Theater), the institution he founded with then-dean Luis Chico Goerne; this project included the staging of works by Aristophanes, Sophocles and Euripides, as well as the writing and staging of his own plays, such as *El sueño de Quetzalma*, *La mujer y el navegante*, *Sor Juana Inés de la Cruz*, and *El tercer Orestes*. Under Bracho’s direction, the Teatro de la Universidad Nacional also staged *El Santo Samán*, by Mauricio Magdaleno; *Los que vuelven* and *San Miguel de las Espinas*, by Juan Bustillo Oro; *Lazarus Laughed*, by Eugene O’Neal; and Jean Cocteau’s translation of *Antigone* by Sophocles, a highly successful production starring Isabela Corona. It also merits mention that in 1933 the actress Andrea Palma—the pseudonym of Guadalupe Bracho Pérez Gavilán, Julio’s sister—made her national film debut with *La mujer del puerto* (The Woman of the Port), directed by Arcady Boytler, and that the siblings were also relatives of two distinguished Durango-born figures in the Hollywood world: the actors Dolores del Río and Román Novarro.

In mid-1934, Bracho joined the *Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios* (LEAR, the League of Revolutionary Writers and Artists), an anti-fascist arts organization promoted by the Mexican Communist Party, where, due to his well-earned fame as an avant-garde playwright, he would come to serve as leader of the writers’ section. These notable precedents in modern Mexican theater, together with his brief contributions to the creation of *Redes* (Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, 1934–1935), and his work as stage supervisor of the dialogue in *Ave sin rumbo* (Roberto O’Quigley, 1937) and as co-scriptwriter of *Rapsodia mexicana* (Miguel Zacarías, 1937), would enable his first experiences in the thriving film scene of the day.

After an intense and noteworthy tenure at the helm of the Teatro de la Universidad Nacional, Bracho resumed work in a new era of the Teatro Orientación, for which, in June 1938,

he staged the avant-garde work *Amphitryon 38*, by Jean Giraudoux. A year later, the Durango-born playwright was recommended by the comic actor Roberto "El Panzón" ("pot-bellied") Soto to debut as a film director with *La marcha de Záratecas*, a satirical film that was going to be produced by the Banco Obrero (Workers' Bank) in accordance with the workers-focused policies undertaken by the federal government that was headed at the time by the Michoacán-born Lázaro Cárdenas del Río. It appears that the sudden death of this institution's then-manager prevented the project from being carried out; this took place in the context of the industrial growth following the commercial success of *Allá en el Rancho Grande* (Fernando de Fuentes, 1936) and other folkloric comedies. Finally, in 1941, after further work in the theater world, Bracho was able to launch his influential career as a filmmaker with the comedy *¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!*, based on his own plot and script and sponsored by Films Mundiales, a company promoted and managed by Agustín J. Fink, perhaps the most important producer in the so-called "Golden Age" of Mexican cinema, generally placed in the 1940's. This work was categorized within the genre of "Porfirian nostalgia," inaugurated by the successful *Perjura* (Perjurier, Raphael J. Sevilla, 1938), *Café Concordia* (Alberto Gout, 1939), and *En tiempos de Don Porfirio* (In the Times of Don Porfirio, Juan Bustillo Oro, 1939) as an underhanded response to the most radical measures of the Cárdenas regime (agrarian reform, the nationalization of the railroads, oil expropriation, etc.). Bracho's debut film, starring Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova and Mapy Cortés, served above all as a way for its director to display his unusual prowess in imbuing a profoundly reactionary subject with a precise rhythm and open malice. Even in passing as a light comedy, it managed to raise a record sum of over 137 million pesos in its first 3 weeks of screening at the Palacio Chino and Rex theaters in Mexico City. As a result, Bracho received ipso facto the prestige that most of his colleagues needed more time and effort to attain. The great poet and critic Xavier Villarrutia was absolutely correct in stating (in the magazine *Así*, published on September 27, 1941) that:

The plot of ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! is simple, humorous and superficial. Its development is perhaps better than the plot itself when regarded as a whole. One notices the directorial hand that has knowingly guided the innocent intrigue; also, and above all, he has been able to enliven this intrigue, filling it with variety and rhythm at many points. Director Julio Bracho has made deft use of lessons learned from foreign directors... The film's early scenes and the scene in the restaurant La Suiza, where different characters in different groups sing lines from the song that gave this film its title, are evident proof of our assertion. Julio Bracho has intelligently learned a lesson and has been able to both benefit from and objectify it. It is for this reason, we believe, that the film's principal achievement is the agile, lively directing itself.

Unsurprisingly, Villarrutia also highlighted the cinematography, by Gabriel Figueroa, and the music, by Raúl Lavista, as elements that completed a refined aesthetic endeavor. The commercial and artistic successes of *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* allowed Bracho's film career to take root and gain magnificent prospects, especially because the national film industry was becoming the most powerful and influential in the Spanish-speaking world. Soon after this the novice director would return to the set with the goal of directing *Historia de un gran amor* ([A Great Love Story], 1942), also sponsored by Films Mundiales, and the film adaptation of the novel *El niño de la bola* by the Spanish writer Pedro Antonio de Alarcón. The latter is a typically passionate melodrama set in the nineteenth century, in which a father's intransigence will fuel the tragedy framed within a classic provincial city that could be Morelia or some other place in the Mexican Bajío. If anything stands out from this film, which in turn established the artistic trajectory of the famous Guanajuato-born singer Jorge Negrete, it is the aspiration to lavishness that characterized Mexican cinema of the day, conveyed in Gabriel Figueroa's superb cinematography; Jorge Fernández's vast set design; and the music by Raúl Lavista, Manuel Esperón and the Michoacán-born Miguel Bernal Jiménez, who conducted the children's choir of the Morelia cathedral in one scene. To spotlight the plot's implicit romanticism,

*Bracho returned to the precise camera movements already evident in his debut film and to a boundless landscape evocative of José María Velasco and Eugenio Landesio's visual work, thus confirming the marked nationalist energy of Mexican cinema in the middle of the Second World War—when the possibility of interference by the powers comprising the Berlin/Rome/Tokyo axis, while palpable, was ultimately the ideal pretext to make overt "national unity" propaganda, spread every which way by the Manuel Ávila Camacho administration. This rhetoric was duly exemplified in films like *Soy puro mexicano* (I'm a Real Mexican, Emilio Fernández, 1942), which marked the film debut of the notable set designer Jesús Bracho, Julio's brother. The simple storyline of *Historia de un gran amor*, with its protracted and stormy plot in which heroes and villains face off around the clock, exhibited the boldness of its director, who, given his cultural background, was clearly able to guide the film along the paths of surrealist "mad love"—which would serve, in turn, as a model for Miguel Zacarías, since *Una carta de amor* (A Letter of Love, 1943), also starring Jorge Negrete, Gloria Marín and Andrés Soler, turned out to be a near masterpiece in its genre.*

*Despite everything, *Historia de un gran amor* spent three weeks in its premiere cinema, the Palacio Chino, and in this way Julio Bracho remained the favorite director of Films Mundiales, the company that would finance his next three film projects: *La Virgen que forjó una patria* (The Saint That Forged a Country, 1942), the aforementioned *Another Dawn* (1943), and *La corte del faraón* ([The Court of the Pharaoh], 1944). A film that echoed "national unity," but from the ultraconservative perspective spread at the time by the journalist René Capistrán Garza, one-time ideologue and leader of the Cristero Rebellion, *La virgen que forjó una patria* enjoyed a larger investment than its many predecessors (Tepeyac, José Manuel Ramos, Carlos E. González, and Fernando Sáyago, 1917; *La Virgen de Guadalupe*, Geo D. Wright, 1918; *El milagro de la Guadalupana*, William P.S. Earle, 1925; *La Reina de México*, Fernando Méndez, 1939; and *La Virgen Morena*, Gabriel Soria, 1942). The film's hieratic results contained the weight of staunch clericalism and pro-Catholicism that gave meaning to an allegedly historical plot by turning to figures like Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama and other combatants in the struggle for independence from the Spanish crown.*

*By contrast, *Another Dawn*, very loosely based on the play *La vida conyugal* (Married Life) by Max Aub, an intellectual who emigrated to Mexico because of the Spanish Civil War, is, indeed, a fully-realized auteur film, inasmuch as it faithfully reflects the type of middle-class, culterano city life of which Bracho was a proper representative. The drama occurs over the course of a few hours, proceeding to the beat of Agustín Lara's rapturous melody—the source of the title ("Every night another love, another dawn, / another vision. / Every night another love, / but in my heart / only your love remained..."). The film transcended its time precisely because*

*of its solid portrait of urban mentalities exhibited by a social sector that had heretofore been glimpsed only tangentially in Mexican cinema. With excellent expressionist cinematography by Gabriel Figueroa, brilliant set design by Jorge Fernández, and strong acting by Pedro Armendáriz, Andrea Palma, and Alberto Galán (who trained in the theater school promoted by Bracho himself), the film ventures carefully along the route first forged by French poetic realism (especially that cultivated by Jean Renoir and Julien Duvivier) and which to a large extent would anticipate Hollywood noir and Italian neo-realism. Beyond the evident concessions made to avoid censorship, and beyond its tribute to the most recalcitrant melodrama, Julio Bracho, as demonstrated by *Another Dawn*, was endowed with the privilege of showing the potential offered by a city that already felt cosmopolitan and was swarming with corrupt labor unionists and failed professionals who had fought tooth and nail, just days before, for university autonomy.*

*To remark on one of the film's most essential aspects, we turn to the words of David Ramón (in *Diorama de la Cultura*, supplement of the periodical *Excélsior*, on November 14, 1971), who stated:*

*A foreign critic recently said that the characters created by who knows which filmmaker "weren't modern because cinema never appeared in his films as a construction, or as a subject of conversation, or even as a reference." This does not apply to *Another Dawn*, whose characters, Julieta and Octavio, meet—or, better put, recognize each other—at a screening (Julio Bracho is in 1943 so sophisticated and so modern that he has the audacity to cite himself in one of his own films) of ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! Armendáriz, an urban presence, a presence in the very best film noir, a far cry from the stereotyped Mexican Indian—as producers would typecast him later and furthermore—puts out a match that has illuminated (dazzling us) the face of Julieta (Andrea Palma). From then on, Palma's presence, as the owner of an unusual face, the singular holder of a style, a magnificent style, will manage to overcome everything, imposing herself even onto the razor blade of Mexican melodrama, and stay with us as an unforgettable memory, unsettling, genuinely different....*

*Once he had clarified the type of cinema he was truly interested in making, Bracho took on *La corte del faraón*, a comedy inspired by the eponymous zarzuela by the Spaniards Miguel Palacio and Guillermo Perrín, adapted by the Veracruz-born essayist and poet Neftalí Beltrán, and the director himself. The marked thematic shift in this film was part of Films Mundiales's strategy to obtain the capital that would allow them to keep supporting more "artistic" cinema, which didn't always allow them to recover their investment through box-office sales. Looking back, *La corte de Farón* turned out to be the fitting tribute that Mexican cinema had owed to Roberto "El Panzón" Soto, key figure in the frivo-*

lous popular theater that, since post-Revolutionary times, had been satirizing politicians of all stripes and which reached its apotheosis with works like El desmoronamiento and the staging of Rayando el sol (Reaching for the Sun), a musical comedy shown at the Palacio de Bellas Artes (Palace of Fine Arts). As the avant-garde representative he doubtlessly was, Bracho made use of Palacios and Perrín's piece to solidify his style—full of elegant camera movements and long takes—and mock certain erotic and sexual customs, flaunting vulgarity and ruthlessly criticizing conservatism on these subjects. The film also constituted the pinnacle the career of Mapy Cortés, the likeable Puerto Rican-born actress who had already worked for Bracho on ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!, and who, promoted by the Mexican film industry as a way into Caribbean markets, had memorable moments in the role of Lola, a less-than-demure damsel, in the style cultivated in Hollywood by the great Mae West.

Sponsored by Clasa Films, a competitor at the time of Films Mundiales in the search for a "quality" nationalist cinema, Twilight (Crepúsculo, 1945), Julio Bracho's next film, was a deep psychological melodrama, starring Arturo de Córdova, Gloria Marín and the young Lilia Michel, which showed the sides of a love triangle set in the university professional sector. The criminal obsession hidden in the mind of a brilliant surgeon, and which will ultimately work against him, is the core of the fine plot (conceived by Bracho himself), here enriched by Alex Phillips's excellent cinematography, ad hoc music by the superb Raúl Lavista, and Jorge Fernández's meticulous set design, including visual references to the Mexican School of Painting. It was another culturano film work whose director emphasized a pristine technique in order to fully establish a style which, by then, was already causing comparisons with the style practiced by a particular generation of Mexican filmmakers (Emilio Fernández, Alejandro Galindo and Roberto Gavaldón, primarily but not solely), whose ascendant careers were lending significance to what would later be known as the Golden Age of Mexican cinema.

From 1945 to 1947, Bracho added five more works to his filmography: El monje blanco (The White Monk), based on Eduardo Marquina's play in verse, designed to show off the "star" María Félix; Cantaclaro, based on Rómulo Gallegos's eponymous novel; La mujer de todos, another breakthrough film for María Félix; Don Simón de Lira, the film version of Ben Johnson's Valpone; and El ladrón, a comedy starring the Argentine actor Luis Sandrini. But none of these films approached the levels of success achieved by Rosenda, based on the eponymous story by the famous Michoacán-born writer José Rubén Romero.

According to Bracho's own testimonies, the film adaptation of this literary text was an initiative by Salvador Elizondo (1903–1976), then-leader of the production company Cinematografía Latinoamericana S.A. (Clasa), who had previously helped promote his directing career by financing two of his most aesthetically ambiguous films, the aforementioned

Twilight and El monje blanco. Besides producing Rosenda, Salvador Elizondo, a highly cultured and sensitive man, co-wrote the screenplay with Bracho. Bracho himself declared that he had some problems with José Rubén Romero because, like other authors, he had been unwilling to understand "that the visual dimension of cinema is different from that of literature," which is why, in the film,

[...] everything is flowering, revitalized; the novel's adjectival Rosenda becomes the noun Rosenda of the film. And this was a fantastic experience: to derive a series of things that weren't yet developed into an hour-and-a-half-long narrative. It was an authentically Pirandello-esque experience; as I was adapting the work, the characters would request of me, or demand of me, the way they wanted to live. When I presented Don Rubén with my adaptation for his approval, he told me, on seeing the series of changes I had made to his essential work: "With the taboo on film adaptation, you directors shred the writer's work to pieces." I think, much to the contrary, that cinema doesn't shred anything, but rather that—when there's a good narrative involved—it sublimates the writer's creation, because you, in cinema, aren't going to read a book in front of the audience, which would mean reciting the past; instead, you are going to see the occurrences now, and to feel, in the present, the emotions narrated there. (Cf. Cuadernos de la Cineteca Nacional, no. 5, Cineteca Nacional, Mexico City, 1976, p. 41; and the journal Cartel, June 1, 1948).

Set in an unspecified Michoacán town, largely recreated in the Clasa studios based on designs drawn up by his relative Jesús Bracho—designs which emerged, in turn, from a trip the two had taken together to various villages in the state of Michoacán in order to record images from this setting, Rosenda began filming in March 1948 and ultimately cost about 700,000 pesos. To play the three main characters, vertices of another singular love triangle developing in a tedious provincial environment, it featured the splendid actors Fernando Soler, Rita Macedo and Rodolfo Acosta; the figure and attitudes were certainly inspired, in José Rubén Romero's story, by the Villa-supporting revolutionary and eventual bandit Inés Chávez García, whose ferocious and well-organized followers devastated multiple Michoacán towns (including La Piedad, Cotija, Tacámbaro and San José de Gracia) and Guanajuato during the final years of Venustiano Carranza's government. In the film, the drama was set in the late 1930's—which is to say, in the middle of the Cárdenas presidency—and resulted in a skillful period recreation. Bracho's work was met with a wealth of positive reviews, most notably that written by Álvaro Custodio, the Spanish-born screenwriter for excellent cabaret-style films featuring the Cuban Rumbera star Ninón Sevilla (Aventurera [The Adventuress], Sensualidad [Sensuality], No niego mi pasado, Alberto Gout, 1949–1951). In the issue of Excélsior from October 29, 1948, the commentator noted that:

To discuss a realist subject like Rosenda, one would have to almost entirely avoid symbols, the obsession with locating objects in the foreground so as to move toward the human figure (a detail on which Bracho overly insists), as well as certain slightly affected angles. But superimposed over such slips is the intelligent operation of the camera, the profoundly expressive use of close-up shots (of which Bracho is a master), and the dramatic decorum with which he has treated those romances between a man in his autumn years and an adolescent girl, which in cinema is always a dangerous experience....

Despite his characteristic shrewdness, Custodio either didn't want or was unable to see that those formal "affectations," masterfully rendered with the help of the talented cameraman Jack Draper, were part of Bracho's personal style and were consciously employed in adherence to the avant-garde artistic currents to which he was committed throughout his entire career. Furthermore, it isn't too outrageous to deduce that, in the drama of Rosenda, this Durango-born director felt more concerned with the relationship between the characters played by Soler and Macedo, because this dramatic element in some way echoed the play Pygmalion (1913), written by his much-admired George Bernard Shaw and inspired by Ovid's classical work. Among many other things, the significance of Rosenda lies precisely in having served as a field of formal experimentation for its director—far beyond the vicissitudes of the good romantic, costumbrista narrative on which it was based. Two endings were shot for the film; in the better known of the two, the lead couple, separated by adversity, meet by chance in a train station; in the version screened only at a pre-premiere and abroad (as a reconfiguration of the adapted novel's ending), the two trains that carried them passed each other in the same station, but neither character noticed the other and they continued on their respective ways. (This second ending contained overlaps, perhaps not altogether coincidental ones, with the concluding sequence of A Woman of Paris, 1923, Charlie Chaplin's masterpiece, to which Sergei M. Eisenstein subsequently paid homage in his celebrated film The General Line, shot in 1929.)

Consistent with his own worldview, Bracho naturally preferred the unconventional version.

There is general agreement that Rosenda constituted the peak of the first and boldest phase in its director's film career. Coinciding with the decline of Mexican cinema's Golden Age, the films made by Julio Bracho between 1949 and 1959—which amounted to the not insignificant number of 20 features (an average of 2 per year, mostly conventional melodramas)—served to illustrate a creative drop and a distancing from the subjects that would most engage him. By the start of 1960, the expected political circumstances had emerged in a way that allowed him to make a screen adaptation of *La sombra del caudillo* (The Shadow of the Caudillo), Martín Luis Guzmán's great novel, a project that Bracho had been nursing for many years and which he was sure would regain him at least some of his prestige. The film was made with the blessing of Adolfo López Mateos, distinguished pro-Vasconcelos ex-militant and then-President of Mexico, as well as firm support from Martín Luis Guzmán, who at the time was the president of the Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (National Commission on Free Textbooks). Once the filming and post-production were over, the film was submitted for review to the supervising area of the Dirección General de Cinematografía (Film Department) affiliated with the Ministry of the Interior, from July 10–15, 1960, and was approved for screening with a C label (adults only). But, not long after, when *La sombra del caudillo* had already been screened, with good results, at the International Film Festival Karlovy Vary in Czechoslovakia, and had been screened for press representatives, the direct intervention of the then-Secretary of National Defense, General Agustín Olachea Avilés (who, given his background in the rebellion led by José Gonzalo Escobar in March 1929, surely saw himself in the character who infiltrated the opposing movement so that, treason notwithstanding, he could destroy it from within), prohibited the film from being screened and defined it as an "accursed work" for 30 long years—until it was granted a more or less formal premiere on October 20, 1990, in Mexico City's Gabriel Figueroa theater, after having been viewed surreptitiously many

times, especially as 16mm copies and on videocassette. But the achievements of Julio Bracho's unquestionably crowning work aren't limited solely to the fame it acquired as a work long-censored by the regime that emerged from the Mexican Revolution—a work that challenges the corrupt, manipulative and authoritarian structure that, in various different forms, has extended into the present day. What's more, its status as a classic is due to the acuity of its expressionist style (extraordinary cinematography by Agustín Jiménez, once among the most noteworthy figures of the Mexican artistic avant-garde), which gives aesthetic significance to a prodigious plot dominated by "intra-systemic" violence; that is, violence exerted by the highest echelons of political power against those who, having once been part of it, decide to become its opponents. In this sense, La sombra del caudillo remains wholly relevant not only in our country but also in many other parts of the world.

In hopes that his film version of Martín Luis Guzmán's text would someday be circulated without any obstacles (which did occur many years after his death, on April 26, 1978, in Mexico City), Julio Bracho returned to the set; between 1962 and 1977, he directed 12 more feature films—most notably En busca de un muro (In Search of a Wall, 1973), an ill-fated exegesis of the life and work of the brilliant Jalisco-born painter José Clemente Orozco. He also directed two medium-length films: Morelos, siervo de la nación (1965), commemorating the two-hundred-year-anniversary of the birth of José María Morelos y Pavón, sponsored by Gregorio Walderstein and the Estudios América, and El difunto al pozo y la viuda al gozo, an episode of Los amantes fríos (1978), produced by the state-owned company Conacine, based on idea by the playwright Hugo Argüelles. In his own right, Julio Bracho is one of our classics, despite the fact that, to date, his intense and revolutionary work hasn't been sufficiently studied or esteemed.

— EDUARDO DE LA VEGA ALFARO

We would like to express our gratitude to the Cineteca Nacional, the Filmoteca de la UNAM and Fundación Televisa for their support of this program.

Julio Bracho, el misterio de la luz crepuscular

De estirpe florentina y renacentista —a donde remitía su pasión por el arte—, y vascongada —donde el Bracco se modificó a Bracho—, descendiente de una rama que emigró al nuevo continente para dedicarse a la minería, primero en Zacatecas y más tarde en Durango, el director Julio Bracho vino a nacer en aquel estado norteño el 17 de julio de 1909. Entre sus once hermanos destacan dos talentosos artistas cinematográficos, la actriz Andrea Palma (Guadalupe Bracho) y el escenógrafo Jesús Bracho, siendo familiares también de los prominentes actores hollywoodenses Ramón Novarro y Dolores del Río.

En los primeros años treinta del siglo pasado, Julio Bracho construyó una prestigiosa carrera como director teatral. Fundó el Teatro Orientación y, más tarde, el Teatro de los Trabajadores, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, dependencia que en aquellos ayeres congregaba a lo más selecto de la comunidad artística e intelectual. En esta época llevó a escena la obra monumental *Lázaro río*, de Eugene O'Neill, reafirmando sus enormes cualidades ante una pléyade de artistas que asistieron a los ensayos y al estreno, entre ellos, el fotógrafo neoyorkino Paul Strand, con quien intentó incursionar en el cine como parte del equipo de filmación de *Redes* (1934).

Previamente solo había presenciado las filmaciones de *Santa* (Antonio Moreno, 1931) —donde conoció al camarógrafo Alex Phillips— y *La mujer del puerto* (Arcady Boytler, 1933) —protagonizada por su hermana Andrea Palma—. Con estos antecedentes y un par de modestos trabajos en *Ave sin rumbo* (Roberto O'Quigley) y *Rapsodia mexicana* (Miguel Zacarías), ambas de 1937, Bracho se lanzó a dirigir en 1941 su primera película, *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* El enorme éxito de taquilla le valió para que los críticos lo

elevaran al cielo de la adulación: "joven maestro de la escena nacional", "genio meticuloso", "excelentísimo", "con una capacidad creadora de envergadura artística", "en él descansa el prestigio de la cinematografía mexicana".

Se le atribuyó el milagro no solo de eliminar el prejuicio por el cine mexicano, sino de imponerlo como preferencia ante su propio público. Los siguientes trabajos también fueron películas de gran calidad y atractivas para las masas, *Historia de un gran amor* (1942)—con Jorge Negrete y Gloria Marín—, *La Virgen que forjó una patria* (1942)—con su primo Ramón Novarro en el papel de Juan Diego—y *Distinto amanecer* (1943)—con Andrea Palma y Pedro Armendáriz—. Bracho se convirtió en el director mejor pagado de su época y no tardó en refrendar su calidad con *Crepúsculo* (1945), un drama en el que Arturo de Córdova encarna por primera vez al personaje atormentado psicológicamente que se convertirá en su tarjeta de presentación.

El crepúsculo... como mi conciencia que es abandonada por la plenitud de la luz para entrar en el misterio de la luz crepuscular, casi mágica, que está entre lo anormal y la vida consciente, entre el día y la noche, entre la belleza y el crimen, entre lo que es y lo que no es...

Las condiciones de la industria impidieron que Bracho sostuviera su paso ascendente y comenzó a tener reveses en taquilla. La crítica, voluble y voraz, no le perdonó que hiciera algunas películas de medianeja categoría. En 1960 los vaivenes de la fortuna tuvieron su punto culminante cuando Bracho alcanzó un sueño largamente acariciado (por lo menos desde 1936): llevar a la pantalla la novela de Martín Luis Guzmán, *La sombra del caudillo*. "Es mi mejor cinta, sin discusión", declaró. La víspera a su estreno fueron requeridas y aseguradas todas las copias por la Secretaría de Gobernación, según se supo, porque el secretario de la Defensa, el general Agustín Olachea, la juzgó denigrante para el ejército mexicano. Su prohibición fue un golpe durísimo para el director.

Los siguientes años fueron cuesta arriba, anímica y laboralmente, los proyectos subsecuentes no terminaban por despertar el interés creativo del duranguense, hasta que llegó *En busca de un muro* (1973). Recrear la vida del gran artista José Clemente Orozco lo estimuló y lo llevó a filmar en los lugares de Estados Unidos donde transcurrió la vida del muralista, como el Pomona College, en California; el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; y el Dartmouth College, en New Hampshire. Lamentablemente la cinta fue un fracaso económico y una nueva decepción para Bracho.

Si nos adentramos en el misterio de esa luz crepuscular que se revela en la pantalla, y en menor medida en esta exposición, descubriremos a un director que a lo largo de su filmografía—49 películas, más dos apariciones actuando en *Cantar de los cantares* (Manuel Altolaguirre, 1959) y *Pedro Páramo* (José Bolaños, 1976)—se empeñó siempre por ha-

cer un cine con un lenguaje visual propositivo y por ampliar el horizonte cultural del espectador promedio.

Julio Bracho murió el 26 de abril de 1978, desilusionado de un país que en ocasiones le dio la espalda, pero al que amaba profundamente. Cerca del final de su vida declaró: "he llegado a la náusea y he tenido el impulso de huir a otro país en busca de otros horizontes, pero hay una honda raíz que me detiene. No soy árbol de trasplante y me aferro a mis raíces, y me quedo a desafiar la tormenta, aunque amenace derribarme".

— FUNDACIÓN TELEVISIÓN

Julio Bracho: The Mystery of Twilight

With origins both in the Florentine Renaissance (the birthplace of his passion for art) and in the Basque Country (where Braccio became Bracho), and having descended from a branch of the family tree that migrated to the new continent and worked in mining, first in Zacatecas and later in Durango, the director Julio Bracho was born in that latter northern state on July 17, 1909. Among his 11 siblings were two talented artists in the world of cinema, the actress Andrea Palma (Guadalupe Bracho) and the set designer Jesús Bracho, and they were also related to the prominent Hollywood actors Ramón Novarro and Dolores del Río.

In the early 1930's, Julio Bracho established a prestigious career as a theater director. He founded the Teatro Orientación (Orientation Theater), and, later, the Teatro de los Trabajadores (Workers' Theater), which was affiliated with the Ministry of Public Education, the institution that convened the era's most illustrious members of the artistic and intellectual community. During this period, he brought Eugene O'Neill's

monumental work Lazarus Laughed to the stage, reaffirming his immense talent before a distinguished group of artists who attended rehearsals and the premiere, such as the New York-born photographer Paul Strand, with whom he sought to enter the cinema world as part of the filming crew for Redes (1934).

Previously, he had only witnessed the film shoots for Santa (Antonio Moreno, 1931), where he met the cinematographer Alex Phillips, and La mujer del puerto ([The Woman of the Port], Arcady Boytler, 1933), starring his sister Andrea Palma. With these precursors and a couple of modest contributions to Ave sin rumbo (Wandering Bird, Roberto O'Quigley) and Rapsodia mexicana (Miguel Zacarias), both in 1937, Bracho set out to direct his first film in 1941, ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! Its wild box-office success garnered him outright veneration from film critics: "young master on the international scene," "meticulous genius," "beyond excellent," "possessing a creative capacity of great artistic magnitude," "the prestige of Mexican cinema rests on his shoulders."

He was credited with the miracle not only of eliminating prejudice against Mexican film, but also of making it a preference among its own audiences. His subsequent works were also films of high quality and enormous public appeal: Historia de un gran amor (1942), with Jorge Negrete and Gloria Marín; La Virgen que forjó una patria (The Saint Who Forged a Country, 1942), with his cousin Ramón Novarro in the role of Juan Diego; and Distinto amanecer (Another Dawn, 1943), with Andrea Palma and Pedro Armendáriz. Bracho became the best-paid director of his time and was quick to justify his worth with Crepúsculo (Twilight, 1945), a drama in which Arturo de Córdova first personifies the psychologically afflicted character that will become his trademark.

Twilight... like my consciousness, which is abandoned by light's fullness and enters the mystery of dusk light, almost magical, something between strangeness and conscious life, between day and night, between beauty and crime, between what is and what is not...

Industry conditions prevented Bracho from maintaining his ascent; box-office sales began to drop. His critics, fierce and fickle, would not forgive his few mediocre films. In 1960, the vagaries of fortune reached their peak when Bracho fulfilled a dream he had long harbored (at least since 1936): to make a screen adaptation of Martín Luis Guzmán's novel La sombra del caudillo (The Shadow of the Tyrant). "My best film, without question," he declared. On the eve of its premiere, all copies were reportedly claimed by the Ministry of the Interior, because the then-Secretary of Defense, General Agustín Olachea, deemed it insulting to the Mexican army. The ban on the film was a harsh blow to the director.

The following years were an uphill battle, emotionally and professionally speaking, and his subsequent projects never truly awoke the Durango-born filmmaker's creative interest—until

En busca de un muro (1973) came along. He was stimulated by portraying the life of the great artist José Clemente Orozco, and he proceeded to film in those parts of the United States that were central to the muralist's story: Pomona College in California, the Metropolitan Museum of Art in New York, and Dartmouth College in New Hampshire. Unfortunately, the film was a financial failure and a new disappointment for Bracho.

If we delve deep into the mystery of that twilight revealed to us onscreen, and, to a lesser extent, into this text, we will find a director who, over the course of his filmography—49 films, plus 2 acting appearances in Cantar de los cantares (Manuel Altolaguirre, 1959), and Pedro Páramo (José Bolaños, 1976)—always sought to make cinema with an assertive visual language and to broaden the average viewer's cultural horizons.

Julio Bracho died on April 26, 1978, disillusioned with a country that sometimes turned its back on him, but which he profoundly loved. Near the end of his life, he declared: "I've grown disgusted and I've had the impulse to flee to some other country in search of new perspectives, but there's a deep root that keeps me here. I'm not a transplanted tree; I hold fast to my roots, and I stay put to challenge the storm, even if it threatens to knock me down."

— FUNDACIÓN TELEVISIÓN

Julio Bracho (Durango, México, 1909-Ciudad de México, 1978). Empezó su carrera como director teatral en 1931 y en 1936 fundó el primer teatro de la UNAM. Comenzó a dirigir cine en 1941 y en 1942 fue director fundador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es uno de los directores más importantes de la Época de Oro, y trabajó con los artistas más destacados de la historia del cine mexicano, entre ellos María Félix, Arturo de Córdova, Jorge Negrete y Gabriel Figueroa.

Julio Bracho (Durango, Mexico, 1909–Mexico City, 1978). He began his career as a theater director in 1931, and in 1936 he founded the first theater at UNAM. He started directing films in 1941 and was founding director of the Mexican Academy of Film Arts and Sciences in 1942. He is one of the most important directors from the Golden Age and he worked with the most prominent and well-known figures in the history of Mexican cinema, including María Félix, Arturo de Córdova, Jorge Negrete and Gabriel Figueroa.

Filmografía: Los amantes fríos, segmento *El difunto al pozo y la viuda al gozo* (1978), *Espejismo de la ciudad* (1976), *Educación extraescolar en el medio urbano* (cm., 1975), *En busca de un muro* (1973), *Andante* (1967), *Damiana y los hombres* (1966), *Guadalajara en verano* (1965), *El Proceso de Cristo* (1965), *Morelos, siervo de la nación* (1965), *Cuernavaca en primavera* (1965), *Cada voz lleva su angustia* (1964), *Historia de un canalla* (1963), *He matado a un hombre / El precio del pecado* (1963), *Amor de adolescente / Desnudos artísticos* (1963), *Corazón de niño / Diario de un niño* (1962), *México lindo y querido* (1961), *Las canciones unidas* (1960), *La sombra del caudillo* (1960), *Cada quien su vida* (1959), *Una canción para recordar* (1958), *La mafia del crimen* (1957), *Canasta de cuentos mexicanos* (1956), *Señora ama* (1954), *María la voz* (1954), *Reto a la vida / La llama eterna / Historia de un amor imposible* (1953), *Llévame en tus brazos* (1953), *La cobarde* (1952), *Mujeres que trabajan* (1952), *Rostros olvidados* (1952), *La ausente* (1951), *Paraíso robado* (1951), *Historia de un corazón* (1950), *Inmaculada* (1950), *La posesión* (1949), *San Felipe de Jesús / El divino conquistador* (1949), *Rosenda* (1948), *El ladrón / Mientras el cuerpo aguante* (1947), *Don Simón de Lira* (1946), *La mujer de todos* (1946), *Cantaclaro* (1945), *El monje blanco* (1945), *Crepúsculo* (1945), *La corte del faraón* (1944), *Distinto amanecer* (1943), *La virgen que forjó una patria* (1942), *Historia de un gran amor* (1942), *¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!* (1941).

1941 | MÉXICO | BN | 102 MIN.

¡Ay, qué tiempos, señor don Simón!

Durante la época del porfiriato, a principios del siglo XX, una joven viuda asiste a un espectáculo para hombres y comprueba que su novio la está engañando con una de las bailarinas. Ahí conoce a don Simón, presidente de la Liga de las Buenas Costumbres, con quien comienza a coquetear para darle celos a su novio.

During the regime of Porfirio Díaz, in the early 20th century, a young widow attends a show for men and discovers that her boyfriend is cheating on her with one of the dancers. There she meets Don Simón, president of the League of Good Manners, and starts flirting with him to make her boyfriend jealous.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, Neftalí Beltrán

Producción: Agustín J. Fink

Compañía productora: Films Mundiales

Fotografía: Gabriel Figueroa

Edición: Emilio Gómez Muriel

Dirección de arte: Jorge Fernández

Sonido: Howard E. Randall, Rafael Ruiz Esparza

Música: Raúl Lavista

Reparto: Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova, Mapy Cortés, Anita Blanch, Miguel Montemayor, Dolores Camarillo, Agustín Isunza

1942 | MÉXICO | 35 MM | BN | 155 MIN.

Historia de un gran amor

La historia de un amor imposible entre Manuel, un joven empobrecido, y la bella Soledad, hija del hombre que despojó a Manuel de su fortuna. Manuel abandona el pueblo para buscar su fortuna, dejando a Soledad con una tristeza profunda. Despues de varios años de ausencia, el joven regresa y se entera que Soledad se ha casado con Antonio.

The story of an impossible love between Manuel, a young impoverished boy, and the beautiful Soledad, daughter of the man who stripped Manuel of his fortune. Determined to become rich, Manuel leaves the village, plunging Soledad into deep sadness. After several years of absence, the young man returns to find Soledad married to Antonio.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, basado en una novela de Pedro Antonio de Alarcón

Producción: Agustín J. Fink

Compañía productora: Films Mundiales

Fotografía: Gabriel Figueroa

Edición: Emilio Gómez Muriel

Diseño de producción: Jorge Fernández

Sonido: Howard Randall, José B. Carles

Música: Raúl Lavista, Miguel Bernal Jiménez, Manuel Esperón

Reparto: Jorge Negrete, Domingo Soler, Gloria Marín, Sara García, Julio Villarreal, Narciso Busquets, Andrés Soler, Miguel Ángel Ferriz

1943 | MÉXICO | BN | 106 MIN.

Distinto amanecer

Un líder sindical es asesinado por órdenes del corrupto gobernador Vidal. Octavio, compañero del líder asesinado, busca unos documentos que comprometen al asesino. Perseguido por los secuaces de Vidal, Octavio se encuentra con Julieta, una antigua compañera de la universidad de quien estuvo enamorado. Ella lo acompaña en la búsqueda de los documentos, mientras se debate entre el amor que siente por él y el compromiso que tiene con su familia.

Another Dawn

A corrupt governor, Vidal, orders for the head of a union to be assassinated. The leader's friend, Octavio, is looking for documents that will convict the killer. On the run from Vidal's thugs, Octavio comes across Julieta, a classmate he was in love with in university. While they search for the documents together, she deals with her feelings for him and conflicting family obligations.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, inspirado en la pieza de teatro *La vida conyugal* de Max Aub

Producción: Emilio Gómez Muriel

Compañía productora: Films Mundiales

Fotografía: Gabriel Figueroa

Edición: Gloria Schoemann

Dirección de arte: Jorge Fernández

Sonido: Howard Randall

Música: Raúl Lavista

Reparto: Andrea Palma, Pedro Armendáriz, Alberto Galán, Narciso Busquets, Beatriz Ramos, Paco Fuentes, Octavio Martínez, Felipe Montoya, Enrique Uthoff

1944 | MÉXICO | 35 MM | BN | 90 MIN.

La corte del faraón

En su palacio, el faraón sueña con mujeres desnudas y vacas flacas. Entonces los sabios deciden que el victorioso general Putifar se case con una doncella, Lota. Durante la guerra una flecha arranca la virilidad a Putifar. Putifar compra a José en el mercado de esclavos y se lo regala a Lota. En la noche de bodas, Putifar trata de entretenér a Lota contándole historias, pero fracasa, la deja y se va a la guerra. Ella trata de seducir a José...

In his palace, the Pharaoh dreams of naked women and skinny cows. The wise men interpret the dream and decide that Potiphar, a victorious general, must marry the virgin maid Lota. During a battle, an arrow amputates Potiphar's manhood. Potiphar buys José in the slave-market and gives him to Lota. On their wedding night, Potiphar tries to entertain Lota with stories, but he fails and goes away to war. She tries to seduce José...

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, Neftalí Beltrán, Miguel de Palacios, Guillermo Perrín

Producción: Agustín J. Fink

Compañía productora: Films Mundiales

Fotografía: Ignacio Torres

Edición: Gloria Schoemann

Diseño de producción: Manuel Fontanals

Sonido: Howard Randall

Música: Manuel Esperón, Rodolfo Halffter, Vincente Lleó, Chaikovski

Reparto: Fernando Cortés, Mapy Cortés, Consuelo Guerrero de Luna, Roberto Soto

1945 | MÉXICO | 35 MM | BN | 108 MIN.

Crepúsculo

La historia de un médico cirujano dividido en tantas partes como huesos tiene el cráneo. Alejandro se enamora apasionadamente de Lucía, una modelo de desnudos, un día antes de partir a un viaje muy largo alrededor del mundo. A su regreso, le sorprende la noticia de que su amigo se ha casado con ella.

Twilight

The story of a surgeon split into as many parts as the skull has bones. Alejandro falls passionately in love with Lucía, a nude model, just one day before leaving on a long trip around the world. When he returns he is surprised to find that his friend has married her.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho

Producción: Mauricio de La Serna

Compañía productora: Clasa Films

Fotografía: Alex Phillips

Edición: Jorge Bustos

Dirección de arte: Jorge Fernández

Sonido: Howard E. Randall

Música: Raúl Lavista

Reparto: Manuel Arvide, Arturo de Córdova, Gloria Marín, Octavio Martínez, Lilia Michel, Felipe Montoya, Manuel Noriega, Jesús Valero, Julio Villarreal

1948 | MÉXICO | BN | 98 MIN.

Rosenda

Michoacán, 1938. El solterón Ponciano Robles está acostumbrado a ayudar a la gente de su pueblo. Un arriero le ruega que pida por él la mano de una campesina llamada Rosenda. El padre de la joven acepta, pero el arriero se arrepiente y se va del pueblo para evitar el compromiso. Dejándose llevar por su buen corazón, Ponciano acepta la tarea de velar por la joven abandonada, ya que sus padres la han arrojado de su casa.

Michoacán, 1938. Ponciano Robles, an old bachelor, is accustomed to helping poor people in his town. A mule driver begs Ponciano to ask for the hand of a beautiful peasant woman named Rosenda on his behalf. The young woman's father accepts, but the mule driver repents and leaves the town to avoid the commitment. The kind-hearted Ponciano agrees to take care of the abandoned woman after her parents throw her out of the house.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, José Rúben Romero

Producción: Salvador Elizondo, Fernando Marcos

Compañía productora: Clasa Films Mundiales

Fotografía: Jack Draper

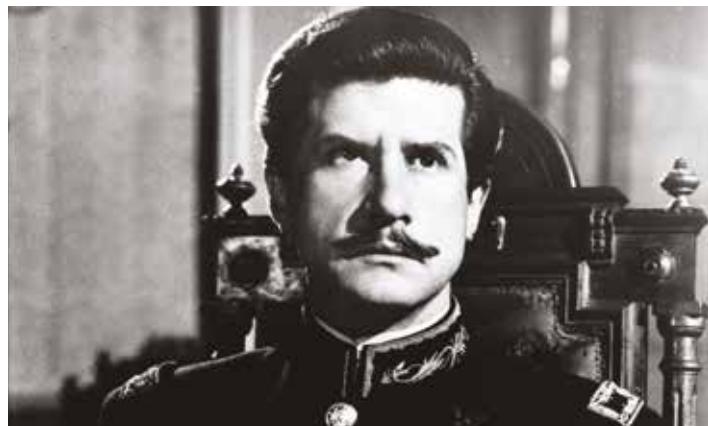
Edición: Jorge Bustos

Dirección de arte: Jesús Bracho

Sonido: Javier Mateos

Música: Raúl Lavista

Reparto: Rita Macedo, Fernando Soler, Rodolfo Acosta, Jorge Arriaga, Lupe del Castillo, Roberto Meyer, Antonio R. Frausto, Francisco Reiguera, Nicolás Rodríguez, Ildefonso Sánchez Curiel, Armando Velasco

1960 | MÉXICO | 35 MM | BN | 129 MIN.

La sombra del caudillo

En el México de los años veinte, la inminente sucesión del caudillo militar está a punto de decidirse. El caudillo favorece la candidatura del general Jiménez, ministro de Gobernación, aunque muchas personas están a favor del general Aguirre, ministro de Guerra. Aguirre se retira de la contienda, pero sus partidarios siguen apoyándolo. Aguirre debe decidir entre su lealtad al régimen y la oportunidad de acceder al poder.

In Mexico in the 1920's, the imminent succession of the next military leader is about to be decided. The current leader favors the candidacy of General Jiménez, a government minister, but many people are in favor of General Aguirre, minister of war. Aguirre withdraws from the race, but his supporters continue to back him. Aguirre must choose between his loyalty to the regime and the opportunity to gain power.

Dirección: Julio Bracho

Guion: Julio Bracho, Jesús Cardenás (basado en la novela de Martín Luis Guzmán)

Producción: Rogelio González Chávez

Compañía productora: STPC

Fotografía: Agustín Jiménez

Edición: Jorge Bustos

Diseño de producción: Jesús Bracho, Jorge Fernández, Salvador Lozano Mena, Ramón Rodríguez Granada, Roberto Silva

Sonido: James L. Fields

Música: Raúl Lavista

Reparto: Tito Junco, Roberto Cañedo, Tito Novaro, Tomás Perrin, Bárbara Gil, Miguel Ángel Ferriz, Ignacio López Tarso, Carlos López Moctezuma

Agradecemos el invaluable apoyo del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana para la proyección de esta película.

We are grateful for the invaluable support of STPC in screening this film.

Cuando la marea cambió

A principios de la década de los cincuenta, un grupo de trabajadores cruzó la frontera en busca de asilo y oportunidades. Sin embargo, en esta ocasión eran trabajadores estadounidenses de la industria cinematográfica con empleos bien remunerados y se dirigían a México. El Comité de Actividades Antiestadounidenses (HUAC, por sus siglas en inglés) quería purgar Hollywood de supuestos partidarios del comunismo, por lo que ocasionó la expulsión de muchos profesionales del entretenimiento mediante la infame lista negra, un documento semilegal que redactaron los propios directores de los estudios cinematográficos.

En muchos casos, los guionistas, directores, actores, compositores y demás censurados cumplieron condenas en la cárcel por negarse a testificar en las audiencias incendiarias de la HUAC; el caso más infame fue el de los "Diez de Hollywood". A pesar del temple que mostraron frente a los tribunales, el "Terror rojo" truncó o destruyó por completo las carreras tanto de los valientes como de los cobardes. Alrededor de 1951, y en ocasiones tras temporadas cortas en la cárcel, artistas célebres como Dalton Trumbo, Hugo Butler, Ring Lardner Jr., Robert Rossen, George Pepper, Ian y Alice Hunter, John Bright y Albert Maltz se instalaron en torno a la Ciudad de México.

Algunos de estos cineastas fugitivos como Butler, guionista, y Pepper, productor, se asentaron en la industria cinematográfica mexicana, en donde colaboraron con Luis Buñuel (también exiliado) en diversos proyectos. Otros, como el guionista Dalton Trumbo, continuaron su carrera en Hollywood a escondidas, gracias a "pantallas" en aquel país o a que emplearon otros nombres o pseudónimos. El ejemplo más célebre fue *The Brave One*, alias *El niño y el toro* (1956), que le valió a Trumbo un Óscar y en el que figuró como "Robert Rich".

Butler salió de Estados Unidos para eludir un citatorio del Congreso. Para entonces tenía una carrera respetable en Ho-

llywood, había escrito *The Southerner [El sureño]* de Jean Renoir, *Eyewitness [Su testigo]* de Robert Montgomery (en colaboración con otro fugitivo, su colega Ian Hunter), *Big City* de Frank Borzage, entre otros. Con el tiempo, el propio Butler se convirtió en “pantalla”, pues se atribuyó el guion de Trumbo para *The Prowler [El merodeador]* (1951), de Joseph Losey.

Ya en la Ciudad de México, y sin planearlo, Butler se asoció con Oscar Dancigers —un expatriado ruso que produjo muchas películas de Luis Buñuel— para trabajar en *Las aventuras de Robinson Crusoe* (1954), de Buñuel. Bajo el pseudónimo de Philip Ansel Roll, Butler se recluyó en la zona michoacana de aguas termales San José Purúa —la escapada favorita de Buñuel— para adaptar la novela del siglo XVIII de Daniel Defoe. Esta reinterpretación fiel de la historia clásica del naufrago varado en una isla tropical que protagoniza el actor irlandés Daniel O’Herlihy, se sitúa en el entorno exuberante de Manzanillo. El cinematógrafo Alex Phillips lo capturó espléndidamente. La primera cinta a color de Buñuel se filmó tanto en español como en inglés y es un estudio silente de la soledad, del aislamiento exasperante que solo se rompe con la llegada de un “caníbal”, Viernes (Jaime Fernández), 18 años después. La relación entre estos dos hombres abandonados se desarrolla a modo de colonialismo decadente, aunque al principio Crusoe domina a su compañero primitivo, su amistad termina por salvarlo. En *Las aventuras de Robinson Crusoe* Buñuel siguió examinando la presencia de Dios en este paraíso problemático.

En virtud del entusiasmo de Butler por la tauromaquia —que compartía con otros cineastas estadounidenses, entre ellos Robert Rossen y Budd Boetticher—, realizó (de nuevo junto con George Pepper) el influyente documental *Torero!* (1956), en el que retrató la vida del afamado matador Luis Procuna. Bajo el pseudónimo de “Hugo Mozo”, Butler describió esce-

nas de Procuna enfrentándose a los toros (que el propio matador representó) con una narración incisiva. Esta película desafió las convenciones genéricas y presentó una opinión politizada de las corridas de toros: “Se dice que una cornada duele, pero duele más el hambre”, señala Procuna.

Aunque muchos de los exiliados censurados permanecieron en el país un par de años, Butler y su esposa, la guionista Jean Rouverol (*Autumn Leaves [Hojas de otoño]*, 1956), se quedaron hasta 1961, una década de desplazamiento. En 1957, Butler presentó otro docudrama innovador tras enterarse de la victoria de un equipo de béisbol de Monterrey en la Serie Mundial de las Ligas Menores. *Los pequeños gigantes* (1960) cuenta cómo dos inmigrantes, el entrenador César Faz, un mexicano-estadunidense que regresa a México en su edad adulta, y el director técnico, Harold “Lucky” Haskins, un angloamericano, también de Estados Unidos, fundan el equipo en Monterrey. Prácticamente sin metraje de la gira victoriosa por Estados Unidos, pero con total cooperación de los jugadores del equipo, Butler y el equipo de *Torero!* recrearon el viaje al norte que resultó en las finales de la Serie Mundial en Pensilvania como una épica de adversidades, tenacidad y atletismo.

En *Los pequeños gigantes* hay una política transfronteriza que distingue elementos como la pobreza del equipo de Monterrey de la afluencia de sus rivales del norte. Al principio de la cinta, un montaje de ejecución hermosa muestra a los niños de Nuevo León recibiendo uniformes y tacos nuevos que contrastan crudamente con su ropa andrajosa y pies descalzos. Al entrar a Estados Unidos, por McAllen, Texas, el entrenador Faz señala con ironía mediante voice-over: “Cruzamos el Río Grande... y ni siquiera nos mojamos los pies”. Durante las finales de la Serie Mundial, se subrayan las dificultades de mantener al equipo a flote ya que cuando se les terminan sus fondos irrisorios tienen que mendigar hospedaje y comidas. Durante el partido final, estas

comparaciones se exageran más, ya que sus rivales de La Mesa, California, son mucho más altos que los “pequeños” invictos. No obstante, los jugadores bien alimentados de La Mesa no conocen el arma secreta de Monterrey: el pícher ambidiestro de doce años, Ángel Macías. Este atleta innato y tímido, proveniente de un barrio marginal, jugó una final perfecta.

A los censores mexicanos no les gustó el retrato de la pobreza en *Los pequeños gigantes*, sobre todo las imágenes de los niños descalzos. Exigieron que se omitieran ciertas secuencias. Desde luego no se opusieron a que el equipo desalñado de Monterrey venciera a Estados Unidos en su deporte nacional.

Trumbo fue uno de los expatriados más críticos de Hollywood. Antes de la censura, había vendido más de veinte guiones, entre ellos: *Five Came Back [Volvieron cinco]*, *Kitty Foyle [Espejismo de amor]*, *A Guy Named Joe [Dos en el cielo]*, *Thirty Seconds Over Tokyo [Treinta segundos sobre Tokio]*. Cuando le prohibieron seguir trabajando con los estudios, siguió escribiendo de manera anónima y gracias a distintas “pantallas” muchos guiones, entre ellos *Gun Crazy [El demonio de las armas]*, *He Ran All the Way [Yo amé a un asesino]*, *The Boss y Roman Holiday [La princesa que quería vivir]*, varios mientras vivía en México.

Aunque el guion que escribió para *El niño y el toro (The Brave One)* (1956), de Irving Rapper, se produjo tras su regreso a Los Ángeles, fue también un producto de su estancia en la Ciudad de México. Igual que muchos de sus compatriotas, Trumbo estaba familiarizado con las corridas de toros, aunque no era ningún entusiasta. Esta historia sensiblera del amor de un joven por su toro “mascota” fue como un antídoto para los tributos previos a toreros como *Blood and Sand [Sangre y arena]* de Rouben Mamoulian, *The Bull-fighter and the Lady [El torero y la dama]* de Budd Boetticher y *The Brave Bulls [Toros Bravos]* de Robert Rossen.

El toro en cuestión es Gitano. Al inicio de la película es tan solo un ternero (“cuya voz es como la corneta de Zapata”). El obstinado Leonardo (Michel Ray), el hijo del peón devoto de la hacienda (Rodolfo Hoyos, Jr.), es el cuidador de Gitano. Cuando el patrón (Carlos Navarro) le regala el novillo a Leonardo, este pone todo su empeño en librarlo de su destino como toro de lidia; sin embargo, su padre le asegura tranquilamente que “es su objetivo en la vida”. Cuando una actriz de Hollywood está de visita en la hacienda, esta le pide al patrón que le explique la lógica sangrienta de las corridas, a lo que responde con una tontería: “Somos una raza diferente y antigua. La muerte siempre está al acecho”.

El niño y el toro recurre a un compendio de imágenes heroicas del pasado del cine mexicano para glorificar el contexto rural mediante paisajes sublimes fotografiados por el maravilloso director de fotografía británico Jack Cardiff (*The Red Shoes [Las zapatillas rojas]*, *The African Queen [La reina de África]*). Leonardo posa sereno entre vastas pasturas áridas coronadas con nubes turbulentas. Más adelante, cuan-

do viaja a la Ciudad de México para rescatar a Gitano, las calles cerradas y atestadas lo hacen más pequeño. No solo se aleja de la naturaleza cuando busca la ayuda del presidente: el entorno urbano parece personificar su impotencia.

No obstante, el pasado al que Trumbo recurre no se limita al cine. Se inspira en una circunstancia histórica tan común que se ha convertido en leyenda. En 1909, un joven llevó a su toro premiado a la Plaza de Toros; este libró la muerte porque el público ferviente exigió un indulto por su valentía sorprendente. Orson Welles se inspiró en esta historia en su cinta inconclusa *My Friend Bonito*, que se produjo en México en 1941. Alex Phillips dirigió la fotografía de la versión de Welles, la cual muestra los mismos paisajes glorificados que Leonardo habitaría metafóricamente una década más tarde. En 1957, con un nombre falso, Trumbo ganó un Oscar® al Mejor Argumento por *El niño y el toro*.

En 1940, a meses de haber publicado su obra maestra *Las uvas de la ira*, el novelista John Steinbeck viajó al Mar de Cortés. Steinbeck se embarcó en el *Western Flyer*, un barco de pesca de 22 metros de largo, junto con su amigo cercano, el biólogo marino Ed Ricketts, y una tripulación en buenas condiciones físicas. Navegaron en el Golfo de California para estudiar la vida marina. En su viaje, Steinbeck estuvo en contacto con las comunidades locales de la costa y fue en uno de estos encuentros que escuchó por primera vez la leyenda que se convertiría en su novela breve *La perla y, en 1947, en la cinta homónima de Emilio Fernández.*

Antes de su expedición por el Mar de Cortés, a Steinbeck le propusieron colaborar en un proyecto en México con Herbert Kline, un documentalista célebre por *Crisis* (1939), cinta que obtuvo buena recepción. Kline era activista de izquierda y como tal quería cubrir la revolución en el México rural; sin embargo, Steinbeck tenía otras ideas, le intrigaba el conflicto entre la modernidad y la tradición que se percibía en la vida del campo. Steinbeck y Kline viajaron a México en el verano de 1940 para buscar un pueblo adecuado (esto es, en el que la población quisiera participar) y comenzaron a escribir el que fue el primer guion de Steinbeck.

The Forgotten Village es una especie de etnoficción, una película híbrida que combina metraje de estilo documental, actores indígenas, una voice-over apacible y una trama ficticia. La fotografía es del camarógrafo checo Alexander Hammid (quien más tarde se casaría con Maya Deren). Si bien parece una obra excelente de etnografía, se siente como precursora del neorrealismo. En esencia es una parábola rústica compuesta por imágenes mudas narradas por el prestigioso actor Burgess Meredith, silente salvo por la música diversa y alegre de Hanns Eisler.

La “historia muy elástica”, a decir de Steinbeck, retrata a un pueblo pequeño aquejado por una enfermedad gastrointestinal que infecta a todos los niños. La familia protagonista busca a una curandera, “la Mujer Sabia”, para que cure a su hijo enfermo. Los remedios tradicionales no funcionan y otros niños enferman. Juan Diego, un niño adolescente

“que nunca se ha alejado más de 16 kilómetros de su pueblo”, intenta salvar a sus hermanos y recurre al maestro local. El maestro niega que el aire envenenado sea la causa, como asegura la curandera, sino la presencia de gérmenes, “asesinos diminutos” visibles únicamente a través de un microscopio. Juan Diego se siente frustrado porque el pueblo y la curandera se resisten a una solución científica, por lo que busca a las autoridades médicas. Cuando el equipo médico llega al pueblo, las protestas continúan. Esta vez se oponen al suero curativo; un padre declara: “no pueden entrar a mi casa ni envenenar a mis hijos”. Esta condena se hace extensiva a Juan Diego por haberse aliado con “los envenenadores” y su propio padre lo destierra.

The Forgotten Village termina con un montaje de alumnos en las instalaciones modernas de una escuela, laboratorios científicos bien equipados y salones impecables llenos de jóvenes concentrados. En esta representación de la modernidad Meredith le da voz a un doctor y afirma con tono alentador: “Viener de los pueblos a aprender, jóvenes como tú, Juan Diego. No aprenden para ellos, sino para su gente... El cambio se suscitará, se está suscitando y seguro hay miles de Juan Diegos en los pueblos de México... Y el niño dijo: ‘Yo soy Juan Diego’”.

El interés de Steinbeck por el progreso tecnológico se remonta a cuando fue testigo de la pobreza extrema entre las comunidades granjeras estadunidenses que visitó durante la Depresión. Aunque no creían en las mismas ideas costumbristas, estos granjeros, en ocasiones mexicano-estadunidenses, no gozaban de los beneficios del progreso social que otros estadunidenses daban por sentado. Steinbeck también era un reformista idiosincrático para quien los movimientos políticos de gran escala terminaban por convertirse en aquello a lo que se habían opuesto en su origen. Su escepticismo lo mantuvo fuera del radar de los defensores del “Terror rojo”. No obstante, otros miembros del equipo de *The Forgotten Village* no se libraron: el director fue censurado y no trabajó más de una década; durante los cincuenta Hollywood repudió a Meredith, protagonista de *Of Mice and Men [La fuerza bruta]* (1939); Eisler, a quien el Partido Nazi exilió, terminó deportado de Estados Unidos en 1948 pues se le consideraba “el Karl Marx de la música”. Para los sesenta, la censura cesó y la histeria aislacionista del Comité de Actividades Antiestadunidenses se aplacó. Y esa oleada de expatriados de Estados Unidos terminaría dando marcha atrás como una marea roja que se repliega.

— STEVE SEID

This program is dedicated, with deep affection and admiration, to Pierre Rissient.

When The Tides Turned

In the early 1950's, a flood of workers rushed toward the border seeking asylum and opportunity. Only this time it was highly paid American workers from the film industry heading to Mexico. Intent on purging Hollywood of alleged communist sympathizers, the House Un-American Activities Committee (HUAC) forced the expulsion of many entertainment professionals through the infamous blacklist, a quasi-legal document penned by the film studio heads themselves. The blacklisted screenwriters, directors, actors, composers and others often served prison sentences for their refusal to testify before the incendiary HUAC hearings, the "Hollywood Ten" being the most notorious case. But regardless of the mettle they displayed in front of these "Red Scare" tribunals, the courageous along with the cowardly had their careers disrupted or outright destroyed. And so it was around 1951, often after short periods of incarceration, that such notable film artists as Dalton Trumbo, Hugo Butler, Ring Lardner Jr., Robert Rossen, George Pepper, Ian and Alice Hunter, John Bright and Albert Maltz settled around Mexico City.

*Some of these fugitive filmmakers, like screenwriter Butler and producer Pepper, established themselves within the Mexican film industry, collaborating with Luis Buñuel (himself an exile) on several projects. Others, like screenwriter Trumbo, continued their Hollywood careers surreptitiously, using U.S.-based "fronts," other writers' names, or pseudonyms to attach to their scripts. The most famous was Trumbo's Oscar-winning *The Brave One*, aka *El niño y el toro* (1956), on which he was known as "Robert Rich."*

*Butler, who had fled the U.S. to avoid a Congressional subpoena, had an esteemed career in Hollywood, having already written, among others, Jean Renoir's *The Southerner*, Robert Montgomery's *Eye Witness* (in collaboration with fellow fugitive Ian Hunter), and Frank Borzage's *Big City*. Eventually, Butler would become a "front" himself, standing in for Trumbo and his script for Joseph Losey's *The Prowler* (1951).*

*Once in Mexico City, Butler serendipitously teamed with Oscar Dancigers, a Russian ex-pat and producer of many of Luis Buñuel's films, to collaborate on Buñuel's *Las aventuras de Robinson Crusoe* (1954). Writing under the pseudonym Philip Ansel Roll, Butler was sequestered in the Michoacán spa of*

San José Purúa, a favorite getaway of Buñuel's, to adapt Daniel Defoe's 18th century novel. This faithful reworking of the classic tale of a castaway, marooned on a tropical island, found its lush setting in the environs of Manzanillo, gorgeously rendered by Alex Phillips. With Irish actor Daniel O'Herlihy as Crusoe, Buñuel's first color film is a study in mute solitude, a maddening isolation broken only by the arrival of a "cannibal," Friday (Jaime Fernández), after 18 years. The relationship of these two forsaken men plays out like colonialism in decomposition with Crusoe first dominating his primitive mate then finding his salvation in their friendship. Filmed in both Spanish and English, *Las aventuras de Robinson Crusoe* also continued Buñuel's examination of God's presence in this problematic paradise.

Fascinated by bullfighting, a captivation he shared with other American filmmakers including Robert Rossen and Budd Boetticher, Butler (with George Pepper) would go on to make the influential documentary *Torero!* (1956), tracing the life of famed bullfighter Luis Procuna. Butler (as "Hugo Mozo") constructed a pointed narration to describe scenes (restaged by the matador himself) of Procuna facing the bulls. This genre-defying film also placed its view of bullfighting in a politicized context: "Sure they say the bull's horns hurt," notes Procuna, "but hunger hurts worse."

Though many of the blacklisted exiles stayed only a few years, Butler and his screenwriting wife Jean Rouverol (*Autumn Leaves*, 1956) remained until 1961, a decade of displacement. In 1957, Butler would launch yet another innovative docudrama after learning of a little league baseball team from Monterrey and their victory in the Little League World Series. *Los pequeños gigantes* (1960) re-enacts the team's formation in Monterrey by two immigrants, coach César Faz, a Mexican American who returned to Mexico as an adult, and the team's manager, Harold "Lucky" Haskins, an Anglo also from the States. With almost no newsreel footage of the victorious U.S. tour, but full cooperation from the team's players, Butler and the crew from *Torero!* set out to recreate the trip north, leading to the World Series finals in Pennsylvania, as an epic of hardship, tenacity, and athleticism.

Embedded in *Los pequeños gigantes* is a cross-border politic, which distinguishes such things as the poverty of the Monterrey team from their more affluent competitors in the North. Early in the film, a beautifully executed montage shows the kids from Nuevo León receiving new uniforms and cleated baseball shoes, starkly contrasted with their raggedy garb and bare feet. Upon entering the U.S. at McAllen, Texas, coach Faz ironically remarks in the voice-over, "We crossed the Rio Grande...without even getting our feet wet." Throughout the World Series playoffs, the difficulties of keeping the team afloat are highlighted as they scrounge for lodging and meals when their paltry funds run out. During the final game, these comparisons become even more exaggerated as the challengers from La Mesa, California, tower over the scrawny but undefeated "pequeños."

But the well-fed fielders from La Mesa hadn't met Monterrey's secret weapon: 12-year-old ambidextrous pitcher Ángel Mácias. This shy natural, from the wrong side of the tracks, pitched a perfect game on the closing day of the Little League World Series.

The Mexican film censors resented the images of poverty in Los pequeños gigantes, particularly the barefoot youth. They ordered that some sequences be omitted. But they certainly couldn't object to the scraggly team from Monterrey beating the U.S. at their own national pastime.

One of the more outspoken expats from Hollywood, Trumbo had sold over twenty screenplays before the blacklist descended—*Five Came Back*, *Kitty Foyle*, *A Guy Named Joe*, and *Thirty Seconds Over Tokyo*, among others. Once prevented from contracting with the studios, he continued writing through a variety of fronts—*Gun Crazy*, *He Ran All the Way*, *The Boss*, and *Roman Holiday* were all written anonymously, several while he resided in Mexico.

Though it was produced after his return to Los Angeles, Trumbo's script for Irving Rapper's *The Brave One* (1956) was a product of his stay in the Distrito Federal. Exposed to bullfighting as were many of his compatriots, Trumbo erred on the side of dislike, penning this mawkish tale of a young boy's love for his "pet" bull almost as an antidote to previous torero tributes like Rouben Mamoulian's *Blood and Sand*, Budd Boetticher's *The Bullfighter and Lady*, and Robert Rossen's *The Brave Bulls*.

The bull in question is Gitano, a mere calf ("with a voice like the bugles of Zapata") when the film commences. Gitano is cared for by Leonardo (Michel Ray), the bullheaded son of the hacienda's devoted ranch hand (Rodolfo Hoyos, Jr.). When the calf is given to Leonardo by the padrone (Carlos Navarro), he's determined to spare it the fate of a fighting bull, though his philosophical father says "that is his purpose in life." When the padrone is asked to explain the blood logic of bullfighting to a visiting Hollywood starlet, he responds with a line of bull, "We are a different and older race. Death is always nearby."

Drawing on a compendium of heroic images from Mexican cinema's past, *The Brave One* glorifies the rural with sublime landscapes captured by the great British cinematographer Jack Cardiff (*The Red Shoes*, *The African Queen*). Calmly, Leonardo stands amidst vast arid pastures topped by turbulent clouds. Later, when he travels to Mexico City to rescue Gitano, the claustrophobic scale of the crowded streets only diminishes him. Not only is he severed from nature, but as Leonardo seeks the help of the President, the urban setting seems to embody his powerlessness.

But the past that Trumbo draws on is not just sourced from cinema. He references a historical circumstance so common as to be folk legend. It was in 1909 that a young boy's prized bull was taken to the Plaza de Toros and saved only after the fervent crowd demanded an *indulto*, a pardon, for the bull's astounding bravery. This same tale was used by Orson

Welles for his unfinished film *My Friend Bonito*, produced in Mexico in 1941. Shot by the masterful Alex Phillips, Welles's version displays the same exalted landscapes that Leonardo would figuratively inhabit a decade later. Nevertheless, in 1957, Trumbo, under an assumed name, would win an Oscar for Best Writing, Motion Picture Story for *The Brave One*.

In 1940, just months after releasing his greatest work, *The Grapes of Wrath*, novelist John Steinbeck headed for the Sea of Cortez. On the Western Flyer, a 75-foot fishing boat, along with his close friend marine biologist Ed Ricketts and an able-bodied crew, Steinbeck sailed the Gulf of California, studying the surrounding marine life. Coincidental to this voyage were numerous encounters with the local communities along the shoreline, and it was there that Steinbeck first heard, among other things, the folk tale that became his novella *The Pearl* and soon after the film, *La perla* (1947), directed by Emilio Fernández.

Just prior to his Sea of Cortez expedition, Steinbeck was asked to collaborate on a project in Mexico with Herbert Kline, a documentarian noted for the well-received *Crisis* (1939). A left-wing activist, Kline wanted to cover the revolution in rural Mexico, but Steinbeck had another idea—he was intrigued by the struggle between modernity and the traditional as it played out in village life. Steinbeck and Kline traveled to Mexico in the summer of 1940 to locate a suitable village (suitable also meant participation of the townspeople) and begin writing what would be Steinbeck's first script.

The Forgotten Village is a strain of ethno-fiction: a hybrid film using documentary-style footage, indigenous actors, a reassuring voice-over and an invented storyline. Photographed by the Czech cameraman Alexander Hammid (who would soon marry Maya Deren), it looks like grand ethnography, but feels like a precursor to neo-realism. At its base the film is a rustic parable that the venerable actor Burgess Meredith narrates over silenced images, silent but for the jubilant and diverse score by Hanns Eisler.

The "very elastic story," as Steinbeck describes it, observes a small village stricken with a gastroenteric illness that is infecting child after child. The film's principal family seeks out a curandera, "the Wise Woman," to cure their ailing son. The folk remedies do no good, then other children become sick. Juan Diego, a young high school age boy "who had never been more than ten miles from his own village," tries to save his siblings by engaging the local teacher. The teacher says it is not the poisonous "air," as the curandera claims, but the presence of germs, "little murderers," only visible through a microscope. Frustrated by the village's resistance to a scientific solution, one that the curandera strongly protests, Juan Diego appeals to federal medical authorities for assistance. When the medical team arrives, the protests continue. Now the resistance is to the curative serum—"you may not enter my house nor poison my children," declares one opposing parent. This condemnation extends to Juan Diego, who has sided with "the poisoners" and is cast out by his own father.

The Forgotten Village ends with a montage of students in the midst of modern educational facilities, well-equipped science labs, and well-maintained classrooms filled with attentive youth. Over this stand-in for modernity, Meredith, speaking for a doctor, hearteningly says, "They come from the villages to learn, boys like you, Juan Diego, and girls. They learn not for themselves, but for their people... The change will come, is coming, as surely as there are thousands of Juan Diegos in the villages of Mexico... And the boy said, I am Juan Diego." Steinbeck's advocacy of technological progress can be traced to his witnessing of dire poverty among the U.S. farming communities he visited during the Depression. Though not steeped in the same folkloric conceptions, these farmers, often Mexican Americans, were nonetheless deprived of the benefits of social advancement that other Americans took for granted. Steinbeck was also an idiosyncratic reformist who felt that large-scale political movements often became what they had originally resisted. It was his general skepticism that kept him out of the sights of American Red Scare campaigners. But others from *The Forgotten Village* were not immune: director Kline was blacklisted and didn't work for more than a decade; Meredith, star of *Of Mice and Men* (1939), was shunned by Hollywood throughout the fifties; and Eisler, first exiled by the Nazi Party, found himself deported from the U.S. in 1948 after being called "the Karl Marx of music."

By the 1960's, the blacklist was broken and the isolationist hysteria of the House Un-American Activities Committee had played out. That great flood of expats from the U.S. would eventually reverse itself like a receding Red tide.

— STEVE SEID

El Archivo de Cine y Televisión de la UCLA presenta: *The Forgotten Village*

UCLA Film & Television Archive goza de prestigio internacional gracias a sus esfuerzos pioneros para rescatar, preservar y mostrar materiales de imágenes en movimiento. Su objetivo es asegurar que las generaciones venideras exploren y disfruten la memoria visual colectiva de nuestra era.

El Archivo es un recurso único para el estudio de los medios de comunicación, alberga uno de los depósitos de materiales de imágenes en movimiento más grandes del mundo, con más de cuatrocientos mil títulos. Cada año, el Archive Research and Study Center brinda acceso gratuito a más de diez mil artículos a usuarios de todas las disciplinas. Cientos de libros imprescindibles, artículos y monografías académicas se han publicado con los recursos del Archivo.

El Archivo es reconocido por sus esfuerzos en la restauración de imágenes en movimiento y muchos de sus proyectos decisivos forman parte de eventos prestigiosos en todo el mundo: Cortos Vitaphone, *My Best Girl* (1927, Sam Taylor), *Stagecoach* (1939, John Ford), *Double Indemnity* (1944, Billy Wilder), *The Red Shoes* (1948, Michael Powell y Emeric Pressburger), *Cry Danger* (1951, Robert Parrish), *Scorpio Rising* (1963, Kenneth Anger) y *Parting Glances* (1986, Bill Sherwood).

Cada año, el Archivo organiza más de doscientas proyecciones públicas en Los Ángeles que combinan lo mejor del cine clásico y contemporáneo, comercial y de vanguardia, con un enfoque en programas importantes que no están disponibles en cines comerciales.

*UCLA Film
& Television
Archive presents:
The Forgotten
Village*

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.

**Agradecemos el invaluable apoyo de Jan-Christopher Horak,
Steven Hill, Todd Wiener (UCLA Film & Television Archive)
y Shannon Kelley para la proyección de esta película.**

*We are grateful for the invaluable support of
Jan-Christopher Horak, Steven Hill, Todd Wiener
(UCLA Film & Television Archive) and Shannon Kelley
in screening this film.*

1941 | EUA | 35 MM | BN | 67 MIN.

El pueblo olvidado

Una pareja indígena vive con sus seis hijos en el remoto pueblo de Santiago, en algún lugar de la meseta del valle de México. Su hijo mayor, Juan Diego, intenta conciliar dos mundos muy distintos, el tradicional y el moderno. Cuando el brote de una enfermedad misteriosa comienza a afectar al pueblo, Juan Diego lucha por vencer a las antiguas supersticiones y trata de salvar a su pequeña comunidad del sufrimiento y la muerte.

The Forgotten Village

An indigenous couple live with their six children in the remote town of Santiago, somewhere on the central plateau of Mexico. Their oldest son, Juan Diego, attempts to bridge two very different worlds, one traditional and one modern. As an outbreak of a mysterious disease begins to affect the village, Juan Diego struggles to overcome ancient superstitions and tries to save his small community from suffering and death.

Dirección: Herbert Kline

Guion: John Steinbeck

Producción: Herbert Kline

Compañía productora: Pan American Films

Fotografía: Alexander Hackensmid

Edición: Herbert Kline

Música: Hans Eisler

Reparto: Burgess Meredith (narrador)

Premios y festivales: Festival de Preservación UCLA, UCLA Film & Television Archive 2011; Documenta Madrid 2010.

Herbert Kline (Chicago, EUA, 1909-Los Ángeles, EUA, 1999). Pionero del documental, retrató las crisis políticas europeas en los treinta y cuarenta. Estuvo en la lista negra del Comité de Actividades Antiestadunidenses. Regresó al cine con *Walls of Fire* (1973), documental sobre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros por el que fue nominado al Oscar®.

Herbert Kline (Chicago, USA, 1909–Los Angeles, USA, 1999). Pioneer documentary filmmaker who chronicled the political crises in Europe in the 30's and 40's. Blacklisted by the House Committee on Un-American Activities in the 50's, he resumed filmmaking with *Walls of Fire* (1973), an Oscar nominated documentary on the Mexican artists Rivera and Siqueiros.

Filmografía: *The Challenge... A Tribute to Modern Art* (doc., 1975), *Walls of Fire* (doc., 1973), *The Fighter* (doc., 1952), *The Kid from Cleveland* (1949), *My Father's House* (1947), *A Boy, a Girl and a Dog* (1946), *Lights Out in Europe* (doc., 1940), *Crisis* (doc., 1939), *Return to Life* (doc., 1938), *Heart of Spain* (doc., 1937).

1954 | MÉXICO, EUA | 35 MM | COLOR | 90 MIN.

Las aventuras de Robinson Crusoe

En 1659, el inglés Robinson Crusoe, único sobreviviente de un naufragio, llega a una isla desierta. Tras varios años de soledad, descubre que la isla está habitada por salvajes. Después de enfrentarse con ellos, salva a un nativo a quien le pone el nombre de Viernes. Juntos viven en la isla algunos años más hasta que aparecen otros naufragos.

The Adventures of Robinson Crusoe

In 1669, the British man Robinson Crusoe, the only survivor of a shipwreck, arrives to a deserted island. He spends many years in solitude, until he discovers the island is inhabited by a group of savages. After facing them, he saves a native whom he names Friday. Together, they live on the island for a few more years until they are joined by other castaways.

Dirección: Luis Buñuel

Guion: Luis Buñuel, Hugo Butler (bajo el seudónimo de Philip Ansel Roll), basado en la novela de Daniel Defoe

Producción: Óscar Dancigers

Compañía productora: Producciones Tepeyac

Fotografía: Alex Phillips

Edición: Carlos Savage, Alberto E. Valenzuela

Dirección de arte: Edward Fitzgerald

Sonido: Javier Mateos, Jesús González G., Galdino Samperio

Música: Anthony Collins, Luis Hernández Bretón

Reparto: Daniel O'Herlihy, Jaime Fernández, Felipe de Alba, Chel López, José Chávez, Emilio Garibay

Premios y festivales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Guion Adaptado, Mejor Edición, Mejor Escenografía, Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas 1956; nominada a Mejor Película, Premio BAFTA 1955; nominada a Mejor Actor, Premios Oscar® 1954.

Luis Buñuel (Calanda, España, 1900-Ciudad de México, 1983). Figura clave del surrealismo, en los años cuarenta se instaló en México huendo de la Guerra Civil Española. Hizo películas en dos continentes, en tres idiomas y en casi todos los géneros cinematográficos. Obtuvo las más notables distinciones filmicas internacionales.

Luis Buñuel (Calanda, Spain, 1900–Mexico City, 1983). Key figure of the Surrealist movement. As an exile of the Spanish Civil War, he worked in Mexico during the 1940's. His work spans two continents, three languages, and nearly every film genre. He obtained the most notable international film awards for his work.*ff*

Filmografía: *Cet obscur objet du désir* (1977), *Le fantôme de la liberté* (1974), *Le charme discret de la bourgeoisie* (1972), *Tristana* (1970), *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), *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), *Los olvidados* (1950), *El gran Calavera* (1949), *Gran casino* (1947), *Las Hurdes* (1933), *L'âge d'or* (1930), *Un chien andalou* (1929).

1956 | MÉXICO, EUA | 35 MM | COLOR | 100 MIN.

El niño y el toro / El bravo

Un niño mexicano del campo cría a un toro bravo como su adorada mascota. Cuando el dueño del rancho muere en un accidente, todo el ganado se debe vender y el toro es arrebatado de su cuidador. El animal es transportado a la Plaza México para enfrentar a Fermín Rivera, un torero que se interpreta a sí mismo.

The Brave One

A young Mexican farm boy lovingly raises a bull as a pet. When the ranch owner is accidentally killed, the stock must be sold off and the bull is taken away from his caretaker. The animal is shipped to the Plaza México to face Fermín Rivera, a matador, who was played by the bullfighter himself.

Dirección: Irving Rapper

Guion: Dalton Trumbo (bajo el seudónimo de Robert Rich), Harry Franklin, Merrill G. White

Producción: Maurice King, Frank King

Compañía productora: King Bros. Productions

Fotografía: Jack Cardiff

Edición: Merrill G. White

Sonido: George Reid, John Myers

Dirección de arte: Ramón Rodríguez

Música: Victor Young

Reparto: Michel Ray, Rodolfo Hoyos, Elsa Cárdenas, Carlos Navarro, Joi Lansing, Fermín Rivera, George Trevino, Carlos Fernández

Agradecemos el invaluable apoyo de VCI Entertainment para la proyección de esta película.

*We are grateful for the invaluable support of
VCI Entertainment in screening this film.*

Premios y festivales: Mejor Guion, nominada a Mejor Edición y Mejor Sonido, Premios Oscar® 1957; nominada al Globo de Oro por Promover el Entendimiento Internacional, Globos de Oro 1957.

Irving Rapper (Londres, Reino Unido, 1898–Los Ángeles, EUA, 1999). Nacido en el Reino Unido y nacionalizado estadounidense, este director de la Época Dorada de Hollywood construyó una reputación como director de “películas para mujeres” como resultado de su obra maestra *Now, Voyager* (1942), protagonizada por Bette Davis.

Irving Rapper (London, UK, 1898–Los Angeles, USA, 1999). This British-born American director from Hollywood's Golden Age gained a reputation as a director of “women's pictures” as a result of his masterpiece *Now, Voyager* (1942), starring Bette Davis. He also directed her in *The Corn Is Green* (1945), *Deception* (1946) and *Another Man's Poison* (1952).

Filmografía: *Born Again* (1978), *The Christine Jorgensen Story* (1970), *The Story of Joseph and His Brethren* (1962), *The Miracle* (1959), *Marjorie Morningstar* (1958), *Strange Intruder* (1956), *Bad for Each Other* (1954), *Forever Female* (1954), *Another Man's Poison* (1952), *The Glass Menagerie* (1950), *Anna Lucasta* (1949), *The Voice of the Turtle* (1948), *Deception* (1946), *One More Tomorrow* (1946), *The Corn Is Green* (1945), *Rhapsody in Blue* (1945), *The Adventures of Mark Twain* (1944), *The Gay Sisters* (1942), *Now, Voyager* (1942), *High Sierra* (1941), *Shining Victory* (1941), *One Foot in Heaven* (1941), *All This, and Heaven Too* (1940), *City for Conquest* (1940), *Castle on the Hudson* (1940), *Saturday's Children* (1940), *Dr. Ehrlich's Magic Bullet* (1940), *Daughters Courageous* (1939), *Juárez* (1939), *Dust Be My Destiny* (1939), *Invisible Stripes* (1939), *Off the Record* (1939), *Gold Is Where You Find It* (1938), *The Adventures of Robin Hood* (1938), *The Sisters* (1938), *Four's a Crowd* (1938), *Four Daughters* (1938), *The Life of Emile Zola* (1937), *Kid Galahad* (1937), *The Great O'Malley* (1937), *Draegerman Courage* (1937), *Mountain Justice* (1937), *The Go Getter* (1937), *The Charge of the Light Brigade* (1936), *The Walking Dead* (1936), *Stage Struck* (1936), *Murder by an Aristocrat* (1936), *Two Against the World* (1936).

1960 | MÉXICO | 35 MM | BN | 87 MIN.

Los pequeños gigantes

Inspirada en una historia real. Un grupo de pequeños beisbolistas, liderados por su entrenador Cesar Faz, logró lo que ningún otro equipo mexicano en la liga infantil de Estados Unidos. Los jóvenes regiomontanos, campeones de 1957, recrean su logro: cómo cruzaron la frontera como completos desconocidos; se enfrentaron a la adversidad, al clima y a las diferencias socioeconómicas; y terminaron conquistando lo inimaginable: la Casa Blanca.

Little Giants

Inspired by a true story. A group of young baseball players, led by their coach Cesar Faz, accomplished more than any other Mexican team in the history of the US Little League. These kids from Monterrey, 1957 champions, recreate their achievement: how they crossed the border as complete unknowns, faced adversity, climate and socio-economic differences, and ended up conquering the unimaginable: the White House.

Dirección: Hugo Butler (bajo el seudónimo de Hugo Mozo)

Guion: Hugo Butler, Edward Huebsch (bajo los seudónimos de Hugo Mozo y Eduardo Bueno, respectivamente)

Producción: George P. Werker

Compañías productoras: Producciones Olmeca, Clasa Film Mundiales

Fotografía: Walter Reuter

Edición: Giovanni Korpalaal

Sonido: Enrique Rendón

Dirección de arte: Felipe Vargas

Música: Rodolfo Halffter

Reparto: Ángel Macías, Francisco Aguilar, Claudio Brook, Baltasar Charles, Juan Contreras, Alfonso Cortes, Rafael Estrella, César L. Faz, Pedro Galván, Gerardo González, Irving Lee, Jose Maiz, Roberto Mendiola, Mario Ontiveros, Fidel Ruiz, Enrique Suárez, Norberto Villarreal, Harold M. Haskins

Hugo Butler (Calgary, Canadá, 1914-Los Ángeles, EUA, 1968). Periodista, dramaturgo y guionista, nominado al Oscar® por el guion de *Edison, the Man* (1940, Clarence Brown). Incluido en la lista negra del Comité de Actividades Antiestadunidenses en 1947, huyó a México donde continuó escribiendo con seudónimo para Luis Buñuel y Robert Aldrich.

Hugo Butler (Calgary, Canada, 1914–Los Angeles, USA, 1968). Journalist, playwright and script writer, with an Academy Award nomination for *Edison, the Man* (1940, Clarence Brown). Blacklisted by the House Committee on Un-American Activities in 1947, he fled to Mexico, where he continued to write under pseudonyms for Luis Buñuel and Robert Aldrich.

Filmografía: *Los pequeños gigantes* (doc., 1960) fue su ópera prima.

Cine Sin Fronteras

Los dos programas de cortometrajes que integran la propuesta de *Cine sin fronteras* este año ofrecen un amplio y diverso panorama de películas y videos hechos por (o sobre) mexicanos que viven y trabajan fuera del país, o extranjeros que trabajan en México, así como algunos destacados trabajos experimentales recientes de la diáspora latinoamericana.

El primer programa tiene un impulso documental y se centra en historias de violencia y desplazamiento. *Clever* cuenta la historia de un exintegrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y su ocupación actual como trabajador social en intervención contra pandillas en Denver, Colorado. El documental explora los complejos ciclos de violencia que conectan a la guerra civil en El Salvador en la década de los ochenta, con las organizaciones criminales transnacionales y las estrategias policiales que, a pesar de sus intenciones, paródicamente reproducen la criminalidad y a las pandillas, tanto como las reducen. Los refugiados centroamericanos son el tema de un proyecto de *Ambulante más allá*, titulado *Refugio*, en el que guatemaltecos exiliados en Campeche cuentan sus historias. Los arriesgados fotoperiodistas retratados en el corto francés *La nota roja del cielo* documentan la violencia de la Ciudad de México en la actualidad, más allá de si el derramamiento de sangre es resultado de las organizaciones criminales, de la violencia política o simplemente de accidentes de tráfico. Su trabajo ilustra los tabloides cuya sangrienta imagen es habitual en el paisaje urbano.

Entre Buenos Aires, Londres, Chicago, Caracas y otras ciudades, *Windows by Night* reencuadra la ventana iluminada de varios departamentos al caer la noche, como una pequeña pantalla dentro de la pantalla grande, a través de la cual el espectador se asoma a las vidas cotidianas y las escenas privadas de extraños, como el protagonista de *La ventana indiscreta* (*Rear Window*, 1954) de Hitchcock. *Materia oscura* examina evidencias forenses del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, revisando esos intentos por comprender los sucesos de ese día y los discursos oficiales que los rodean.

Reprise for Los Angeles. I. Tides busca en el paisaje contemporáneo del sur de California los espacios que en algún momento habitaron tres artistas excepcionales: el gran director ruso y teórico del cine Sergei Eisenstein, justo antes de su fallida aventura mexicana (la filmación de la inconclusa *¡Que viva México!*); el muralista David Alfaro Siqueiros, que pintó tres murales en Los Ángeles, dos de los cuales fueron encalados y se perdieron, y el novelista y activista sindical filipino-estadunidense Carlos Bulosan. La película procesada a mano revela pocos rastros de esos visitantes y más voluntad de borrar su presencia que de conmemorarla. *Cortes* se enfoca en un tema aparentemente prosaico, el cristal cortado, y lo registra con un estilo que oscila entre abstracción y figuración, reflejos y duplicaciones. Finalmente, *As Without So Within* trabaja desde la abstracción pura con un evocador estudio de piezas escultóricas reimaginadas mediante juegos de luces y sombras.

— JESSE LERNER

Cinema Without Borders

The two programs of short works that comprise this year's Cine sin fronteras offer a broad and inclusive panorama of films and videos being made either by or about Mexicans living and working outside the country or by foreigners working in Mexico, as well as some outstanding recent experimental works from the Latin American diaspora.

The first program is unified by a documentary impulse and by stories of violence and displacement. Clever tells the story of a former member of the Mara Salvatrucha (MS-13) and his current efforts as a gang intervention worker in Denver, Colorado. The documentary explores the complex cycles of violence that connect the civil war in El Salvador in the 1980's, transnational criminal organizations, and the policing strategies that, in spite of their intentions, paradoxically reproduce gangs and criminality as often as they reduce them. Central American refugees are the focus of a project from Ambulante más allá entitled Refugio, in which Guatemalans exiled in Campeche tell their stories. The risk-taking photojournalists profiled in the French short La nota roja del cielo document the violence of contemporary Mexico City, regardless of whether this bloodshed is the result of criminal organizations, political violence, or simply of traffic accidents. Their work illustrates the tabloid press whose gory imagery is a fixture of the urban landscape.

Moving between Buenos Aires, London, Chicago, Caracas and beyond, Windows by Night reframes the illuminated apartment window after dark as a small screen within the screen, through which the voyeur gazes at the everyday lives and private performances of strangers, like the protagonist of

Hitchcock's Rear Window (1954). Materia oscura examines forensic evidence from the case of the 43 students from the Ayotzinapa Rural Teachers' College who disappeared on the night of 26 September 2014, reworking these attempts to understand the events of that evening and the official discourses that surround them.

Reprise for Los Angeles. I. Tides searches through the landscape of contemporary Southern California for the spaces inhabited by three exceptional artists who lived there for a time: the great Soviet filmmaker and theorist Sergei Eisenstein, just prior to his Mexican misadventure (the filming of the unfinished *Que Viva México!*), the muralist David Alfaro Siqueiros, who painted three murals in Los Angeles, two of which were whitewashed, and the Philippine-American novelist and labor organizer Carlos Bulosan. The hand-process emulsion reveals few traces of these visitors, and much more erasure than commemoration. Cortes takes a seemingly mundane subject, glass cutting, and renders it in a way that moves back and forth between abstraction and figuration, reflections and doublings. Finally, As Without So Within enters a realm of pure abstraction with an atmospheric study of sculptures reimagined through the manipulation of light and shadow.

— JESSE LERNER

Programa 1

Clever, Alan Domínguez, 32 min.

Refugio, Mayra Caal y Elio Chávez Sch. P, 25 min.

La nota roja del cielo, Alice Colomer-Kang, 24 min.

Total: 81 min.

Programa 2

Windows by Night, Luciano Piazza, 16 min.

Materia oscura, Bruno Varela, 9 min.

Reprise for Los Angeles. I. Tides, Bertha Aguilar, 47 min.

Cortes, Emiliano Mendoza, 10 min.

As Without So Within, Manuela de Laborde, 24 min.

Total: 106 min.

2016 | EUA | COLOR | 32 MIN.

Clever

Desde sus días con la infame pandilla MS-13, este documental sigue la historia de Gerardo López y cómo escapó de esa vida, su trabajo con jóvenes hoy en día, y el caso judicial en su contra que le costó a su familia diez años aún después de su salida de la vida pandillera.

This short documentary follows the story of Gerardo López, formerly of the infamous gang MS-13—how he left gang life, his work with youths who are trying to get out of gangs, and the court case against him that cost him everything 10 years after he left the gang.

Dirección: Alan Domínguez

2015 | MÉXICO | COLOR | 25 MIN.

Refugio

A través de los ojos de Mayra se retrata la vida en México de Amalia y Roberto, dos exrefugiados que huyeron a pie de Guatemala, y el proceso que atravesaron para reconstruirse como personas a pesar de los traumas ocasionados por el genocidio perpetrado por el ejército.

Refuge

Through the eyes of Mayra, we learn about the lives in Mexico of Amalia and Roberto, two former refugees who fled on foot from Guatemala, and the process they have had to go through in order to reconstruct themselves, regardless of the trauma of the genocide perpetrated by the army warfare.

Dirección: Mayra P. Caal Gaspar, Elio Chávez Sch. P.

2016 | MÉXICO, FRANCIA | COLOR | 24 MIN.

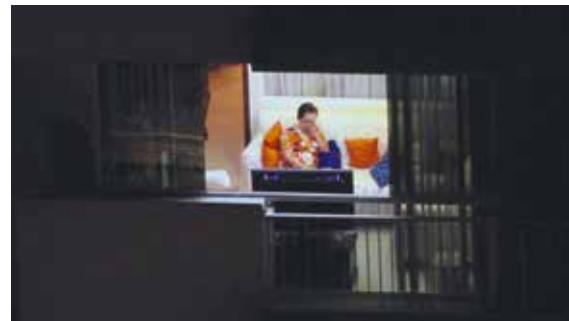
La nota roja del cielo

La nota roja es el género periodístico que engloba la prensa sensacionalista más sangrienta. Diariamente, estos periodistas acuden a escenas de crímenes, tomando fotografías de los muertos. Ellos se convierten en los cronistas de la realidad del territorio de la Ciudad de México y nos guían en su trabajo de registrar la muerte a través de un paisaje urbano que renace continuamente.

Chronic of the Red Sky

Mexico City. Journalists and photographers of the “Nota roja”, the bloody Mexican tabloids, tell the stories of their native territory. They belong to Mexico, chronicling violence and death, their testimony constructs the memory of this city. Emerging from the red sky and the earth, death is drawn into the movement of the city that continues to live and is constantly reborn.

Dirección: Alice Colomer-Kang

2013 | ARGENTINA, EUA | COLOR | 16 MIN.

Ventanas de noche

El acto de abrir y cerrar las cortinas pareciera estar dirigido por un ojo consciente de otro ojo. Ser consciente de otra hipotética mirada es también encontrar compañía distante en la muchedumbre urbana. En la maquinaria de vecinos globales, la pasividad del transeúnte de los circuitos domésticos es un privilegio con connotaciones criminales. Y es necesario olvidar el drama criminal todos los días para que las ventanas luzcan como cuadros inocentes.

Windows by Night

The act of opening and closing curtains would seem to be directed by an eye conscious of another eye. To be conscious of another hypothetical gaze is also to find distant company in the solitary urban masses. In the machinery of global neighbors, the passivity of the domestic passerby is a privilege with criminal connotations. And it is necessary to forget this daily criminal drama for these windows to continue to shine like innocent frames.

Dirección: Luciano Piazza

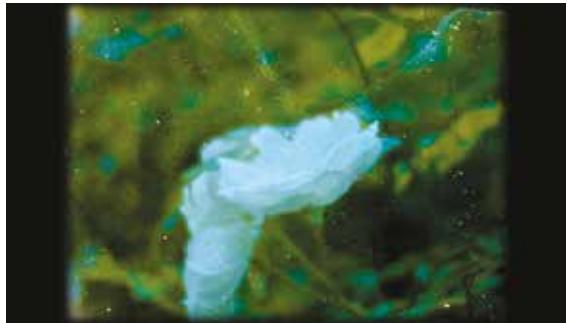
2016 | MÉXICO | BN | 9 MIN.

Materia oscura

Este ejercicio parte de las 54 mil fojas del Caso Iguala, hechas públicas por la Procuraduría General de la República en 2015. El conjunto de documentos, presentados en formato PDF, son archivos ilegibles, tachados, fotocopiados, escaneados y vueltos a fotocopiar varias veces... hasta que la desaparición queda integrada al propio documento: la desaparición de la imagen, del texto. Imágenes disueltas hasta perder su condición de imagen.

In this exercise, the director uses the 54,000 pages about the “Iguala Case” that were made public by the Attorney General of the Republic in 2015. The set of PDF documents are unreadable, crossed out, photocopied, scanned and re-photocopied several times... until the disappearance is integrated into the document itself: the disappearance of the image, the disappearance of the text. The generations of images dissolved to the point of losing their image condition.

Dirección: Bruno Varela

2014 | EUA | COLOR | 47 MIN.

Rondó para Los Ángeles.

1. Mareas

Mareas es un documental experimental que explora una geografía oculta de la ciudad de Los Ángeles, California, a través de los sitios en los que tres artistas militantes y extranjeros, el cineasta soviético Sergei Eisenstein, el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros y el escritor filipino Carlos Bulosan, trabajaron y vivieron durante la década de 1930.

Reprise for Los Angeles.

1. Tides

Tides is an experimental documentary that explores a hidden geography of Los Angeles through the sites in which three foreign and politically committed artists, the Soviet filmmaker Sergei Eisenstein, the Mexican painter David Alfaro Siqueiros and the Filipino writer Carlos Bulosan, worked and lived during the 1930's.

Dirección: Bertha Alicia Aguilar García

2016 | MÉXICO | 16 MM | COLOR | 10 MIN.

Cortes

Cortar las piezas, ajustar los ensambles, tomar las medidas, pulir los defectos, tomar las medidas, cortar los defectos, pulir las piezas, ajustar las medidas, cortar los ensambles, ajustar las piezas, cortar las medidas, pulir los ensambles, ajustar los cortes, medir los defectos, ensamblar las piezas, cortar los ajus-

Cuts

Cut the pieces, adjust assemblages, take measures, polish defects, take measures, cut defects, polish the pieces, adjust measures, cut assemblages, adjust the pieces, cut the measures, polish assemblages, adjust the cuts, measure defects, assemblage the pieces, cut the adjus-

Dirección: Emiliano Mendoza

2016 | MÉXICO | 35 MM | COLOR | 24 MIN.

Lo externo, interno

Lo externo es un mapa contemplativo, abstracto, del estudio de la imagen análoga. Explora la posibilidad de que la superficie de las cosas no sea simplemente superficial, sino un ente que merece su propia profundidad —por sí mismo y para sí mismo—, demandando ser visto y confrontado como tal.

As Without So Within

As Without explores the possibility that the surface of things is an entity worthy of its own depth, for itself and in itself, demanding to be seen and confronted as such. The project accepted what is visual as emotion the moment the images were created with a focus on the sensorial.

Dirección: Manuela de Laborde

PROGRAMA DE DIVERSIDAD SEXUAL / SEXUAL DIVERSITY PROGRAM

Programa de Diversidad Sexual

Por primera ocasión, el Festival Internacional de Cine de Morelia se complace en presentar en su decimocuarta edición un programa de nuevos cortometrajes mexicanos cuyo eje rector es la diversidad sexual.

Compuesto por siete cortometrajes de ficción y dos documentales, el programa fuera de competencia tiene como objetivo brindar a la audiencia una mirada reflexiva hacia otras realidades, donde la identidad sexual incide social, cultural y políticamente. El programa incluye trabajos realizados por los pioneros del cine gay en México, Roberto Fiesco y Julián Hernández. Se trata de un esfuerzo por celebrar la pluralidad a través de la generación de espacios artísticos que dialoguen y promuevan la inclusión y el entendimiento.

El FICM honra a la comunidad LGBTTI con una muestra de cortometrajes que dan cuenta de la riqueza humana a través del reconocimiento a la diferencia.

Sexual Diversity Program

For the first time, the 14th Morelia International Film Festival is pleased to present a program of 9 new Mexican short films that explore sexual diversity.

Composed of seven short feature films and two short documentaries, this program of new Mexican work, which will screen out of competition, aims to offer a thoughtful perspective on other realities, where sexual identity coincides with social, cultural and political spheres. The program includes works by Julián Hernández and Roberto Fiesco, both pioneers of queer cinema in Mexico, and represents an effort to celebrate plurality through the creation of artistic spaces that promote inclusion and understanding.

The Morelia International Film Festival honors the LGBTTTI community with this selection of short films that celebrate diversity through the recognition of difference.

2016 | EUA | COLOR | 15:33 MIN.

El as

Miles Parker, un joven y carismático profesor de inglés en una escuela privada, recibe la noticia de que ha sido diagnosticado VIH positivo. Su mundo parece venirse abajo cuando los medicamentos que debe tomar de por vida comienzan a afectarlo físicamente, y un parente de familia preocupado se muestra intolerante pensando que su hijo puede estar en peligro. Miles debe luchar por su dignidad y para encontrar aceptación propia y de su entorno.

The Ace

Miles Parker, a young, charismatic English teacher at a private school is confronted with the news that he has been diagnosed HIV positive. His world seems to crumble as the medication he has been prescribed for the rest of his life takes a physical toll and he is put at odds with a concerned parent who fears her son could be in danger. Miles must struggle to maintain his dignity and find acceptance within himself and from those around him.

Dirección: Guillermo Ortiz Pichardo

2016 | MÉXICO | COLOR | 15:46 MIN

La boda de Baba

Sebastian, joven suizo, llega a vivir a México con su atractivo novio Juan. Durante la glamorosa cena de bienvenida, descubrirá un nuevo lado de su amado y la relación tan particular que él tiene con su madre.

Sebastian, a young Swiss man, comes to live in Mexico with his exciting, masculine boyfriend Juan. During the glamorous welcome dinner, he will discover a new side of his loved one and the very particular relation he has with his mother.

Dirección: Lucía Carreras

2016 | MÉXICO | COLOR | 18:25 MIN.

Muchachos en la azotea

Sergio y Octavio se descubren en un juego entre la seducción y el deseo que los llevará a pasar juntos una noche de celebración. Cuando amanezca, cada uno se habrá quedado con un poco del otro: el feliz tiempo compartido.

Boys on the Rooftop

Sergio and Octavio discover each other when playing games of desire and seduction during an evening of celebration. Once it is over, they will both have something from the other: their moments of intimacy.

Dirección: Julián Hernández

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 22:11 MIN.

2016 | MÉXICO | COLOR | 20:15 MIN.

El cisne

Sthefany Galante es una mujer trans que migró a Estados Unidos tras sufrir una serie de eventos de discriminación en su ciudad natal, Mixquiahuala, Hidalgo. Después de estar lejos de su hogar por seis años, Sthefany decide volver para confrontar a sus padres y al resto de su familia respecto a su verdadera identidad de género.

The Swan

Sthefany Galante is a Mexican transsexual woman who migrated to the United States after experiencing gender discrimination in her hometown of Mixquiahuala, Hidalgo. After being away from home for six years, Sthefany decides to prepare for an imminent trip to Mexico to confront her family about her gender identity.

Dirección: Daniel Enrique Chávez Ontiveros

Club Amazonas

En Centroamérica, la comunidad LGBTTI está expuesta a prejuicios y persecuciones. En Tenosique, Tabasco, en la frontera sur de México, dos grupos luchan por los derechos humanos de estas personas en situación de tránsito ilegal: el hogar-refugio para migrantes La 72 y el Club Gay Amazonas. Este documental se concentra en Jessica y Ángela, dos mujeres trans, hondureñas, que han elegido Tenosique para vivir.

Many types of legal and social oppression, including misogyny, homophobia and transphobia, cause people to leave their homelands. This documentary features two young trans women from Honduras, Jessica and Ángela, who seek tolerance and opportunity across the Mexican border while pondering the freedom and security promised by the United States.

Dirección: Roberto Fiesco

2015 | MÉXICO | COLOR | 10 MIN.

¡Están curados!

Juan Pablo es descubierto por su madre teniendo sexo con Óscar, uno de sus amigos, por lo cual lo envía a una terapia para “curarle” la homosexualidad que está encabezada por un hombre extravagante llamado Wilson y que promete cero recaídas.

Juan Pablo is discovered by his mother having sex with Óscar, one of his friends, so she sends him to a therapy to “cure” homosexuality. The therapy is headed by an extravagant man named Wilson, who promises to cure his “disease” in 10 steps.

Dirección: Gustavo Adolfo Ambrosio Bonilla

2016 | MÉXICO | COLOR | 3:31 MIN.

Evaporación

Dos amigas visitan un baño de vapor femenino. La atmósfera aclarada en conjunto con el desnudo les provoca un ligero despertar sexual lesbico.

Evaporation

Two friends visit a female steam bath. In the warm atmosphere and sensuality of female nudity, they both have a lesbian awakening.

Dirección: Indra Villaseñor Amador

2016 | MÉXICO | COLOR | 6:38 MIN.

Lítost

La vida rutinaria de un joven da un giro violento cuando se enamora de un extraño.

A young man's routine life takes a violent turn when he falls in love with a stranger.

Dirección: Alejandro Macidella

2016 | MÉXICO | COLOR | 10:09 MIN.

La nuca desnuda de Olivia

Perla, una adolescente solitaria, conoce a su vecina Olivia, la chica a la cual ha admirado por mucho tiempo y por quien siente una ligera obsesión. En ese momento, ambas comparten algo de sus personas, dejando en claro que aunque son muy diferentes, ambas desean lo mismo.

The Nude Nape of Olivia

Perla, a lonely teenage girl meets her neighbor Olivia, the girl that Perla has admired and been slightly obsessed with for a long time. During this moment, both girls share something about themselves, letting each other know that although they are very different, they both want the same thing.

Dirección: Cynthia Deniss Barreto Quiñones

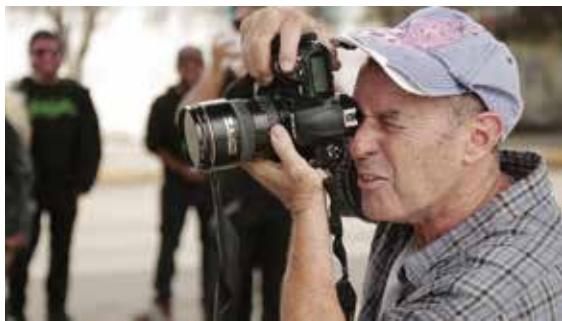

Historias instantáneas

Documental dividido en tres capítulos. El primero: un retrato de Carlos Somonte y su obra fotográfica personal, que es basta, compleja y vital. El segundo: el rock en México a finales de los ochenta, una época irrepetible que ayudó a moldear el país que hoy vivimos. Y el tercero: el cine mexicano de los ochenta, noventa y dos mil, gestación de un momento sin precedentes que ahora mismo sucede con el cine mexicano y hecho por mexicanos.

Snapshot Stories

Documentary divided into three chapters. The first: a portrait of Carlos Somonte and his personal photography work, which is complex and vital. The second: the Mexican rock music scene in the late 1980's, a unique era that helped to shape the country that we live in today; and the third: the Mexican cinema of the 1980's, 1990's and early 2000's, a time without precedent that laid the foundation for contemporary Mexican cinema.

2016 | MÉXICO | COLOR | 26:40 (CADA PARTE)

Dirección: Gabriel Mariño

Guion: Gabriel Mariño

Producción: Alejandro Strauss Lombardo, Masha Kosturina

Compañía productora: KMZ Producciones

Fotografía: Alejandro Ramírez Corona

Edición: Alejandro Loera, Jose Pablo Escalera,

Sonia Sánchez Carrasco

Sonido: Alexander Gutiérrez Reece

Música: Rogelio Sosa, "El Hombre de la Tormenta" de
Manuel Alejandro Ruiz

Gabriel Mariño. Puebla, México, 1979.

Filmografía: *Un mundo secreto* (2012), *Algo tan pequeño*
(cm., 2013), *Bardo* (cm., doc., 2007), *Vivir.1.* (cm., 2005),
Beso negro (cm., 2005).

CONTACTO: Teresa Gaspar Villarías

teresa.gaspar@canal22.org.mx

Viajes y metamorfosis

Cada año, con placer que se renueva, la Semana de la Crítica vuelve al Festival de Cine de Morelia, donde es recibida con gran calidez, para ofrecer su selección a un público joven, numeroso, curioso y apasionado. En el menú de este año tenemos siete películas en competencia, de las cuales cinco son óperas primas (*Raw*, *Tramontane*, *Yellow Bird*, *Albüüm*, *One Week and a Day*) y las que restan son segundas películas de sus directores (*Mimosas*, *Diamond Island*). Y por si fuera poco, una sorpresa: la función con la que cerramos, en la que se reúnen tres cortometrajes muy peculiares, pues en ellos tres actrices (Laetitia Casta, Chloë Sevigny y Sandrine Kiberlain) se vuelven directoras y nutren su corto con su experiencia frente a la cámara.

La invitación al viaje cinematográfico arranca con el realizador español Olivier Laxe, originario de Galicia y residente en Marruecos; su filme *Mimosas* obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica. La cinta propone una reflexión sobre la eterna relación entre el hombre y la naturaleza, así como sobre el valor de la existencia, mediante una expedición por la subcordillera del Alto Atlas, en la que un *sheik* quiere regresar a su aldea natal para morir ahí. La historia parece animada por un aliento mágico y muestra una aventura a escala humana con paisajes deslumbrantes como fondo. Tenemos otra historia de viajes, la commovedora *Tramontane*, del cineasta libanés Vatche Boulghourjian, en la que un joven cantante ciego en busca de sus orígenes y confrontado con el laberinto de su existencia recorre el territorio y hace que vuelvan a la superficie las heridas no cicatrizadas de la guerra civil. De manera similar a como *Tramontane* evoca sutilmente la tragedia de toda una nación a través del drama íntimo de un individuo, la película *Albüüm* del director turco Mehmet Can Mertoğlu, que también parte de una historia de adopción, pinta con gran sentido del humor y escenas en planos-secuencia el retrato mordaz y corrosivo de la mayoría silenciosa bajo el régimen de Erdogan. Así, *Albüüm*, que se llevó el Premio Revelación de la Semana de la Crítica y el premio a la Mejor Película del Festival de Sarajevo, pone en evidencia los tabúes del machismo y la virilidad de una manera divertida y elegante, gracias a la sutileza de su puesta en escena.

Otro viaje, esta vez por Asia, es *A Yellow Bird*, de Kesevadas Rajagopal, una vertiginosa inmersión en los bajos fondos de la ciudad de Singapur, filmada desde el punto de vista de la minoría india, víctima del racismo. Por su parte, Davy Chou,

con *Diamond Island* (Camboya), sigue a un grupo de jóvenes en Nom Pen en su rutina cotidiana (el trabajo, el ligue, las salidas nocturnas). Con una atmósfera pop y colores vivos, *Diamond Island* dibuja mediante un retrato de la juventud los contornos de un país que ha sido arrastrado al mundo moderno cuando los resquicios del pasado (Pol Pot, los jemeres rojos) todavía no se apagan.

Pasamos a un registro muy distinto con la disfrutable *One Week and a Day* (Israel) de Asaph Polonsky, protagonizada por maravillosos actores (Shai Avivi, Evgenia Dodina), que mezcla hábilmente humor y emoción con la historia de una pareja sacudida por un duelo y sus dificultades para retomar el curso de su vida.

Inclasificable y sorprendente, la ópera prima de la muy talentosa Julia Ducournau, *Grave* (Francia), es a la vez película de terror (canibalismo) e historia de amor (un amor devorador entre dos hermanas), muy contemporánea (la fobia a la carne, los vegetarianos) e intemporal (los animales y los seres humanos). Impresionante recorrido por todo un universo, a partir de una historia de iniciación (¿cómo aprender a dominar nuestras pulsiones y repulsiones?), de la cual no salimos indemnes.

Y para concluir este programa, las tres actrices cuyo paso a la dirección, del otro lado de la cámara, nos señala la necesidad de ver su trabajo de otra manera. Sandrine Kiberlain, con *Bonne figure (Smile)*, interpretada por Chiara Mastroianni, evoca las convenciones sociales asociadas con la actuación con buen humor y delicadeza, si bien asoma un dejo de amargura (la soledad). Por su lado, Laetitia Casta, con *En moi*, desde un tono pesadillesco y de angustia, explora la relación entre el cineasta y la actriz, objeto de deseos y de fantasmas, es decir, de ceguera (la superficialidad del cuerpo, la profundidad del ser). El corto de Chloë Sevigny, *Kitty*, bajo la apariencia de un cuento fantástico falsamente inocente (una niña que se metamorfosó en gato) es quizás el más profundo. Si convertirse en actriz es sucumbir al placer de la transformación (ser otro, sin esperanza de retorno), ese impulso genera un trauma familiar relacionado con la primera infancia, bajo la mirada de los padres que no comprenden ni aceptan esa transformación, ya que pierden de vista para siempre lo que fuiste y tampoco pueden ver en lo que te conviertes. Es decir, otra historia de viaje (la transformación de sí mismo) que se ofrece ante nuestros ojos: la esencia misma del cine, fuente de placer sobre un fondo de tragedia.

— CHARLES TESSON
Delegado General
Semana de la Crítica

Journeys and Metamorphoses

Every year, and with renewed pleasure, Critics' Week returns to FICM, where it is warmly received in offering its selection to a young, broad, curious and passionate audience. This year's menu includes seven competing films, five of which are debut features (Raw, Tramontane, Yellow Bird, Albüm, One Week and a Day) and the remaining two of which are second films by their respective directors (Mimosas, Diamond Island). If that weren't enough, a surprise: the week's final screening, which gathers together three very unusual short films; here, three actresses (Laetitia Casta, Chloë Sevigny, and Sandrine Kiberlain) become directors, nourishing their films with their own experience in front of the camera.

The invitation to take this cinematic journey begins with the Spanish director Olivier Laxe, born in Galicia and now residing in Morocco; his film Mimosas won the Critics' Week Grand Prize. The film reflects on the eternal relationship between man and nature, as well as the value of existence itself, through an expedition across the High Atlas mountain range. On this voyage, a Sheikh longs to return to die in the village where he was born. The story seems propelled by a magical energy as it reveals a human-scale adventure with a backdrop of stunning landscapes. We have another travel story, the moving Tramontane, by the Lebanese director Vatche Boulghourjian, in which a young blind singer, searching for his roots and confronted with the labyrinth of his existence, wanders the land and makes the still-unhealed scars of civil war come to the surface. Similar to Tramontane, which subtly evokes an entire nation's tragedy through an intimate individual drama, the film Albüm, by the Turkish director Mehmet Can Mertoğlu, also grounded in an adoption story, paints, with great humor and long takes, a caustic, corrosive portrait of the silent majority under the Erdogan regime. In this way, Albüm, which won the Critics' Week Visionary Award and the prize for Best Film at the Sarajevo Film Festival, exposes the taboos of male chauvinism and virility with playfulness and elegance, thanks to the subtleties of its staging.

Another journey, this time in Asia, is A Yellow Bird, directed by Kesevadas Rajagopal, a dizzying immersion into the depths of Singapore, filmed from the perspective of the Indian minority, victims of racism. And Davy Chou, with Diamond Island (Cambodia), follows a group of young people in Phnom Penh through their everyday routines (work, dating, night-life). With a pop atmosphere and vivid colors, Diamond

Island uses a portrait of youth to show us the outlines of a country that has been thrust into the modern world even as the embers of the past (Pol Pot, the Khmer Rouge) continue to burn.

We shift into a very different register with the enjoyable One Week and a Day (Israel), directed by Asaph Polonsky and starring wonderful actors (Shai Avivi, Evgenia Dodina), which deftly mixes humor and emotion in the story of a couple shaken by loss and their struggle to resume their lives.

Startling, unclassifiable, the highly talented Julia Ducournau's directorial debut, Raw (France), is at once a horror film (cannibalism) and a love story (a consuming love between two sisters), at once contemporary (meat-phobia, vegetarians) and timeless (animals and human beings). An impressive journey through an entire universe, rooted in an initiation story, from which we won't emerge unscathed.

And to conclude this program, the three actresses whose shift to the other side of the camera, directing, shows us the need to view their work with new eyes. Sandrine Kiberlain, with Bonne figure (Smile), starring Chiara Mastroianni, evokes the social conventions linked to acting daintily and with good humor, although it has a bitter aftertaste (loneliness). Meanwhile, Laetitia Casta, with En moi, using a nightmarish, anguished tone, explores the relationship between a male director and an actress, an object of desires and ghosts; that is, of blindness (the superficiality of the body, the depth of the self). Chloë Sevigny's short, Kitty, under the guise of a falsely innocent fantastical tale (a little girl who turns into a cat), is perhaps the most profound. If becoming an actress means succumbing to the pleasure of transformation (becoming someone else, with no hope of return), this impulse provokes an intimate trauma connected to early childhood—in the eyes of parents who don't understand or accept the transformation, since they lose sight, forever, of what you once were, and are simultaneously unable to see what you have become. It is, in other words, another travel story (the transformation of oneself) that is offered to us: the very essence of cinema, a source of pleasure against a backdrop of tragedy.

— CHARLES TESSON

Artistic Director
Critics' Week

Voyages et metamorphoses

Chaque année, avec un plaisir renouvelé, la Semaine de la Critique revient au festival de Morelia, où elle est chaleureusement accueillie, pour offrir sa sélection à un public jeune, nombreux, curieux et passionné. Au menu de cette année, les sept films de la compétition, à savoir cinq premiers films (Raw, Tramontane, Yellow Bird, Albüm, One Week and a Day) et deux seconds (Mimosas, Diamond Island). En prime, un événement : la séance de clôture, à la tonalité particulière, puisque trois comédiennes (Laetitia Casta, Chloë Sevigny et Sandrine Kiberlain) passent à la réalisation, chaque court-métrage étant nourri par leur expérience d'actrice.

Invitation au voyage tout d'abord avec le réalisateur espagnol Oliver Laxe, originaire de Galicie, qui vit au Maroc, dont Mimosas a remporté le Grand Prix de la Semaine de la Critique. A travers une expédition dans les montagnes du Haut Atlas (un cheikh veut retourner à son village natal pour y finir ses jours), Mimosas, porté par un souffle magique, à partir d'une aventure à échelle humaine dans des paysages magnifiques, propose une réflexion sur la relation de l'homme à la nature et à l'infini ainsi que sur le sens et la valeur l'existence. Autre voyage aussi dans le bouleversant Tramontane du cinéaste libanais Vatche Boulghourjian où un jeune chanteur aveugle, à la recherche de ses origines, confronté au labyrinthe de son existence, arpente le territoire et fait remonter à la surface les plaies non cicatrisées de la guerre civile. Autant Tramontane, à travers le drame intime d'une personne, évoque de façon subtile tout le drame d'une nation, autant Albüm (Album de famille) du réalisateur turc Mehmet Can Mertoglu, à partir là aussi d'une histoire d'adoption, dresse avec beaucoup d'humour, au fil de tableaux organisés en plans séquences, le portrait cinglant et corrosif de la majorité silencieuse sous Erdogan. Albüm, qui a remporté le Prix Révélation de la Semaine de la critique et le prix du meilleur film au festival de Sarajevo, s'en prend d'une manière réjouissante et élégante, grâce à la subtilité de sa mise en scène, au tabou du machisme et de la virilité.

Autre voyage aussi, du côté de l'Asie, avec A Yellow Bird de Kessavada Rajagopal, plongée vertigineuse dans les bas-fonds de la ville Singapour, filmée du point de vue de la minorité indienne, victime du racisme. De son côté, Davy Chou, avec Diamond Island (Cambodge), suit un groupe de jeunes à Phnom Penh au fil de leur quotidien (le travail, la drogue, les virées nocturnes). Diamond Island, à la tonalité pop et aux couleurs chatoyantes, avec une grande justesse (le jeu des comédiens, trouvés dans la rue), dessine, à travers le portrait

de la jeunesse, les contours d'un pays propulsé dans le monde moderne alors que les cendres du passé (Pol Pot, Khmers rouges) ne sont toujours pas éteintes.

Tout autre registre avec le savoureux One Week and a Day (Israël) de Asaph Polonsky, porté par des comédiens merveilleux (Shai Avivi, Evgenia Dodina), qui mêle avec beaucoup d'habileté humour et émotion à travers l'histoire d'un couple, frappé par un deuil, qui peine à retrouver le cours normal des choses.

Tout aussi inclassable et surprenant, le premier film de la très talentueuse Julia Ducournau, Grave (Raw, France), à la fois film d'horreur (cannibalisme) et histoire d'amour (un amour dévorant entre deux soeurs), très contemporain (la phobie de la viande, les végétariens) et intemporel (les animaux et les êtres humains). Sidérante traversée d'un monde, à partir d'une histoire d'apprentissage (comment apprendre à dominer ses pulsions et ses répulsions ?) dont on ne sort pas indemne.

Et pour conclure ce programme, les trois comédiennes pour qui le passage à la réalisation, en passant de l'autre côté de la caméra, témoigne d'un besoin, celui de regarder leur travail autrement. Sandrine Kiberlain, avec Bonne figure (Smile), interprétée par Chiara Mastroianni, évoque les convenances sociales du métier de comédienne avec humour et délicatesse, même si l'amertume pointe (la solitude). De son côté, Laetitia Casta, avec En moi, sur le mode de l'angoisse et du cauchemar, explore la relation entre le cinéaste et la comédienne, objet de désirs et de fantasmes, voire d'aveuglement (la surface du corps, la profondeur de l'être). Le film de Chloë Sevigny, Kitty, sous les apparences d'un conte merveilleux faussement naïf (une fillette qui se transforme en chat) est sans doute le plus profond. Si devenir actrice revient à succomber au plaisir de la transformation (être un autre, sans espoir de retour), cet élan génère un traumatisme familial lié à la petite enfance, sous le regard des parents qui ne comprennent ni ne voient cette transformation, car ils perdent de vue à jamais ce que vous étiez pour ne plus voir ce que vous êtes devenue. Soit un autre voyage (la transformation de soi), offert à la vue, essence même du cinéma, source de plaisir sur fond de tragédie.

— CHARLES TESSON
Délégué Général
Semaine de la Critique

2016 | SINGAPUR, FRANCIA | COLOR | 112 MIN.

A Yellow Bird

Siva, un hindú de Singapur, es liberado después de años en la cárcel. Comienza a buscar a su exesposa y a su hija. Justo cuando encuentra consuelo y esperanza con una prostituta china ilegal, se enfrenta con una verdad insoportable acerca de su familia. ¿Qué tan lejos llegará para redimir su culpa?

Siva, a Singaporean-Indian man is released after years in prison. He begins a quest to locate his ex-wife and daughter. Just as he finds solace and hope in the company of an illegal Chinese prostitute, he is confronted with an unbearable truth about his family. How far will he go in order to redeem himself from his guilt?

Dirección: K. Rajagopal

Guion: K. Rajagopal, Jeremy Chua

Producción: Fran Borgia, Claire Lajoumard, Jeremy Chua

Compañías productoras: Akanga Film Asia, Acrobates Films

Fotografía: Michael Zaw

Edición: Fran Borgia

Diseño de producción: James Page

Sonido: Justin Loh, Roman Dymny

Reparto: Sivakumar Palakrishnan, Huang Lu, Seema Biswas, Udaya Soundari, Nithiyia Rao, Indra Chandran

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

K. Rajagopal (Singapur, 1965). Con sus cortometrajes *I Can't Sleep Tonight*, *The Glare* y *Absence*, Rajagopal ganó por tres años consecutivos el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Singapur. También ha ganado otros premios y reconocimientos por el resto de sus cortometrajes. *A Yellow Bird* es su ópera prima.

K. Rajagopal (Singapore, 1965). With his short films *I Can't Sleep Tonight*, *The Glare*, and *Absence*, Rajagopal has previously won the Singapore International Film Festival's Special Jury Prize three years in a row. He has also won awards and accolades for his other short films. *A Yellow Bird* is his first feature film.

Filmografía: *The Flame* (cm., 2015), *Timeless* (cm., 2010), *The New World* (cm., 2008), *Lucky 7* (cm., 2008), *Brother* (cm., 1999), *Absence* (cm., 1997), *The Glare* (cm., 1996), *I Can't Sleep Tonight* (cm., 1995).

CONTACTO: Akanga Film Asia | Fran Borgia
franborgia@akangafilm.com

2016 | TURQUÍA, FRANCIA, RUMANIA | COLOR | 105 MIN.

Albüüm

Para demostrar sus lazos biológicos con el bebé que planea adoptar, una pareja al final de la treintena empieza a preparar un álbum de fotos del falso embarazo.

Album

A couple in their late 30's set out to prepare a fake photo album of a pseudo pregnancy in order to prove their biological tie to the baby they are planning to adopt.

Dirección: Mehmet Can Mertoğlu

Guion: Mehmet Can Mertoğlu

Producción: Yoel Meranda, Eytan Ipeker, Cedomir Kolar, Marc Baschet, Danis Tanović, Oana Iancu, Călin Peter Netzer

Compañía productora: ARTE France Cinéma

Fotografía: Marius Panduru

Edición: Ayhan Ergürsel, Mehmet Can Mertoğlu

Diseño de producción: Meral Efe, Yunus Emre Yurtseven

Sonido: Bruno Tarrière

Reparto: Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci, Müfit Kayacan, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akin, Mihriban Er, Şafak Karalı, Binnaz Ekren, Ali Meriç

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Mehmet Can Mertoğlu (Akhisar, Turquía, 1988). Estudió Literatura Turca en la Universidad del Bósforo, en Estambul. Su primer cortometraje, *Yokuş*, se estrenó en el 62 Festival de Cine de Edimburgo, y se proyectó también en numerosos festivales internacionales, como Róterdam, Montreal y Angers. *Albüüm* es su ópera prima.

Mehmet Can Mertoğlu (Akhisar, Turkey, 1988). He studied Turkish Literature at Bogazici University, Istanbul. His first short film *Yokuş* (The Slope) had its world premiere at the 62nd Edinburgh Film Festival, and was also screened at numerous other international film festivals including Rotterdam, Montreal and Angers. *Albüüm* is his first feature film.

Filmografía: *Fer* (cm., 2011), *Yokuş* (cm., 2008).

CONTACTO: KAMARA | Yoel Meranda | yoel@kamarafilm.com

2016 | CAMBOYA, FRANCIA, ALEMANIA | COLOR | 101 MIN.

Diamond Island

Bora, un joven de 18 años, deja su pueblo para ir a trabajar en las obras de construcción de Diamond Island, una urbanización ultramoderna para gente rica y un símbolo de la Camboya del futuro. Ahí se hace amigo de sus compañeros de trabajo y se encuentra con su hermano mayor, el carismático Solei, desaparecido cinco años antes. Solei lo lleva a un mundo nuevo: el de una juventud urbana y rica, y sus mujeres, noches e ilusiones.

18-year-old Bora leaves his village to work on the construction sites of Diamond Island, an ultra-modern development for the rich and a symbol of the Cambodia of the future. He befriends his fellow workers and finds his elder brother, the charismatic Solei, who went missing five years earlier. Solei introduces him to an exciting world—one of the rich, urban youth and their girls, nights and illusions.

Dirección: Davy Chou

Guion: Davy Chou, Claire Maugendre

Producción: Charlotte Vincent

Compañías productoras: Aurora Films, Anti Archive, Vycky Films, Vandertastic, 185 Films, Arte France Cinéma

Fotografía: Thomas Favel

Edición: Laurent Levener

Diseño de producción: Samnang Pak

Música: Jérémie Arcache, Christophe Musset

Reparto: Sobon Noun, Cheanik Nov, Madeza Chhem, Mean Korn, Samnang Nut, Sophyna Meng, Jany Min, Samnang Khim, Batham Oun

Premios y festivales: Premio SACD, Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Davy Chou (Fontenay-aux-Roses, Francia, 1983). Vivió en Camboya de 2010 a 2011, donde buscó a los testigos sobrevivientes de la época de oro del cine de Camboya, entre 1960 y 1975. El documental resultante, *Golden Slumbers*, fue seleccionado en muchos festivales de cine, incluyendo el Forum Berlinale y el Festival Internacional de Cine de Busan.

Davy Chou (Fontenay-aux-Roses, France, 1983). Between 2010 and 2011, he moved to Cambodia in search of the surviving witnesses of the Golden Age of Cambodian cinema between 1960 and 1975. The resulting documentary, *Le sommeil d'or*, was selected at many film festivals including Forum Berlinale 2012 and Busan International Film Festival 2011.

Filmografía: *Cambodia 2099* (cm., 2014), *Le sommeil d'or* (doc., 2011), *Expired* (cm. doc., 2008), *Le premier film de Davy Chou* (cm., 2006).

CONTACTO: Aurora Films | Charlotte Vincent
contact@aurorafilms.fr

2016 | FRANCIA, BÉLGICA | COLOR | 95 MIN.

Grave

En la familia de Justine todos son veterinarios y vegetarianos. A los 16 años, ella es una adolescente inteligente, lista para su primer año en la escuela de veterinaria, donde también estudia su hermana mayor. Una vez allá, empiezan de inmediato las novatadas y Justine se ve obligada a comer carne cruda por primera vez en su vida. Las consecuencias son sorprendentes y extremas mientras su verdadero ser comienza a emerger.

Raw

In Justine's family everyone is a veterinarian and a vegetarian. At 16, she's a gifted teen ready to take on her first year in veterinary school, where her older sister also studies. Once at school hazing starts right away, and Justine is forced to eat raw meat for the first time. The consequences are extreme and surprising as the young girl's true self begins to emerge.

Dirección: Julia Ducournau

Guion: Julia Ducournau

Producción: Jean des Forêts

Compañías productoras: Petit Film, Rouge Internacional, Frakas Productions

Fotografía: Ruben Impens

Edición: Jean-Christophe Bouzy

Diseño de producción: Laurie Colson

Sonido: Mathieu Descamps, Séverin Favriau, Stéphane Thiebaut

Música: Jim Williams

Reparto: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss

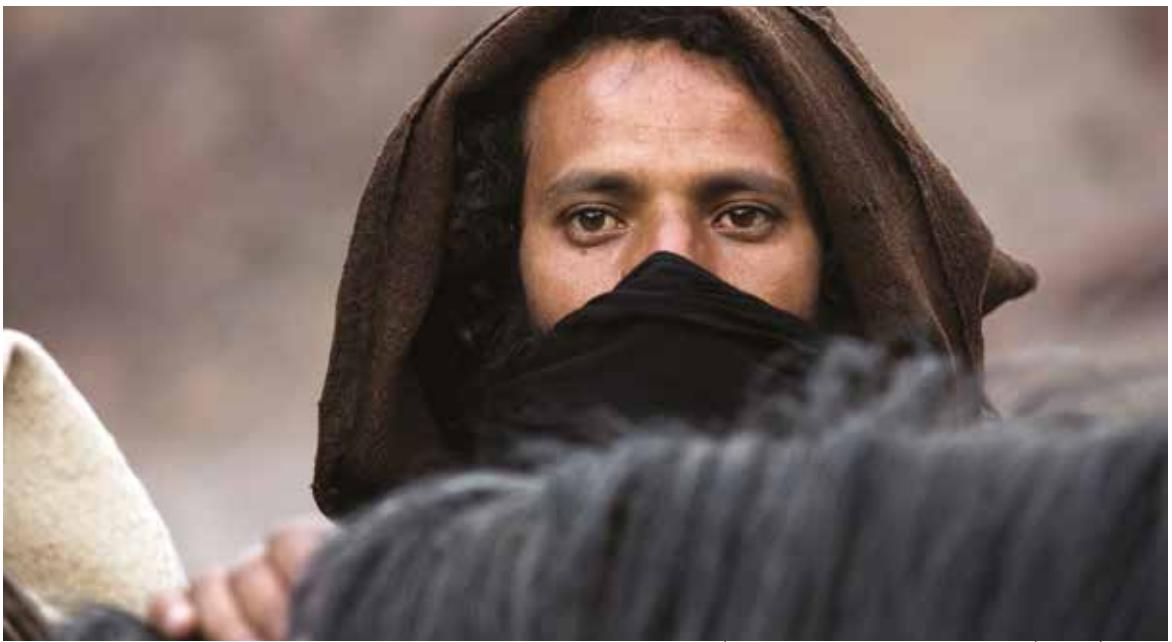
Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Julia Ducournau (París, Francia, 1983). Directora y guionista. Estudió Guionismo en La Fémis (École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son). En 2011, su cortometraje *Junior* ganó el Petit Rail d'Or en el Festival de Cannes.

Julia Ducournau (Paris, France, 1983). Director and screenwriter. She attended La Fémis (École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son) and studied screenwriting. In 2011, her short film *Junior* won the Petit Rail d'Or at the Cannes Film Festival.

Filmografía: *Junior* (cm., 2011).

CONTACTO: Petit Film | Jean des Forêts | welcome@petit-film.com

2016 | ESPAÑA, MARRUECOS, FRANCIA, CATAR | COLOR | 93 MIN.

Mimosas

Las mimosas

Una caravana acompaña a un anciano jeque moribundo a través de las montañas Atlas en Marruecos. Su último deseo es ser enterrado con sus seres queridos, pero la muerte no espera. Los de la caravana, temerosos de la montaña, se niegan a continuar. Said y Ahmed, dos viajeros, dicen que conocen el camino y prometen llevar el cadáver a su destino. En otro mundo, Shakib es elegido para viajar a las montañas y ayudar a los pobres caravaneros.

Mimosas

A caravan escorts an old, dying Sheikh through the Moroccan Atlas mountains. His last wish is to be buried with his loved ones, but death does not wait. The caravaners, fearful of the mountain, refuse to continue transporting the corpse. Said and Ahmed, two rogues traveling with the caravan, promise to take the corpse to its destiny. In another world, Shakib is chosen to travel to the mountains with a mission: to help the impoverished caravaners.

Dirección: Oliver Laxe

Guion: Oliver Laxe, Santiago Fillol

Producción: Felipe Lage Coro, Lamia Chraibi, Nadia Turincev

Compañías productoras: Zeitun Films, La Prod, Rouge Internacional

Fotografía: Mauro Herce

Edición: Cristóbal Fernández

Diseño de producción: Laurie Colson

Sonido: Amanda Villavieja

Reparto: Ahmed Hammoud, Shakib Ben Omar, Said Aagli, Ikram Anzouli, Ahmed El Othemani, Hamid Fardjad, Margarita Albores, Abdelatif Hwidar

Premios y festivales: Gran Premio Nespresso, Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Oliver Laxe (Paris, Francia, 1982). Hijo de emigrantes españoles, Laxe estudió Cine en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona antes de mudarse a Londres, donde filmó su primer corto, *Y las chimeneas decidieron escapar*. Su ópera prima *You All Are Captains* se estrenó en Festival de Cannes, donde ganó el Premio FIPRESCI.

Oliver Laxe (Paris, France, 1982). The son of Spanish emigrants, Laxe studied film-making at the Pompeu Fabra University in Barcelona, before moving to London where he filmed his first short film *Y las chimeneas decidieron escapar*. His debut feature film *You All Are Captains* premiered at the Cannes Film Festival, where it won the FIPRESCI Prize.

Filmografía: *Todos vós sodes capitáns / You All Are Captains* (2010), *Paris #1* (cm., 2008), *Suena la trompeta, ahora veo otra cara* (cm., 2007), *Y las chimeneas decidieron escapar* (cm., 2006).

CONTACTO: Zeitun Films | Felipe Lage Coro | felipe.lage@zeitunfilms.com

2016 | LÍBANO, FRANCIA, CATAR, EUA | COLOR | 105 MIN.

Rabih

Rabih, un joven ciego, vive en un pequeño pueblo de Líbano. Su vida se desmorona cuando solicita un pasaporte y descubre que su tarjeta de identidad es falsa. Mientras viaja a través del Líbano rural en busca de un registro de su propio nacimiento, Rabih conoce a muchos individuos marginales que le cuentan sus propias historias y le dan pistas sobre su identidad.

Tramontane

Rabih, a young blind man, lives in a small village in Lebanon. His life unravels when he applies for a passport and discovers that his identification card is a forgery. Traveling across rural Lebanon in search of a record of his own birth, he meets people on the far fringes of society who tell their own stories and give him minor clues about his identity.

Dirección: Vatche Boulghourjian

Guion: Vatche Boulghourjian

Producción: Georges Schouair, Caroline Oliveira, Gabrielle Dumon

Compañías productoras: Abbout Productions, Le Bureau Films, Rebus Film

Fotografía: Jimmy Lee Phelan

Edición: Nadia Ben Rachid

Diseño de producción: Nadine Ghanem

Sonido: Rana Eid, Julien Perez

Música: Cynthia Zaven

Reparto: Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, Toufic Barakat

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Vatche Boulghourjian (Kuwait, 1975). Cineasta libanés. Durante algunos años hizo documentales de televisión en Medio Oriente. Tiene una maestría en Bellas Artes por la Universidad de NY. Su película tesis, *Hinkerort Zorasune*, ganó el Tercer Premio de Cinéfondation, La Sélection, en Cannes 2010. Su trabajo ha sido premiado en varios festivales internacionales.

Vatche Boulghourjian (Kuwait, 1975). Lebanese filmmaker. He worked for several years throughout the Middle East on documentaries for television. He holds an MFA from New York University. The Fifth Column, his thesis film, was awarded Third Prize at the Cinéfondation program in Cannes. His works have been exhibited at venues and festivals worldwide.

Filmografía: *Hinkerort Zorasune / The Fifth Column* (mm., 2010), *Zandekiminu Dar Dastemonu / Life By The Horns* (mm., 2009), *Ali Al-Iraqi / Ali The Iraqi* (cm., 2008), *Canto* (cm., 2008), *New York Sunshine* (cm., 2007), *Good Soldier* (cm. doc., 2006), *Night, She Said* (cm., 2005), *Thabh-Ul-Azim / Noble Sacrifice* (doc., 2002).

CONTACTO: Abbout Productions | Myriam Sassine
myriam@abboutproductions.com

2016 | ISRAEL | COLOR | 98 MIN.

Shavua ve yom

Cuando se acaba la semana de luto por la muerte de su hijo, la esposa de Eyal quiere que vuelvan a su rutina. Pero Eyal decide tomar drogas con un joven vecino, y sale a ver si todavía hay cosas en su vida por las que valga la pena seguir existiendo.

One Week and A Day

When the week of mourning for his late son ends, Eyal is urged by his wife to return to their routine. Instead, he gets high with a young neighbor, and sets out to discover that there are still things in his life worth living for.

Dirección: Asaph Polonsky

Guion: Asaph Polonsky

Producción: Saar Yoge, Naomi Levari

Compañía productora: Black Sheep Film Productions Ltd

Fotografía: Moshe Mishali

Edición: Tali Halter Shenkar

Diseño de producción: Yoav Sinai

Sonido: Aviv Aldema

Música: Tamar Aphek, Ran Bagno

Reparto: Shai Avivi, Evgenia Dodina, Tomer Kapon, Sharon Alexander, Uri Gavriel, Carmit Mesilati-Kaplan, Alona Shauloff

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Asaph Polonsky (Washington, EUA, 1983). Nacido en Washington, Asaph fue criado en Israel, donde dirigió, escribió y produjo de manera independiente dos cortometrajes, *Zipper* y *In Bed at 10 p.m.* Es egresado del Programa de Dirección del American Film Institute Conservatory. Su película tesis, *Samnang*, se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York.

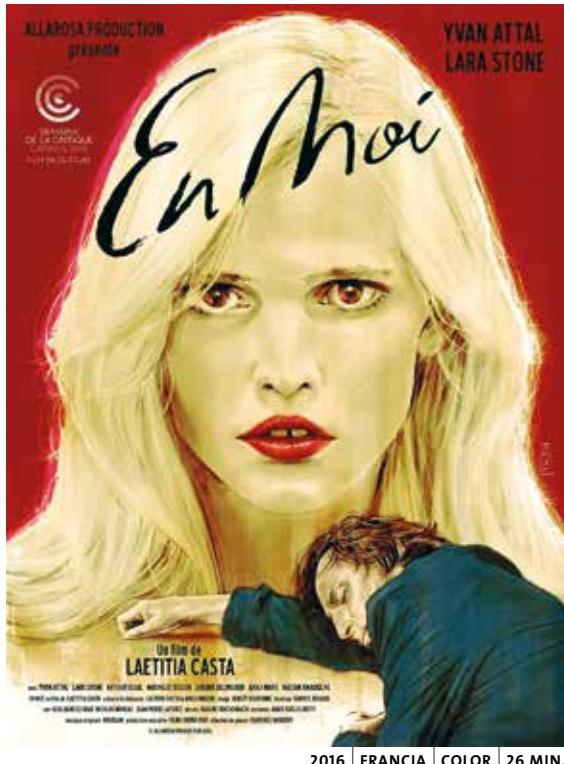
Asaph Polonsky (Washington, USA, 1983). Born in Washington, DC, Asaph was raised in Israel where he directed, wrote and independently produced two shorts films, *Zipper* and *In Bed at 10 p.m.* He graduated from the American Film Institute Conservatory in the Directing Program. *Samnang*, Asaph's thesis film, was premiered at the New York Film Festival.

Filmografía: *Samnang* (cm., 2013), *In Bed at 10 p.m.* (cm., 2010), *Zipper* (cm., 2008).

CONTACTO: Black Sheep Film Productions Ltd
Saar Yoge, Naomi Levari | saar@bsheepfilms.com

Programa de cortometrajes

Short Film Program

En moi

Un director va a la Ópera de París para filmar su nueva película. A falta de inspiración, busca maneras de escapar de su propia soledad y su miedo al fracaso. Con cada paso su imaginación se le revela, y misteriosos personajes lo llevan hacia su deseo de crear y amar.

A director goes to the Paris Opera to shoot his new film. Lacking inspiration, he looks for ways out of his solitude and fear of failure. With each step forward, his imagination reveals itself, and mysterious characters lead him towards his desire to create and love.

Dirección: Laetitia Casta

Guion: Laetitia Casta, Maud Ameline

Producción: Laetitia Casta, Lionel Massol, Pauline Seigland

Compañías productoras: Allarosa Production, Films Grand Huit

Fotografía: Benoît Delhomme

Edición: Fabrice Rouaud

Diseño de producción: Pauline Reichenbach

Sonido: Guillaume Le Braz, Nicolas Moreau, Jean-Pierre Laforce

Música: Koudlam

Reparto: Yvan Attal, Lara Stone, Arthur Igual, Mathilde Bisson, Jérémie Bélingard, Akaji Maro

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Laetitia Casta (Pont-Audemer, Francia, 1978). Modelo y actriz. Hizo su debut cinematográfico en *Astérix et Obélix Contre César* (1999), dirigida por Claude Zidi. Ha colaborado con actores como Joaquín Cortés, Isabelle Adjani y Richard Gere, y ha trabajado bajo la dirección de Joann Sfar, Audrey Dana y Nicholas Jarecki, entre otros.

Laetitia Casta (Pont-Audemer, France, 1978). An actress and model, she made her cinematic debut in *Astérix et Obélix Contre César* (1999, dir. Claude Zidi). She has collaborated with actors like Joaquín Cortés, Isabelle Adjani and Richard Gere, and has worked under the direction of Joann Sfar, Audrey Dana and Nicholas Jarecki, among others.

Filmografía: *En moi* es su ópera prima.

CONTACTO: LE BUREAU DE FLORENCE | Florence Narozny
florence.narozny@wanadoo.fr

2016 | EUA | COLOR | 14 MIN.

Kitty

La historia de una niña que empieza a transformarse en gatita, mientras crece y se aleja de su familia.

The story of a young girl who finds herself transforming into a kitten as she grows up and slips away from her family.

Dirección: Chloë Sevigny

Guion: Chloë Sevigny, basado en un cuento de Paul Bowles

Producción: Lizzie Nastro, Christina Piovesan, Michel Merkt

Compañía productora: First Generation Films

Fotografía: Seamus McGarvey

Edición: Sophie Corra

Diseño de producción: Chilly Nathan

Sonido: Ryan M. Price

Música: Brian DeGraw

Reparto: Edie Yvonne, Lone Skye, Lee Meriwether

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Chloë Sevigny (Massachusetts, EUA, 1974). Actriz y modelo que hizo su debut en cine con *Kids* (1995), de Larry Clark. Fue nominada al Oscar® y al Globo de Oro por su actuación en *Boys Don't Cry* (1999), dirigida por Kimberly Pierce. Ha trabajado con Lars Von Trier, Woody Allen y David Fincher, entre otros.

Chloë Sevigny (Massachusetts, USA, 1974). American actress and model who began her career in film with *Kids* (1995) by Larry Clark. She was nominated at the Oscars® and at the Golden Globes for her work in *Boys Don't Cry* (1999, dir. Kimberly Pierce). She has worked with Lars Von Trier, Woody Allen and David Fincher, among others.

Filmografía: *Kitty* es su ópera prima.

CONTACTO: Lizzie Nastro | lizzie.nastro@gmail.com

Christina Piovesan | cp@fg-films.com

2016 | FRANCIA | COLOR | 13 MIN.

Bonne figure

Durante una noche brillante en la que recibe un premio por su actuación, la actriz Françoise disfruta la admiración de todo el mundo. Se ve radiante en su vestido, pero una vez de vuelta en casa no puede abrir el cierre. Sin nadie que la ayude, Françoise empieza a sentirse sola.

Smile

During a glorious night where she is given a prize for her performance, actress Françoise walks around in a warm glow of admiration. She looks radiant in a dress, which fits her like a glove but back home she can't undo the zipper. With no one to help her, Françoise begins to feel the extent of her loneliness.

Dirección: Sandrine Kiberlain

Guion: Sandrine Kiberlain

Producción: Pauline Duault

Fotografía: Guillaume Schiffman

Edición: Christophe Pinel

Diseño de producción: Marie Le Garrec

Sonido: Laurent Poirier, Gurwal Coic-Gallas, Cyril Holtz

Reparto: Chiara Mastroianni, Vincent Lindon

Premios y festivales: Semana de la Crítica de Cannes 2016.

Sandrine Kiberlain (Boulogne-Billancourt, Francia, 1968). Actriz y cantante francesa. Debutó en el cine con *Cours Privé* (1986), dirigida por Pierre Granier-Deferre. Ha trabajado en películas como *Cyrano de Bergerac* (1990) y *En avoir (ou pas)* (1995). Fue galardonada con un César por esta última.

Sandrine Kiberlain (Boulogne-Billancourt, France, 1968). She is a French actress and singer. She made her film debut in *Cours Privé* (1986, dir. Pierre Granier-Deferre). She has worked in films such as *Cyrano de Bergerac* (1990, dir. Jean-Paul Rappeneau) and *En avoir (ou pas)* (1995, dir. Laetitia Masson), for which she received a Cesar award.

Filmografía: *Bonne figure* es su ópera prima.

CONTACTO: ELIA FILMS | Pauline Duault, Thomas Berthon

thomasberthon@eliafilms.com

BERLINALE SPOTLIGHT

Morelia

Ministerio Federal
de Relaciones Exteriores

Mensaje del FICM

Con motivo del año dual México-Alemania 2016, el Festival Internacional de Cine de Morelia se honra en presentar el Berlinale Spotlight 2016, con una espléndida selección de películas del que es uno de los eventos cinematográficos mundiales imprescindibles de nuestros tiempos.

Esta excepcional colaboración hace un interesante repaso por las diferentes secciones que conforman a la Berlinale, como Competencia, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino, Berlinale Shorts y Retrospective, con largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes y retrospectivas que incluyen a los ganadores del Oso de Oro 2016 y el Premio Teddy.

Este magnífico programa especial dedicado enteramente a la Berlinale llega a Morelia para enriquecer nuestra programación a partir de la diversidad artística con la que se ha caracterizado en sus más de sesenta años de vida. Celebramos con gran gusto y profunda gratitud esta brillante contribución, y reconocemos el valioso y extraordinario trabajo de Dieter Kosslick y su equipo de la Berlinale por presentar y difundir trabajos de todo el mundo que exploran consistentemente las actuales propuestas artísticas para conmover, emocionar, reflexionar y dialogar, pero sobre todo para seguir reimaginando el séptimo arte.

A Message From FICM

On the occasion of the Dual Year of Germany in Mexico, the Morelia International Film Festival is honored to present the Berlinale Spotlight 2016, offering an outstanding selection of films from one of the most important and essential film events of our time.

This splendid collaboration surveys the different sections that make up the Berlinale, such as the Competition, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino, Berlinale Shorts and Retrospective sections, with feature films, documentaries, short films and retrospectives that include the winners of the Golden Bear 2016 and the Teddy Award.

This magnificent program, dedicated exclusively to the Berlinale, enriches our own programming with the artistic diversity that has characterized that festival for more than 60 years. With great satisfaction and profound gratitude, we celebrate this most generous contribution and recognize the extraordinarily valuable work that Dieter Kosslick and the Berlinale team do to celebrate films from all over the world; films that consistently explore the newest and most innovative artistic proposals in ways that move and excite, encouraging us to reflect on and continuously re-imagine what cinema can be.

Agradecemos el invaluable apoyo del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), el Instituto Goethe y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania para la realización de este programa.

We would like to express our gratitude to the Berlin International Film Festival (Berlinale), the Goethe Institute and the German Federal Foreign Office for their support of this program.

Mensaje del Goethe-Institut Mexiko

México y Alemania celebran simultáneamente el Año Dual, un periodo en el que festejamos nuestra cooperación de muchos años y en el que exploramos nuevos horizontes para reforzar un trabajo en conjunto. Así es que tenemos muchos motivos para colaborar de modo especial con esta 14ª edición del Festival de Cine de Morelia.

Nos es muy grato poder presentar para esta ocasión un nuevo formato: el primer Spotlight de la Berlinale en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ambos festivales tendrán un acercamiento no solo de programación —a través de una selección de películas de la pasada edición de la Berlinale—, sino de intercambio con varios representantes de la Berlinale, quienes intervendrán en eventos especiales. Estamos seguros de que este encuentro será fructífero y ayudará a fomentar el diálogo entre los dos festivales, entre los cineastas de ambos países y también, en un sentido más amplio, entre ambas culturas.

Todo esto solo es posible gracias al generoso apoyo de patrocinadores del Año Dual Alemania-México.

¡Les deseamos a todos los asistentes un emocionante intercambio y un inspirador festival!

— REINHARD MAIWORM
Director General
Goethe-Institut Mexiko

A Message from Goethe-Institut Mexiko

Together, Mexico and Germany are celebrating the Year of Germany in Mexico, a period in which we commemorate our many-year cooperation and explore new horizons in order to expand our joint work. In this sense, we have many reasons to collaborate in a special way with this 14th Morelia International Film Festival.

This year, we are very pleased to present a new format: the first Berlinale Spotlight at the Morelia International Film Festival. The two festivals will come together not only in their programming—through a selection of films from the most recent Berlinale—but also in an exchange held with various representatives of the Berlinale who will take part in special events. We are certain that this gathering will be a fruitful one—and that it will foster dialogue between the two festivals, among filmmakers from both countries, and, in a broader sense, between both cultures. All of this is possible only through generous support from sponsors of the Year of Germany in Mexico.

We wish all attendees an exciting exchange and an inspiring festival!

— REINHARD MAIWORM
General Director
Goethe-Institut Mexiko

Unas palabras sobre el programa Berlinale Spotlight en Morelia

Antes de salir de Berlín hacia Morelia, hice una parada en Pforzheim, al sur de Alemania. Ahí fue donde comenzó una historia germano-mexicana, hace más de 120 años. Carl Wilhelm Kahlo nació el 26 de octubre de 1871 en Pforzheim. De joven emigró a México y nunca volvió a Alemania. Adoptó el nombre de Guillermo Kahlo y se convirtió en un respetado fotógrafo, y en padre de la mundialmente famosa pintora Frida Kahlo. No importa qué tan grande sea el mundo, todavía podemos convertirnos en vecinos. Hoy en día, el cine y los festivales cinematográficos juegan un papel decisivo para superar distancias que parecen infranqueables y profundidades insondables. En las salas de cine, la alegría y el dolor, el amor y la esperanza están en casa; es el sitio donde florecen la tolerancia y la aceptación.

Yo también naci en Pforzheim, como el padre de Frida Kahlo. Una coincidencia. En cambio, el vínculo cinéfilo entre el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) no es coincidencia. Con motivo del Año Dual México-Alemania 2016-2017, la Berlinale tiene el orgullo de presentar una pequeña pero brillante selección de su programa 2016 en este magnífico festival, en esta mágica ciudad. Morelia no solamente es conocida por su gran hospitalidad y su talento para los debates, sino por la enorme calidad del cine de todo el mundo que aquí se presenta.

Desde sus comienzos, los artistas mexicanos han sido huéspedes bienvenidos de la Berlinale. En 1956, *El camino de la vida* (*The Road of Life*), del director Alfonso Corona Blake, fue la primera película mexicana que se presentó en Berlín en competencia y obtuvo una Mención Honorífica al Mejor Director del Jurado Internacional, que ese año presidió el gran director francés Marcel Carné. Ese año también marcó un parteaguas en la Berlinale: el Festival recibió su estatus "A" por primera vez y con un jurado internacional. En 2016, exactamente 60 años después, ocho filmes mexicanos se exhibieron en la Berlinale, en cuatro secciones. Quienes están al tanto de la estupenda reputación del cine mexicano —más allá de sus directores estrella, como Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Carlos Reygadas o Amat Escalante— se consideran afortunados

por cada nuevo descubrimiento proveniente de México. Por ejemplo, en 2008, Fernando Eimbcke participó en la competencia de la Berlinale con *Lake Tahoe*. El Jurado Internacional le otorgó el Premio Alfred Bauer por una cinta que abre nuevas perspectivas. Fue un evento que también abrió nuevos horizontes para el propio director, pues recientemente él y su familia decidieron mudarse a vivir a Berlín.

Ahora, la Berlinale viene a Morelia con una selección de 16 filmes de nuestras distintas secciones: Competencia, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino, Berlinale Shorts y Retrospective. Adicionalmente presentaremos cinco películas reunidas en un programa sobre la obra de Reinhold Schünzel. Como el festival con la mayor audiencia del mundo, la Berlinale exhibe más de 400 cintas cada año. La selección para la Berlinale Spotlight se hizo en la tradición de un festival que ha crecido de manera intensiva durante los pasados y turbulentos 66 años, entre arte, política y glamour. Al mismo tiempo, también es un reflejo de los anhelos, conflictos y tumultos que sacuden este planeta con mayor violencia de la que se ha visto en muchos años. Las obras que presentamos hablan de la emigración, de los refugiados, del islam, de la identidad y los nuevos comienzos, así como del envejecimiento y otros temas que nos commueven profundamente. Utilizando el poder de distintos formatos y contenidos, muchos de estos cineastas combaten prejuicios y estereotipos. Y así disfrutamos de una comedia romántica hecha en Arabia Saudita, o conocemos la historia de personas de la tercera edad que se dedican a la prostitución en Corea del Sur, entre otras propuestas. Con estos trabajos cinematográficos viajamos a Irán, Túnez, Taiwán, Corea, Italia, Francia, Alemania o una aldea kurda en Turquía...

El programa arranca con tres largometrajes ganadores de la Competencia de la Berlinale; si bien son muy distintos entre sí, los tres tratan temas fundamentales de nuestra época: la crisis de los refugiados, el islam y el papel de las mujeres en la sociedad. El corazón de la Berlinale está en lo que Meryl Streep, presidenta del jurado este año, dijo sobre *Fuocoammare*, de Gianfranco Rosi (Oso de Oro a la Mejor Película, entre otros premios). Con su observación de la vida cotidiana

de los habitantes de Lampedusa, una isla italiana a la cual arriban gran cantidad de refugiados en estado de *shock*, este documental captura el pulso del mundo contemporáneo de una manera inigualable. Al verlo, nos convertimos en testigos de “la peor tragedia humanitaria de nuestros tiempos”.

Con *Inhebbek Hedi* (*Hedi*), del director tunecino Mohamed Ben Attia, conocemos la dramática historia de un joven que rompe con las tradiciones y se encuentra de pronto —tal como su propio país— confrontado con un nuevo comienzo doloroso, aunque prometedor, y con el dilema de irse o quedarse. *Inhebbek Hedi* ganó el premio al Mejor Primer Largometraje, y su protagonista, Majd Mastoura, el Oso de Plata.

La tercera selección es dirigida por una de las cineastas más talentosas de la actualidad: Mia Hansen-Løve. Con *L'avenir* (*Things to Come*), esta directora francesa de 35 años habla de un tópico difícil: el envejecimiento y la soledad, radicalmente retratados en una tragicomedia contada desde la perspectiva de una mujer que debe aprender de pronto a lidiar con su muy real e inesperada libertad. Un excelente ejemplo de una película que trata un asunto de lo más complicado con un desenfado muy francés.

De la sección Panorama veremos *Kater* (*Tomcat*), del director austriaco Händl Klaus, que nos muestra una relación completamente distinta. En este filme dos hombres viven juntos y felices, con su adorado gato Moses, hasta que un estallido de violencia afecta su relación en lo más hondo. La cinta obtuvo el Teddy Award al Mejor Largometraje, el premio *queer* más significativo en el mundo; otro de los estandartes que la Berlinale enarbola.

La sección Forum nos trae una vez más obras cinematográficas sorprendentes. Posiblemente el mejor ejemplo sea *Barakah yoqabil Barakah* (*Barakah Meets Barakah*) de Mahmoud Sabbagh, una divertida y extravagante historia de amor de un país que los cinéfilos no suelen tener en su radar más inmediato: Arabia Saudita.

También se incluyeron en la Berlinale Spotlight nuevas propuestas de Alemania, como las que se proyectan en la sección Perspektive Deutsches Kino: en *Meteorstraße* (*Meteor Street*), la joven realizadora Aline Fischer cuenta la historia de dos hermanos que huyen de Líbano y llegan a Berlín. El

personaje principal, Mohammed, tiene 18 años, vive con su caótico hermano mayor y debe enfrentar una situación laboral precaria y sus propios recuerdos de la guerra. Se desenvuelve en un rudo ambiente masculino y se pregunta qué significa ser un hombre.

Desde 1978, la Berlinale ha contado con una sección dedicada a los niños y jóvenes: Generation. De ella proviene *Rauf*, una película turca de iniciación de los directores Barış Kaya y Soner Caner. En una pequeña aldea kurda conocemos al niño Rauf, quien decide vestirse de rosa para impresionar a una niña mayor que él: “Quería ver qué tipo de color es el rosa: si encuentro el ideal, Zana se enamorará de mí”. Otra joya de esta sección es *Royahaye Dame Sobh* (*Starless Dreams*), un documental del director iraní Mehrdad Oskouei que retrata con sensibilidad y absoluto respeto las dificultades de las niñas delincuentes y con problemas de adicción en Irán.

Los cortos tampoco quedaron fuera de esta selección: presentamos en México *personne*, el trabajo más reciente de Christoph Girardet y Matthias Müller, el dúo germano aclamado internacionalmente, así como *Jin Zhi Xia Mao* (*Anchorage Prohibited*), del director Wei Liang Chiang, que se enfoca en la vida de dos trabajadores emigrantes sin un centavo, en la isla de Taiwán.

Un pequeño tesoro que ayudará a los espectadores a adentrarse en la historia del cine alemán es la breve pero brillante retrospectiva de Reinholt Schünzel, multitalentoso director, guionista, actor y productor. En la época dorada del cine de Weimar (1918-1933), el primer apogeo del cine germano entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando grandes directores como Ernst Lubitsch, Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Wiene y Fritz Lang (*Metropolis*) creaban sofisticadas obras maestras, Schünzel era el especialista en comedias por excelencia. Cuando su película *Land der Liebe* (*Land of Love*) fue prohibida por el ministro de propaganda nazi Goebbels en 1937 (“Típica creación judía. Completamente abominable”), el cineasta judío Schünzel ya había huido a Estados Unidos. Allá pudo trabajar ocasionalmente como director, pero otras veces tuvo que aceptar la humillación de hacer papeles de relleno. Empobrecido, regresó a Alemania en 1949. Un descubrimiento interesante para el público puede

ser la versión original de *Viktor und Viktoria*, que Schünzel filmó en 1933. Esta comedia obtuvo fama internacional en la versión de Blake Edwards, quien adaptó la historia en una producción británico-estadunidense protagonizada por Julie Andrews y James Garner en 1982.

Los profesionales del medio también tendrán oportunidad de asomarse al Industry Cluster de la Berlinale, con programas como The European Film Market, Berlinale Talents, Berlinale Co-Production Market, The World Cinema Fund y la Berlinale Residency, que ofrecen un panorama de las diversas oportunidades e iniciativas disponibles para ellos en el Festival.

En resumen, ¿qué se puede esperar del Berlinale Spotlight? Tanto en México como en Alemania nos atañen diversos temas e historias, no importa la lengua en la que nos lleguen, como es el caso en el cine, en que podemos ver historias en farsi, árabe, francés, italiano o alemán. En todo el mundo, la gente busca felicidad y libertad, trata de escapar de situaciones de peligro y experimenta el dolor, la pérdida, el amor. Estas experiencias universales son las que se reflejan en los festivales de cine, donde las fuerzas del mundo cinematográfico prevalecen.

El padre de Frida Kahlo fue un inmigrante que encontró la felicidad en México. En sus obras pictóricas, su hija nos brindó la magia y los colores de este país, que siguen con vida en la forma más moderna de la pintura, la imagen en movimiento. Por cierto, el lema de la Berlinale 2016 fue “El derecho a la felicidad”. Y esta felicidad continuará, porque en la Berlinale de 2017 celebraremos más de cien años de amistad entre México y Alemania. Como país invitado en el European Film Market, México tendrá de nuevo una fuerte presencia en Berlín.

Por último, quisiera hacer público mi profundo agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania y al Instituto Goethe por su apoyo para la organización y realización del Berlinale Spotlight.

— DIETER KOSSLICK

Director del Festival Internacional de Cine de Berlín

A Few Words on the Berlinale Spotlight in Morelia

Before I left Berlin for Morelia, I made a stopover in Pforzheim, in the south of Germany. It's where a German-Mexican story had its beginnings more than 120 years ago. On October 26, 1871 Carl Wilhelm Kahlo was born in Pforzheim. As a young man he immigrated to Mexico and never went back to Germany. He adopted the name Guillermo Kahlo and became a respected photographer—and the father of today's world famous painter Frida Kahlo. No matter how big our world may be, we can still become neighbors. Today cinemas and film festivals play a decisive role in overcoming seemingly insurmountable distances and unplumbed depths. In movie theaters, joy and misery, love and hope are at home; it's where tolerance and acceptance have room to thrive.

I too was born in Pforzheim, like Frida Kahlo's father. A coincidence. But the cinephilic bond between the Festival Internacional de Cine de Morelia and the Berlin International Film Festival is no coincidence. On the occasion of the "Mexico-Germany Dual Year 2016/2017", the Berlinale is proud to be able to present a small but fine selection from its 2016 program at this splendid film festival in this magical town. A location not only well-known for its amazing hospitality and fondness for debate, but also for outstanding world cinema.

*Since its early days, Mexican artists have been welcome guests at the Berlinale. In 1956 *El camino de la vida* (The Road of Life) by director Alfonso Corona Blake was the first film from Mexico presented at the Berlinale. It ran in the Competition and right off won an Honourable Mention for Best Director from the International Jury, whose president that year was the great French director Marcel Carné. The year 1956 was also a milestone for the Berlinale: for the first time the festival received its "A"-status—and with it an international jury. In 2016, exactly 60 years later, 8 films from Mexico were shown at the Berlinale in 4 sections. Those of you who are aware of the fantastic reputation which Mexican cinema enjoys—one that goes far beyond its star directors, such as Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Carlos Reygadas or Amat Escalante—consider themselves lucky for every new discovery coming from Mexico. For example, in 2008 Fernando Eimbcke participated in the Berlinale Competition with *Lake Tahoe*. The International Jury awarded him the Alfred Bauer Prize for a feature film that opens new perspectives. An event that also opened new perspectives for the director himself. Recently he and his family decided to move to Berlin.*

Now the Berlinale will be going to Morelia—with a package of 16 Berlinale films from our different sections: Competition, Panorama, Forum, Generation, Perspektive Deutsches Kino, Berlinale Shorts and Retrospective. And as an extra treat, five films will make up a program showcasing Reinhold Schünzel's work. As the largest audience festival in the world, the Berlinale screens more than 400 films each year. The selection for the Berlinale Spotlight was made in the tradition of a festival that has grown intensively between art, politics and glamour over the past 66 turbulent years. Yet in the same breath it also reflects the longings, conflicts and upheavals now rocking our world more violently than in many years. The films we will present focus on migration, refugees, Islam, identity or new beginnings, as well as on ageing and other profoundly troubling issues. Using the power of different forms and contents, many of these filmmakers combat clichés and prejudices. And so we experience, for example, a romantic comedy from Saudi-Arabia or senior citizens working as prostitutes in South Korea. With these films we travel to Iran, Tunisia, Taiwan, Korea, Italy, France, Germany or a Kurdish village in Turkey...

The program will kick off with three award winners from the Berlinale Competition—and although they are very different, they all revolve around important issues of our times: the refugee crisis, Islam and the role of women in society. "The heart of what the Berlinale is all about" is what this year's jury president Meryl Streep said of Fuocoammare (Fire at Sea) by Gianfranco Rosi, which won among other prizes the Golden Bear for Best Film. With its observation of the daily life of the inhabitants on Lampedusa, an Italian island where large numbers of traumatised refugees first come ashore, the film captures the state of our contemporary world like no other. Here we become witnesses of the "biggest humanitarian tragedy of our times".

With Tunisian filmmaker Mohamed Ben Attia's Inhebbek Hedi (Hedi), we experience the dramatic story of a young man who breaks with age-old traditions and suddenly finds himself—not unlike his home country—confronted with a painful but promising new start, and the dilemma of whether he should "leave or stay". Inhebbek Hedi won the Best First Feature Award; and its leading actor Majd Mastoura, the Silver Bear.

The third film from the Competition is by one of the most talented directors of our times: Mia Hansen-Løve. With L'avenir (Things to Come), this 35-year-old French director takes on a virulent topic: the onset of old age and loneliness, radically depicted in a tragicomedy from the perspective of a woman who must suddenly learn to cope with her very real but un-

expected freedom. A superb example of a film that masters a heavy topic with French lightness.

The Panorama entry Kater (Tomcat) by Austrian director Händl Klaus takes us into an entirely different relationship. In this film two men live blissfully together with their beloved tomcat Moses—until an outburst of violence shakes their relationship to the core... The film won the gay-lesbian Teddy Award for Best Feature Film, the world's most significant queer film prize—another sphere for which the Berlinale stands. Our Forum section has again provided us with outstanding and astonishing cinematic art. Perhaps the best example of this is Mahmoud Sabbagh's Barakah yoqabil Barakah (Barakah Meets Barakah), a fun and quirky love story from a country that film-lovers don't immediately have on their radar: Saudi Arabia.

New films from Germany, such as are found in the Perspektive Deutsches Kino section, have also been included in the Berlinale Spotlight: in Meteorstraße (Meteor Street), young director Aline Fischer tells the story of two brothers who have fled to Berlin from Lebanon. Mohammed is 18, lives with his chaotic older brother and is faced with a precarious work situation and his own war memories. He moves in a harsh male world, and so Mohammed asks himself: what does it mean to be a man?

Since 1978, the Berlinale has had its own section for children and young people: Generation. It is from here that we have Rauf, a Turkish coming-of-age story by directors Barış Kaya and Soner Caner. In a small Kurdish village we meet the young boy Rauf. To impress a girl, he decides to use the colour pink: "I wanted to see what kind of colour pink is: if I find pink, Zana will fall in love with me." Another gem comes from this same section: Royahaye Dame Sobh (Starless Dreams). This documentary by the Iranian filmmaker Mehrdad Oskouei portrays with sensitivity and unending respect the plight of delinquent and/or drug-addicted girls in Iran.

The short film program (Berlinale Shorts section) has not been left out either: travelling to Mexico are personne, the latest film by the internationally celebrated duo from Germany, Christoph Girardet and Matthias Müller, and Taiwanese director Wei Liang Chiang's Jin Zhi Xia Mao (Anchorage Prohibited). The latter focuses on the life of two penniless labour immigrants on the island of Taiwan.

A little gem that will submerge viewers in the history of German film is the small but exciting retrospective on Reinhold Schünzel: all-round talent and director, screenwriter, actor and producer. During the golden age of "Weimar cinema" (1918-1933), the first heyday of German film between World War I and II, when great German directors such as Ernst Lubitsch,

Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Wiene and Fritz Lang (Metropolis) created sophisticated masterworks, Schünzel was regarded as the comedy specialist par excellence. When his film Land der Liebe (Land of Love) was banned by Nazi Propaganda Minister Goebbels in 1937 ("A typical Jewish creation. Totally abominable."), Jewish filmmaker Schünzel had already fled to the USA. Occasionally he was able to work as a director, but at other times he was humiliated by having to take bit parts. Impoverished, he returned to Germany in 1949. A further discovery for audiences might be the original version of Victor and Victoria, which Reinhold Schünzel made in 1933. This comedy again attained international fame in a remake by Blake Edwards, who adapted the film in a British-American production starring Julie Andrews and James Garner in 1982.

Film professionals will also have a chance to gain insight into the Berlinale's Industry Cluster. The European Film Market, Berlinale Talents, Berlinale Co-Production Market, the World Cinema Fund and the Berlinale Residency offer an overview of the many opportunities and initiatives open to them at the Berlinale.

So what can you expect when you attend the Berlinale Spotlight? In Mexico and Germany we are equally touched by many topics and stories, no matter whether they come to us—as is the case in the cinema—in Farsi, Arabic, French, Italian or German. People everywhere are searching for happiness and freedom. They are fleeing from perilous situations and have been hurt, lost, loved. These universal experiences are what we so consistently encounter at film festivals, where the forces of world cinema prevail.

Frida Kahlo's father was an immigrant who found happiness in Mexico. In her works, his daughter left us the magic of the colours of Mexico, and these live on today in the most modern form of painting, the moving picture. By the way, the motto of the Berlinale 2016 was "the right to happiness". And this happiness will continue. For we will go on celebrating more than 100 years of friendship between Mexico and Germany at the Berlinale in 2017. As focus country of the European Film Market, Mexico will again make a strong showing in Berlin.

Last but not least, I would like to warmly thank the German Federal Foreign Office and the Goethe-Institut for their support in organising and realising this Berlinale Spotlight.

— DIETER KÖSSLICK

Director of the Berlin International Film Festival

Las cuatro carreras de Reinhold Schünzel

El actor, director, escritor y productor Reinhold Schünzel fue uno de los cineastas alemanes más populares de la primera mitad del siglo XX. Hoy en día está en el olvido o es muy reconocido, según qué aspectos del cine te interesen. Si buscas a los grandes nombres del "cine de arte" clásico como Lang o Murnau, entonces su nombre no te dirá nada. En los dos libros más influyentes sobre el cine de Weimar que se escribieron en la década de los cuarenta y cincuenta, lo mencionan de pasada (uno de ellos lo escribió el sociólogo alemán Siegfried Kracauer en Estados Unidos y el otro la historiadora del arte Lotte H. Eisner en su exilio en Francia).

Para quienes prefieren el cine de género popular de la era, en las películas de detectives, comedias —llegado el sonido—, operetas y comedias sofisticadas del estilo de Lubitsch, como actor y director Schünzel es una de las figuras más importantes.

Por último, Schünzel representa a todos los cineastas extraordinarios que tuvieron que salir de Alemania con la llegada de los nazis al poder en 1933, pero en su caso, con un giro especial.

Reinhold Schünzel nació el 7 de noviembre en 1888 en St. Pauli, la zona roja de Hamburgo. Su padre era actor de formación y comerciante de profesión. Reinhold tomó el camino contrario. Al terminar un curso de negocios, trabajó como gerente en la editorial Scherl, en Bremen y Hamburgo. Pero empezó a actuar —en ocasiones utilizando un pseudónimo—, primero en los escenarios amateur; después tomó clases formales. En 1912, su jefe lo obligó a tomar una decisión: ¡la oficina o el escenario! Schünzel eligió el escenario, se fue de gira con un espectáculo de variedades y después trabajó en un teatro en Suiza. En 1915 visitó Berlín para actuar y dirigir para uno de los teatros privados grandes.

Al año siguiente comenzó a aparecer en películas, tan solo en 1916 actuó en más de una docena. Su repertorio incluía thrillers de detectives y cortos silentes de burlesque. Se volvió parte del equipo de actores recurrentes del director y productor Richard Oswald, entre los que figuraban el elefante Conrad Veidt y la bailarina erótica Anita Berber. En

los populares "Sittenfilme" de Oswald (que mostraban ellado oscuro de la sociedad con un toque sexual), las especialidades de Schünzel eran los personajes turbios y los *gangsters*. Incluso un periódico lo describió como el "pecado encarnado", un actor de quien "nos fascina creer lo peor". Para Oswald, Schünzel interpretó a un extorsionador rastroero en el melodrama de emancipación homosexual *Anders als die Anderen* (*Different from the Others*, 1919). La cinta original se perdió, de modo que las restauraciones se hicieron a partir de una versión muy mutilada con escenas que se emplearon en un documental posterior del famoso sexólogo Magnus Hirschfeld sobre las orientaciones sexuales.

En 1918, Schünzel también comenzó a dirigir películas, sobre todo comedias, aunque también melodramas y cintas épicas. Demostró talento para producciones extravagantes con el filme histórico *Katharina die Große* (*Catherine the Great*, 1920): "¡500 caballos, 4000 extras!".

Siguió actuando para otros directores. Bajo la dirección de Ernst Lubitsch interpretó a un aristócrata libertino y turbio en el melodrama histórico *Madame Dubarry* (1919), el cual se convirtió en un éxito en Estados Unidos con el título *Passion*.

Comenzó su segunda carrera como uno de los grandes comediantes de Alemania, como actor, guionista (aunque siempre prefirió la improvisación) y *ober-regisseur* (superdirector/ supervisor artístico). En un inicio trabajó de manera independiente y a partir de 1920 también produjo con su propia compañía Reinholt Schünzel-Film en Berlín. En 1926 firmó un contrato de distribución con UFA (Universum Film), además, con ellos produjo una serie de comedias *slapstick*, entre ellas *Halloh - Caesar!* (1927), *Der Himmel auf Erden* (*Heaven On Earth*, 1927) y *Herkules Maier* (1928). Schünzel suele protagonizar estas películas, interpreta a un sibarita y payaso y comparte créditos con un elenco secundario estelar de otros comediantes populares.

Con la llegada inminente del cine sonoro, la carrera de Schünzel como cineasta polifacético llegó a su fin. Cerró su compañía productora y se concentró en actuar para otros directores: sobresalen sus actuaciones como el jefe de policía corrupto Tiger Brown en *Die 3-Groschen-Oper* (*The Threepenny Opera*, 1931), de G. W. Pabst, y de nuevo con Oswald en la cinta antibélica 1914. *Die letzten Tage vor dem Weltbrand* (1914. *The Last Days Before The World War*, 1930).

A partir de 1931, se dedicó a dirigir una serie de comedias —la mayoría en asociación con el productor de UFA, Günther Stappenhorst— que empleaban música, diálogo y sonido, y cuyo efecto cómico era extraordinario. Estos elementos le brindaron mayor sofisticación y energía a sus películas. Casi todas se produjeron en versiones multilingües alemanas y francesas (MLV, por sus siglas en inglés) para los mercados europeos.

Schünzel conservó su ironía y temas de erotismo subido de tono, como en el caso de su obra maestra *Viktor und Vikto-*

ria (*Viktor and Viktoria*, 1933), una comedia musical sobre una mujer joven que finge ser un imitador femenino. Schünzel también dirigió la versión francófona de *Georges et Georgette*, que se rodó al mismo tiempo en los estudios Babelsberg (la versión anglofona, *First a Girl*, se filmó en 1935 en Londres, la dirigió Victor Saville y la protagonizó Jessie Matthews). Renate Müller interpretó a *Viktoria/Georgette*, la actriz favorita de Schünzel (y según se dice, de Hitler) de la época, quien apareció en siete de sus películas, así como en las versiones multilingües francesas *Saison in Kairo / Idylle au Caire* (1933) y *Die englische Heirat* (1934). Otras actrices de fama internacional a las que Schünzel recurrió fueron la húngara Käthe von Nagy (*Ronny*, 1931; *Das schöne Abenteuer / La belle aventure*, 1932) y la checa Anny Ondra (*Donogoo Tonka. Die geheimnisvolle Stadt*, 1936).

Cuando los nazis llegaron al poder, clasificaron a Schünzel de "medio judío" (su madre era judía), por lo que le otorgaron un permiso especial que debía renovar cada año y que debía firmar el ministro de propaganda Goebbels para que Schünzel siguiera trabajando para UFA. El ministro necesitaba la reputación de Schünzel como director de entretenimiento refinado así como sus cintas exitosas en todo el mundo para exportarlas.

Las películas de Schünzel parecían no reflejar las consecuencias del cambio de régimen, se siguieron caracterizando por su ironía urbana, como ejemplo una comedia que gira en torno a la vida doméstica de los dioses griegos, *Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück* (1935), la cual se interpretó como burla al régimen militar del nuevo estado germano, sobre todo porque Schünzel contrató a soldados del servicio de guardaespalda personales de Hitler, la SS-Leibstandarte, para que interpretaran a soldados griegos en minifaldas.

Si bien Schünzel intentó continuar su "shpiel" con el régimen, las autoridades —sobre todo el ministro Goebbels— se indignaron por la ironía con la que abordaba los "nuevos tiempos" (su eufemismo para referirse a la dictadura nazi). Tras las Olimpiadas de Berlín de 1936, las leyes contra los judíos se intensificaron y después de *Das Mädchen Irene* (1936) UFA rescindió su contrato con Schünzel.

Su última película en Alemania fue una producción de Tobis. *Land der Liebe* (*Land of Love*, 1937) es una opereta satírica sobre líderes buenos y malos y una policía secreta incompetente. Goebbels la detestó: "clásicos inventos judíos. Completely intolerable". La cinta se estrenó en una versión sumamente censurada. Para entonces, Schünzel por fin se había ido de Alemania, aunque sus éxitos con UFA siguieron distribuyéndose.

Schünzel enfrentó un problema. Los exiliados alemanes consolidados que habían tenido que huir años antes, no confiaban en él. Publicaron artículos que mencionaban su "carácter débil" y el hecho de que "los nazis habían financiado" sus películas.

Aunque MGM lo contrató, Schünzel no pudo repetir su éxito europeo. Dirigió tres musicales: *Rich Man, Poor Girl* (1938), con Lana Turner; *Balalaika* (1939), con Nelson Eddy e Ilona Massey; y *The Ice Follies of 1939* (1939), con Joan Crawford y James Stewart. Luego de esos fiascos de taquilla, la película biográfica de Franz Schubert, *New Wine* (1941), fue su último encargo como director en Hollywood.

Schünzel volvió a actuar. Como fue el caso de muchos actores judíos exiliados, tuvo que interpretar a nazis. Sobresale su papel del brutal inspector Ritter en *Hangmen Also Die!* (1943), de Fritz Lang; Oberst Kurt von Elser en *First Comes Courage* (1943), de Dorothy Arzner; y el general Ludendorff en *The Hitler Gang* (1944). Solo en sus papeles del doctor Anderson en *Notorious* (1946), de Alfred Hitchcock, y del colaboracionista nazi Johann Walther en *Berlin Express* (1948), de Jacques Tourneur, pudo demostrar su talento para interpretar a personajes con matices más turbios.

Durante esos años, Schünzel siguió actuando en el teatro, tanto en Los Ángeles como en Broadway. En el escenario actuó al lado de su hija Anna Marie (1922-1992), que tenía su propia carrera como actriz en el teatro y la televisión, y utilizaba el pseudónimo de Annemarie Stewart.

En 1949, Schünzel regresó a Alemania occidental. Sin embargo, no pudo reanudar la colaboración con su antiguo productor Günther Stappenhorst (de ideología derechista, se exilió en Gran Bretaña porque los nazis le parecían demasiado primitivos). En 1952, Kurt Hoffmann, su asistente en los treinta, filmó *Wochenend im Paradies* a partir de un guion que Schünzel adaptó de una farsa muy famosa.

Al mismo tiempo —viajando entre Alemania y Estados Unidos— apareció en muchas cintas estadounidenses y series de televisión como *The Actor's Studio* y *Westinghouse Studio One*.

En 1954 interpretó a Polonius en *Hamlet* en el teatro Kammererspiel de Múnich y de vez en cuando le ofrecían papeles en películas. Su último papel fue uno secundario de un patriarca benévolos en *Meines Vaters Pferde* (*My Father's Horses*, 1954), por el cual recibió un Premio de Cine Alemán.

Reinhold Schünzel murió el 11 de septiembre de 1954 en Múnich. Iba a bordo de un taxi, regresaba a su hotel después de haber visto en el cine *Das fliegende Klassenzimmer*, una película que Kurt Hoffmann adaptó de un libro infantil de Erich Kästner (*Emil und die Detektive*). Durante el Tercer Reich, Kästner tenía prohibido publicar, sin embargo, adoptó un pseudónimo para seguir escribiendo guiones. Otra carrera que la política arruina.

En conjunto, las cuatro carreras de Reinhold Schünzel —el actor de personajes turbios, el comediante todoterreno, el director de comedias musicales sofisticadas, el exiliado obligado a interpretar a sus enemigos de la vida real— representan un espejo sumamente interesante de la primera mitad del siglo XX.

Postscriptum 1: El regreso de Viktor und Viktoria

En la década de los setenta, un ejecutivo de Hollywood compró los derechos literarios de *Viktor und Viktoria*, de Schünzel, y posteriormente se los vendió al director y productor Blake Edwards (*The Pink Panther / La pantera rosa*), quien escribió un guion a partir de “una idea de Hans Hoemburg” (quien de otro modo es desconocido). En 1980, Edwards comenzó la preproducción de un *remake* que financiaría MGM y que se rodaría en los estudios Pinewood, cerca de Londres; su esposa Julie Andrews lo protagonizaría. La premier de *Victor Victoria* fue en 1982 y recibió críticas positivas, aunque el nombre de Schünzel nunca se mencionó. Recibió siete nominaciones al Oscar® y la música de Henry Mancini recibió el Oscar® a la mejor banda sonora. Más adelante la adaptaron como obra musical. Se estrenó en Broadway en 1995, Julie Andrews la volvió a protagonizar y se representó más de 700 veces. También existe una versión televisiva de la producción de Broadway.

Postscriptum 2: El regreso de Schünzel a Hamburgo

En 1988 —el centenario de Schünzel— CineGraph inauguró la Conferencia Internacional de Historia del Cine en Hamburgo y se proyectó una serie de películas de Schünzel. En 2001, presentamos *Haloh - Caesar!* como evento especial con música en vivo en el Festival Internacional de Cine en Karlovy Vary (en donde se grabaron escenas de esta película hace exactamente 75 años) y en 2015, en la embajada de Alemania en Praga. En el transcurso de los años, hemos presentado otras cintas olvidadas de Schünzel durante las conferencias y, más adelante, en el Cinefest.

Entre 1994 y 1995, inspirado en el libro que surgió de la primera conferencia de CineGraph, el director Hans-Christoph Blumberg filmó en Hamburgo y sus alrededores una película biográfica irónica de la batalla de Schünzel contra productores de cine y nazis; Peter Fitz interpretó a Schünzel y Ulrich Tukur a su amigo Conrad Veidt. El título, *Beim nächsten Kuß knall ich ihn nieder! (One More Kiss and I'll Shoot Him!)*, es una cita de *Land der Liebe*, su última película antes de tener que huir de Alemania. Blumberg recibió un Premio de Cine Alemán por el guion.

Por último, desde que en 2004 CineGraph amplió la Conferencia de Historia del Cine y la convirtió en Cinefest, el Festival Internacional del Patrimonio Cinematográfico Alemán (en asociación con Bundesarchiv), cada año un jurado internacional otorga el Premio Reinhold Schünzel por la labor constante de apreciar, conservar y divulgar el patrimonio cinematográfico alemán.

— HANS-MICHAEL BOCK
(CineGraph)

The Four Careers of Reinhold Schünzel

The actor, director, writer and producer Reinhold Schünzel was one of the most popular German filmmakers of the first half of the 20th century. Now he is either forgotten or very well known—depending on what aspects of the cinema you are interested in.

If you are looking for the big names of classic “art cinema” such as Lang or Murnau he will be a nobody to you. The two most influential books about Weimar Cinema, written in the 1940’s and 1950’s by the German sociologist Siegfried Kracauer in the USA and by the art historian Lotte H. Eisner in her French exile, mention him just in passing.

For those who prefer the popular genre films of the times, the detective films and comedies and—after the introduction of sound—the screen operettas and sophisticated comedies in the Lubitsch style, Schünzel is one of the top names as actor and as director as well.

Finally, Schünzel stands for all those excellent filmmakers that had to leave Germany after the Nazis took power in 1933—but with a special twist.

Reinhold Schünzel was born on 7 November 1888 in Hamburg’s red-light district St. Pauli. His father was an actor turned tradesman. Reinhold took the opposite route. After completing a business course, he worked as a manager for the Scherl publishing house in Bremen and Hamburg. But—sometimes under a pseudonym—he started acting, at first on amateur stages; later he took proper lessons. In 1912 his boss forced him to make a decision: office or stage! Schünzel chose the stage, touring with a variety show and then working at a theatre in Switzerland. In 1915 he was in Berlin acting and directing for one of the big private theaters.

The next year he started appearing in films, acting in more than a dozen films in 1916 alone. His repertoire included detective thrillers as well as burlesque two-reelers. He became part of director-producer Richard Oswald’s core team of actors, which included the elegant Conrad Veidt and the erotic dancer Anita Berber. In Oswald’s popular “Sittenfilme” (showing the dark side of society—with a dash of sex) Schünzel’s specialties were shady types and gangsters. One paper even called him the “sin incarnate”, an actor of whom “one loves to believe the worst”. For Oswald, Schünzel played a slithering blackmailer in the homosexual emancipation melodrama *Anders als die Anderen* (Different from the Others, 1919). The original film is lost, so restorations depend only on a very mutilated version with scenes that were used for a later documentary about sexual orientations made by the famous sexologist Magnus Hirschfeld.

In 1918, Schünzel also began to direct films, principally comedies, but also melodramas and epics. He showed a talent for extravagant productions with the historical film *Katharina die Große* (Catherine the Great, 1920): “500 horses, 4000 extras!”.

He continued to act for other directors as well. Under Ernst Lubitsch’s direction, he portrayed a louche and shady aristocrat in the historical melodrama *Madame Dubarry* (1919), which became a hit in the USA under the title *Passion*.

Initially working independently and from 1920 also producing with his own company Reinhold Schünzel-Film in Berlin, he started his second career as one of Germany’s top comedians, working as actor, writer (although obviously favoring a lot of improvisation), producer and Ober-Regisseur (super-director/artistic supervisor). He was contracted (for distribution)

to UFA in 1926 and produced a series of very popular slapstick comedies, including *Haloh - Caesar!* (1927), *Der Himmel auf Erden* (Heaven On Earth, 1927), and *Herkules Maier* (1928). These films typically starred Schünzel himself as a bon vivant and clown alongside a stellar supporting cast of other popular comedians.

With the incoming sound films, Schünzel's career as an all-round-filmmaker ended. He closed his production company and—at first—concentrated on acting for other directors, most notably portraying the corrupt police chief Tiger Brown in G. W. Pabst's *Die 3-Groschen-Oper* (The Threepenny Opera, 1931), and, once again for Oswald, in the anti-war film 1914. *Die letzten Tage vor dem Weltbrand* (1914. The Last Days Before The World War, 1930).

Then from 1931 he concentrated on directing—most of the time in cooperation with UFA producer Günther Stapenhorst—a series of comedies that used music, dialogue and sound to great comic effect, adding further sophistication and energy to his films. Most of them were produced in German and French multilingual versions (MLV) for the European export markets.

Schünzel maintained his sense for irony and erotically risqué subjects, as in his masterpiece *Viktor und Viktoria* (*Viktor and Viktoria*, 1933), a musical comedy about a young woman who pretends to be a female impersonator. Schünzel also directed the French-language version *Georges et Georgette*, made at the same time at the Babelsberg studios (an English version, *First a Girl*, was shot in 1935 in London by Victor Saville, starring Jessie Matthews). *Viktoria/Georgette* was played by Renate Müller, Schünzel's (and allegedly Hitler's) favourite actress of the time, who starred in seven of his films

as well as in the French MLVs, such as *Saison in Kairo / Idylle au Caire* (1933) and *Die englische Heirat* (1934). Other internationally popular female stars Schünzel employed were the Hungarian Käthe von Nagy (Ronny, 1931; *Das schöne Abenteuer / La belle aventure*, 1932) and the Czech Anny Ondra (Donogoo Tonka. *Die geheimnisvolle Stadt*, 1936).

After the Nazis came to power, Schünzel, classified as a "half-Jew" (his mother was Jewish), was given special permission, renewed every year and signed by propaganda minister Goebbels to continue working for UFA, who needed Schünzel's reputation as a director of refined entertainment and his internationally successful films for export.

Seemingly unaffected by the regime change, Schünzel's films remained characterised by urbane irony, culminating in a comedy concerning the domestic life of the Greek gods in *Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück* (1935), which was interpreted as poking fun at the military regime of the new German state, especially since Schünzel employed soldiers of Hitler's personal bodyguard "SS-Leibstandarte" as Greek soldiers in mini-skirts.

While Schünzel tried to continue his "shpiel" with the regime, the authorities—especially Minister Goebbels—grew more and more angry about his ironic way of treating the "New Times" (their euphemism for Nazi dictatorship). Following the 1936 Berlin Olympics the laws against Jews were tightened, and after *Das Mädchen Irene* (1936) UFA ended the contract with Schünzel.

His final film in Germany was produced by Tobis. *Land der Liebe* (*Land of Love*, 1937) was a satirical operetta about right and wrong leaders and an incompetent secret police. It was despised by Goebbels: "typical Jewish fabrication. Absolutely

intolerable." The film was released in an extensively recut version. By then Schünzel had finally left Germany, though his UFA successes stayed in distribution.

Then a new problem arose for Schünzel. He found himself distrusted by established German émigrés who had been forced to flee several years previously. They published articles about his "weak character" and the fact that his films had "made money for the Nazis".

Although he was contracted to M-G-M, Schünzel's attempt to repeat his European successes failed. He directed three musicals—*Rich Man, Poor Girl* (1938) with Lana Turner, *Balaika* (1939) with Nelson Eddy and Ilona Massey, and *The Ice Follies Of 1939* (1939) with Joan Crawford and James Stewart. After those box-office flops the Franz Schubert biopic *New Wine* (1941) became his last directorial assignment in Hollywood.

Schünzel returned to acting. Usually—as with a lot of the Jewish emigrée actors—he was forced to play Nazis, most notably the brutal Inspector Ritter in Fritz Lang's *Hangmen Also Die* (1943), Oberst Kurt von Elser in Dorothy Arzner's *First Comes Courage* (1943), and General Ludendorff in *The Hitler Gang* (1944). Only as Dr. Anderson in Alfred Hitchcock's *Notorious* (1946) and as Nazi collaborator Johann Walther in Jacques Tourneur's *Berlin Express* (1948) he was able to show his talent for more nuanced shady characters.

During those years Schünzel continued to play on the stage, in Los Angeles as well as on Broadway. There he could play alongside his daughter Anna Marie (1922–1992) who had her own career as an actress on stage and in television under the name Annemarie Stewart.

In 1949 Schünzel returned to West Germany. But plans to renew his collaboration with his old producer Günther Stapanhorst (a right-winger who went into exile in Britain because he found the Nazis too primitive) failed. In 1952 Kurt Hoffmann, his former assistant in the 1930's, filmed *Wochenend im Paradies* after a script prepared by Schünzel from a popular theater farce.

At the same time—shuttling between Germany and the States—he appeared in a number of American films and episodes of television series such as *The Actor's Studio* and *Westinghouse Studio One*.

In Munich he played Polonius in *Hamlet* at the Kammerspiel Theatre in 1954, and occasionally was offered film parts. His final part was the supporting role of a benevolent patriarch in *Meines Vaters Pferde* (My Father's Horses, 1954), which earned him a German Film Award.

Reinhold Schünzel died on 11 September 1954 in Munich. He was in a taxi on his way to his hotel from a cinema where he had watched *Das fliegende Klassenzimmer*, a film directed by Kurt Hoffmann from a popular children's book by Erich Kästner (Emil und die Detektive), who was forbidden to publish during the Third Reich but stayed writing some film scripts under a pseudonym. Another career ruined by politics.

Together, the four careers of Reinhold Schünzel—the actor of shady characters, the all-around comedian, the director of sophisticated musical comedies, the emigrée forced to play his real life enemies—represent a very interesting mirror of the times in the first part of the 20th century.

Post Scriptum 1: *The Return of Viktor und Viktoria*

In the 1970's a Hollywood executive bought the literary rights to Schünzel's *Viktor und Viktoria* and later sold them to director-producer Blake Edwards (*The Pink Panther*) who wrote a screenplay based on "a concept by Hans Hoemburg" (who is unknown otherwise). In 1980 Edwards started pre-production for a remake financed by M-G-M to be made in the Pinewood Studios near London, starring his wife Julie Andrews. The premiere of *Victor Victoria* was in March 1982, where it received favourable reviews, though Schünzel's name was never mentioned. It was nominated for seven Academy Awards, winning one Oscar® for the score by Henry Mancini. It was turned into a stage musical that had its premiere on Broadway in 1995 starring Julie Andrews and ran for more than 700 performances. There also was a television version of the Broadway production.

Post Scriptum 2: *The Return of Schünzel to Hamburg*

In 1988—starting on Schünzel's 100th birthday—CineGraph started its first International Film History Conference in Hamburg, screening a number of Schünzel films. In 2001 we presented *Haloh - Caesar!* as a special event with live music at the International Film Festival in Karlovy Vary (where part of the film was shot exactly 75 years before) and in 2015 at the German Embassy in Prague. Over the years we presented more of Schünzel's forgotten films at the conferences and later at Cinefest.

In 1994–95, inspired by the book that came out of the first CineGraph Conference, director Hans-Christoph Blumenberg shot in and around Hamburg an ironical biopic of Schünzel's fight against film producers and Nazis, starring Peter Fitz as Schünzel and Ulrich Tukur as his friend Conrad Veidt. The title *Beim nächsten Kuß knall ich ihn nieder!* (One More Kiss and I'll Shoot Him!) was a quotation from *Land der Liebe*, Schünzel's last film before he had to flee Germany. Blumenberg received a German Film Award for his script of the film. Finally: Since CineGraph expanded the Film History Conference in 2004 into Cinefest—the International Festival of German Film Heritage (cooperating with Bundesarchiv), there is an award given every year by an international jury for longtime achievements in cherishing, preserving, and disseminating German film heritage, named after Reinhold Schünzel.

— HANS-MICHAEL BOCK
(CineGraph)

Reinhold Schünzel (Hamburgo, 1888-Múnich, 1954). Director, guionista y actor de cine, uno de los más reconocidos realizadores alemanes de cine mudo después de la Primera Guerra Mundial. Hijo de padre alemán y madre judía. Comenzó su carrera como actor en 1916 a los 29 años de edad, y en 1919 dirigió su primera película. Actuó en más de 120 películas mudas y dirigió más de 40 filmes. A pesar de ser judío, la popularidad de su trabajo permitió que trabajara en la Alemania nazi hasta los años treinta, cuando tuvo que exiliarse e ir a trabajar a Hollywood. También trabajó como actor en Broadway durante la década de los cuarenta antes de regresar a Alemania.

Reinhold Schünzel (Hamburg, 1888–Munich, 1954). Film director, scriptwriter and actor. He was one of the most famous German silent filmmakers after World War I. Son of a German father and Jewish mother, Schünzel started his career as an actor in 1916 at the age of 29, directing his first film in 1919. During his long career, he acted in more than 120 films and directed more than 40. Though he was Jewish, the popularity of his work allowed him to stay in Germany until the second half of the 1930's when he was finally forced into exile and left for Hollywood. There and on Broadway, he worked as an actor through the 1940's, before returning to Germany.

Filmografía: Die Dubarry (1951), New Wine (1941), Balalaika (1939), The Ice Follies of 1939 (1939), Rich Man, Poor Girl (1938), Land der Liebe (1937), Das Mädchen Irene (1936), Donogoo (1936), Donogoo Tonka. Die geheimnisvolle Stadt (1936), Les dieux s'amusent (1935), Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück (1935), Die englische Heirat (1934), La jeune fille d'une nuit (1934), Die Töchter ihrer Exzellenz (1934), Georges et Georgette (1934), Viktor und Viktoria (1933), Saison in Kairo (1933), Idylle au Caire (1933), Wie sag' ich's meinem Mann (1932), La belle aventure (1932), Das schöne Abenteuer (1932), Le petit écart (1931), Ronny (1931), Der kleine Seitensprung (1931), Liebe im Ring (1930), Phantome des Glücks (1929), Kolonne X (1929), Peter, der Matrose (1929), Don Juan in der Mädchenschule (1928), Gustav Mond... Du gehst so stille (1927), Üb' immer Treu und Redlichkeit (1927), Hallo - Caesar! (1927), In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen! (1926), Die Frau für 24 Stunden (1925), Windstärke 9. Die Geschichte einer reichen Erbin (1924), Alles für Geld (1923), Der Pantoffelheld (1922), Die drei Marien und der Herr von Marana (1922), Das Geld auf der Strasse (1921), Betrüger des Volkes (1921), Der Roman eines Dienstmädchen (1921), Catherine the Great (1920), Der Marquis d'Or (1920), Das Mädchen aus der Ackerstraße - 1. Teil. Ein Drama aus der Großstadt (1920), Der Graf von Cagliostro (1920), Maria Magdalene (1919), Hanne entlöst sich (1918), Hanne, der Einbrecher (1918), Hannes Millionengründung (1918), Prinzessin Hanne muß was erleben (1918), Hanne muß was erleben (1918).

1939 | EUA | 35 MM | BN | 83 MIN.

Amor que se desliza

Larry y Eddie tienen un exitoso acto de patinaje sobre hielo, hasta que Larry se enamora de Mary, una patinadora inhábil, a la que insiste en incluir en su acto. Después la pareja se casa, pero los patinadores pierden trabajos por la incapacidad de Mary. Ella consigue un contrato como actriz y rápidamente se vuelve famosa. Larry, desempleado, va a Nueva York para intentar producir un gran show de patinaje que haga resurgir su carrera y su matrimonio.

The Ice Follies of 1939

Larry and Eddie have a successful ice skating show, until Larry falls in love with Mary, an inexperienced skater whom he insists upon including in the show. Soon Larry and Mary get married, but the skaters start losing job after job because of Mary's inability. She gets a contract for acting in movies and she soon becomes famous. Larry, who is unemployed, decides to go to New York in hopes of producing a great skating show that will save his career and his marriage.

Dirección: Reinhold Schünzel

Guion: Leonard Praskins, Florence Ryerson, Edgar Allan Woolf

Producción: Harry Rapf

Compañía productora: Metro-Goldwyn-Mayer

Fotografía: Joseph Ruttenberg, Oliver T. Marsh

Edición: W. Donn Hayes

Dirección de arte: Cedric Gibbons

Sonido: Douglas Shearer

Música: Franz Waxman, Georgie Stoll

Reparto: Joan Crawford, James Stewart, Lew Ayres, Lewis Stone, Bess Ehrhardt, Lionel Stander, Charles D. Brown, Roy Shipstad, Eric Shipstad, Oscar Johnson

1933 | ALEMANIA | 35 MM | BN | 100 MIN.

Viktor und Viktoria

Comedia musical que narra la historia de Susanne, una cantante de cabaret cuya carrera se encuentra truncada. Su suerte cambia cuando decide hacerse pasar, en el escenario, por un hombre que se viste de mujer.

Victor and Victoria

A musical comedy about Susanne, a cabaret singer whose career is not going well. Her luck changes when she starts performing onstage as a man who dresses up as a woman.

Dirección: Reinhold Schünzel

Guion: Reinhold Schünzel

Producción: Eduard Kubat, Alfred Zeisler, Erich Pommer

Compañía productora: Universum Film

Fotografía: Konstantin Irmen-Tschet

Edición: Arnfried Heyne

Sonido: Fritz Thiery, Walter Tjaden

Música: Franz Doebe

Reparto: Renate Müller, Hermann Thimig, Hilde Hildebrand, Adolf Wohlbrück (Anton Walbrook)

Agradecemos el invaluable apoyo de la fundación Friedrich-Wilhelm-Murnau para la proyección de esta película.

We are grateful for the invaluable support of the Friedrich-Wilhelm-Murnau Foundation in screening this film.

1935 | ALEMANIA | 35 MM | BN | 105 MIN.

Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück

Las mujeres de Tebas sufren esperando que sus hombres regresen de la guerra. El dios Júpiter, atraído por una de ellas, intenta seducirla. Al no lograrlo, el dios decide hacerse pasar por su esposo, Anfitrión. Cuando el verdadero Anfitrión vuelve de la guerra, acusa a su mujer de adulterio y la amenaza con el divorcio. Pero Juno, esposa de Júpiter, bajará a la tierra para aclarar las cosas.

Amphitryon. Happiness From the Clouds

The women of Thebes suffer waiting for their husbands to come back from war. The God Jupiter is attracted to one of them: Alkmene. After failing to seduce her in his true form, an old man, he disguises himself as her husband Amphitryon. When the real Amphitryon comes back, he accuses his wife of adultery and demands a divorce. Jupiter's wife Juno also comes to earth to clear this up.

Dirección: Reinhold Schünzel

Guion: Reinhold Schünzel, Heinrich von Kleist

Producción: Günther Stappenhorst

Compañía productora: Universum Film

Fotografía: Werner Bohne, Fritz Arno Wagner

Edición: Arnfried Heyne

Dirección de arte: Romanus Baginski

Sonido: Fritz Thiery

Música: Franz Doebele

Efectos especiales: Werner Bohne

Reparto: Willy Fritsch, Käthe Gold, Paul Kemp,

Adele Sandrock, Fita Benkhoff

**Agradecemos el invaluable apoyo de la fundación
Friedrich-Wilhelm-Murnau para la proyección de esta película.**

*We are grateful for the invaluable support of the
Friedrich-Wilhelm-Murnau Foundation in screening this film.*

1996 | ALEMANIA | 35 MM | COLOR | 82 MIN.

Beim nächsten Kuß knall ich ihn nieder!

La historia de Reinhold Schünzel, reconocido actor y uno de los más versátiles, productivos y brillantes cineastas alemanes, quien en 1937 tuvo que exiliarse de la Alemania de entreguerras e ir a trabajar a Hollywood.

One More Kiss And He's Dead!

The story of Reinhold Schünzel, renowned actor and one of the most versatile, productive and brilliant German filmmakers. Schünzel was forced to flee pre-war Germany for Hollywood in 1937.

Dirección: Hans-Christoph Blumenberg

Guion: Hans-Christoph Blumenberg

Producción: Hans-Christoph Blumenberg, Patrick Brandt

Compañías productoras: Zweites Deutsches Fernsehen, Rotwang Filmproduktion

Fotografía: Klaus Peter Weber

Edición: Florentine Bruck

Sonido: Werner Langheld, Thilo Krüger

Música: Gast Waltzing

Reparto: Ulrich Tukur, Peter Fitz, Patricia Thielemann, Ilja Richter

Premios y festivales: Mejor Actor, Festival Internacional de Cine de Bruselas 1996; Mejor Guion Original, Premios de Cine Alemán 1996.

Hans-Christoph Blumenberg (Lychen, Alemania, 1947). Estudió Historia en Washington D.C., y fue crítico de cine durante mucho tiempo. Ha escrito libros sobre Howard Hawks, Robert Siodmak y el cine durante la Alemania nazi. Dirigió 23 documentales sobre cine para TV y en 1984 dirigió su primer largometraje, *Tausend Augen*.

Hans-Christoph Blumenberg (Lychen, Germany, 1947). He studied History in Washington D.C. and worked as a film critic for many years. He has written books about Howard Hawks, Robert Siodmak and cinema during the Third Reich. He directed 23 documentaries for television about cinema, and in 1984 directed his first feature, *Tausend Augen*.

Filmografía: *Spur der Bären* (doc., 2010), *Warten auf Angelina* (2008), *Planet der Kannibalen* (2001), *Rotwang muß weg!* (1994), *Der Madonna-Mann* (1987), *Der Sommer des Samurai* (1986), *Tausend Augen* (1984).

2016 | FRANCIA, ALEMANIA | 35 MM | COLOR | 100 MIN. | SECCIÓN: COMPETENCIA

L'avenir***El porvenir***

Natalie, una maestra de filosofía apasionada de su trabajo, enfrenta la muerte de su posesiva madre. Al mismo tiempo, es despedida de su trabajo y su esposo le anuncia que la dejará por otra mujer.

Things to Come

Natalie, a philosophy teacher who loves her job, has to deal with the death of her possessive mother. At the same time, she gets fired from her job and her husband announces that he is leaving her for another woman.

Dirección: Mia Hansen-Løve

Guion: Mia Hansen-Løve

Producción: Charles Gillibert

Compañías productoras: CG Cinéma, Arte France Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, Detail Film

Fotografía: Denis Lenoir

Edición: Marion Monnier

Dirección de arte: Anna Falgueres

Sonido: Olivier Goinard

Música: Raphael Hamburger

Reparto: Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Édith Scob, Sarah Le Picard, Solal Forte, Élise Lhomeau, Lionel Dray, Grégoire Montana-Haroche, Lina Benzerti

Premios y festivales: Oso de Plata a Mejor Director, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Premio a Mejor Director, Festival Internacional de Cine de Bucarest 2016.

Mia Hansen-Løve (París, Francia, 1981). Actriz, guionista y directora. En 2001 comenzó a estudiar en el Conservatorio de Artes Dramáticas de París, pero abandonó la carrera en 2003 y comenzó a escribir en *Cahiers du cinéma* hasta 2005. Su película *Le père de mes enfants* ganó en 2009 el Premio del Jurado en la sección Una Cierta Mirada en Cannes.

Mia Hansen-Løve (Paris, France, 1981). Actress, screenwriter and director. In 2001, she enrolled in the Conservatoire for Dramatic Arts in Paris, but left in 2003 and began writing reviews for the film magazine *Cahiers du cinéma* until 2005. Her 2009 film *Le père de mes enfants* won the Special Jury Prize in the *Un Certain Regard* section at Cannes.

Filmografía: *Edén* (2014), *Goodbye First Love* (2011), *Le père de mes enfants / The Father of my Children* (2009), *Tout est pardonné* (2007), *Platonov, la nuit est belle* (cm., 2005), *Laisse passer l'été* (cm., 2005), *Contre-coup* (cm., 2005), *Offre Spéciale* (cm., 2005), *Un pur esprit* (cm., 2004), *Après mûre réflexion* (cm., 2003).

2016 | ARABIA SAUDITA | COLOR | 88 MIN. | SECCIÓN: FORUM

Barakah yoqabil Barakah

Proveniente de una familia humilde, él es trabajador del municipio de la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita, y un actor amateur; ella, una belleza espectacular, hija de una pareja adinerada. Ambos se llaman Barakah. El destino los ha reunido en un ambiente hostil para su romance, pero ellos están dispuestos a desafiar la tradición, las reglas de etiqueta y su sociedad entera.

Barakah Meets Barakah

Of humble origins, he is a municipal worker and amateur actor in Jeddah, Saudi Arabia, whereas she is a wild beauty, and daughter of a wealthy couple. They are both named Barakah. Fate has brought them together in a hostile environment, but they are willing to defy tradition, etiquette and their entire society.

Dirección: Mahmoud Sabbagh

Guion: Mahmoud Sabbagh

Producción: Mahmoud Sabbagh

Compañía productora: El Housh Productions

Fotografía: Victor Credi

Edición: Sofia Subercaseaux, Daniel Garcia

Dirección de arte: Zainab Al Mashat, Ahmed Mater

Sonido: Eli Cohen

Música: Zeid Hamdan, Maii Waleed

Reparto: Hisham Fageeh, Fatima AlBaranawi, Sami Hifny, Khairia Nazmi, Abdulkajeed Al-Ruhaidi, Turki Sheikk, Marian Bilal

Premios y festivales: Premio del Jurado Ecuménico, Sección Forum, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016.

Mahmoud Sabbagh (Yeda, Arabia Saudita, 1983). Es un director independiente, productor y escritor. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde estudió la licenciatura en Guionismo Cinematográfico. Ha sido un pionero del cine independiente en Arabia Saudita desde 2013.

Mahmoud Sabbagh (Yeda, Saudi Arabia, 1983). He is an independent filmmaker, producer, and writer. Sabbagh holds a master's degree in Science from Columbia University Graduate School of Journalism, where he studied storytelling and filmmaking. He has been a major pioneer of independent cinema in Saudi Arabia since 2013.

Filmografía: *Story of Hamza Shahata* (doc., 2013).

2016 | ITALIA, FRANCIA | COLOR | 108 MIN. | SECCIÓN: COMPETENCIA

Fuocoammare

Fuego en el mar

Un documental que observa la vida en la isla italiana de Lampedusa, línea fronteriza en la crisis migratoria en Europa. Situada a 200 kilómetros de la costa sur de Italia, Lampedusa ha estado en las noticias recientemente por ser el primer puerto de escala para los cientos de miles de migrantes de África y Medio Oriente que buscan una nueva vida en Europa. El documental se enfoca en Samuele, un niño de 12 años.

Fire at Sea

A documentary capturing life on the Italian island of Lampedusa, a frontline in the European migrant crisis. Situated 200 km off Italy's southern coast, Lampedusa has hit world headlines in recent years as the first port of call for hundreds of thousands of African and Middle Eastern migrants hoping to make a new life in Europe. The documentary focuses on 12-year-old Samuele.

Dirección: Gianfranco Rosi

Guion: Gianfranco Rosi (basado en una idea de Carla Cattani)

Producción: Gianfranco Rosi, Donatella Palermo, Roberto Cicutto, Paolo Del Brocco, Serge Lalou, Camille Laemlé, Martine Saada, Olivier Père

Compañías productoras: Stemal Entertainment, 21uno Film, Cinecittà Luce S.p.A, Rai Cinema, Les Films d'Ici, ARTE France Cinéma

Fotografía: Gianfranco Rosi

Edición: Jacopo Quadri

Sonido: Stefano Grosso

Premios y festivales: Oso de Oro, Premio de Amnistía Internacional, Premio del Jurado, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016.

Gianfranco Rosi (Asmara, Eritrea, 1964). Vivió en Roma y Estambul antes de mudarse a los 20 años a Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York. Su película *Below Sea Level* ganó el Orizzonti Doc Award y *Sacro GRA* ganó el León de Oro, ambos en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Gianfranco Rosi (Asmara, Eritrea, 1964). He is an Italian-American documentary filmmaker. After growing up in Rome and Istanbul, he moved to New York aged 20 to attend the New York University Film School. His film *Below Sea Level* won the Orizzonti Doc Award and with *Sacro GRA* he won the Golden Lion, both at the Venice International Film Festival.

Filmografía: *Sacro GRA* (doc., 2013), *Tanti futuri possibili* (cm. doc., 2012), *El Sicario*, *Room 164* (doc., 2010), *Below Sea Level* (doc., 2008), *Afterwords* (cm., 2001), *Boatman* (doc., 1993).

2016 | TÚNEZ, BÉLGICA, FRANCIA | COLOR | 88 MIN. | SECCIÓN: COMPETENCIA

Inhebbek Hedi

Hedi, un joven con grandes sueños, lucha contra las convenciones sociales en Túnez. Mientras su madre trata de manejar su vida, Hedi conoce a Rym y de repente se da cuenta de que su mundo va mucho más allá de cualquier convención.

Hedi

Hedi, a young man with great dreams, is struggling his way through social conventions in Tunisia. While his mother tries to decide his life for him, Hedi meets Rym and suddenly discovers that his world goes far beyond conventions.

Dirección: Mohamed Ben Attia

Guion: Mohamed Ben Attia

Producción: Dora Bouchoucha Fourati

Compañía productora: Nomadis Images

Fotografía: Frédéric Noirhomme

Edición: Azza Chaabouni, Ghalya Lacroix, Hafedh Laaridhi

Música: Omar Aloulou

Sonido: Faouzi Thabet, Jean-Stéphane Garbe

Diseño de producción: Mohamed Denguezli

Reparto: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita, Hakim Boumsaoudi, Omnia Ben Ghali

Premios y festivales: Mejor Ópera Prima, Oso de Plata, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Festival Internacional de Cine de Vilna 2016; Festival de Cine de Estambul 2016; Festival de Cine de La Valeta 2016.

Mohamed Ben Attia (Túnez, Túnez, 1976). Estudió Comunicación Audiovisual en la Université de Valenciennes, en Francia. Recibió una beca del Doha Film Institute en 2012 para realizar su corto *Selma*, y ganó un premio Plata en FESPACO 2006 por su segundo corto, *Kif Lokhrim*.

Mohamed Ben Attia (Tunis, Tunisia, 1976). He studied audiovisual communication at the University of Valenciennes in France. He received a Doha Film Institute grant in 2012 for his short film *Selma* and he won a Silver award at FESPACO 2006 for his second short film, *Kif Lokhrim* (Like the Others).

Filmografía: *Selma* (cm., 2013), *Loi 76* (cm., 2011), *Mouja* (cm., 2010), *Kif Lokhrim* (cm., 2006), *Romantisme: deux comprimés matin et soir* (cm., 2005).

2016 | COREA DEL SUR | COLOR | 110 MIN. | SECCIÓN: PANORAMA

Jug-yeo-ju-neun Yeo-ja

Youn So-young trabaja como “*Bacchus lady*”, profesión común para las mujeres maduras en Corea del Sur que implica la venta de una bebida con taurina llamada *Bacchus*, además de la venta de servicios sexuales. Un día So-young visita una clínica, pues ha contraído gonorrea. Ahí se encuentra con Min-ho, un niño filipino al que lleva a casa mientras busca a su madre. El pequeño será cuidado por los clientes y amigos de So-young.

The Bacchus Lady

You So-young works as a “Bacchus Lady”, a common profession for elderly women in South Korea, where she sells a popular soft drink containing taurine and offers sexual services on the side. One day So-young visits the clinic because she has contracted gonorrhea. There, she meets a Filipino boy, Min-ho, who has lost his mother. So-young takes the boy home while she tries to contact his mother. The boy is cared for by So-young’s friends and clients.

Dirección: E J-Yong

Guion: E J-Yong

Producción: Suh Dong-Hyun, E J-Yong, Yu Young-Sik

Compañía productora: Korean Academy of Film Arts Productions Seoul

Fotografía: Kim Young-Ro

Edición: Hahn Sung-won

Dirección de arte: Song Hye-jin

Sonido: Lee Sang-wook

Música: Jang Young-gyu

Reparto: Youn Yuh-jung, Chon Moo-song, Yoon Kye-sang, An A-zu

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016.

E J-Yong (Daejeon, Corea del Sur, 1966). Director y guionista. Estudió Turco en la Universidad de Hankuk de Estudios Extranjeros y Cine en la Academia Coreana de Bellas Artes en 1990. Sus películas han ganado premios en festivales como los de Clermont-Ferrand, San Francisco, Newport Beach, Verona y Shangái.

E J-Yong (Daejeon, South Korea, 1966). Film director and screenwriter. He studied Turkish at Hankuk University of Foreign Studies and filmmaking in the Korean Academy of Film Arts in 1990. His films have won awards in festivals around the world, including Clermont-Ferrand, San Francisco, Newport Beach, Verona and Shanghai.

Filmografía selecta: *My Brilliant Life* (2014), *Behind The Camera* (2013), *The Actresses* (2009), *Homecoming* (2008), *Dasepo Naughty Girls* (2006), *Untold Scandal* (2003), *Asako in Ruby Shoes* (2000), *My Mother's Summer* (1999), *An Affair* (1998), *Homo Videocus* (codirigida con Daniel H. Byun) (cm., 1990).

1966 | ALEMANIA | 35 MM | BN | 134 MIN. | SECCIÓN: RETROSPECTIVE

Carla

Karla, una joven e idealista maestra de escuela, descubre con tristeza que, a su corta edad, sus alumnos son oportunistas y cínicos. Con el apoyo del director de la escuela, ella comienza a utilizar nuevas y estimulantes técnicas educativas para hacer de sus alumnos personas críticas, consideradas y honestas. Su nuevo método tiene éxito, pero levanta las sospechas de sus rígidos colegas y el escepticismo de su novio.

Carla

Karla, a young and idealistic school teacher finds out that her students are, at a very young age, already cynical and opportunistic. With the support of the school director, she starts using new and challenging techniques to make her students more critical, thoughtful and honest. She succeeds but arouses the suspicions of her rigid colleagues and her boyfriend.

Dirección: Herrmann Zschoche

Guion: Ulrich Plenzdorf, Herrmann Zschoche

Producción: Gert Golde

Compañías productoras: DEFA-Studio für Spielfilme, Potsdam-Babelsberg, KAG "Berlin"

Fotografía: Günter Ost

Edición: Brigitte Krex

Dirección de arte: Dieter Adam

Sonido: Konrad Walle

Música: Karl-Ernst Sasse

Reparto: Jutta Hoffmann, Jürgen Hentsch, Hans Hardt-Hardtlöff, Inge Keller

Premios y festivales: Mención Honorífica, Premio FIPRESCI; Mención Honorífica, Premio Interfilm, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 1990.

Herrmann Zschoche (Dresden, Alemania, 1934). Estudió Dirección y trabajó para la Deutsche Film AG, donde dirigió numerosas películas para niños y jóvenes. Su película *Sieben Sommersprossen* (*Siete pecas*) se convirtió en un clásico. A partir de 1990 dirigió series para TV y desde 1997 se dedica a escribir libros de no ficción y a labores editoriales.

Herrmann Zschoche (Dresden, Germany, 1934). He studied directing and worked for DEFA, where he directed numerous films for children and young people. His film *Sieben Sommersprossen* (Seven Freckles) became a classic. He began directing TV series in 1990 and since 1997 he has worked as a writer of non-fiction books and in publishing.

Filmografía selecta: *Das Mädchen aus dem Fahrstuhl* (1991), *Grüne Hochzeit* (1989), *Die Alleinseglerin* (1987), *Hälften des Lebens* (1985), *Island of Swans* (1983), *Bürgschaft für ein Jahr* (1981), *Glück im Hinterhaus* (1980), *Sieben Sommersprossen* (1978), *Philipp, der Kleine* (1978), *Eolomea* (1972).

2016 | AUSTRIA | COLOR | 114 MIN. | SECCIÓN: PANORAMA

Kater

Andreas y Stefan viven una vida feliz al lado de su gato, Moisés, en una hermosa casa de campo cerca de Viena. Ambos trabajan en la misma orquesta, uno músico y el otro representante. Un día, un inesperado ataque de violencia y enojo de Stefan sacude la relación hasta sus cimientos y pone todo en duda, se trata de ese punto ciego que vive en todos nosotros. Esta es una historia sobre la pérdida del paraíso y la fragilidad del amor.

Tomcat

Andreas and Stefan live a blissful life, along with their tomcat Moses, in a beautiful country house outside Vienna. A manager and a musician, they both work with the same orchestra. One day, an unexpected outburst of violence from Stefan shakes the relationship to the core and calls everything into question—the blind spot that resides in all of us. This is the story of the loss of paradise and the fragility of love.

Dirección: Händl Klaus

Guion: Händl Klaus

Producción: Antonin Svoboda, Bruno Wagner

Compañía productora: Coop99 Filmproduktion

Fotografía: Gerald Kerkletz

Edición: Joana Scrinzi

Dirección de arte: Enid Löser

Sonido: Klaus Kellermann

Música: Christof Dienz

Reparto: Lukas Turtur, Philipp Hochmair, Toni, Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Gerald Votava, Gabriela Hegedüs

Premios y festivales: Teddy Award, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Premio Young Cinema, Festival Internacional de Cine de Hong Kong 2016.

Händl Klaus (Rum, Austria, 1969). Actor, escritor y director. Comenzó su carrera como actor teatral. Bajo su verdadero nombre, Klaus Händl, ha aparecido en películas como *La pianista* (Michael Haneke, 2001) y *Sophie Scholl. Los últimos días* (Marc Rothemund, 2005). Es profesor de teatro y cine en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena.

Händl Klaus (Rum, Austria, 1969). Actor, writer and film director. He started his career as a theater actor. Under his real name, Klaus Händl, he has appeared in movies such as *The Piano Teacher* (Michael Haneke, 2001) and *Sophie Scholl* (Marc Rothemund, 2005). He is a theater and film professor at the University of Applied Arts Vienna.

Filmografía: *March* (2008).

2016 | IRÁN | COLOR | 115 MIN. **SECCIÓN: PANORAMA**

Lantouri

Lantouri es el nombre de una banda que asalta, roba casas y secuestra a hijos de personas adineradas y corruptas en Teherán. Pasha, un miembro de la banda, se enamora de Maryam, una periodista que milita por la no violencia. Ella rechaza el amor de Pasha, por lo que él tira ácido en su cara dejándola ciega. Ella buscará venganza y pedirá la ley del "ojo por ojo", un castigo establecido en el sistema legal iraní.

Lantouri is the name of a gang of thieves and blackmailers who also kidnap the children of people who have become wealthy through corruption. Pasha, a member of the gang, falls in love with Maryam, a journalist who works in a "no to violence" campaign. She rejects Pasha's love and he splashes acid on her face, leaving her blind. Now Maryam is looking for revenge and asks for the "eye for an eye" punishment, her right according to Iranian law.

Dirección: Reza Dormishian

Guion: Reza Dormishian

Producción: Reza Dormishian

Compañía productora: Iranian Independents

Fotografía: Ashkan Ashkani

Edición: Haydeh Safi-Yari

Dirección de arte: Reza Dormishian

Sonido: Mohammad-Reza Delpak

Música: Kayhan Kalhor

Reparto: Navid Mohammadzadeh, Maryam Palizban, Baran Kosari, Mehdi Kooshki, Bahram Afshari, Reza Behboudi, Behnaz Jafari, Ardesir Rostami, Parivash Nazarieh, Nader Fallah, Hossein Pakdel, Behrang Alavi

Premios y festivales: Selección Oficial Panorama, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016.

Reza Dormishian (Teherán, Irán, 1981). Director, guionista y productor. Su película *Hatred* recibió premios a Mejor Director, Mejor Cinematografía y Mejor Edición por los críticos iraníes. *I'm Not Angry!* ganó varios premios en el Festival Internacional de Cine de Fajr, a los que tuvo que renunciar por amenazas de grupos extremistas.

Reza Dormishian (Tehran, Iran, 1981). Director, screenwriter, and producer. His film Hatred was awarded Best Director, Best Cinematography and Best Editing by Iranian critics. I'm Not Angry! won multiple prizes at the Fajr International Film Festival—which he had to renounce due to extremist threats.

Filmografía selecta: *I'm Not Angry!* (2014), *Hatred* (2012), *Jadoughar* (2008).

2016 | ALEMANIA | COLOR | 84 MIN. | SECCIÓN: PERSPEKTIVE DEUTSCHES KINO

Meteorstraße

Mohammed, de 18 años, vive con su excéntrico y rebelde hermano mayor Lakhdar en lo que solía ser su casa familiar, ahora en decadencia, en Berlín. El joven palestino con una pasión por las motocicletas busca orientación en el mundo de los hombres. Entre la locura de su posesivo hermano y su precario trabajo en un taller de motocicletas, Mohammed —cada vez más inestable y marginado— toma una decisión radical.

Meteor Street

Eighteen-year-old Mohammed lives with his eccentric and rebellious older brother Lakhdar in the dilapidated former family home in Berlin. The young Palestinian with a passion for motorcycles seeks orientation in a world of men. Between the madness of his possessive brother, and his precarious job at the motorcycle workshop, Mohammed—increasingly unstable and alienated—makes a radical decision.

Dirección: Aline Fischer

Guion: Aline Fischer

Producción: Susann Schimk, Jörg Trentmann

Compañías productoras: Credo:Film, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)

Fotografía: Maurice Wilkerling

Edición: Jörg Volkmar, Jamin Benazzouz

Dirección de arte: Paola Cordero Yannarella

Sonido: Vensan Mazmalyan, Christoph Kozik

Música: Matija Strnisa

Reparto: Hussein Eliraqui, Oktay Inanç Özdemir, Bodo Goldbeck, Sebastian Günther, Denis Golmé

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Mejor Película, Perspectivas de Cine Joven, Festival de Cine de Fünfseenland 2016; Mejor Actor Emergente, Filmkunstfest Schwerin 2016; competencia de Nuevos Cineastas, Muestra Internacional de Cine de São Paulo 2016.

Aline Fischer (Alsacia, Francia, 1981). Estudió Ciencias Políticas, Sociología y Realización Documental en Lussas, Francia. Actualmente está terminando la carrera de Dirección en la Universidad de Cine Babelsberg Konrad Wolf. Su documental *Der grüne Stern* ganó el premio de Desarrollo en la recepción de escuelas de cine de la Berlinale 2012.

Aline Fischer (Alsace, France, 1981). She studied political sciences, sociology and documentary filmmaking in Lussas, France. She is currently completing her degree in directing at the Film University Babelsberg Konrad Wolf. Her documentary *Der grüne Stern* received the Development award at the film schools' reception during the 2012 Berlinale.

Filmografía: *Der grüne Stern* (doc., 2014), *Tanze!* (cm., 2013), *MAIK* (cm., 2013), *Fuchs und Walter* (cm. doc., 2012), *Uterus Duplex* (cm., 2011), *Le Soldat de Banja Luka* (cm. doc., 2010), *L'Ouest sauvage* (doc., 2010), *Une fille dans l'hiver* (cm. doc., 2009), *La Fureur d'Iva* (cm. doc., 2008), *Automne américain* (cm. doc., 2007), *Autostrada, les hommes du parking* (cm. doc., 2006), *Villes fantômes* (cm. doc., 2005).

CONTACTO: office@creofilm.de

2016 | TURQUÍA | COLOR | 94 MIN. | SECCIÓN: GENERATION

Rauf

Rauf, de once años, ha decidido ganar el amor de la chica de sus sueños, Zana. Ella solo le regala algunas risas divertidas, pero por suerte él tiene dos amigos que le ayudarán en su misión. A pesar de las consecuencias de la guerra, el niño, que ya ha dejado la escuela para trabajar como carpintero, no se dará por vencido y comenzará una aventura para encontrar el color que simboliza su amor por Zana.

Eleven-year-old Rauf is in love and has decided to win the heart of Zana, the girl of his dreams. She only gives him amused smiles, but luckily he has two good friends who will help him. Undeterred by the consequences of war, the boy, who has already dropped out of school to work as a carpenter, will not give up on his dream and will start a journey to find the color that symbolizes his love for Zana.

Dirección: Barış Kaya, Soner Caner

Guion: Soner Caner

Producción: Selman Kızılaslan, Kazım Uğur Kızılaslan, Burak Ozan

Compañías productoras: Peri İstanbul, Aslan Film

Fotografía: Vedat Özdemir

Edición: Ali Emre Uzsuz, Ahmet Boyacıoğlu

Dirección de arte: Devrim Omer Ünal

Sonido: İbrahim Aköz

Música: Ayşe Önder, Ümit Önder, Kemal Sahir Gürel, Kayhan Kalhor

Reparto: Alen Hüseyin Gürsoy, Yavuz Gürbüz, Şeyda Sözüer, Veli Ubic, Muhammed Ubic

Premios y festivales: Sección Generation KPlus, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; European Film Awards 2016; Premio del Jurado, Festival Internacional de Cine de Estambul 2016; Premio FIPRESCI, Festival Internacional de Cine de Sofía 2016; Mejor Primera Película, Premio del Jurado, Festival Internacional de Cine de Zlín 2016.

Barış Kaya (Turquía). Graduado de la Facultad de Cine y Televisión de la Universidad Anadolu en Eskişehir, Turquía, Kaya ha trabajado para productoras cinematográficas y dirigido numerosos comerciales de televisión. También fue segundo director de la película *Nefes*.

Barış Kaya (Turkey). A graduate of the Department of Cinema and Television at Anadolu University in Eskişehir, Turkey, Barış Kaya has worked for film production companies and directed numerous television commercials. He also worked as the second director on the feature film *Nefes*.

Soner Caner (Turquía). Despues de una capacitación en tecnologías plásticas, ha trabajado en proyectos cinematográficos en las áreas de diseño de producción, dirección de arte y maquillaje de efectos especiales. Recibió el premio a la Mejor Dirección de Arte del Festival Altın Koza por el largometraje *Nefes*, dirigido por Levent Semerci.

Soner Caner (Turkey). After studying in the field of plastic technologies, he has worked in the areas of production design, art direction and special effects make-up. He won the award for Best Art Director at the Altın Koza Film Festival for the feature film *Nefes*, directed by Levent Semerci.

Filmografía de ambos: *Rauf* es su ópera prima.

2016 | IRÁN | COLOR | 76 MIN. SECCIÓN: GENERATION

Royahaye Dame Sobh

Documental que explora una correccional y centro de rehabilitación para mujeres en Irán habitada por menores de edad embarazadas y algunas mujeres casadas también. Todas están acusadas de robo, venta de drogas y asesinato, pero la cámara nos presenta personas cálidas y amigables que lloran, rien y cantan juntas. Las une su pasado y también su miedo de volver al exterior, un mundo que las ha dejado atrás.

Starless Dreams

A documentary that explores an Iranian center for correction and rehabilitation inhabited by pregnant underage girls and married women. They are accused of murder, drug dealing and assault, but instead of finding cold-blooded criminals, we meet warm, friendly women who laugh, cry and sing together. Their past unites them, as well as their fear of the outside world, which has left them behind.

Dirección: Mehrdad Oskouei

Guion: Mehrdad Oskouei

Producción: Mehrdad Oskouei

Compañía productora: Oskouei Film Production

Fotografía: Mohammad Hadadi

Edición: Amir Adibparvar

Sonido: Hossein Mahdavi

Música: Afshin Azizi

Premios y festivales: Premio de Amnistía Internacional, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Inspiration Award a Mejor Documental, Premio del Gran Jurado Reva y David Logan, Festival de Cine Documental Full Frame 2016; Premio True Vision, Festival de Cine Verdadero/Falso 2016.

Mehrdad Oskouei (Teherán, Irán, 1969). Productor, director y guionista de documentales. Estudió Dirección de Cine en la Facultad de Cine y Teatro de la Universidad de las Artes de Teherán. Es uno de los documentalistas iraníes más destacados, con más de 90 premios obtenidos en más de 400 festivales de cine de más de 50 países.

Mehrdad Oskouei (Tehran, Iran, 1969). Documentary producer, director, and screenwriter. Studied directing in the film and theater department at the Tehran University of Art. With over 90 awards obtained from more than 400 film festivals in over 50 countries, he is among Iran's most renowned documentary filmmakers.

Filmografía selecta: *The Last Days of Winter* (doc., 2011), *It's Always Late for Freedom* (doc., 2007), *Nose, Iranian Style* (doc., 2005), *The Other Side of Burka* (doc., 2004), *I Can't Remember Anything About Afghanistan* (cm. doc., 2002), *My Mother's Home, Lagoon* (cm. doc., 2000).

2016 | SUECIA, ALEMANIA | COLOR | 80 MIN. | SECCIÓN: FORUM

Yarden

Anders, poeta y padre soltero, pierde su trabajo como crítico cuando escribe la reseña de un libro que no existe. Yarden es el nombre del lugar donde consigue un nuevo empleo, una enorme estación de carga de automóviles nuevos en el puerto de Malmö. Aislado de su ambiente, el poeta perderá todo en la triste y fría realidad de su entorno, incluso el respeto de su hijo.

The Yard

Anders, a poet and single father, loses his job as a critic when he writes a review of a book that does not exist. Yarden is the name of the place where he gets a new job, a shipyard hub on the port of Malmö. Isolated from his migrant colleagues, the poet will lose everything in the cold and sad reality of his surroundings, even his son's respect.

Dirección: Måns Måնsson

Guion: Sara Nameth

Producción: Emma Åkesdotter Ronge

Compañías productoras: Lucky Bird Pictures, Anagram Film

Fotografía: Ita Zbroniec-Zajt

Edición: George Cragg

Dirección de arte: Lene Willumsen

Sonido: Patrik Strömdahl

Reparto: Anders Mossling, Axel Roos, Hilal Shoman

Premios y festivales: Selección Oficial, Sección Panorama, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Premio Lorens, Festival Internacional de Cine de Gotemburgo 2016.

Måns Måնsson (Estocolmo, Suecia, 1982). Director y fotógrafo, exfutbolista profesional. Estudió en el Royal Institute of Art de Estocolmo. Sus películas pertenecen a la corriente del cine-verdad y en sus documentales abundan los elementos poéticos. Sus filmes *Kinchen* y *Mr. Governor* fueron nominados al premio Guldbagge del Instituto Sueco del Cine.

Måns Måնsson (Stockholm, Sweden, 1982). Film director and photographer. He studied at the Royal Institute of Art in Stockholm. He is also a former professional soccer player. His work belongs to the cinéma-vérité style and his documentaries abound with poetic elements. His films *Kinchen* and *Mr. Governor* were nominated for *Guldbaggen* awards, granted to Swedish films.

Filmografía: *Stranded in Canton* (doc., 2015), *Where Do They All Go?* (con Ayedin Ronagh) (2015), *Roland Hasel* (2012), *Mr. Governor* (cm., 2008), *Kinchen* (cm. doc., 2005), *Stockholm Street* (cm. doc., 2003), *Clyde* (cm. doc., 2001).

BERLINALE SHORTS

Von der Suche nach
dem Anderen

De la búsqueda de lo otro

In Search of the Other

Balada de um Batráquio

Como los gitanos, las ranas de cerámica no pasan desapercibidas a un observador atento. *Balada de um Batráquio* surge de un contexto ambiguo. Es un filme que interviene en la realidad cotidiana de la vida portuguesa, como una forma de fabular sobre un comportamiento xenófobo.

Batrachian's Ballad

Like the Gypsies, ceramic frogs don't go unnoticed to a careful observer. Batrachian's Ballad comes about in a context of ambiguity. A film that intervenes in the reality of Portuguese everyday life as a form of fabling about xenophobic behavior.

Dirección: Leonor Teles

Guion: Leonor Teles

Producción: Filipa Reis, João Miller Guerra

Compañía productora: Uma Pedra no Sapato

Fotografía: Leonor Teles

Edición: Leonor Teles

Sonido: Bernardo Theriaga, Joana Niza Braga,
Branko Neskov

2016 | PORTUGAL | COLOR | 11 MIN.

Premios y festivales: Oso de Oro a Mejor Cortometraje, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Premio Firebird, Festival Internacional de Cine de Hong Kong 2016; Mención Especial del Jurado de Amnistía Internacional, Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa 2016; Festival Internacional de Cine Experimental de Bucarest 2016; Festival Internacional de Cine de Vilna 2016; Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen 2016.

Leonor Teles (Vila Franca de Xira, Portugal, 1992). Se graduó en Dirección y Cinematografía por la Escuela Nacional de Cine en Lisboa y continuó con una maestría en Artes Audiovisuales y Multimedia. Su cortometraje estudiantil *Rhoma Acans* fue premiado en varios festivales, incluyendo Clermont-Ferrand, Múnich e IndieLisboa.

Leonor Teles (Vila Franca de Xira, Portugal, 1992). She graduated in directing and cinematography at the National Film School in Lisbon and went on to complete a Master's Degree in audiovisual art and multimedia. Her student film *Rhoma Acans* won awards at a number of festivals, including Clermont-Ferrand, Munich and IndieLisboa.

Filmografía: *Rhoma Acans* (2013).

CONTACTO: filipajardimreis@gmail.com | www.umapedranosapato.com.pt

2015 | TAIWÁN | COLOR | 16 MIN.

Jin Zhi Xia Mao

Una pareja de trabajadores inmigrantes de bajos recursos intenta establecerse en la isla de Taiwán. Siempre mantienen a su hijo cerca. La película cuenta la historia de estos tres personajes, que representan a muchos más. Ellos enfrentan su falta de oportunidades tomando una postura firme. No pierden la esperanza. Continúan adelante. ¿Pero cómo pueden seguir? El poco dinero que les queda es suficiente para una compra —no más.

Anchorage Prohibited

Two labour immigrants lacking financial means, try to settle on the island of Taiwan. They always keep their child with them. The film tells of the lives of these three, who are representative of many. They strive to face their lack of prospects by taking a firm stand. They refuse to be discouraged. They carry on. But how can it go on? The little money they have is enough for one purchase—not more.

Dirección: Chiang Wei Liang

Guion: Chiang Wei Liang, Lynn Chen, David Lin, Alan Wang

Producción: Lynn Chen

Compañía productora: Moishe Films

Fotografía: Wei Tz Yang

Edición: Chiang Wei Liang

Dirección de arte: Lee Chia Jung

Sonido: KaoWei-Yen

Reparto: Thi Thuy Lanh Nguyen, Quoc Huy Tran

Premios y festivales: Premio Audi de Cortometraje, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Festival Internacional de Cine de Hong Kong 2016; Festival de Cine Golden Horse, Taipéi, 2016; Premios Golden Harvest, China, 2016.

Chiang Wei Liang (Singapur, 1987). Estudió Comunicación y comenzó a interesarse por el cine en la universidad. Actualmente estudia dirección de cine y es alumno de la Academia de Cine Golden Horse, la cual es asesorada por el cineasta Hou Hsiao-Hsien.

Chiang Wei Liang (Singapore, 1987). He studied communications and began pursuing film at university. He is currently studying film directing and is an alumnus of the Golden Horse Film Academy, which is mentored by director Hou Hsiao-Hsien.

Filmografía: *Suli* (cm., 2015), *Dang leng feng chui qi* (cm., 2012).

CONTACTO: info@moishefilms.com | www.moishefilms.com

2015 | FRANCIA | COLOR | 24 MIN.

Notre héritage

Lucas, hijo del famoso director de cine pornográfico Pierre Woodman, invita a su novia Anais a casa. Los padres de Lucas no están, el jardín es todo suyo. Pueden hacer el amor libremente. Lucas comienza un diálogo imaginario con su padre. Intenta entender a su padre y hace su propia incursión en el amor —siempre con su padre en mente—.

Our Legacy

Lucas, son of the famous pornographic film director Pierre Woodman, invites his girlfriend Anaïs to visit him at home. His parents aren't around. The garden is all theirs. They can make love there. Lucas enters into an imaginary dialogue with his father. He makes an attempt to understand his father and makes an attempt at love himself—always with his father in mind.

Dirección: Jonathan Vinel, en colaboración con Caroline Poggi

Guion: Caroline Poggi, Jonathan Vinel

Producción: Lou Chicoteau

Compañía productora: La Fémis

Fotografía: Mathieu Gaudet

Edición: Jonathan Vinel

Dirección de arte: Margaux Remaury

Sonido: Romain Poirier, Tristan Pontécaille, Jean-Charles Bastion

Reparto: Lucas Doméjean, Sarah-Megan Allouch

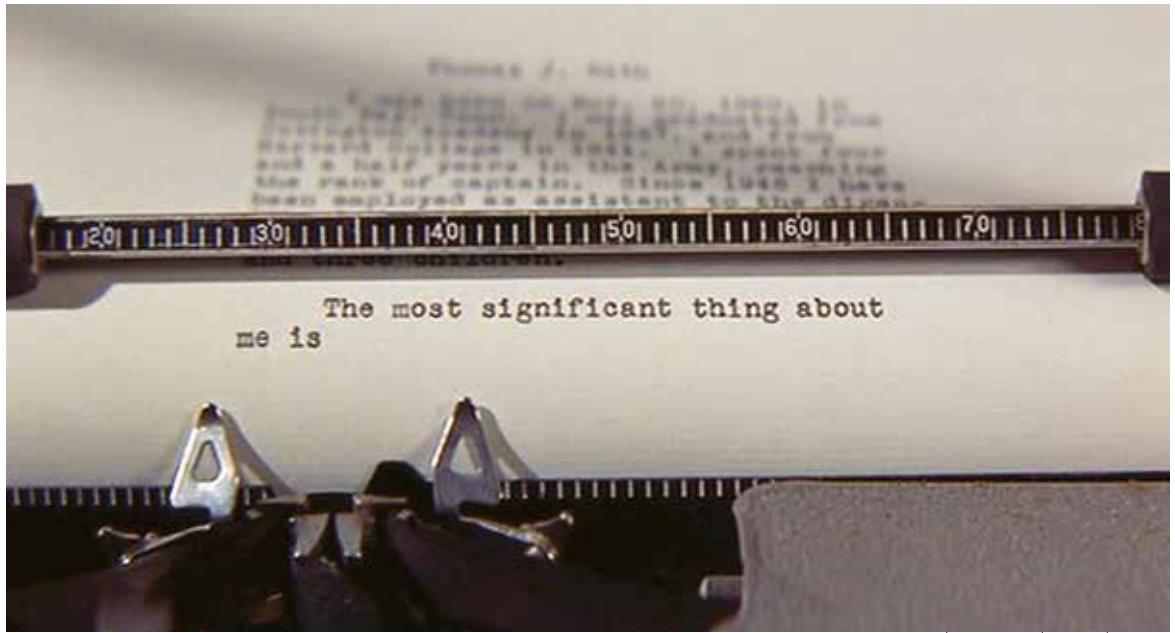
Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Mención Especial del Jurado, Festival Noruego de Cortometraje 2016; Festival Internacional de Cine Cortos de Vila do Conde 2016; Festival Côté Court 2016; Festival Internacional de Cine Estudiantil de Tel Aviv 2016; Festival du Film de Fesses 2016; Go Short. Festival Internacional de Cortometraje de Nimega 2016.

Jonathan Vinel (Toulouse, Francia, 1988). Estudió edición en La Fémis, en París. En 2015 su trabajo *Tant qu'il nous reste des fusils à pompe*, codirigido con Caroline Poggi, ganó el Oso de Oro en la sección de cortometrajes de la Berlinale.

Jonathan Vinel (Toulouse, France, 1988). He studied editing at La Fémis in Paris. In 2015 he and co-director Caroline Poggi won the Golden Bear of the Berlinale Shorts section for *Tant qu'il nous reste des fusils à pompe* / As Long as Shotguns Remain.

Filmografía: *Tantqu'il nous restedes fusils à pompe* (codirigida con Caroline Poggi) (cm., 2014).

CONTACTO: festival@femis.fr

2016 | ALEMANIA | COLOR | 15 MIN.

personne

personne: esto es alguien, es nadie, es cualquiera.
Esto es nosotros con el paso del tiempo.

Persistentemente, en vano. El yo es la necesidad
de la afirmación personal permanente.

personne: *this is somebody, nobody, anyone.*
This is us in the course of time.

*Persistently, in vain. The self is the need
for permanent self-assertion.*

Dirección: Christoph Girardet, Matthias Müller

Producción: Christoph Girardet, Matthias Müller

Fotografía: Material descubierto

Compañía productora: Girardet & Müller

Edición: Christoph Girardet, Matthias Müller

Sonido: Christoph Girardet, Matthias Müller

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016;
Festival Internacional de Cine Las Palmas de Gran Canaria 2016;
Festival Internacional de Cine de Hong Kong 2016.

Christoph Girardet (Langenhagen, Alemania, 1966). Estudió en la Universidad de Arte de Braunschweig. Ha colaborado con Matthias Müller desde 1999 en los campos del cine, video, instalación y fotografía.

Christoph Girardet (Langenhagen, Germany, 1966). He studied at Braunschweig University of Art. He has collaborated with Matthias Müller since 1999 in the fields of film, video, installation and photography.

Matthias Müller (Bielefeld, Alemania, 1961). Estudió en la Universidad de Bielefeld y en la Universidad de Arte de Braunschweig. Ha trabajado extensamente en los campos del cine, video, instalación y fotografía.

Matthias Müller (Bielefeld, Germany, 1961). He studied at Bielefeld University and Braunschweig University of Art. He has worked extensively in the fields of film, video, installation and photography.

Filmografía (conjunta): *Mirage* (cm., 2013), *Cut* (cm., 2013), *Meteor* (cm., 2011),
Maybe Siam (cm., 2009), *Contre-jour* (cm., 2009), *Locomotive* (cm., 2008),
Kristall (cm., 2006), *Hide* (cm., 2006), *Play* (cm., 2003), *Mirror* (cm., 2003),
Beacon (cm., 2002), *Manual* (cm., 2002), *Phoenix Tapes* (cm., 1999).

CONTACTO: mueller.film@t-online.de

2016 | GHANA, EUA | SÚPER 8 | BN | 8 MIN.

Reluctantly Queer

Un joven de Ghana lucha por reconciliar el amor que siente por su madre con su deseo homosexual en medio de una creciente tensión política en torno a la homosexualidad en su país. Concentrada en una carta llena de dudas e incertidumbre, este film revela y al mismo tiempo cuestiona las implicaciones de ser queer para este hombre en este tiempo y espacio.

A young Ghanaian man struggles to reconcile his love for his mother with his homosexual desire, amid the increased tensions incited by same-sex politics in Ghana. Focused on a letter that is filled with hesitation and uncertainty, Reluctantly Queer both disrobes and questions what it means to be gay for this man in this time and space.

Dirección: Akosua Adoma Owusu

Guion: Kwame Edwin Otu

Producción: Akosua Adoma Owusu

Compañía productora: Obibini Pictures

Fotografía: Akosua Adoma Owusu

Edición: Aaron Alexis Biscombe,

Akosua Adoma Owusu

Sonido: Kari Rae Seekins

Música: Falcone

Reparto: Kwame Edwin Otu

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2016; Festival de Cine CinemAfrica 2016; Festival de Cine Queer de Brisbane 2016; Festival de Cine de Gente de Color Outfest Fusion LGBT 2016; Festival de Cine Experimental Onion City 2016; Festival de Cine Ann Arbor 2016; New Directors/New Films 2016; Festival de Cine LGBT de Boston 2016; Festival Internacional de Cine y Video de Atenas 2016; Festival Internacional de Cine Femenino de Malmö 2016; Festival de Cine Lésbico y Gay Pink Apple 2016; Festival de Cine Africano de Nueva York 2016; Festival Internacional de Cine Documental de Tel Aviv 2016; Festival de Cine de Los Ángeles 2016; Palm Springs International ShortsFest 2016.

Akosua Adoma Owusu (Alexandria, EUA, 1984). Estudió Arte y Medios Audiovisuales en la Universidad de Virginia, y Cine y Arte en el Instituto de las Artes de California. Sus películas han ganado múltiples premios en festivales internacionales. *Indiewire* la incluyó entre los seis mejores cineastas *avant garde* que están redefiniendo el cine en la actualidad.

Akosua Adoma Owusu (Alexandria, USA, 1984). She studied art and media at the University of Virginia followed by film and art at the California Institute of the Arts (CalArts). Her films have won many awards at international festivals. Indiewire named her amongst the six pre-eminent avant garde filmmakers redefining cinema.

Filmografía: *Bus Nut* (cm., 2014), *Kwaku Ananse* (cm., 2013), *Split Ends, I Feel Wonderful* (cm., 2012), *Drexciya* (cm., 2010), *Me Broni Ba / MyWhite Baby* (cm., 2009), *Revealing Roots* (cm., 2007), *Boヤant: A Michael Jordan in a Speedo is Far Beyond the Horizon* (cm., 2008), *Intermittent Delight* (cm., 2007), *Tea 4 Two* (cm., 2006), *Ajube Kete* (cm., 2005).

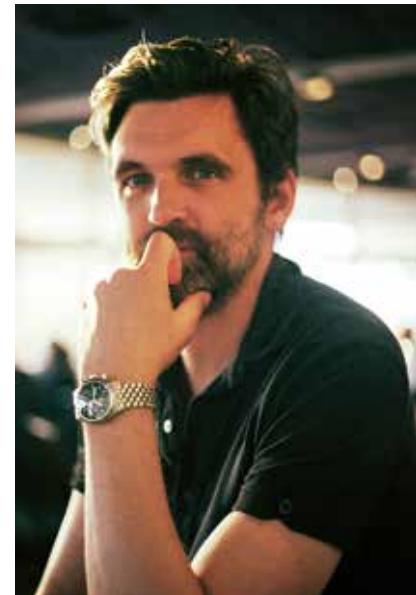
CONTACTO: obibini.pictures@gmail.com | <http://akosuaadoma.com/home.html>

Sebastian Schipper

Sebastian Schipper

Nació en 1968 en Hannover, Alemania. Luego de estudiar actuación en la Otto Falkenberg School en Munich, formó parte del reparto de la Münchner Kammerspiele durante dos años. Sus primeros papeles en cine fueron en *Winter Sleepers* y *Corre, Lola, corre (Run, Lola, Run)* de Tom Tykwer.

En 1998 debutó como guionista y director con la comedia *Gigantic*, que se convirtió en una auténtica película de culto que recibió varios premios, como la Silver Lola. Después de interpretar otros papeles, presentó su segundo largometraje *A Friend of Mine*, con los actores alemanes Daniel Brühl y Jürgen Vogel como protagonistas. Su tercera cinta, *Sometime in August*, con Marie Büumer y Milan Peschel se estrenó en la Berlinale 2009 para inaugurar la sección Forum. En los años siguientes, Sebastian se concentró en la actuación. Su actuación estelar en *Three* de Tom Tykwer y con un papel secundario en la longeva serie *Tatort* fueron grandes éxitos. Con su cuarto filme *Victoria* se convirtió también en productor, además de ser guionista y realizador, y logró un gran impacto en la 65 Berlinale, donde obtuvo un Oso de Plata, seguido por seis German Film Awards (entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director), tres nominaciones a los European Film Awards, además de atraer la atención de medios internacionales.

He was Born 1968 in Hannover, Germany. After he studied acting at the Otto Falkenberg School in Munich, he was part of the ensemble at the Münchner Kammerspiele for two years. His first roles in cinema he played in Winter Sleepers and Run Lola Run by Tom Tykwer.

In 1998 he had his debut as writer and director with the comedy Gigantic, which became a real cult movie and won several awards like the Silver Lola. After furthermore film roles, he released his second feature A Friend of Mine starring the famous German actors Daniel Brühl and Jürgen Vogel. His third feature Sometime in August with Marie Büumer and Milan Peschel run at Berlinale 2009 as opening film of the Forum section. In the following years Sebastian concentrated on acting. He celebrated great successes with his leading role in the feature Three by Tom Tykwer and by playing a part in the Hamburg Tatort series. With his fourth film Victoria he is also producer for the first time—beside of being author and director. The film made quite furor at the 65 Berlinale, won a Silver Bear, following by six German Film Awards (among Best Film and Best Director), three European Film Award nominations and gained a lot of international attention.

Filmografía como director: *Victoria* (2015), *Sometime in August* (2009), *A Friend of Mine* (2006), *Gigantic* (1999).

Filmografía como actor (selección): *Coconut Hero* (Florian Cossen, 2015), *I am Here* (Anders Morgenthaler, 2015), *Ludwig II* (Peter Sehr y Marie Noelle, 2012), *Three* (Tom Tykwer, 2010), *Run Lola Run* (Tom Tykwer, 1998), *The English Patient* (Anthony Minghella, 1996).

1999 | ALEMANIA | 35 MM | COLOR | 90 MIN.

Absolute Giganten

Gigantes absolutos

Floyd, Ricco y Walter son amigos. Todos viven en un pueblo en las afueras de Hamburgo. Floyd ha pasado los últimos dos años laborando como enfermero como parte de su libertad condicional. Ahora que ha cumplido su sentencia, ha decidido enlistarse para trabajar en un barco de carga. Los tres amigos pasan una última noche juntos antes de la partida del barco al día siguiente. Será una noche para recordar toda la vida.

Gigantic

Floyd, Ricco and Walter are friends. They all live in a satellite town near Hamburg. Floyd has spent the last two years working as a carer as part of his probation. Now he is his own boss again and has decided to sign up to work on a container ship. The three friends spend their last night together before the boat sails the next morning. It will be the night of a lifetime.

Dirección: Sebastian Schipper

Guion: Sebastian Schipper

Producción: Stefan Arndt, Tom Tykwer

Compañía productora: X Filme Creative Pool

Fotografía: Frank Griebe

Edición: Andrew Bird

Diseño de producción: Andrea Kessler

Sonido: Heino Herrenbrück, Kai Tebbel

Música: Uwe Kirbach, The Notwist

Reparto: Frank Giering, Florian Lukas, Antoine Monot Jr., Julia Hummer, Jochen Nickel, Albert Kitzl, Guido A. Schick, Silvana Bosi, Johannes Silberschneider, Barbara de Koy, Gustav-Peter Wöhler, Michael Siede, Hannes Hellmann, Peter Franke

Premios y festivales: Sección Neue Deutsche Film, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) (2000); Ganadora del premio a Mejor Joven Actor para Florian Lukas, Premios Bávaros del Cine, gobierno de Baviera (2000); Selección Oficial, International Film Festival Rotterdam (IFFR) (2000); Selección Oficial, Sundance Film Festival (2000).

Sebastian Schipper (Hannover, Alemania, 1968) Estudió actuación en la escuela de teatro de Otto Falckenberg en Múnich y después formó parte de la compañía del teatro Munich Kammerspiele. Hoy en día trabaja como actor, director, guionista y productor. Hizo su debut como director con *Absolute Giganten* (1999) y fue protagonista en *Drei* (2010) de Tom Tykwer. También tiene un papel fijo en la serie televisiva *Tatort*.

Sebastian Schipper (Hannover, Germany, 1968) He studied acting at the Otto Falckenberg drama school in Munich and then joined the cast at the Munich Kammerspiele theater. He currently works as an actor, director, screenwriter and producer. He made his directorial debut with *Absolute Giganten* (1999) and he starred in *Drei* (2010) by Tom Tykwer. He also has an ongoing role in the television series *Tatort*.

Filmografía: *Victoria* (2015), *Mitte Ende August* (2008), *Ein Freund von mir* (2004), *Absolute Giganten* (1999), *Helden Sommer* (cm., 1995), *Wunderhell* (cm., 1994).

2010 | ALEMANIA | 35 MM | COLOR | 119 MIN.

Drei Tres

Hanna y Simon, una pareja en sus cuarenta, viven juntos en Berlín. Su aniversario número 20 se avecina y ambos están inquietos, a pesar de amarse verdadera y profundamente. Por separado, ambos conocen a Adam, un hombre más joven, y se enamoran de él.

Three

Hanna and Simon, a couple in their early forties, live together in Berlin. With their 20th anniversary looming they both become restless, despite being truly and deeply in love. Unbeknownst to one another, they become acquainted with Adam, a younger man, and they both fall in love with him.

Dirección: Tom Tykwer

Guion: Tom Tykwer

Producción: Stefan Arndt

Compañías productoras: X-Filme Creative Pool, Westdeutscher Rundfunk (WDR)

Fotografía: Frank Griebe

Edición: Mathilde Bonnefoy

Diseño de producción: Uli Hanisch

Sonido: Frank Kruse

Música: Reinhold Heil, Johnny Klimek, Gabriel Isaac Mounsey, Tom Tykwer

Reparto: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow

Premios y festivales: Ganadora de tres premios Lola: Mejor Actriz para Sophie Rois, Mejor Edición y Mejor Director, Deutsche Filmakademie (2011); ganadora del premio a Mejor Actriz para Sophie Rois y del premio a Mejor Director, Premios Bávaros del Cine, gobierno de Baviera (2011); Sección Spectrum, International Film Festival Rotterdam (IFFR) (2011); Sección World Cinema, Hong Kong International Film Festival (2011); Competencia internacional, Festival Internacional de Cine de Venecia (2010); Sección Contemporary World Cinema, Toronto International Film Festival (2010); Función especial, Thessaloniki International Film Festival (2010).

Tom Tykwer (Wuppertal, Alemania, 1965) Realizó su primer largometraje *Die tödliche Maria / Deadly Maria* en 1993. En 1994 fundó, junto con S. Arndt, W. Becker y D. Levy, X Filme Creative Pool. Después de *Winterschläfer / Wintersleepers* (1997) dirigió el éxito mundial *Lola Rennt / Run Lola Run* (1998). Obtuvo más reconocimiento internacional con la adaptación de *Heaven* (2002) de Krzysztof Kieślowski y con *Perfume: The Story of a Murderer* (2006).

Tom Tykwer (Wuppertal, Germany, 1965) He made his first feature film *Die tödliche Maria / Deadly Maria* in 1993. In 1994 he co-founded, together with S. Arndt, W. Becker and D. Levy, X Filme Creative Pool. After *Winterschläfer / Wintersleepers* (1997) he landed a worldwide hit with *Lola Rennt / Run Lola Run* (1998). He continued to gain international recognition with the Krzysztof Kieślowski adaptation *Heaven* (2002) and *Perfume: The Story of a Murderer* (2006).

Filmografía: *A Hologram for the King* (2016), *Cloud Atlas* (2012), *Soul Boy* (2010), *Drei / Three* (2010), *Deutschland 89*, segmento *Feierlich Reist* (2009), *The International* (2009), *Das Parfüm / Perfume: The Story of a Murderer* (2006), *Paris je t'aime*, fragmento *Faubourg Saint-Denis* (2006), *True* (cm., 2004), *Heaven* (2002), *Der Krieger und die Kaiserin / The Princess and the Warrior* (2000), *Lola Rennt / Run Lola Run* (1998), *Winterschläfer / Wintersleepers* (1997), *Die tödliche Maria / Deadly Maria* (1993), *Epilog* (cm., 1992), *Because* (cm., 1990).

2015 | ALEMANIA | COLOR | 140 MIN.

Victoria

Victoria es una joven española que se mueve con facilidad a través de Berlín. Una noche conoce a Sonne, Boxer, Blinker y Fuß. Sonne y Victoria se gustan y en cuanto pueden se separan del grupo, pero su coqueteo se ve interrumpido por los amigos, para quienes la noche apenas comienza: ellos deben ir a saldar una vieja deuda, y Victoria será la conductora asignada. Lo que empieza como un juego se convertirá en un asunto de vida o muerte.

Victoria is a young Spanish woman who moves deftly through Berlin. One night, she meets Sonne, Boxer, Blinker and Fuß. Sonne and Victoria take a fancy to each other and slip away from the group at the first opportunity. But their flirting is interrupted by the others, for whom the night has only just begun: they have to settle an old debt, and Victoria will be the designated driver. What begins as a game will become a matter of life and death.

Dirección: Sebastian Schipper

Guion: Sebastian Schipper, Olivia Neergaard-Holm, Eike Schulz

Producción: Jan Dressler, Sebastian Schipper, David Keitsch, Anatol Nitschke, Catherine Baikousis, Christiane Dressler

Compañías productoras: MonkeyBoy, Deutscher Film, Radical Media

Fotografía: Sturla Brandth Grøvlen

Edición: Olivia Neergaard-Holm

Dirección de arte: Ulrich Friedrichs

Sonido: Fabian Schmidt

Música: Nils Frahm

Reparto: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff, André M. Hennicke, Anna Lena Klenke, Eike Schulz

Premios y festivales: Oso de Plata a Mejor Contribución Artística, Premio Berliner Morgenpost, Premio Guild of German Art House Cinemas, Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2015; Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Cinematografía, Mejor Música, Premios de Cine Alemán (Deutscher Filmpreis) 2015; Festival de Cine de Sidney 2015; Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2015.

2010 | ALEMANIA | COLOR | 94 MIN.

Spur der Bären

Un documental sobre la historia artística y política de la Berlinale, desde sus orígenes en una ciudad dividida y maltratada, hasta la Guerra Fría y la reunificación del país.

Trace of the Bears

A documentary about the artistic and political history of the Berlinale, from its origins in a divided and battered city, through the Cold War and during the reunification of the country.

Dirección: Hans-Christoph Blumenberg

Guion: Hans-Christoph Blumenberg, Alfred Holighaus

Producción: Martin Hagemann

Compañías productoras: Zero Fiction Film, ZDF, Arte, 3SAT

Fotografía: Jule Katinka Cramer, Johann Feindt

Edición: Florentine Bruck

Sonido: Frank Kruse, Patrick Veigel, Tassilo Letzel, Andre Zacher, Paul Oberle

Reparto: Brenda Blethyn, Michel Ciment, Costa-Gavras, John Hurt, Dieter Kosslick, Ang Lee, Tilda Swinton, Tom Tykwer, Agnès Varda, Michael Winterbottom, Andrzej Wajda

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), 2010.

Hans-Christoph Blumenberg (lychen, Alemania, 1947). Estudió Historia en Washington D.C., y fue crítico de cine durante mucho tiempo. Ha escrito libros sobre Howard Hawks, Robert Siodmak y el cine durante la Alemania nazi. Dirigió 23 documentales sobre cine para TV y en 1984 dirigió su primer largometraje, *Tausend Augen*.

Hans-Christoph Blumenberg (lychen, Germany, 1947). He studied history in Washington D.C. and worked as a film critic for many years. He has written books about Howard Hawks, Robert Siodmak and cinema during the time of the Third Reich. He directed 23 documentaries for television about cinema, and in 1984 directed his first feature, *Tausend Augen*.

Filmografía: *Warten auf Angelina* (2008), *Planet der Kannibalen* (2001), *Beim nächsten Kuß knall ich ihn nieder!* (1996), *Rotwang muß weg!* (1994), *Der Madonna-Mann* (1987), *Der Sommer des Samurai* (1986), *Tausend Augen* (1984).

La Berlinale en un vistazo

Iniciativas de la industria, mercados
y oportunidades de financiamiento

con Solmaz Azizi, Vincenzo Bugno,
Matthijs Wouter Knol, Paz Lázaro, Florian Weghorn

Cada febrero, Berlín se convierte en un punto de reunión y una fuente de inspiración para la comunidad cinematográfica global: además del programa del Festival, con cerca de cuatrocientas películas y series televisivas de alta calidad, el Festival Internacional de Cine de Berlín ofrece una amplia variedad de iniciativas para la industria. Más de veinte mil profesionales del cine participan cada año en el Mercado Europeo de Cine, el Mercado de Coproducción Berlinale y Talentos Berlinale, y aprovechan los eventos diseñados para establecer redes de contactos, las mesas de discusión y las oportunidades de negocio personalizadas. Las actividades organizadas en conjunto, como los Días de Series Dramáticas, llevan a distintas secciones de la industria a un nuevo nivel de cooperación interna y resultan en sinergias excepcionales para los asistentes. Además, a lo largo del año, el Fondo Mundial para el Cine se concentra en apoyar la producción y distribución de películas (de México y otras regiones) para ayudar al desarrollo de la infraestructura filmica.

En febrero de 2017, México será el primer “País en foco” del Mercado Europeo de Cine. Este nuevo programa le da a la industria cinematográfica mexicana y a sus realizadores la oportunidad de presentar su trabajo con mayor detalle, acentuar ciertos aspectos del negocio y crear nuevas conexiones con colegas de todo el mundo.

Con motivo del Berlinale Spotlight en Morelia, acudirá un equipo de representantes del Festival, del Mercado Europeo de Cine, Talentos Berlinale y del Fondo Mundial para el Cine, para hablar con más detalle de todo lo que se hace en la Berlinale, incluyendo las diversas iniciativas que Berlín ofrece a los profesionales del ramo. Luego de la presentación general se organizarán sesiones en grupos más pequeños para responder preguntas individuales.

Berlinale at a glance

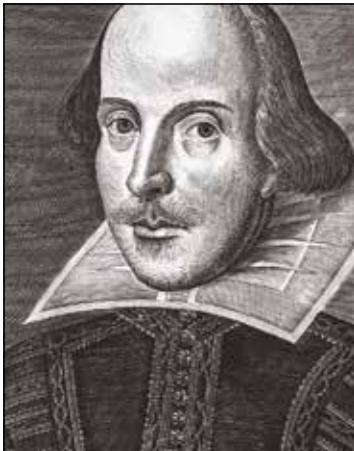
Industry Initiatives, Markets and Funding Opportunities at the Festival

*with Solmaz Azizi, Vincenzo Bugno,
Matthijs Wouter Knol, Paz Lázaro, Florian Weghorn*

Every February, Berlin becomes a hub and source of inspiration for the global film community: along with the festival program of around 400 films and high quality TV drama series¹, the Berlin International Film Festival offers a wide range of initiatives for the industry. More than 20,000 film professionals participate every year in the European Film Market, the Berlinale Co-Production Market and Berlinale Talents, benefiting from networking events, panel discussions and tailor-made business opportunities. Joint activities such as the Drama Series Days introduce a new level of internal co-operation between the industry sections and result in exceptional synergies for professional attendees. Year round, the World Cinema Fund concentrates on backing the production and distribution of films (including films from Mexico and other regions) to help develop the film infrastructure.

In February 2017, Mexico will be the first “Country in Focus” at the European Film Market. The new program gives the Mexican film industry and filmmakers the opportunity to introduce themselves in greater depth, highlight certain business aspects and create new connections with partners from around the world.

On the occasion of the Berlinale Spotlight in Morelia, a team of representatives from the festival, the European Film Market, Berlinale Talents and the World Cinema Fund will deliver insight on what the Berlinale is all about, including the various initiatives that Berlin can offer to film professionals. The presentation will be followed by smaller group discussions to answer individual questions.

PROGRAMA ESPECIAL

EN COLABORACIÓN CON EL BRITISH COUNCIL

Shakespeare Lives en Morelia

Shakespeare Lives es un programa internacional itinerante presentado por el British Council en asociación con el Instituto de Cine Británico (BFI, por sus siglas en inglés), que busca celebrar la obra de Shakespeare este año en que se cumplen cuatro siglos de su muerte.

La investigación realizada en 2014 por el British Council en cinco países mostró que el autor es considerado el símbolo cultural más importante de Inglaterra en toda su historia. Cuando se le preguntó a los jóvenes en qué personaje del arte y la cultura ingleses estaban más interesados, la respuesta más popular fue William Shakespeare. El extenso programa del British Council celebra la relevancia del dramaturgo para las sociedades contemporáneas en todo el mundo. El British Council agradece el apoyo continuo del BFI para el desarrollo de este programa. El British Council tiene el orgullo de trabajar con el Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar un programa especial para esta edición.

— BRITISH COUNCIL

SPECIAL PROGRAM

IN COLLABORATION WITH THE BRITISH COUNCIL

Shakespeare Lives in Morelia

Shakespeare Lives on Film is an international touring program presented by the British Council in partnership with the BFI, that aims to celebrate the work of Shakespeare on the occasion of the 400th anniversary of his death in 2016.

Research by the British Council in five countries in 2014 showed that the author was considered the most important British cultural icon of all time. When young people were asked what person they were most interested in, with regards to contemporary British art and culture, the most popular answer was William Shakespeare. The British Council's extensive program celebrates Shakespeare's relevance to contemporary societies all around the world. The British Council thanks the BFI for their continued support of this program.

The British Council is proud to be working with the Morelia International Film Festival to put together a special program of events for this year's festival.

— BRITISH COUNCIL

El programa Shakespeare Lives en Morelia incluye tres adaptaciones clásicas al cine de sus obras y una conferencia sobre Shakespeare y el cine, impartida por Adrian Wootton, director de Film London.

Cronológicamente, el programa comienza con una adaptación de *Hamlet* realizada en 1948, dirigida y protagonizada por Sir Laurence Olivier. Se trata del primer largometraje británico que obtuvo el Premio de la Academia a la Mejor Película—además de otros cuatro premios Oscar®, incluyendo el de Mejor Actor para Olivier—y fue la primera versión en cine sonoro filmada en inglés. En su momento, Olivier fue criticado por los extensos cortes que hizo al texto original (se dice que prefirió enfocarse en la psicología del protagonista), si bien actualmente la cinta es reconocida como “la versión más cautivadora de la admirada tragedia shakespeariana” (Criterion Collection). Cuatro décadas más tarde, en 1989, el también actor Kenneth Branagh hizo su debut como director con una adaptación de *Enrique V (Henry V)*, en la cual también interpretó el papel estelar. Ampliamente considerada como una de las mejores adaptaciones filmicas de Shakespeare, fue nominada para tres premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Actor y Mejor Director para Branagh. Los críticos alabaron el trabajo del director, lo llamaron “el nuevo Olivier” y aplaudieron su interpretación del monarca. “... Una de las mayores pruebas para un actor del repertorio shakespeariano [es] retomar lo familiar y volverlo Nuevo”, escribió Roger Ebert en 1989, refiriéndose a Branagh.

La función que cierra este programa presenta *All the World's a Screen: Shakespeare on Film*, de David Thompson. Este largo-metraje documental producido por Adrian Wootton explora la historia de las adaptaciones cinematográficas de obras de Shakespeare, desde 1988 hasta hoy, e incluye fragmentos de las películas, entrevistas de archivo y detrás de cámaras.

A las funciones del programa Shakespeare Lives se sumará una conferencia impartida por el experto Adrian Wootton, director de Film London, en la que se hará una revisión panorámica de la historia y el rico legado shakespeariano en pantalla.

— CHLOË RODDICK

The Shakespeare Lives program in Morelia will include three classic film adaptations of Shakespeare's work, and a lecture on Shakespeare & Film imparted by Adrian Wootton, CEO of Film London.

Chronologically, the program begins with a 1948 adaptation of Hamlet, directed by and starring Sir Laurence Olivier. The film was the first British feature to win the Academy Award for Best Picture—also scooping up four more Awards, including Best Actor for Olivier—and was the first sound film of the play to be made in English. Olivier was originally criticized for the extensive cuts he made to Shakespeare's text (he reportedly preferred to focus more closely on the psychology of the play's protagonist), but the film has come to be recognized as “the most compelling version of Shakespeare's beloved tragedy” (Criterion Collection).

Four decades later, in 1989, fellow actor Kenneth Branagh made his directorial debut with an adaptation of Henry V, in which he also starred. Widely considered one of the best Shakespeare film adaptations ever made, the film was nominated for three Academy Awards, including Best Actor and Best Director for Branagh. Reviewers at the time hailed the director as “the new Olivier” and praised his performance—“...one test of a great Shakespearean actor”, wrote Roger Ebert in 1989, referring to Branagh, “[is] to take the familiar and make it new.”

The final film in the program is David Thompson's All the World's a Screen: Shakespeare on Film, produced by Adrian Wootton. The feature-length documentary explores the history of cinematic adaptations of Shakespeare from 1988 to the present, and includes clips, archival interview and behind-the-scenes footage.

The Shakespeare Lives film program will be complemented by an extended lecture, imparted by expert Adrian Wootton. The lecture aims to provide an overview of the history and rich legacy of Shakespeare on screen.

— CHLOË RODDICK

1948 | REINO UNIDO | 35 MM | BN | 153 MIN.

Hamlet

Al príncipe Hamlet de Dinamarca el fantasma de su padre le informa que su tío Claudio lo asesinó para tomar control del trono y casarse con su viuda, la reina Gertrudis. Hamlet jura venganza y finge enloquecer, pero esto tiene consecuencias desastrosas para su relación con Ofelia, mientras que su preferencia por el discurso y la reflexión antes que por la acción conduce al príncipe a cometer errores fatales.

Prince Hamlet of Denmark is told by his father's ghost that his uncle Claudius has murdered him in order to take over the throne and marry his widow, Queen Gertrude. Hamlet vows revenge and feigns madness, but this has disastrous consequences for his relationship with Ophelia, while his preference for talk and thought over action leads to fatal errors.

Dirección: Laurence Olivier

Guion: Alan Dent, basado en la obra de William Shakespeare

Producción: Laurence Olivier, Reginald Beck, Anthony Bushell

Compañía productora: Two Cities

Fotografía: Desmond Dickinson

Edición: Helga Cranston

Dirección de arte: Roger K. Furse, Carmen Dillon

Sonido: C. C. Stevens

Música: William Walton

Reparto: Laurence Olivier, Eileen Herlie, Basil Sydney, Norman Wooland, Felix Aylmer, Terence Morgan, Jean Simmons

Premios y festivales: Mejor Dirección de Arte, Mejor Actor, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Película, Premios Oscar® 1949; Mejor Película de Cualquier Origen, Premios BAFTA 1949; Mejor Actor, Mejor Película Extranjera, Globos de Oro 1949; Mejor Actriz, Mejor Fotografía, León de Oro, Festival Internacional de Cine de Venecia 1948.

Laurence Olivier (Dorking, Reino Unido, 1907-Steyning, Reino Unido, 1989). Actor, director y productor, uno de los más reverenciados de su generación, especialmente reconocido por su actuación en obras de Shakespeare. En su larga carrera hizo más de 120 papeles en teatro, y trabajó en casi 60 películas y en más de 15 programas de televisión.

Laurence Olivier (Dorking, UK, 1907–Steyning, UK, 1989). British actor, director and producer who became one of the most revered of his generation, especially known for his Shakespearean roles. In his long and versatile career, he appeared in more than 120 stage roles, nearly 60 films and more than 15 television productions.

Filmografía: *Three Sisters* (1970), *The Prince and the Showgirl* (1957), *Richard III* (1955), *Henry V* (1944).

1989 | REINO UNIDO | 35 MM | COLOR | 138 MIN.

Enrique V

Enrique V de Inglaterra es alentado a declarar la guerra contra Francia por sus asesores religiosos, quienes lo convencen de que tiene derecho al trono francés. Tras descubrir un complot en su contra en Inglaterra, Enrique conduce a su ejército a la batalla contra Francia, especialmente a la sangrienta batalla de Agincourt. Durante la campaña militar, el joven rey lucha contra la baja moral de sus tropas y contra su propia confusión.

Henry V

King Henry V of England is encouraged to go to war with the King of France by his religious advisors in order to advance a dubious claim to the French throne. After uncovering a plot against him at home, Henry leads his army into battle against France, most notably in the bloody Battle of Agincourt. During the military campaign, the young King struggles with the poor morale of his troops and his own inner turmoil.

Dirección: Kenneth Branagh

Guion: Kenneth Branagh, basado en la obra de William Shakespeare

Producción: Stephen Evans

Compañías productoras: Renaissance Films, British Broadcasting Corporation (BBC)

Fotografía: Kenneth MacMillan

Edición: Mike Bradsell

Dirección de arte: Tim Harvey

Sonido: David Crozier

Música: Patrick Doyle

Reparto: Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Alec McCowen, Robbie Coltrane, Judi Dench, Paul Scofield, Emma Thompson

Premios y festivales: Mejor Diseño de Vestuario, Premios Oscar® 1990; Mejor Director, Premios BAFTA 1990; Mejor Actor Europeo, Mejor Película Europea Joven, Premios del Cine Europeo 1990; Mejor Película Extranjera, Asociación de Críticos de Chicago 1989; Mejor Director, Consejo Nacional de Crítica de Cine 1989; Mejor Nuevo Director, Círculo de Críticos de Nueva York 1989.

Kenneth Branagh (Belfast, Irlanda, 1960). En 1984 se unió a la prestigiosa Royal Shakespeare Company (RSC), donde recibió críticas positivas por sus interpretaciones en *Hamlet* y en *Enrique V*. En 1987 dejó la RSC para cofundar la Renaissance Theatre Company y dos años después hizo su debut como director de cine con *Enrique V*.

Kenneth Branagh (Belfast, Ireland, 1960). In 1984 he joined the prestigious Royal Shakespeare Company (RSC), where he received acclaim for his performances in Hamlet and Henry V. In 1987 he left the RSC to co-found the Renaissance Theatre Company and two years later he made his debut as a film director with Henry V.

Filmografía: *Cinderella* (2015), *Thor* (2011), *As You Like It* (2006), *Sleuth* (2007), *The Magic Flute* (2006), *Love's Labour's Lost* (2000), *Hamlet* (1996), *In the Bleak Midwinter* (1995), *Mary Shelley's Frankenstein* (1994), *Much Ado about Nothing* (1993), *Swan Song* (1992), *Peter's Friends* (1992), *Dead Again* (1991).

2016 | REINO UNIDO | COLOR | 60 MIN.

All the World's a Screen: Shakespeare on Film

Una exploración de la historia de las obras teatrales de Shakespeare en el cine, desde la época muda hasta el día de hoy, con entrevistas de archivo hechas a directores como Laurence Olivier, Orson Welles, Franco Zeffirelli, Kenneth Branagh y otros.

An exploration into the history of Shakespeare's plays on cinema, from the silent era to the modern day featuring archive interviews with movie directors including Laurence Olivier, Orson Welles, Franco Zeffirelli, Kenneth Branagh and more.

Dirección: David Thompson

Guion: Adrian Wootton, David Thompson

Producción: David Thompson, Adrian Wootton

Compañías productoras: BBC Arena, Film London

Edición: Anthony Wall

Sonido: David Ingram

David Thompson. Director y productor de documentales y series de televisión sobre cine, conocido por *Silent Britain* (2006), *Cinema Sex Politics: Bertolucci Makes "The Dreamers"* (2003) y *Busby Berkeley: Going Through the Roof* (1998).

David Thompson. He is a TV series and documentary director and producer, specialist on cinema, known for *Silent Britain* (2006), *Cinema Sex Politics: Bertolucci Makes "The Dreamers"* (2003) and *Busby Berkeley: Going Through the Roof* (1998).

Filmografía selecta: *Nicolas Roeg: It's About Time* (doc., 2015), *Screen Goddesses* (doc., 2012), *Pavarotti: A Life in Seven Arias* (doc., 2008), *A Canterbury Trail* (cm. doc., 2006), *Silent Britain* (doc., 2006), *Robert Altman in England* (doc., 2002), *Busby Berkeley: Going Through the Roof* (doc., 1998), *Ennio Morricone* (doc., 1995), *Josef von Sternberg, the Man Who Made Dietrich* (cm. doc., 1994), *Writing with Light: Vittorio Storaro* (doc., 1992).

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 São 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 cincuenta, 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 Cinemateca Brasileira en São 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 por Éditions du Seuil, en una colección creada por Chris Marker. Fue entonces, en 1951, cuando 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, tras la desaparición de Vigo, 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 un autor «consagrado», sino apoyar a un director cuyo cortometraje o largometraje, aunque fuera imperfecto, demostara 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 y 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 Award

At the beginning of the 1950's, 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 São Paulo, received a scholarship to travel to France and write a book on Jean Vigo and his father, Eugène Bonaventure Vigo (known as Miguel Almeyrada). The book was published by Éditions du Seuil in a collection created by Chris Marker. In 1951 writer Claude Aveline, who in the 1920s had met Jean Vigo and the woman who would become his wife, Lydu Lozinska, was named legal guardian of his daughter and the executor of Vigo's will. The time was ripe for creating a Jean Vigo Award. 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 such as 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 films (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 Award from other film awards.

— LUCE VIGO

2016 | FRANCIA | 35 MM | BN | 52 MIN.

Le gouffre

Céleste es encargada de una zona para acampar en las costas bretonas. Es octubre y su último día de trabajo. Cuando se prepara para partir, un niño desaparece. El niño tiene que ser encontrado...

The Chasm

Céleste works as the guardian of a camp ground located by the Breton coast. It is October and her last day of work. Just as she is about to leave, a child disappears. The boy must be found...

Dirección: Vincent Le Port

Guion: Vincent Le Port

Producción: Roy Arida, Vincent Le Port, Louis Tardivier, Pierre Emmanuel Urcun

Compañía productora: Stank

Fotografía: Julien Le May, Paul Morin

Edición: Vincent Le Port, Xavier Sirven

Dirección de arte: Louis Tardivier

Sonido: Marc-Olivier Brullé

Efectos especiales: Hoel Sainleger, David Scherer

Reparto: Zoé Cauwet, Thierry Machard, Ghassan El Hakim, Emilien Tessier, Heidi Hahn, Jean-Pierre Dauphin, Marc-Olivier Veilhan

Premios y festivales: Premio Jean Vigo 2016; Premio de la Prensa y Mención Especial del Jurado, Festival Internacional de Cortometraje Clermont-Ferrand 2016; Premio del Público, Festival de Cine de Brive 2016; Premio Culturgest Escuelas, Festival Internacional de Cine Independiente IndieLisboa 2016; Premio GNCR, Festival Côté Court 2016.

Vincent Le Port (Bretaña, Francia, 1986). Director, productor y editor de cine, estudió Realización en La Fémis. Su cine oscila entre el género documental, la ficción y algunas piezas de cine experimental.

Vincent Le Port (Brittany, France, 1986). Film director, producer and editor, he studied Filmmaking at La Fémis. His films include documentaries, fiction and works of experimental cinema.

Filmografía: *Dieu et le raté* (2016), *La Terre* (cm., 2012), *Nouveaux nés* (cm., 2012), *Danse des habitants invisibles de la Casualidad* (cm. doc., 2010), *Moussem les morts* (2010), *Finis Terrae* (cm., 2009), *Grand Guignol* (cm., 2008), *Minotaure Mein Führer* (cm. doc., 2008).

CONTACTO: contact@stank.fr

2016 | FRANCIA | 35 MM | COLOR | 105 MIN.

La mort de Louis XIV

La muerte de Luis XIV

Es agosto de 1715 y el rey Luis XIV está enfermo. Todo comienza con un ligero dolor en la pierna, para luego convertirse en noches agitadas y fiebres. A pesar de su gran esfuerzo por cumplir sus obligaciones, el monarca deja de comer y, poco a poco, se debilita. Así comienza la lenta agonía de uno de los reyes más grandiosos de Francia.

The Death of Louis XIV

It is August of 1715 and King Louis XIV is unwell. It all begins with a subtle pain in his leg, but little by little he starts experiencing intense fevers that interrupt his sleep. The King loses his appetite and starts to weaken. This is the start of the long agony of one the greatest French monarchs.

Dirección: Albert Serra

Guion: Thierry Lounas, Albert Serra

Producción: Thierry Lounas, Claire Bonnefoy, Montse Triola

Compañías productoras: Capricci Production, Rosa Filmes, Bobi Lux, Andergraun Films

Fotografía: Jonathan Ricquebourg

Edición: Ariadna Ribas, Artur Tort

Dirección de arte: Sebastian Vogler, Laura Poulvet

Sonido: Anne Dupouy, Jordi Rivas

Reparto: Jean Pierre Léaud, Irène Silvagni, Jacques Henric, Bernard Belin, Patrick d'Assumção, Marc Susini, Vicenç Altaíó

Premios y festivales: Premio Jean Vigo a Largometraje 2016; Premio The Wilf Family Foundation a Mejor Película Internacional, Festival de Cine de Jerusalén 2016; Selección Oficial, Festival de Cannes 2016; Filfest München 2016; Taipei Film Festival 2016; 27º Festival Internacional de Cinéma Marseille; New Zealand IFF 2016; Melbourne IFF 2016.

Albert Serra (Cataluña, España, 1975). Estudió Literatura Hispánica y escribió obras de teatro antes de convertirse en director, guionista y productor. Su filme *Honor de Cavalleria* (Quincena de los Realizadores de Cannes) fue considerado por *Cahiers du Cinéma* uno de los diez mejores de 2007. Con *Història de la meva mort* ganó el Leopardo de Oro en Locarno 2013.

Albert Serra (Catalonia, Spain, 1975). He studied Spanish Literature and wrote plays before becoming a filmmaker, scriptwriter and producer. His film *Honor de Cavalleria* (Cannes' Quinzaine des réalisateurs) was selected by *Cahiers du Cinéma* as one of the 10 best films of 2007. In 2013, *Història de la meva mort* won the Golden Leopard at Locarno.

Filmografía: *Història de la meva mort* (2013), *Cuba Libre* (cm., 2013), *Els tres porquets* (2012), *El senyor ha fet en mi meravelles* (2011), *Lectura d'un poema* (cm., 2010), *Fiasco* (cm., 2008), *El cant dels ocells* (2008), *l'Alto Arrigo* (cm., 2008), *Rússia* (cm., 2007), *Honor de cavalleria* (2006), *Bauçà* (cm., 2006), *St. Pere de Rodes* (cm., 2006), *Crespià, the film not the village* (2003).

CONTACTO: www.capricci.fr

Agradecemos a Peter Becker, Kim Hendrickson y Fumiko Takagi
su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to Peter Becker, Kim Hendrickson
and Fumiko Takagi for their generous support of this program.

The Criterion Collection presenta

Campanadas a medianoche (*Falstaff*), la joya de la corona de la extraordinaria carrera cinematográfica de Orson Welles, fue la culminación de la obsesión del cineasta a lo largo de toda su vida con el gran bribón shakespeariano, Sir John Falstaff. Usualmente considerado como un personaje cómico secundario, Falstaff —el leal y borrachín amigo del obstinado príncipe Hal, hijo del rey Enrique IV— se vuelve el protagonista de la cinta: un antihéroe bastante divertido pero en el fondo trágico, interpretado por Welles con una gracia torpe y espontánea. Combinando elementos de las dos obras de *Enrique IV*, así como de *Ricardo II*, *Enrique V* y *Las alegres comadres de Windsor*, Welles creó una cinta shakespeariana cruda y heterodoxa, como un lamento “por la muerte de la vieja y alegre Inglaterra”, como el propio director explicó. Poética, filosófica y visceral —con una crucial y dinámica secuencia de guerra que rivaliza con cualquiera de los grandes momentos en la cinematografía de Welles—, *Campanadas a medianoche* es tan monumental como su figura estelar.

The Criterion Collection Presents

The crowning achievement of Orson Welles's extraordinary cinematic career, Chimes at Midnight was the culmination of the filmmaker's lifelong obsession with Shakespeare's ultimate rascalion, Sir John Falstaff. Usually a comic supporting figure, Falstaff—the loyal, often soused friend of King Henry IV's wayward son Prince Hal—here becomes the focus: a robustly funny and ultimately tragic screen antihero played by Welles with looming, lumbering grace. Integrating elements from both Henry IV plays as well as Richard II, Henry V and The Merry Wives of Windsor, Welles created a gritty and unorthodox Shakespeare film as a lament, he said, "for the death of Merrie England." Poetic, philosophical, and visceral—with a kinetic centerpiece battle sequence that rivals anything in the director's body of work—Chimes at Midnight is as monumental as the figure at its heart.

Campanadas a medianoche

Adaptación de distintas obras de Shakespeare: *Enrique IV*, *Ricardo II*, *Enrique V* y *Las alegres comadres de Windsor*. Falstaff (generalmente un personaje cómico secundario) será el protagonista de la historia. Situada en el siglo XIV, en medio de la lucha por el trono de Inglaterra tras el fallecimiento de Enrique IV, el rebelde príncipe Hal vive inmerso en un mundo de fiestas, bajo la influencia de su leal y usualmente intoxicado amigo Falstaff.

Chimes at Midnight

An adaptation of various Shakespeare plays: including both Henry IV versions as well as Richard II, Henry V and The Merry Wives of Windsor. Usually a comic supporting figure, Falstaff—the loyal and often intoxicated friend of King Henry IV's wayward son Prince Hal—here becomes the focus. Set in the 13th century England, there is a struggle for the throne after King Henry IV's death and Prince Hal is immersed in a world of parties, influenced by Falstaff.

Dirección: Orson Welles

Guion: Orson Welles, basado en un libro de Raphael Holinshed

Producción: Harry Saltzman, Emilio Piedra, Ángel Escolano

Compañía productora: Alpine Productions, Internacional Films Española

Fotografía: Edmond Richard

Edición: Fritz Müller

Dirección de arte: José Antonio de la Guerra, Mariano Erdorza

Sonido: Peter Parasheles

Música: Alberto Francesco Lavagnino

Reparto: Keith Baxter, Jeanne Moreau, Margaret Rutherford, John Gielgud, Norman Rodway, Marina Vlady, Walter Chiari, Michael Aldridge, Tony Beckley, Alan Webb, José Nieto, Fernando Rey, Beatrice Welles, Ralph Richardson, Orson Welles

1966 | ESPAÑA, SUIZA, FRANCIA | 35 MM | BN | 119 MIN.

Premios y festivales: nominación a Mejor Actor, Premios BAFTA 1968; Gran Premio Técnico, Festival de Cannes 1966.

Orson Welles (Kenosha, EUA, 1915-Los Ángeles, EUA, 1985). Director, actor, dramaturgo, guionista y productor. Trabajó en cine, teatro, televisión y radio. En 1934 comenzó su carrera como actor teatral, dirigió su primer cortometraje y apareció en la radio por primera vez. Debutó con *El Ciudadano Kane*, considerada por muchos el mejor filme del mundo.

Orson Welles (Kenosha, USA, 1915–Los Angeles, USA, 1985). American film director, actor, theater director, screenwriter and producer who worked extensively in film, theater, television and radio. In 1934 he directed his first short and appeared on the radio for the first time. His first film was Citizen Kane, regarded by many as the best film ever made.

Filmografía: *The Immortal Story* (1968), *The Trial* (1962), *Touch of Evil* (1958), *Mr. Arkadin* (1955), *Othello* (1952), *The Lady from Shanghai* (1948), *Macbeth* (1948), *The Stranger* (1946), *The Magnificent Ambersons* (1942), *Citizen Kane* (1941).

Agradecemos a Margaret Bodde y María Paleologos su generoso apoyo para llevar a cabo este programa.

We would like to express our appreciation to Margaret Bodde and María Paleologos for their generous support of this program.

The Film Foundation

Creada en 1990 por Martin Scorsese y otros destacados cineastas, The Film Foundation se dedica a proteger y preservar la historia del cine. En colaboración con estudios y archivos filmicos, la fundación conserva y restaura tesoros cinematográficos —más de setecientos hasta la fecha— que quedan a la disposición del público en festivales internacionales, museos y archivos. La fundación ha ampliado su campo de acción para incluir la preservación, restauración y distribución de filmes olvidados de todo el mundo con el World Cinema Project (Proyecto de Cine Mundial). Hasta hoy, 28 películas de África, Centro y Sudamérica, Europa oriental, Medio Oriente y el sudeste de Asia están disponibles para el público internacional. The Film Foundation enseña a los jóvenes el lenguaje cinematográfico y su historia mediante Story of Movies (La historia de las películas), su innovador contenido educativo utilizado por más de cien mil educadores en Estados Unidos. Para más información sobre la fundación, visite www.film-foundation.org

La restauración de *One-Eyed Jacks* (*El rostro impenetrable*, 1961, Marlon Brando) se hizo del negativo VistaVision 35 mm original, escaneado digitalmente a 6K y restaurado en 4K por el Studio Post en Universal City, California, donde también se realizó la restauración del audio.

La restauración de *Redes* (1936, Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann) se hizo de los elementos que quedaban en mejor estado: un duplicado de seguridad del negativo en 35 mm y una impresión en positivo conservados en la Filmoteca de la UNAM.

The Film Foundation

Created in 1990 by Martin Scorsese and several other leading filmmakers, The Film Foundation (TFF) is dedicated to protecting and preserving motion picture history. By working in partnership with archives and studios, the foundation preserves and restores cinematic treasures—over 700 to date—and makes these films available to audiences at international festivals, museums and archives. The foundation has expanded its scope to include the preservation, restoration and distribution of neglected films from around the world under the World Cinema Project (WCP). To date, 28 films from Africa, Central and South America, Eastern Europe, the Middle East and Southeast Asia have been made available to a global audience. TFF teaches young people about film language and history through The Story of Movies, its innovative educational curriculum used by over 100,000 educators nationwide. For more information about the foundation, visit www.film-foundation.org.

The restoration of One-Eyed Jacks (1961, Marlon Brando) was made from the original 35mm VistaVision negative, digitally scanned at 6K and restored in 4K by Studio Post in Universal City, California, who handled the digital audio restoration as well.

The restoration of Redes (1936, Fred Zinnemann and Emilio Gómez Muriel) was made from the best surviving elements: a 35mm safety duplicate negative and a positive print preserved at the Filmoteca de la UNAM.

1936 | MÉXICO | 35 MM | BN | 59 MIN.

Redes

Una dramatización tipo documental que retrata la lucha diaria de los hombres que intentan ganarse la vida pescando en el Golfo de México, la mayoría interpretados por verdaderos pescadores de la comunidad de Alvarado. La muerte del hijo de un pescador, debida a su incapacidad de pagar servicios médicos, provoca un despertar político en el padre y sus colegas.

The Wave

Documentary-like dramatization of the daily grind of men struggling to make a living by fishing on the Gulf of Mexico, mostly played by real-life fishermen from the community of Alvarado. The death of a fisherman's son, the result of him not being able to afford medical care, instigates a political awakening among the fishermen.

Dirección: Emilio Gómez Muriel, Fred Zinnemann

Guion: Agustín Velázquez Chávez, Paul Strand, Henwar Rodakiewicz

Producción: Agustín Velázquez Chávez, Paul Strand, Hilario Paullada

Compañía productora: Secretaría de Educación Pública

Fotografía: Paul Strand

Edición: Gunther von Fritsch, Emilio Gómez Muriel

Sonido: José Marino

Música: Silvestre Revueltas

Reparto: Silvio Hernández del Valle, Antonio Lara, Miguel Figueroa, Rafael Hinojosa, Felipe Rojas, David Valle González, Susana Ortiz Cobos, y los pescadores y vecinos de Alvarado

Agradecemos el invaluable apoyo de Fondazione Cineteca di Bologna para la proyección de esta película.

We are grateful for the invaluable support of Fondazione Cineteca di Bologna in screening this film.

→ **Emilio Gómez Muriel** (San Luis Potosí, México, 1910–Ciudad de México, 1985). Director, productor, editor y escritor de cine. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública, en el departamento de Bellas Artes. Dirigió más de 70 largometrajes, escribió más de 30 guiones y editó casi 40 películas.

Emilio Gómez Muriel (*San Luis Potosí, Mexico, 1910–Mexico City, 1985*). Director, producer, editor and screenwriter. He studied in the Department of Philosophy and Literature of the National Autonomous University of Mexico. He directed more than 70 feature films, wrote more than 30 screenplays and edited almost 40 films.

Fred Zinnemann (Viena, Austria 1907–Londres, Reino Unido, 1997). Inició su carrera trabajando con Robert Flaherty y se desempeñó en numerosos géneros cinematográficos. Dirigió más de veinte largometrajes y obtuvo cuatro premios Oscar®, además de numerosas nominaciones.

Fred Zinnemann (*Vienna, Austria 1907–London, UK, 1997*). Film director who began his career working with Robert Flaherty and worked in many different film genres. He directed more than 20 feature films. He won four Academy Awards as well as being nominated numerous times.

Filmografía de Emilio Gómez Muriel: *El payo - un hombre contra el mundo!* (1974), *Basuras humanas* (1972), *Todos los pecados del mundo* (1972), *Los dos hermanos* (1971), *En esta cama nadie duerme* (1971), *Los corrompidos* (1971), *La buscana* (1970), *Flor de durazno* (1970), *La mentira* (1970), *Santa* (1969), *Cinco en la cárcel* (1968), *La cama* (1968), *Blue Demon destructor de espías* (1968), *El corrido de El hijo desobediente* (1968), *La endemoniada* (1968), *Esclava del deseo* (1968), *Báñame mi amor* (1968), *Seis días para morir (La rabia)* (1967), *Rocambole contra la secta del escorpión* (1967), *Rocambole contra las mujeres arpías* (1967), *La perra* (1967), *La cigüeña distraída* (1966), *Me cansé de rogarle* (1966), *El fugitivo* (1966), *Nacidos para cantar* (1965), *Canta mi corazón* (1965), *Tres muchachas de Jalisco* (1964), *Tres palomas alborotadas* (1963), *Los apuros de dos gallos* (1963), *Dos gallos y dos gallinas* (1963), *Dos años de vacaciones* (1962), *Simitrio* (1960), *La estrella vacía* (1960), *800 leguas por el Amazonas* (1959), *El caso de una adolescente* (1958), *El gallo colorado* (1957), *Llamas contra el viento* (1956), *Con quién andan nuestras hijas* (1956), *La vida tiene tres días* (1955), *Maternidad imposible* (1955), *Historia de un abrigo de mink* (1955), *Un minuto de bondad* (1954), *El joven Juárez* (1954), *Ley fuga* (1954), *Las tres Elenas* (1954), *La ladrona* (1954), *Cuatro horas antes de morir* (1953), *Padre nuestro* (1953), *Eugenia Grandet* (1953), *Un divorcio* (1953), *La mujer que tú quieres* (1952), *Carne de presidio* (1952), *Tercio de quites* (1951), *Anillo de compromiso* (1951), *Una gallega baila mambo* (1951), *Vivillo desde chiquillo* (1951), *Nosotras, las taquigrafías* (1950), *Entre tu amor y el cielo* (1950), *Pata de palo* (1950), *Sentencia* (1950), *Cuando acaba la noche* (1950), *La dama del alba* (1950), *La mujer del puerto* (1949), *Las puertas del presidio* (1949), *Arriba el norte* (1949), *La panchita* (1949), *Ojos de juventud* (1948), *El gallero* (1948), *Nocturno de amor* (1948), *Yo soy tu padre* (1948), *El ropavejero* (1947), *Crimen en la alcoba* (1946), *El sexo fuerte* (1946), *La pajarera* (1945), *La monja alférez* (1944), *La guerra de los pasteles* (1944).

Filmografía de Fred Zinnemann: *Five Days One Summer*, (1982), *Julia* (1977), *The Day of the Jackal* (1973), *A Man for All Seasons* (1966), *Behold a Pale Horse* (1964), *The Sundowners* (1960), *The Nun's Story* (1959), *A Hatful of Rain* (1957), *Oklahoma!* (1955), *From Here to Eternity* (1953), *The Member of the Wedding* (1953), *High Noon* (1952), *Benji* (cm. doc., 1951), *Teresa* (1951), *The Men* (1950), *Act of Violence* (1949), *The Search* (1948), *Little Mister Jim* (1947), *My Brother Talks to Horses* (1947), *The Clock* (1945), *The Seventh Cross* (1944), *Eyes in the Night* (1942), *Kid Glove Killer* (1942), *The Lady or the Tiger?* (cm., 1942), *Your Last Act* (cm., 1941), *Forbidden Passage* (cm., 1941), *The Great Meddler* (cm., 1940), *A Way in the Wilderness* (cm., 1940), *Stuffie* (cm., 1940), *The Old South* (cm., 1940), *Forgotten Victory* (cm., 1939), *The Ash-Can Fleet* (cm., 1939), *One Against the World* (cm., 1939), *Help Wanted!* (cm., 1939), *Weather Wizards* (cm., 1939), *They Live Again* (cm., 1938), *Tracking the Sleeping Death* (cm., 1938), *That Mothers Might Live* (cm., 1938), *The Story of Dr. Carver* (cm., 1938), *Friend Indeed* (cm., 1937).

Restaurada en 2010 por la Cineteca di Bologna y el laboratorio L'Immagine Ritrovata, en asociación con el World Cinema Project de The Film Foundation y la Filmoteca de la UNAM. Restauración patrocinada por Armani, Cartier, Qatar Airways y la Qatar Museum Authority.

Restored in 2010 by Cineteca di Bologna/L'Immagine Ritrovata laboratory, in association with The Film Foundation's World Cinema Project and Filmoteca de la UNAM. Restoration funded by Armani, Cartier, Qatar Airways and Qatar Museum Authority.

El rostro impenetrable

Tras robar un banco en México, Dad Longworth huye con el botín dejando atrás a su compañero de crimen, Rio, quien es capturado y encarcelado. Años después, Rio escapa de la prisión y busca a su antiguo amigo para vengarse de su traición. Dad ahora es un respetable alguacil de California que ha temido el regreso de Rio todos estos años.

One-Eyed Jacks

Running from the law after a bank robbery in Mexico, Dad Longworth finds an opportunity to take the stolen gold and leave his partner, Rio, to be captured. Years later, Rio escapes from the prison where he has been ever since, and hunts Dad down for revenge. Dad is now a respectable sheriff in California, and has been living in fear of Rio's return.

Dirección: Marlon Brando

Guion: Guy Trosper, Calder Willingham

Producción: Frank P. Rosenberg, George Glass, Walter Seltzer

Compañía productora: Pennebaker Inc.

Fotografía: Charles Lang Jr.

Edición: Archie Marshek

Dirección de arte: Hal Pereira, J. Macmillan Johnson

Sonido: Hugo Grenzbach, Charles Grenzbach

Música: Hugo Friedhofer

Reparto: Marlon Brando, Karl Malden, Pina Pellicer, Katy Jurado, Ben Johnson, Slim Pickens, Larry Duran, Sam Gilman, Timothy Carey, Miriam Colon, Elisha Cook

Agradecemos el invaluable apoyo de NBC Universal para la proyección de esta película.

We are grateful for the invaluable support of NBC Universal in screening this film.

1961 | EUA | 35 MM | COLOR | 141 MIN.

Premios y festivales: Concha de Oro, Mejor Actriz (Pina Pellicer), Festival de San Sebastián 1961.

Marlon Brando (Omaha, Nebraska, 1924–Los Ángeles, California, 2004). Actor, director y activista, es considerado uno de los mejores actores de cine de todos los tiempos. Recibió el Premio Oscar® al Mejor Actor por las películas *El Padrino* (1972) y *On the Water Front* (1954). También recibió dos Globos de Oro por Mejor Actor y tres premios BAFTA. *One-Eyed Jacks* es la primera y única película que dirigió.

Marlon Brando (Omaha, Nebraska, 1924–Los Angeles, California, 2004). Considered one of the greatest actors of all time, Brando received two Academy Awards for Best Actor for *The Godfather* (1972) and *On the Water Front* (1954). He was also awarded with two Golden Globes and three BAFTA Awards. *One-Eyed Jacks* was Brando's first and only feature film.

Filmografía: *One-Eyed Jacks* (1961).

Restaurada por Estudios Universal en colaboración con The Film Foundation. Agradecimiento especial a Martin Scorsese y Steven Spielberg por su asesoría en esta restauración.

Restored by Universal Studios in collaboration with The Film Foundation. Special thanks to Martin Scorsese and Steven Spielberg for their consultation on this restoration.

ESTRENOS INTERNACIONALES / INTERNATIONAL PREMIERES

2016 | MÉXICO, ECUADOR, GRECIA | COLOR | 96 MIN.

Alba

Alba, una niña de 11 años, debe ir a vivir con su padre, Igor, debido a la enfermedad de su mamá. Igor es un hombre solitario que después de separarse de la familia se encerró en una casa pequeña. La convivencia para Alba es casi insoportable. Los intentos de su padre por acercarse a ella, la vergüenza, el primer beso y el *bullying* en el colegio son estímulos que marcan el camino de Alba hacia la adolescencia y a la aceptación de su familia.

Alba, an 11-year-old girl, has to move to her father's house due to her mother's illness. She barely knows him and sharing time with him at home is almost unbearable. Both are shy, both feel lonely, but neither can find a way to approach the other.

Dirección: Ana Cristina Barragán

Guion: Ana Cristina Barragán

Producción: Isabella Parra, Ramiro Ruiz, Rena Vougioukalou, Konstantina Staurianou

Compañías productoras: Caleidoscopio Cine, Leyenda, Graal Films

Fotografía: Simón Brauer

Edición: Yibrán Assuad, Juan Daniel Molero, José María Avilés

Dirección de arte: Óscar Tello

Sonido: Alejandro de Icaza

Reparto: Macarena Arias, Pablo Aguirre, Amaia Merino, Isabel Borje, María Pareja, Mara Appel, Maisa Herrera

Premios y festivales: Premio de Cine Leones, Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Premio FIPRESCI, Premio Rail D'Oc, Festival de Cinema Latinoamericano de Toulouse 2016; Mejor Largometraje, Festival Internacional de Cine Femenino de Colonia 2016; Premio del Público, Festival de Cine Latino de Tübinga 2016; Mejor Ópera Prima, Festival de Cine de Lima 2016.

Ana Cristina Barragán. Ecuador, 1987.

Filmografía: *Nuca* (cm., 2015), *Anima* (cm., 2013), *Domingo violeta* (cm., 2010), *Despierta* (cm., 2008).

2016 | REINO UNIDO, EUA | 35 MM | COLOR | 162 MIN.

American Honey

Star, una adolescente, deja a su disfuncional familia para unirse a un equipo de viajeros que recorren el Medio Oeste norteamericano vendiendo suscripciones de revistas de puerta en puerta. Rápidamente se siente a gusto con el grupo de jóvenes, al que también pertenece Jake, y adopta su estilo de vida, entre veladas bañadas en alcohol, pequeños delitos e historias de amor...

Star, a teenage girl with nothing to lose, joins a travelling magazine sales crew and gets caught up in a whirlwind of hard partying, law bending and young love as she criss-crosses the Midwest with a band of misfits.

Dirección: Andrea Arnold

Guion: Andrea Arnold

Producción: Lars Knudsen, Jay Van Hoy, Lucas Ochoa, Thomas Benski, Pouya Shabazian, Alice Weinberg

Compañías productoras: Parts & Labor, Pulse Films, ManDown Pictures, Film4 Productions, British Film Institute, Maven Pictures

Fotografía: Robbie Ryan

Edición: Joe Bini

Dirección de arte: Lance Mitchel

Sonido: Nicolas Becker

Música: Earworm Music

Reparto: Sasha Lane, Shia LeBeouf, Riley Keough

Premios y festivales: Premio del Jurado, Selección Oficial, Festival de Cannes 2016.

Andrea Arnold. Kent, Inglaterra (*England*), 1961.

Filmografía: *Wuthering Heights* (2011), *Fish Tank* (2009), *Red Road* (2006), *Wasp* (cm., 2003), *Dog* (cm., 2001), *Milk* (cm., 1998).

2015 | FRANCIA, COLOMBIA | COLOR | 96 MIN.

Anna

Anna, una joven colombiana residente en París, y su hijo de diez años, Nathan, se adoran, pero el exesposo de Anna ya no confía en ella y amenaza con tomar la custodia completa del niño. Al no tener otra opción, ella decide irse de Francia con su hijo. Convence a su novio de acompañarlos y los tres se escapan a Colombia. Durante este viaje, Anna trata de formar una nueva familia y lucha por ser la madre perfecta.

Anna is a young Colombian woman living in Paris with Nathan, her 10-year-old son. They love each other deeply but Anna's ex-husband does not trust her and threatens to take full custody of the child. With no other choice, she decides to leave France with Nathan. Anna convinces her boyfriend to join them and the three flee to Colombia. During this journey, Anna tries to form a new family and struggles with the difficulties of being a perfect mother.

Dirección: Jacques Toulemonde Vidal

Guion: Jacques Toulemonde Vidal

Producción: Julien Naveau, Diana Ramos Medina

Compañías productoras: Noodles Production, Janus Films

Fotografía: Paulo Andrés Pérez

Edición: Mauricio Lleras

Dirección de arte: Philippe Legler, Benoît Pfauwadel

Sonido: Matthieu Perrot, Pierre Bariaud, Jocelyn Robert

Reparto: Juana Acosta, Kolia Abiteboul Dossetto, Bruno Clairefond, Augustin Legrand, Alexandre Toulemonde, Audrey Bastien

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2016; Festival Internacional de Cine de Estocolmo 2015; Festival de Cine Noches Negras de Tallinn 2015.

Jacques Toulemonde Vidal. Bogotá, Colombia, 1983.

Filmografía: *Anna* (2015) es su ópera prima.

2016 | EUA | COLOR | 116 MIN.

Arrival

El aterrizaje de naves extraterrestres en la Tierra plantea una pregunta para toda la humanidad: ¿guerra o paz? El ejército convoca a la doctora Louise Banks, una experta en lingüística, para descifrar si los invasores vienen en son de paz o si son una amenaza. Ella comienza a experimentar poderosas regresiones—visiones que pueden ser la clave para entender las intenciones de los extraterrestres.

Alien spaceships landing on Earth pose a question for all humanity: war or peace? The army calls in Dr. Louise Banks, an expert in linguistics, to try and understand whether the invaders come in peace or pose a threat. She begins to experience powerful flashbacks to her past—visions that may be the key to understanding the aliens' intentions.

Dirección: Denis Villeneuve

Guion: Eric Heisserer, basado en el cuento corto de Ted Chiang

Producción: Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder, David Linde

Compañías productoras: 21 Laps Entertainment, Film Nation Entertainment, Lava Bear Films

Fotografía: Bradford Young

Edición: Joe Walker

Dirección de arte: Patrice Vermette

Sonido: Sylvain Bellemare, Claude La Haye

Música: Jóhann Jóhannsson

Reparto: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark O'Brien, Tzi Ma, Nathaly Thibault, Pat Kiely, Joe Cobden, Julian Casey, Larry Day, Russell Yuen, Abigail Pniowsky, Philippe Hartmann, Andrew Shaver

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Venecia 2016; Festival Internacional de Cine de Toronto 2016.

Denis Villeneuve. Provincia de Quebec, Canadá, 1967.

Filmografía selecta: Sicario (2015), *Enemy / Enemigos idénticos* (2013), *Prisoners* (2013), *Etude empirique sur l'influence du son sur la persistance rétinienne* (cm., 2011), *Incendies / La mujer que cantaba* (2010), *Polytechnique* (2009), *Next Floor* (cm., 2008), *120 Seconds to Get Elected* (cm., 2006), *Maelström* (2000), *Un 32 août sur terre* (1998), *REW-FFWD* (cm. doc., 1994).

2016 | RUMANIA, FRANCIA, BÉLGICA | 35 MM | COLOR | 128 MIN.

Bacalaureat

Romeo Aldea, un doctor que vive en un pequeño pueblo de Transilvania, ha planeado desde siempre mandar a su hija Eliza, una excelente alumna, a estudiar en el extranjero. Su plan está por realizarse —ella ha ganado una beca para estudiar en el Reino Unido—, cuando la joven es víctima de un accidente que pone en riesgo su futuro. Hay maneras de resolver la situación, pero estas no coinciden con sus principios.

Graduation

Romeo Aldea, a physician living in a small town in Transylvania, has raised his daughter Eliza with the idea of sending her to study abroad as soon as she finishes school. His plans are close to becoming reality—his daughter has won a scholarship to study in the UK—but a sudden accident jeopardizes her future. There are ways of solving the problem, but none using the principles that he, as a father, has taught his daughter.

Dirección: Cristian Mungiu

Guion: Cristian Mungiu

Producción: Tudor Reu, Cristian Mungiu

Compañías productoras: Mobra Films,

Why Not Productions

Fotografía: Tudor Vladimir Panduru

Edición: Mircea Olteanu

Dirección de arte: Dan Toma

Sonido: Olivier Dô Hûu

Reparto: Adrian Titieni, Maria Drăguș, Lia Bognar, Mălina Manovici, Vlad Ivanov, Gelu Colceag, Rareș Andrici, Petre Ciubotaru, Alexandra Davidescu, Emanuel Pârvu, Lucian Ifrim, Gigi Ifrim, Adrian Vâncică, Orsolya Moldovan, Tudor Smoleanu

Premios y festivales: Premio a Mejor Director, Festival de Cannes 2016; Premio del Jurado, International Cinephile Society 2016.

Cristian Mungiu. Iasi, Rumania (Romania), 1968.

Filmografía selecta: *Beyond the Hills* (2012), *Tales from the Golden Age* (2009), *4 Months, 3 Weeks and 2 Days* (2007), *Occident* (2002), *Nothing by Chance* (cm., 2000), *The Firemen's Choir* (cm., 2000), *Zapping* (cm., 2000), *The Hand of Paulista* (cm., 1998), *Mariana* (cm., 1997), *Horia Viorel Brief* (cm., 1996).

2016 | EUA | 35 MM | COLOR | 110 MIN.

The Birth of a Nation

Situada en el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX, esta película narra la historia de Nat Turner, esclavo y predicador que organizó una rebelión de esclavos en Virginia en 1831.

Set in the southern United States in the 19th Century, this movie tells the story of Nat Turner, a slave and preacher who led a slave rebellion in Virginia in 1831.

Dirección: Nate Parker

Guion: Nate Parker

Producción: Nate Parker, Kevin Turen, Jason Michael Berman, Preston L. Holmes

Compañías productoras: Bron Studios, Mandalay Pictures, Phantom Four, Tiny Giant Entertainment

Fotografía: Elliot Davis

Edición: Steven Rosenblum

Dirección de arte: Sonya Duvall

Sonido: Whitney Ince

Música: Henry Jackman

Reparto: Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone Junior, Colman Domingo, Aunjanue Ellis, Dwight Henry, Aja Naomi King, Esther Scott, Roger Guenveur Smith, Gabrielle Union, Penelope Ann Miller, Jackie Earle Haley, Tony Espinosa, Jayson Warner Smith, Jason Stuart

Premios y festivales: Premio del Público, Gran Premio del Jurado, Festival de Cine de Sundance 2016.

Nate Parker. Virginia, EUA (USA), 1979.

Filmografía selecta: #AmeriCan (cm., 2014), J.A.W. (cm., 2011).

2016 | FRANCIA | COLOR | 105 MIN.

Le Ciel Attendra

Mélanie, de 16 años. Le gusta ir a la escuela, estar con sus amigos, tocar el chelo, y quiere cambiar el mundo. Pero cuando conoce a un chico en internet y se enamora de él, todo cambia y va siendo reclutada poco a poco por Daesh. Sonia tiene 17 años y estuvo a punto de hacer algo irrevocable para "garantizar" un lugar en el paraíso para su familia. Una vez que estas jóvenes inician el proceso de reclutamiento, ¿podrán escapar de este?

Heaven Will Wait

Mélanie is 16 years old. She likes school, her friends, playing the cello and social activism. But when she meets a boy on the Internet and falls in love with him, her world changes as she is gradually recruited by Daesh for ISIL. Sonia is 17 years old, and is about to do something irrevocable to "guarantee" her family a place in paradise. Once these teenage girls start on the recruitment process, can they ever come back from it?

Dirección: Marie-Castille Mention-Schaar

Guion: Emilie Frêche, Marie-Castille Mention-Schaar

Producción: Marie-Castille Mention-Schaar

Compañía productora: Willow Films

Fotografía: Myriam Vinocour

Edición: Benoît Quinon

Dirección de arte: Valérie Faynot

Sonido: Dominique Levert

Música: Pascal Mayer Steve Bouyer

Reparto: Clotilde Courau, Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Naomi Amarger, Zinédine Soualem

Premios y festivales: Piazza Grande, Festival del film Locarno 2016.

Marie-Castille Mention-Schaar. Francia (France).

Filmografía: Les Héritiers (2014), Ma première fois (2012), Bowling (2012).

2016 | FRANCIA, BÉLGICA, REPÚBLICA CHECA | COLOR | 108 MIN.

La danseuse

Nada destinaba a Loïe Fuller, originaria del centro-oeste de Estados Unidos, a convertirse en un ícono de la *Belle Époque* y mucho menos en bailarina del teatro de la Ópera de París. Incluso a riesgo de lastimar su espalda y de quemar sus ojos con las luces del teatro, Loïe nunca abandonaría la misión de perfeccionar su danza. Sin embargo, la llegada de Isadora Duncan, una joven prodigiosa sedienta de éxito, precipitará su caída.

The Dancer

Nothing in her background destined Loïe Fuller from the American Midwest to become a Belle Epoque icon, even less a dancer at the Paris Opera. Even at the risk of destroying her back and burning her eyes with the stage lights, she will never falter in the quest to perfect her dance. But her meeting with Isadora Duncan—a young prodigy hungry for glory—will lead to her downfall.

Dirección: Stéphanie Di Giusto

Guion: Stéphanie Di Giusto, Sarah Thibau, Thomas Bidegain, adaptado de la novela *Loïe Fuller, danseuse de la Belle Epoque*, de Giovanni Lista

Producción: Alain Attal, Marie Jardillier, Emma Javaux, Bruno Vatin

Compañía productora: Les Productions du Trésor

Fotografía: Benoît Debie

Edición: Géraldine Mangenot

Dirección de arte: Carlos Conti

Sonido: Pierre Mertens, Thomas Desjonquieres, Eric Chevallier

Música: Max Richter

Reparto: Soko, Mélanie Thierry, François Damiens, Denis Menochet, Gaspard Ulliel, Lily Rose Depp, Louis-Do De Lencquesaing

Premios y festivales: Una Cierta Mirada, Festival de Cannes 2016; Festival de Cine de Champs-Élysées 2016; Festival de Cine de Cabourg 2016; Festival Internacional de Cine de Múnich 2016.

Stéphanie Di Giusto. Francia (France).

Filmografía: *La danseuse* (2016) es su ópera prima.

2016 | MÉXICO, ESPAÑA | COLOR | 110 MIN.

El elegido

En 1937, en España, el republicano Ramón Mercader es reclutado por el servicio secreto soviético para asesinar a León Trotsky. Ramón viaja a París bajo la identidad de un belga rico. Allí conoce a Sylvia, una joven trotskista, y la seduce. En 1940 se reencuentran en México, donde Trotsky vive exiliado y Sylvia trabaja como su secretaria. Ajena a los verdaderos planes de su amado, Sylvia lo introduce en el círculo íntimo de su objetivo.

The Chosen

In Spain in 1937, a republican officer Ramón Mercader is recruited by the soviet secret service to murder Leon Trotsky. Ramón travels to Paris posing as a Belgian playboy. There he seduces Sylvia, a young Trotskyite. In 1940 they reunite in Mexico, the country where Trotsky lives in exile and Sylvia works as his secretary. Oblivious to the true plans of her beloved she introduces him to the inner circle of his objective.

Dirección: Antonio Chavarriás

Guion: Antonio Chavarriás

Producción: Mónica Lozano, Antonio Chavarriás

Compañías productoras: Alebrije Cine y Video, Oberon Cinematográfica

Fotografía: Guillermo Granillo

Edición: David Gallart

Dirección de arte: Antonio Muñohierro

Sonido: Santiago Núñez, Albert Manera, Fabiola Ordoyo

Música: Joan Valent

Reparto: Alfonso Herrera, Hannah Murray, Henry Goodman, Julian Sands, Elvira Minguez, Emilio Echevarría, Frances Barber, Alejandro Calva, Roger Casamajor, Javier Godino, Toby Harper, Alexander Holtmann, Brontis Jodorowsky

Antonio Chavarriás. Barcelona, España (Spain), 1956.

Filmografía: *Dictado* (2012), *Las vidas de Celia* (2006), *Volver* (2002), *Un caso para dos* (1997), *Susanna* (1996), *L'enfonsament del Titanic* (1994), *Manila* (1991), *Una sombra en el jardí* (1989).

2015 | FRANCIA | COLOR | 130 MIN.

Elle

Michèle parece indestructible. Directora de una compañía líder en videojuegos, se enfrenta a su vida amorosa con la misma actitud despiadada con la que enfrenta su trabajo, pero su vida cambia para siempre después de ser atacada en su hogar por un agresor desconocido. Cuando encuentra al culpable, ambos se sumergen en un juego curioso y emocionante, un juego que podría salirse de control en cualquier momento.

Michèle seems indestructible. Head of a leading video game company, she brings the same ruthless attitude to her love life as she does to her business. Being attacked in her home by an unknown assailant changes Michèle's life forever. When she resolutely tracks the man down, they are both drawn into a curious and thrilling game—a game that may, at any moment, spiral out of control.

Dirección: Paul Verhoeven

Guion: David Birke, basada en una novela de Philippe Djian

Producción: Saïd Ben Saïd, Michel Merkt

Compañía productora: SBS Productions

Fotografía: Stéphane Fontaine

Edición: Job Ter Burg

Dirección de arte: Laurent Ott

Sonido: Jean-Paul Mugel, Alexis Place, Katia Boutin, Cyril Holtz

Música: Anne Dudley

Reparto: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira, Christian Berkel, Judith Magre, Jonas Bloquet, Alice Isaaz, Vimala Pons, Raphaël Lenglet, Arthur Mazet, Lucas Prisor, Hugo Conzelmann, Stéphane Bak

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cannes 2016.

Paul Verhoeven. Ámsterdam, Países Bajos (*Netherlands*), 1938.

Filmografía selecta: *Tricked* (2012), *Black Book* (2006), *Hollow Man* (2000), *Starship Troopers* (1997), *Showgirls* (1995), *Basic Instinct* (1992), *Total Recall* (1990), *RoboCop* (1987), *Flesh & Blood* (1985).

2016 | HUNGRÍA | COLOR | 81 MIN.

Ernelláék Farkaséknál

Eszter, su esposo Farkas y su hijo Bruno, de cinco años, reciben visitas inesperadas a media noche. La hermana de Eszter, Ernella, su esposo Albert y su hija Laura han regresado después de pasar un año en Escocia donde, contra toda expectativa, no fueron capaces de instalarse. Pronto es evidente que las dos familias nunca han estado en la misma sintonía.

It's Not the Time of My Life

Eszter, her husband Farkas, and their five-year-old son Bruno are paid an unexpected visit in the middle of the night. Eszter's sister Ernella, her husband Albert and daughter Laura have returned from a year spent in Scotland where, contrary to expectations, they weren't able to settle down. It soon becomes clear that the two families have many unresolved issues, including sibling rivalries and parental disputes.

Dirección: Szabolcs Hajdu

Guion: Szabolcs Hajdu

Producción: Dániel Herner, András Muhi, Ferenczy Gábor, Zsófia Muhi

Compañías productoras: Filmworks Ltd., FoxusFox Studio, Látókép Ensemble

Fotografía: Csaba Bántó, Flóra Chilton, Dávid Gajdics, Betti Hejúsz, Márton Kisteleki, Ákos K. Kovács, Péter Miskolczi, Péter Pásztor, Tamás Simon, Márk Szalai, Gábor Szilágyi, Gergely Timár, Levente Tóth

Edición: Szilvia Papp

Sonido: Bálint Zándoki

Reparto: Erika Tankó, Orsolya Török-Illýés, Szabolcs Hajdu, Domokos Szabó, Lujza Hajdu, Zsigmond Hajdu, Imre Gelányi, Ágota Szilágyi

Premios y festivales: Grand Prix Globo de Cristal, Mejor Actor, Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2016.

Szabolcs Hajdu. Debrecen, Hungría (*Hungary*), 1972.

Filmografía selecta: *The Gambler* (2015), *Délibáb* (2014), *Bibliothèque Pascal* (2010), *Fehér tenyér* (2006), *Tamara* (2004), *Macerás ügyek* (2001), *Két kutya* (cm., 1997), *Hajlékony nyál* (cm., 1997), *Les Voleurs* (cm., 1996).

2016 | BÉLGICA, FRANCIA | COLOR | 113 MIN.

La fille inconnue

Una tarde, después de terminar su jornada y cerrar su consultorio, Jenny, una joven doctora, escucha el timbre de la puerta pero decide no contestar. Al día siguiente la policía le informa que encontraron el cadáver de una joven no identificada cerca del consultorio.

The Unknown Girl

One evening, after closing her practice for the day, Jenny, a young doctor, hears the doorbell ring but doesn't answer it. The next day, the police inform her that an unidentified young woman has been found dead close by.

Dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Guion: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Producción: Denis Freyd, Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Compañía productora: Les Films Du Fleuve

Fotografía: Alain Marcoen

Edición: Marie-Hélène Dozo

Dirección de arte: Igor Gabriel

Sonido: Jean-Pierre Duret

Reparto: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka Minnella, Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo, Olivier Gourmet, Pierre Sumkay, Yves Larec, Ben Hamidou, Laurent Caron, Fabrizio Rongione, Jean-Michel Balthazar, Thomas Doret, Marc Zinga

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine T-Mobile Nuevos Horizontes 2016.

Jean-Pierre Dardenne. Engis, Bélgica (*Belgium*), 1951.

Luc Dardenne. Awirs, Bélgica (*Belgium*), 1954.

Filmografía selecta: *Deux jours, une nuit* (2014), *Le Gamin au vélo* (2011), *Le Silence de Lorna* (2008), *L'Enfant* (2005), *Le Fils* (2002), *Rosetta* (1999), *La Promesse* (1996), *Je pense à vous* (1992), *Falsch* (1987).

2016 | FRANCIA, IRÁN | COLOR | 125 MIN.

Forushande

Emad y Rana deben dejar su departamento en el centro de Teherán porque su edificio ha sufrido daños. Se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado con la antigua arrendataria cambia drásticamente la vida de la joven pareja.

The Salesman

With their old flat damaged, Emad and Rana, a young couple living in Tehran, are forced to move into a new apartment. An incident linked to the previous tenant will dramatically change the couple's life.

Dirección: Asghar Farhadi

Guion: Asghar Farhadi

Producción: Asghar Farhadi, Alexandre Mallet-Guy

Compañías productoras: Memento Films Production, Asghar Farhadi Production

Fotografía: Hossein Jafarian

Edición: Hayedeh Safiyari

Dirección de arte: Keyvan Moghadam

Sonido: Yadollah Najafi, Hossin Bashash

Música: Sattar Oraki

Reparto: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini, Mina Sadati, Maral Bani Adam, Mehdi Kooshki, Emad Emami, Shirin Aghakashi, Mojtaba Pirzadeh, Sahra Asadollahe, Ehteram Boroumand, Sam Valipour

Premios y festivales: Mejor Actor, Mejor Guion, Festival de Cannes 2016; Mejor Película Internacional, Festival Internacional de Cine de Múnich 2016; Festival Internacional de Cine T-Mobile Nuevos Horizontes 2016; Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda 2016; Festival Internacional de Cine de Melbourne 2016.

Asghar Farhadi. Isfahan, Irán, 1972.

Filmografía: *The Past* (2013), *A Separation* (2011), *About Elly* (2009), *Fireworks Wednesday* (2006), *The Beautiful City* (2004), *Dancing in the Dust* (2003).

2016 | EUA | 35 MM | COLOR | 112 MIN.

La chica del tren

Rachel, quien está devastada por su reciente divorcio, pasa todo el día fantaseando con una pareja aparentemente perfecta, frente a cuya casa pasa diariamente en tren. Una mañana, Rachel es testigo de un suceso estremecedor que ocurre en esta casa, y se ve envuelta en un misterio que poco a poco se irá revelando.

The Girl on the Train

Rachel, who is devastated by her recent divorce, spends her daily commute fantasizing about the seemingly perfect couple who live in a house that her train passes every day. One morning she witnesses something shocking and becomes entangled in the mystery that unfolds.

Dirección: Tate Taylor

Guion: Erin Cressida Wilson, Tate Taylor (basado en la novela de Paula Hawkins)

Producción: Jared LeBoff, Celia Costas, Marc Platt

Compañías productoras: Dreamworks Pictures, Reliance Entertainment, Marc Platt Productions

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen

Edición: Michael McCusker

Dirección de arte: Deborah Jensen

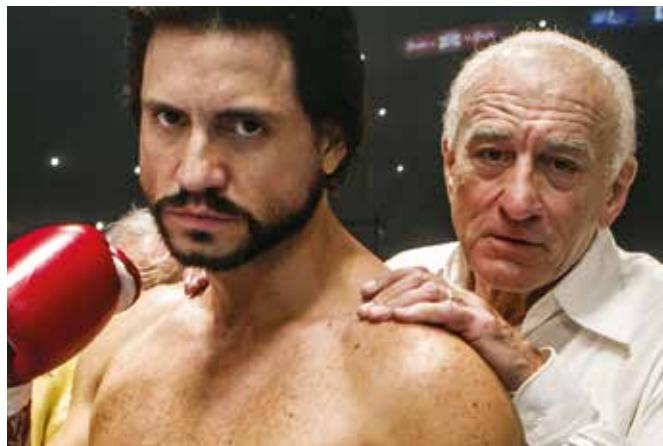
Sonido: Danny Michael

Música: Danny Elfman

Reparto: Luke Evans, Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Laura Prepon, Justin Theroux, Lisa Kudrow, Edgar Ramírez

Tate Taylor. Mississippi, EUA (USA), 1969.

Filmografía: *Get on up* (2014), *The Help* (2011), *Pretty Ugly People* (2008), *Chicken Party* (cm., 2003).

2016 | PANAMÁ, EUA | COLOR | 116 MIN.

Manos de Piedra

La energética historia detrás de la leyenda del boxeo Roberto Durán y de su entrenador Ray Arcel, y de cómo cada uno cambió la vida del otro. En la edad de oro del boxeo, Durán fue uno de los boxeadores más destacados del mundo, junto con Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Marvin Hagler. Durán peleó contra los tres y ganó 103 de sus 119 combates. Su vida, dentro y fuera del ring, no habría sido la misma sin un hombre en la esquina a quien acudir.

Hands of Stone

The knockout story behind boxing legends Roberto Durán and trainer Ray Arcel and how each man changed the life of the other. Set during boxing's Golden Era, when Durán was among legendary fighters including Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, and Marvin Hagler. Durán fought them all and won 103 of his 119 fights, but his life inside and outside of the ring would not be the same without the man in his corner to turn to.

Dirección: Jonathan Jakubowicz

Guion: Jonathan Jakubowicz

Producción: Carlos García de Paredes, Claudine Jakubowicz, Jonathan Jakubowicz, Jay Weisleder

Compañías productoras: Fuego Films, Vertical Media, Epicentral Studios, Panama Film Commission

Fotografía: Miguel Ioann Littin Menz

Edición: Ethan Maníquís

Dirección de arte: Tomas Voth

Sonido: Fernando Cámara, Paula Fairfield, Carlos Beto Urriola, Tim Rakoczy, Doug Mountain

Música: Angelo Milli

Reparto: Robert De Niro, Edgar Ramírez, Usher Raymond IV, Ana De Armas

Premios y festivales: proyección especial fuera de competencia, Festival de Cannes 2016.

Jonathan Jakubowicz. Caracas, Venezuela, 1978.

Filmografía: *Secuestro express* (2005), *Distance* (cm., 2002), *Los barcos de la esperanza* (2000).

2016 | PAÍSES BAJOS, ALEMANIA, IRLANDA | COLOR | 95 MIN.

History's Future

Tras perder la memoria a causa de un asalto, un hombre conocido como MP (siglas de Persona Extraviada: *Missing Person*) sale de su casa y emprende una travesía, en busca no solo de su memoria, sino quizás de una nueva identidad. MP se enfrenta a un mundo en donde ya no hay ninguna certeza; una época de crisis en muchos niveles. En sus viajes de país en país, MP intenta comprender la complejidad de la vida occidental en el siglo XXI.

*Losing his memory after a mugging, a man known only as "MP" (*Missing Person*) leaves his home and sets out on a journey —in search not only for his memory but perhaps also for a new identity. MP finds himself confronted by a world in which there are no longer any certainties; an era of crisis on many levels. On his travels from country to country, MP attempts to gain insight into the complexity of life in the 21st-century West.*

Dirección: Fiona Tan

Guion: Fiona Tan, Jonathan Romney

Producción: Floor Onrust

Compañía productora: Family Affair Films

Fotografía: Vladas Naudzius

Edición: Nathalie Alonso Casale

Dirección de arte: Patty Groot Bluemink

Sonido: Hugo Dijkstal

Música: Leo Anemaet, Ray Harman

Reparto: Mark O'Halloran, Denis Lavant, Anne Consigny, Christos Passalis, Manjinder Virk, Rifka Lodeizen, Brian Gleeson, Johanna ter Steege

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Festival Internacional de Cine de Edimburgo 2016; Festival Internacional de Cine de Vilna "Kino Pavasaris" 2016; Festival Internacional de Cine de Jeonju 2016.

Fiona Tan. Pekanbaru, Indonesia, 1966.

Filmografía: *History's Future* (2016) es su ópera prima.

2016 | REINO UNIDO | 35 MM | COLOR | 100 MIN.

Yo, Daniel Blake

Daniel Blake, de 59 años, quien ha trabajado como carpintero la mayor parte de su vida en Newcastle, necesita por primera vez ayuda del Estado. Su camino se cruza con el de Katie, madre soltera de dos niños pequeños que ha tenido que aceptar un departamento en una ciudad lejana y desconocida para no acabar en un hostal para indigentes en Londres. Ambos están en tierra de nadie, atrapados en el alambre de púas de la burocrática asistencia social del estado británico actual.

I, Daniel Blake

Daniel Blake, 59 years old, worked as a joiner in Newcastle, England. After suffering heart disease he applies for sickness benefit. He meets single mother Katie and her two young children, Daisy and Dylan. Katie's only chance to escape a one-roomed homeless person's hostel in London is to accept a flat in a city 300 miles away. Daniel and Katie find themselves in no-man's land, caught on the barbed wire of welfare bureaucracy in modern-day Britain.

Dirección: Ken Loach

Guion: Paul Laverty

Producción: Rebecca O'Brien

Compañías productoras: Sixteen Films, BBC, BFI

Fotografía: Robbie Ryan

Edición: Jonathan Morris

Dirección de arte: Linda Wilson, Fergus Clegg

Sonido: Ray Beckett

Música: George Fenton

Reparto: Dave Johns, Briana Shann, Hayley Squires, Dylan Phillip McKiernan, Kate Rutter, Sharon Percy, Kema Sikazwe

Premios y festivales: Palma de Oro, Festival de Cannes 2016; Festival del film Locarno 2016.

Ken Loach. Warwickshire, Reino Unido (UK), 1936.

Filmografía selecta: *Jimmy's Hall* (2014), *The Angels' Share* (2012), *Route Irish* (2010), *Looking for Eric* (2009), *It's a Free World* (2007), *The Wind that Shakes the Barley* (2006), *Ae Fond Kiss* (2004), *Sweet Sixteen* (2002), *The Navigators* (2001), *Bread and Roses* (2000).

2016 | CANADÁ, FRANCIA | COLOR | 95 MIN.

Juste la fin du monde **Solo el fin del mundo**

Tras doce años de ausencia, un escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que pronto morirá. El rencor pronto reescribe el curso de la tarde, comienzan las peleas y los berrinches, alimentados por la soledad y la duda. Todos los intentos de empatía son saboteados por la incapacidad de las personas de escuchar y de amar.

It's Only the End of the World

After 12 years of absence, Louis, a terminally ill writer, returns to his hometown, planning on announcing his impending death to his family. As resentment soon rewrites the course of an afternoon, anger and tension unfold, fuelled by loneliness and doubt. All attempts at empathy are sabotaged by peoples incapacity to listen and love.

Dirección: Xavier Dolan

Guion: Xavier Dolan

Producción: Sylvain Corbeil, Xavier Dolan, Nancy Grant, Nathanaël Karmitz, Michel Merkt

Compañía productora: Sons of Manual

Fotografía: André Turpin

Edición: Xavier Dolan

Dirección de arte: Colombe Raby

Sonido: Sylvain Brassard

Música: Gabriel Yared

Reparto: Nathalie Baye, Martine Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel

Premios y festivales: Gran Premio, Festival de Cannes 2016; nominada al Sydney Film Prize, Festival de Cine de Sidney 2016.

Xavier Dolan. Montreal, Canadá, 1989.

Filmografía: *Mommy* (2014), *Tom à la ferme* (2013), *Laurence Anyways* (2012), *Les amours imaginaires* (2010), *J'ai tué ma mère* (2009).

2016 | EUA | COLOR | 127 MIN.

La La Land: **una historia de amor**

En esta versión moderna de un musical clásico de Hollywood, un pianista de jazz y una actriz principiante se enamoran, pero su relación se complica conforme obtienen éxito en sus respectivas carreras.

La La Land

In this modern take on the classic Hollywood musical, a jazz pianist and an aspiring actress fall in love, but the couple face difficulties as they become increasingly successful.

Dirección: Damien Chazelle

Guion: Damien Chazelle

Producción: Fred Berger, Gary Gilbert, Jordan Horowitz, Marc Platt

Compañías productoras: Lionsgate, Gilbert Films, Impostor Pictures, Marc Platt Productions

Fotografía: Linus Sandgren

Edición: Tom Cross

Dirección de arte: David Wasco

Sonido: Steven Morrow, Mildred Latrou, Ai-Ling Lee

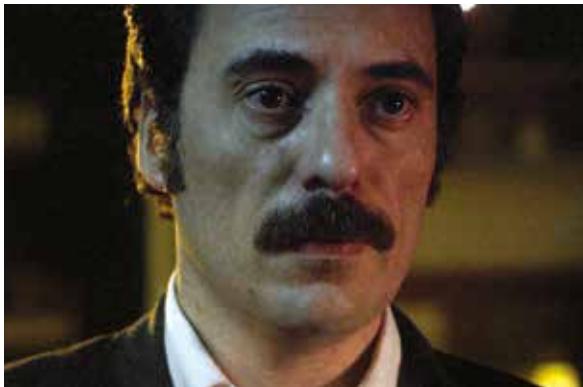
Música: Justin Hurwitz

Reparto: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie Hernández, Sonoya Mizuno, Jessica Rothenburg, Tom Everett Scott, Josh Pence, J. K. Simmons

Premios y festivales: Película inaugural y Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Venecia 2016.

Damien Chazelle. Rhode Island, EUA (USA), 1985.

Filmografía: *Whiplash* (2014), *Whiplash* (cm., 2013), *Guy and Madeline on a Park Bench* (2009).

2016 | ARGENTINA | 35 MM | COLOR | 78 MIN.

La larga noche de Francisco Sanctis

Buenos Aires, 1977. Francisco Sanctis, un hombre sin compromiso político, recibe en plena dictadura militar la información precisa (nombre y dirección) de dos personas que van a desaparecer. Esa misma noche deberá tomar la decisión más importante de su existencia: ¿les salvará la vida a riesgo de la suya?

The Long Night of Francisco Sanctis

Buenos Aires, 1977. During the military dictatorship, Francisco Sanctis, a man without any political ties, receives the precise information (name and address) of two people sentenced to "disappear". That night he must make a crucial decision: whether or not to risk his own life to save others.

Dirección: Francisco Márquez, Andrea Testa

Guion: Francisco Márquez, Andrea Testa, basado en la novela homónima de Humberto Costantini

Producción: Francisco Márquez, Andrea Testa, Luciana Piantanida

Compañía productora: Pensar con las Manos

Fotografía: Federico Lastra

Edición: Lorena Moriconi

Dirección de arte: Julieta Dolinsky

Sonido: Abel Tortorelli

Reparto: Diego Velázquez, Laura Paredes, Valeria Lois, Marcelo Subiotto, Rafael Federman

Premios y festivales: Mejor Actor, Mejor Película, Premio FEISAL, Premio SIGNIS, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente 2016; Festival de Cine de Lima 2016; Festival de Cine de Jerusalén 2016; Una Cierta Mirada, Festival de Cannes 2016.

Francisco Márquez. Buenos Aires, Argentina (1981).

Andrea Testa. Buenos Aires, Argentina (1987).

Filmografía Francisco Márquez: *Después de Sarmiento* (doc., 2015), *Sucursal 39* (cm., 2014), *Imágenes para antes de la guerra* (cm., 2011).

Filmografía Andrea Testa: *Pibe Chorro* (doc., 2015), *Uno, dos, tres* (cm., 2010), *Sea una familia feliz* (cm., 2009), *El río* (cm., 2007).

2016 | EUA | COLOR | 123 MIN.

Loving

Loving celebra el valor y compromiso de una pareja interracial de la vida real, Richard y Mildred Loving, quienes se casaron y luego lucharon durante nueve años por el derecho de vivir como familia en su pueblo natal. Su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que en 1967 reafirmó los fundamentos del derecho al matrimonio, convirtiendo la historia de amor de los Loving en fuente de inspiración para parejas de todo el mundo.

Loving celebrates the real-life courage and commitment of an interracial couple, Richard and Mildred Loving, who married and then spent the next nine years fighting for the right to live as a family in their hometown. Their civil rights case went all the way to the Supreme Court, which in 1967 reaffirmed the very foundation of the right to marry—making their love story an inspiration to couples everywhere.

Dirección: Jeff Nichols

Guion: Jeff Nichols

Producción: Ged Doherty, Colin Firth, Nancy Buirski

Compañías productoras: Big Beach, Raindog Films

Fotografía: Adam Stone

Edición: Julie Monroe

Dirección de arte: Chad Keith

Sonido: Pud Cusack

Música: David Wingo

Reparto: Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, Nick Kroll, Terri Abney, Alano Miller, Jon Bass, Michael Shannon

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cannes 2016.

Jeff Nichols. Arkansas, EUA (USA), 1978.

Filmografía: *Midnight Special* (2016), *Mud* (2012), *Take Shelter* (2011), *Shotgun Stories* (2007).

2016 | FRANCIA, ALEMANIA | COLOR | 122 MIN.

Ma Loute

Verano de 1910. Varios turistas han desaparecido de la playa local. El inspector Machin descubre una pista que lo conduce a los Brufort, una familia de pescadores locales. Mientras, los Van Peteghem, una degenerada familia burguesa, llegan a su villa de veraneo para disfrutar del sol. Cuando los hijos de ambas familias se enamoren, se alterará la vida de todos los involucrados y comenzarán a surgir aspectos de su verdadera personalidad.

Slack Bay

Summer 1910. Several tourists have vanished from the local beach. Inspector Machin discovers that the trail leads to the Bruforts, a local family of fishermen. The degenerate bourgeois Van Peteghem family arrive at their holiday villa to take in the sun, but Brufort's son Ma Loute and Billie Van Peteghem fall in love, which introduces an element of confusion into the lives of all concerned and starts to reveal something of their true characters.

Dirección: Bruno Dumont

Guion: Bruno Dumont

Producción: Jean Bréhat, Rachid Bouchareb, Muriel Merlin

Compañía productora: 3B Productions

Fotografía: Guillaume Deffontaines

Edición: Bruno Dumont, Basile Belkhiri

Dirección de arte: Riton Dupire-Clément

Sonido: Phillippe Lecoeur

Reparto: Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, Raph, Juliette Binoche, Jean Luc Vincent, Brandon Lavieville

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Moscú 2016; Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2016; Festival de Cine de Jerusalén 2016; Festival Internacional de Cine T-Mobile Nuevos Horizontes 2016.

Bruno Dumont. Bailleul, Francia (France), 1958.

Filmografía: *Camille Claudel 1915* (2013), *Hors Satan* (2011), *Hadewijch* (2009), *Flandres* (2006), *Twentynine Palms* (2003), *L'humanité* (1999), *La vie de Jésus* (1997).

2016 | ESPAÑA, EUA, REINO UNIDO | 35 MM | COLOR | DURACIÓN

Un monstruo viene a verme

Esta es la historia de Connor, un niño que se encuentra en un momento muy difícil de su vida: su madre tiene una enfermedad terminal, y es constantemente molestado por sus compañeros de escuela. Una noche, Connor encuentra a un monstruo que le ayudará a pasar por esta etapa de su vida y dejar de estar enojado.

A Monster Calls

This is the story of Connor, a boy who is going through one of the most difficult moments of his life: his mother is seriously ill and he struggles at school with bullies. One night, a monster comes to visit him; his presence will help Connor deal with this difficult time and let go of his anger.

Dirección: Juan Antonio Bayona

Guion: Patrick Ness

Producción: Belén Atienza, Mitch Horwitz, Jonathan King

Compañías productoras: Apaches Entertainment, La Trini, Participant Media, RiverRoad Entertainment, Telecinco Cinema

Fotografía: Óscar Faura

Edición: Bernat Vilaplana, Jaume Martí

Dirección de arte: Jaime Anduiza, Ravi Bansal, Dídac Bono

Sonido: Jorge Adrados

Música: Fernando Velázquez

Animación: C.J. Burbridge, Sean Conly, José Luis de Lucas, Julien Deragon, Naomi Hibbert, Yvon Jardel, Sébastien Joly, Alexis Kerjosse, David Llopis, Sebastián Trujillo, David Vandebroecke

Reparto: Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell, Lewis MacDougall

José Antonio Bayona. Barcelona, España (Spain), 1975.

Filmografía selecta: *9 días en Haití* (cm. doc., 2015), *Lo imposible* (2012), *La desgracia en 3D* (cm., 2009), *El orfanato* (2007), *Lo echamos a suertes* (cm., 2005), *10 años con Camela* (2004), *El hombre esponja* (cm., 2002), *Diminutos del calvario* (cm., 2001), *Mis vacaciones* (cm., 1999).

2016 | CHILE, ARGENTINA, FRANCIA, ESPAÑA | COLOR | 108 MIN.

Neruda

En 1948 el senador Pablo Neruda acusa al gobierno de traición y es desaforado por el presidente Videla. El policía Óscar Peluchonneau es el encargado de arrestar al poeta. Neruda trata de huir del país con su esposa, pero la pareja se ve obligada a esconderse. En la lucha con su enemigo Peluchonneau, Neruda encuentra una oportunidad para reinventarse a sí mismo y convertirse en símbolo de libertad y leyenda literaria.

In 1948, Senator Pablo Neruda accuses the government of betrayal and is swiftly impeached by President Videla. Policeman Óscar Peluchonneau is assigned to arrest the poet. Neruda tries to flee the country with his wife, but they are forced into hiding. In the struggle with his nemesis Peluchonneau, Neruda sees an opportunity to reinvent himself and recognizes a chance to become both a symbol for liberty and a literary legend.

Dirección: Pablo Larraín

Guion: Guillermo Calderón

Producción: Juan de Dios

Compañías productoras: Lar AZ Films, Casting del Sur, Fabula, Funny Balloons, Participant Media, Reborn Production, Setembre Cine

Fotografía: Sergio Armstrong

Edición: Hervé Schneid

Dirección de arte: Esfanía Larraín

Música: Federico Jusid

Sonido: Miguel Hormazabal

Reparto: Alfredo Castro, Gael García Bernal, Luis Gnecco, Mercedes Moran, Michael Silva, Pablo Derqui

Premios y festivales: Quincena de Realizadores, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda 2016.

Pablo Larraín. Santiago, Chile, 1976.

Filmografía: *El Club* (2015), *No* (2012), *Post Mortem* (2010), *Tony Manero* (2008), *Fuga* (2006).

2016 | REINO UNIDO, EUA | COLOR | 115 MIN.

Nocturnal Animals

La dueña de una galería de arte comienza a obsesionarse con la última novela de su exmarido, un thriller que parece contener amenazas subliminales dirigidas hacia ella.

An art gallery owner begins obsessing over her ex-husband's new novel, a thriller which seems to contain some subliminal threats directed at her.

Dirección: Tom Ford

Guion: Tom Ford, basado en la novela *Tony y Susan*, de Austin Wright

Producción: Tom Ford, Robert Salerno

Compañía productora: Fade To Black

Fotografía: Seamus McGarvey

Edición: Joan Sobel

Dirección de arte: Shane Valentino

Sonido: Scott Harber

Música: Abel Korzeniowski

Reparto: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Karl Glusman, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen

Premios y festivales: Festival Internacional de Cine de Toronto 2016; Festival Internacional de Cine de Venecia 2016.

Tom Ford. Texas, EUA (USA), 1961.

Filmografía: *A Single Man* (2009).

2016 | FRANCIA, BÉLGICA | 35 MM | COLOR | 120 MIN.

L'odyssée

En 1946, Jacques Cousteau introduce a su hijo Philippe a las aguas del Mediterráneo. Gracias a una escafandra hecha a la medida, el niño respira bajo el agua por primera vez. Diez años más tarde, cuando Philippe, ya adulto, se suma a la tripulación de *El Calypso*, descubre que su padre ha cambiado. Convertido en una estrella mundial, Jacques recorre el planeta ideando proyectos cada vez más megalómanos.

The Odyssey

In 1946, Jacques Cousteau leads his son Philippe into the waters of the Mediterranean. Thanks to a diving suit made especially for him, the boy is able to breathe underwater for the first time. Ten years later when Philippe, now grown, reunites with Jacques on board The Calypso, he discovers that his father has changed. Now a worldwide star, Jacques travels the world embarking on one increasingly megalomaniacal project after another.

Dirección: Jérôme Salle

Guion: Jérôme Salle, Laurent Turner, basado en *Capitaine de la Calypso* de Albert Falco y Jean-Michel Cousteau, y en *Mon père le commandant* de Jean-Michel Cousteau

Producción: Nathalie Gastaldo, Philippe Godeau, Olivier Delbosc, Marc Missonnier

Compañías productoras: Pan-Européenne, Fidèle Films, TF1 Films Production, Versus production

Fotografía: Matias Boucard

Edición: Stan Collet

Dirección de arte: Laurent Ott

Sonido: Marc Engels, Thomas Gauder

Música: Alexandre Desplat

Reparto: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, Michael Bublè, Chloe Hirschman

Jérôme Salle. París, Francia (France), 1967.

Filmografía: *Zulu* (2013), *Largo Winch II: The Burma Conspiracy* (2011), *The Heir Apparent: Largo Winch* (2008), *Anthony Zimmer* (2005), *Le jour de grâce* (cm., 2000).

2016 | FRANCIA, CHILE | COLOR | 128 MIN.

Poesía sin fin

Retrato de la juventud de Alejandro Jodorowsky, situada en las décadas de los cuarenta y cincuenta, en la ecléctica ciudad capital Santiago. Ahí, decide ser poeta y es insertado, por el destino, al círculo artístico más bohemio del momento. Conoce a Enrique Lihn, Stella Díaz Varín y Nicanor Parra, entre otros jóvenes del país, artistas prometedores y desconocidos que más tarde se convertirían en titanes de la literatura latinoamericana.

Endless Poetry

Endless Poetry portrays Alejandro Jodorowsky's young adulthood, set in the 1940's and 1950's, in the electric capital city of Santiago. There, he decides to become a poet and is introduced, by destiny, into the foremost bohemian and artistic circle of the time. He meets Enrique Lihn, Stella Díaz Varín, Nicanor Parra and many other young, promising and unknown artists who would later become titans of Latin America's literature.

Dirección: Alejandro Jodorowsky

Guion: Alejandro Jodorowsky

Producción: Alejandro Jodorowsky, Moises Cosio, Abbas Nokhasteh, Takashi Asai

Compañías productoras: Satori Films, Le Soleil Films, Le Pacte

Fotografía: Christopher Doyle

Edición: Maryline Monthieux

Dirección de arte: Alejandro Jodorowsky

Sonido: Sandy Notarianni, Guadalupe Cassis

Música: Adán Jodorowsky

Reparto: Adán Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub, Pamela Flores

Premios y festivales: Quincena de Realizadores, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Moscú 2016; Festival Internacional de Cine de Múnich 2016; Festival de Cine de Jerusalén 2016; Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda 2016; Festival Internacional de Cine T-Mobile Nuevos Horizontes 2016; Festival del film Locarno 2016.

Alejandro Jodorowsky. Tocopilla, Chile, 1929.

Filmografía: *La danza de la realidad* (2013), *The Rainbow Thief* (1990), *Santa sangre* (1989), *Tusk* (1980), *La montaña sagrada* (1973), *El topo* (1970), *Fando y Lis* (1968), *Teatro sin fin* (cm., 1965), *La cravate* (cm., 1957).

2016 | SUDÁFRICA, UGANDA | COLOR | 124 MIN.

Queen of Katwe

La colorida y verdadera historia de una niña que vendía maíz en las calles de Uganda, cuyo mundo cambió de pronto cuando conoció el juego del ajedrez. Gracias al apoyo de su familia y de su comunidad, ella obtiene la seguridad y la determinación que necesita para perseguir su sueño de convertirse en una campeona internacional de ajedrez.

The colorful true story of a young girl selling corn on the streets of rural Uganda whose world rapidly changes when she is introduced to the game of chess. As a result of the support she receives from her family and community, she is instilled with the confidence and determination she needs to pursue her dream of becoming an international chess champion.

Dirección: Mira Nair

Guion: William Wheeler, basado en el libro de Tim Crothers

Producción: Lydia Pilcher, John Carls

Compañía productora: Walt Disney Studios Pictures

Fotografía: Sean Bobbitt

Edición: Barry Alexander Brown

Dirección de arte: Stephanie Carroll

Sonido: Nico Louw

Música: Alex Heffes

Reparto: David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Madina Nalwanga

Premios y festivales: Festival de Cine de Londres 2016; Función de Gala, Festival Internacional de Cine de Toronto 2016.

Mira Nair. Orissa, India, 1957.

Filmografía selecta: *The Reluctant Fundamentalist* (2012), *Amelia* (2009), *New York, I Love You* (segmento *How can it be?*) (2008), *The Namesake* (2006), *Vanity Fair* (2004), *Monsoon Wedding* (2001), *The Laughing Club of India* (2000), *Kama Sutra* (1996), *Mississippi Masala* (1991), *Salaam Bombay!* (1988).

2016 | RUMANIA, FRANCIA, BOSNIA Y HERZEGOVINA, CROACIA, MACEDONIA | COLOR | 173 MIN.

Sieranevada

Tres días después del atentado terrorista contra la revista *Charlie Hebdo*, en París, y cuarenta días después de la muerte de su padre, Lary, médico en sus cuarenta, va a pasar el sábado con su familia, reunida en memoria del difunto. La reunión no sucede como se espera. Obligado a enfrentar sus miedos y su pasado, y forzado a reconsiderar su lugar dentro de la familia, Lary tendrá que decir la verdad.

Three days after the terrorist attack on the offices of Parisian weekly Charlie Hebdo, and forty days after the death of his father, Lary, a doctor in his forties is about to spend Saturday at a family gathering to commemorate his deceased father. But the occasion does not go according to expectations. Forced to confront his fears and his past, and to rethink the place he holds within the family, Lary is left with no choice but to tell the truth.

Dirección: Cristi Puiu

Guion: Cristi Puiu

Producción: Anca Puiu

Compañía productora: Mandragora

Fotografía: Barbu Balasoiu

Edición: Ciprian Cimpoi, Letitia Stefanescu, Iulia Muresan

Dirección de arte: Cristina Barbu

Sonido: Christophe Vingtrinier, Jean Paul Bernard, Filip Muresan

Reparto: Mimi Brănescu, Dana Dogaru, Marian Ralea, Marin Grigore, Rolando Matsangos, Tatiana lekel, Judith State, Ana Ciontea, Sorin Medeleni, Simona Ghita, Bogdan Dumitrasche, Cătălina Moga, Valer Dellakeza, Ilona Brezoianu, Andi Vasluianu, Petra Kurtela, Silvia Năstase, Iulian Puiu, Illeana Puiu, Ioana Crăciunescu, Leo Profir, Ana Brănescu, Mirela Apostu, Mara Elena Andrei

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Moscú 2016; Festival Internacional de Cine de Transilvania 2016; Festival Internacional de Cine de Múnich 2016; Festival de Cine de Jerusalén 2016; Festival Internacional de Cine T-Mobile Nuevos Horizontes 2016; Festival de Cine de Sarajevo 2016.

Cristi Puiu. Bucarest, Rumania (Romania), 1967.

Filmografía: *Aurora* (2010), *The Death of Mr. Lazarescu* (2005), *Stuff and Dough* (2001).

2016 | ECUADOR, MÉXICO, ALEMANIA | COLOR | 100 MIN.

Sin muertos no hay carnaval

Una historia de ambición, corrupción, traición, enredos y todo lo que implica la búsqueda de poder dentro de una sociedad y dentro de una familia. Es una historia sobre deseo, culpa y los límites que ponemos en nuestro entorno para construir un mundo más decente. Situada en la abrumadora y tropical ciudad de Guayaquil.

Such is Life in the Tropics

A story of ambition, corruption, treason, entanglements and everything that comes with the search for power within a society and within a family. This is a story about desire, guilt, and the limits we place on our surroundings in order to build a more decent world. Set in the overwhelming tropical city of Guayaquil.

Dirección: Sebastián Cordero

Guion: Andrés Crespo, Sebastián Cordero

Producción: Sebastián Cordero, Bertha Navarro, Arturo Yépez Z.

Compañías productoras: Carnaval Cine, Salamandra Producciones, Aktis Film Production

Fotografía: Tonatiuh Martínez

Edición: Sebastián Cordero, Jorge García

Dirección de arte: Bárbara Enríquez

Sonido: Martín Hernández, Estebanoise Brauer

Música: Toño Cepeda, Leonardo Heiblum, Andrés Sánchez

Reparto: Daniel Adum Gilbert, Diego Cataño, Andrés Crespo, Maya Zapata, Erando González, Antonella Valeriano, Víctor Aráuz, María Josefina Viteri, María Mercedes Pacheco, Alejandro Fajardo, Christoph Baumann

Sebastián Cordero. Quito, Ecuador, 1972.

Filmografía: *Europa Report* (2013), *La caverna* (cm., 2013), *Pescador* (2011), *Rabia* (2009), *Crónicas* (2004), *Ratas, ratones, rateros* (1999).

2016 | EUA, AUSTRALIA, REINO UNIDO | 35 MM | COLOR | DURACIÓN

Sully

Basada en la autobiografía *Highest Duty* de Chesley "Sully" Sullenberger, esta película narra la historia del famoso piloto estadounidense que logró maniobrar un avión descompuesto y acuatizar en el río Hudson para salvar a sus 155 pasajeros.

*Based on the autobiography *Highest Duty* by Chesley "Sully" Sullenberger, this film tells the story of the American pilot who became a hero after gliding his troubled aeroplane into the Hudson River, saving all 155 passengers.*

Dirección: Clint Eastwood

Guion: Todd Komarnicki

Producción: Bruce Berman, Clint Eastwood, Gary Goetzman, Tom Hanks, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Tim Moore, Kipp Nelson, Allyn Stewart

Compañía productora: Warner Bros.

Fotografía: Tom Stern

Edición: Blu Murray

Dirección de arte: Ryan Heck

Sonido: José Antonio García

Música: Christian Jacob

Animación: Richard Spriggs

Reparto: Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart, Anna Gunn, Holt McCallany, Jamey Sheridan, Jerry Ferrara

Clint Eastwood. EUA (USA), 1930.

Filmografía selecta: *American Sniper* (2014), *Jersey Boys* (2014), *J. Edgar* (2011), *Hereafter* (2010), *Invictus* (2009), *Gran Torino* (2008), *Changeling* (2008), *Letters from Iwo Jima* (2006), *Flags of Our Fathers* (2006), *Million Dollar Baby* (2004).

2016 | ALEMANIA | COLOR | 162 MIN.

Toni Erdmann

El bromista Winfried se disfraza como el extrovertido “Toni Erdmann” para capturar la atención de su ocupada hija Inés y ayudarla a cambiar su estilo de vida corporativo. El reto padre-hija escala a proporciones absurdas hasta que Inés comienza a ver que su excéntrico padre merece un lugar en su vida.

Practical joker Winfried disguises himself as flashy “Toni Erdmann” to get his busy daughter Ines’ attention and change her corporate lifestyle. The father-daughter challenge reaches absurd proportions until Ines begins to see that her eccentric father deserves a place in her life.

Dirección: Maren Ade

Guion: Maren Ade

Producción: Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade, Michel Merkt

Compañías productoras: Komplizen Film, Coop99 Filmproduktion, Hi Film Productions

Fotografía: Patrick Orth

Edición: Heike Parplies

Dirección de arte: Silke Fischer

Música: Martin Hossbach, Michael Muehlhaus

Sonido: Patrick Veigel, Bernhard Maisch

Reparto: Sandra Hüller, Peter Simonischek

Premios y festivales: Premio FIPRESCI, Festival de Cannes 2016; Iris de Oro a Mejor Película, Mejor Guion, Premio RTBF TV a Mejor Película, Festival de Cine de Bruselas 2016; película inaugural, Festival Internacional de Cine de Múnich 2016; Festival Internacional de Cine de Nueva Zelanda 2016; Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2016; Festival Internacional de Cine de Moscú 2016.

Maren Ade. Karlsruhe, Alemania (*Germany*), 1976.

Filmografía: *Toni Erdmann* (2016), *Everyone Else* (2009), *The Forest for the Trees* (2003), *Vegas* (cm., 2001), *Level 9* (cm., 2000).

2016 | EUA | COLOR | 97 MIN.

The Transfiguration

Queens, Nueva York. Milo es un marginado social. Huérfano, ignorado por sus compañeros de la escuela y molestado por los niños mayores, su único refugio es el departamento que comparte con su hermano mayor. Para escapar de su soledad, se sumerge en el mundo de los vampiros. Milo esconde un oscuro secreto, pero un encuentro casual con su nueva vecina, Sophie, le despierta sentimientos desconocidos. ¿Bastará eso para anular sus oscuros impulsos?

Set in Queens, New York, 14-year-old Milo is an outsider. Orphaned, ignored by his schoolmates and bullied by older kids, he takes refuge in the apartment he shares with his older brother. To escape his solitude, he immerses himself in the world of vampires. Milo hides a dark secret, but a chance encounter with a new neighbor Sophie leads him to develop new feelings. Is this enough to quash his dark urges?

Dirección: Michael O’Shea

Guion: Michael O’Shea

Producción: Susan Leber

Compañía productora: Transfiguration Productions LLC

Fotografía: Sung Rae Cho

Edición: Kathryn J. Schubert

Dirección de arte: Danica Pantic

Sonido: Coll Anderson

Música: Margaret Chardiet

Reparto: Eric Ruffin, Chloe Levine, Aaron Clifton Moten

Premios y festivales: Una Cierta Mirada, Festival de Cannes 2016; Festival Internacional de Cine de Terror de Lisboa 2016; Selección Oficial, Festival Europeo de Cine Fantástico de Estrasburgo 2016; Festival Internacional de Cine Fantástico de Neuchâtel 2016.

Michael O’Shea. Brooklyn, EUA (USA).

Filmografía: *The Transfiguration* (2016) es su ópera prima.

2016 | FRANCIA | 35 MM | COLOR | 77 MIN.

Gentleman Rissient

El legendario cineasta y crítico francés Pierre Rissient hace un recuento de cómo se volvió amante del cine: documental que retrata a un pionero, periodista, cineasta y embajador incansable del cine internacional.

Pierre Rissient, legendary filmmaker and critic, tells the story of how he became a true film lover: the portrait of a pioneer, journalist, filmmaker and ambassador of international cinema.

Dirección: Benoît Jacquot, Guy Seligmann, Pascal Merigeau

Producción: Bruno Deloye, Guy Seligmann

Fotografía: Chantal Remigereau

Edición: David Carr-Brown

Premios y festivales: Cannes Classics 2016.

Benoît Jacquot. Francia (*France*), 1947.

Guy Seligmann. Francia (*France*), 1939.

Pascal Merigeau. Francia (*France*), 1953.

Filmografía de Benoît Jacquot: *Journal d'une femme de chambre* (2015), *3 coeurs* (2014), *Les adieux à la reine* (2012), *Au fond des bois* (2010), *Atelier jardin* (cm., 2009), *Villa Amalia* (2009), *L'intouchable* (2006), *À tout de suite* (2004), *Adolphe* (2002), *Tosca* (2001).

Filmografía de Guy Seligmann: *Croire ou ne pas croire* (1996), *La Science, la croyance et la foi* (cm., 1996), *Je reve, mais peut-être pas* (1992), *Les Petits Pas* (1989), *Resnais est un roman* (1983), *Sartre par lui-même* (doc., 1976), *Vivre à Bonneuil* (doc., 1975), *Cadoudal* (1974), *Sauver le boeuf* (1970). *Dim, dam, dom*: *Albert Simon* (cm., 1968).

Filmografía de Pascal Merigeau: *Gentleman Rissient* (2016) es su ópera prima.

2015 | EUA, CAMBOYA | COLOR, BN | 87 MIN.

The Killing Fields of Dr. Haing S. Ngor

Cuando el Dr. Haing S. Ngor fue encarcelado en campos de trabajo por los Jemeres Rojos, nunca se imaginó que resistiría cuatro años de tortura para luego ser llamado a recrear sus experiencias en una película que le ganaría un Oscar®. Para el doctor chino-camboyano, "nada ha definido mi vida tanto como sobrevivir al régimen de Pol Pot". Veinte años después, Ngor fue abatido a tiros en un callejón del Barrio Chino de Los Ángeles.

When Dr. Haing S. Ngor was forced into labor camps by the Khmer Rouge, little did he know he would escape after four years of torture and be called upon to recreate his experiences in a film that would earn him an Academy Award. For the Chinese-Cambodian doctor, "nothing has shaped my life as much as surviving the Pol Pot regime." Some 20 years later, Dr. Ngor was gunned down in a Los Angeles Chinatown alley.

Dirección: Arthur Dong

Guion: Arthur Dong, adaptado de *Survival in the Killing Fields*, autobiografía del Dr. Ngor

Producción: Arthur Dong

Compañía productora: DeepFocus Productions

Edición: Arthur Dong

Dirección de arte: Wilson Wu

Sonido: Joe Milner

Música: Mark Adler

Animación: Wilson Wu, Yori Mochizuki, Grant Nellessen

Premios y festivales: nominada a Mejor Uso de Pietaje en una Producción Documental, Premios FOCAL International 2016; Festival Internacional de Cine de Hawái 2016; Festival de Cine de Salem 2016; Mejor Largometraje Documental, Festival de Cine de Cambodia Town 2015; Tributo a Arthur Dong, Premio del Público a Mejor Documental, Festival de Cine Asia-Pacífico de Los Ángeles 2015; CAAMFest 2015; Festival de Cine Asiático-Americano de Boston 2015; Festival Internacional de Cine del Sudeste Asiático 2015; Festival de Cine Asiático-Americano de Austin 2015; Festival Internacional de Cine de Seattle 2015; Festival Internacional de Cine de Denver 2015.

Arthur Dong. San Francisco, EUA (USA), 1953.

Filmografía selecta: *Hollywood Chinese* (doc., 2007), *Family Fundamentals* (doc., 2002), *Licensed to Kill* (doc., 1997), *Coming Out Under Fire* (doc., 1994), *Forbidden City, U.S.A.* (doc., 1989).

2016 | ESPAÑA | COLOR, BN | 94 MIN.

Manda huevos

Continuación de *Con la pata quebrada* (2013), este documental es un recorrido filmico, irónico y divertido sobre cómo han sido retratados los hombres a lo largo de la historia del cine español, utilizando fragmentos de 200 películas.

Men Got Guts

A continuation of Con la pata quebrada (2013), this documentary is a filmic journey, full of irony and fun, that explores how men have been portrayed throughout the history of Spanish cinema, using fragments from 200 different films.

Dirección: Diego Galán

Guion: Diego Galán

Producción: Esther García, Carlos Bernases

Compañías productoras: Enrique Cerezo

Producciones, El Deseo, RTVE

Edición: Buster Franco

Sonido: David Rodríguez

Reparto: Carmen Machi (voz)

Premios y festivales: Proyección Especial, Sección Oficial, Festival de San Sebastián 2016.

Diego Galán. Tánger, Marruecos (*Morocco*), 1946.

Filmografía selecta: *Con la pata quebrada* (2013), *Elio Berhanyer, maestro del diseño* (2012), *Una historia de Zinemaldia* (2011), *¿Quién fue Pilar Miró?* (2011), *Almodóvar en corto* (2009), *Ceremonia de clausura* (2005), *Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones* (2005), *Queridos cómicos* (1992), *Memorias del cine español* (1977), *Un poco de cine español* (1975).

2015 | ESPAÑA, COLOMBIA | COLOR | 114 MIN.

Playing Lecuona

Un viaje musical a través de la obra y los espacios vitales de Ernesto Lecuona, el pianista y compositor de piano más universal de Iberoamérica. Para esta odisea y tributo, los tres pianistas más destacados del jazz latino mundial (Chucho Valdés, Michel Camilo y Gonzalo Rubalcaba) se unen para servirnos de guías de este género musical.

A musical journey through the work and places that inspired Ernesto Lecuona, the most universally influential pianist and piano composer from Latin America. The three most gifted Latin Jazz pianists in the world, Chucho Valdés, Michel Camilo and Gonzalo Rubalcaba get together for this odyssey and tribute, and serve to guide us in this musical genre.

Dirección: Pavel Giroud, JuanMa Villar Betancort

Guion: JuanMa Villar Betancort

Producción: JuanMa Villar Betancort

Compañías productoras: Insularia Creadores, Igolai Producciones, La Zanfoña Producciones

Fotografía: Santiago Torres

Edición: Ximena Alejandra, José Antonio Jorge, Paula Iglesias

Dirección de arte: Francis Concepción

Sonido: Carlos Mas, Daniel de Zayas, Richard Córdoba

Música: Ernesto Lecuona

Premios y festivales: Selección Oficial, Festival de Cine Documental de Melbourne 2016; Selección Oficial, Festival de Cine de Cracovia 2016; Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Lisboa 2016; Selección Oficial, Festival de Cine de Newport Beach 2016; Selección Oficial, Festival Internacional de Cine de Estambul 2016; Selección Oficial, Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (2016); Mejor Documental, Festival de Cine del Mundo de Montreal 2015.

Pavel Giroud (La Habana, Cuba, 1972). Director y guionista cinematográfico. Graduado del Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana y de Artes Escénicas por el Instituto Superior de Arte de La Habana. Llegó al cine desde el videoarte y una reconocida obra como creador de videos musicales y cortos promocionales. Reside en Madrid.

Pavel Giroud (Havana, Cuba, 1972). Film director and screenwriter. Graduated from Havana's Higher Institute of Industrial Design and studied performing arts at the Higher Institute for the Arts, also in Havana. He came to film via video art, with renown as a director of music videos and promotional shorts. He lives in Madrid.

JuanMa Villar Betancort (Santa Cruz de Tenerife, España, 1965). Egresado de Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Trabajó quince años como montador de cine, editor y realizador de televisión y en 2008 fundó la productora Insularia Film y el Centro de Estudios de Cine de Canarias.

JuanMa Villar Betancourt (Santa Cruz de Tenerife, Spain, 1965). He has a degree in political science and sociology and earned a PhD in information science from the University of La Laguna. He worked for fifteen years as a film and TV director. In 2008 he founded the production company Insularia Film and the Canary Islands Film Studies Center.

Filmografía selecta de Pavel Giroud: *El acompañante* (2015), *Omertá* (2008), *La edad de la peseta* (2006), *Esther Borja: Rapsodia de Cuba* (doc., 2005), *Tres veces dos*, segmento *Uno* (2004), *Todo por ella* (cm., 2002), *Rring* (cm., 1998).

Filmografía de JuanMa Villar Betancort: *Tranhavana* (2008), *Colores* (doc., 2007).

CONTACTO: insularia@gmail.com

2016 | EUA | COLOR | 82 MIN.

They Call Us Monsters

En California, los jóvenes violentos de entre 14 y 17 años pueden ser juzgados como adultos. Comúnmente, son acusados de crímenes atroces (asesinatos e intentos de asesinato) que destruyen a las familias de las víctimas. Sin embargo, aún son niños, con una mayor capacidad de cambiar y de reingresar a la sociedad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con estos jóvenes? ¿Y con sus víctimas? ¿Merecen una segunda oportunidad?

In California, violent youths between 14 and 17 years of age can be put on trial as adults. Typically, they are accused of heinous crimes—murders and attempted murders—that leave their victims' families shattered. And yet, they are still kids, with a great capacity to change and one day return to society. What is our responsibility to these kids? And to their victims? Do they deserve a second chance?

Dirección: Ben Lear

Producción: Ben Lear, Sasha Alpert, Gabriel Cowan

Compañía productora: BMP Films

Fotografía: Nicholas Wiesnet

Edición: Eli Despres

Música: Ari Balouzian

Premios y festivales: Festival de Cine de Los Ángeles 2016; Festival de Cine AFI Docs 2016; apoyado por el Programa de Cine Documental del Sundance Institute en 2015.

Ben Lear. EUA (USA), 1988.

Filmografía: *They Call Us Monsters* (2016) es su ópera prima.

2016 | FRANCIA | 35 MM | COLOR, BN | 195 MIN.

Voyage à travers le cinéma français

Viaje a través del cine francés

Este documental es un recorrido por la historia del cine francés, contado desde la particular mirada de su creador. Bertrand Tavernier presenta una selección de realizadores que han influenciado su trabajo, o con los que ha trabajado durante sus varias décadas como realizador: es una colección de artistas que conforman una parte esencial de la historia de la cinematografía francesa.

A Journey Through French Cinema

This documentary is a journey through the history of French cinema, from the very particular point of view of the documentary's creator. Bertrand Tavernier presents a selection of filmmakers who have either influenced his films, or with whom he has worked over the many decades of his career as a director: a collection of artists that are an essential part of French cinematography.

Dirección: Bertrand Tavernier

Guion: Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux, Jean Ollé-Laprune, Stéphane Lerouge

Producción: Frédéric Bourboulon

Compañía productora: Little Bear

Fotografía: Jérôme Alméra, Simon Beaujols, Julien Pamart, Camille Clément, Garance Garnier

Edición: Guy Lecorne

Sonido: Fanny Weinzaepflen, Olivier Dô Hûu

Música: Bruno Coulais

Premios y festivales: Seleccionada para Cannes Classics 2016.

Bertrand Tavernier. Francia (France), 1941.

Filmografía: *Quai d'Orsay* (2013), *La princesse de Montpensier* (2010), *Dans la brume électrique* (2009), *Holy Lola* (2004), *Laissez-passer* (2002), *Histoires de vies brisées: les "double peine" de Lyon* (doc., 2001), *Ça commence aujourd'hui* (1999), *Capitaine Conan* (1996), *L'Appât* (1995), *La fille de D'Artagnan* (1994), *La guerre sans nom* (doc., 1992), *L.627* (1992), *Contre l'oubli* (doc., 1991), *Daddy Nostalgie* (1990), *La vie et rien d'autre* (1989), *La passion Béatrice* (1987), *'Round Midnight* (1986), *Un dimanche à la Campagne* (1984), *Mississippi Blues* (doc., 1983), *Coup de Torchon* (1981), *Une semaine de vacances* (1980), *La mort en direct* (1979), *Des enfants gâtés* (1977), *Le juge et l'assassin* (1976), *Que la fête commence...* (1975), *L'horloger de Saint-Paul* (1973), *Les baisers* (cm., 1964).

2016 | PUERTO RICO | COLOR | 97 MIN.

Antes que cante el gallo

Carmín quiere irse a vivir a la capital con su madre, pero ese sueño se termina cuando esta se muda con su nuevo esposo a Estados Unidos. En pleno despertar adolescente, Carmín se ve forzada a permanecer en el pueblo, junto a su abuela, una mujer dura y conservadora. La llegada del padre, después de años en la cárcel, atenúa el malestar de Carmín. Ahora deberá aprender a vivir entre el abandono y el cuidado, entre el deseo y el amor.

Before the Rooster Crows

Carmín wants to go and live with her mother in the capital, but her dream is crushed when her mother moves to the United States with her new husband. Struggling with puberty, she is forced to stay in her small town with her grandmother, a tough, conservative woman. The arrival of her father, who has been in jail for years, makes Carmín's life even more uncomfortable. Now she has to learn how to live between abandonment and care; between desire and love.

Dirección: Arí Maniel Cruz

Guion: Kisha Tikina Burgos

Producción: Esteban Lima, Tristana Robles, Andrei Nemcik, Kisha Tikina Burgos, Arí Maniel Cruz

Compañías productoras: Deluz, Zapatero Films

Fotografía: Santiago Benet Mari

Edición: Andrei Nemcik

Dirección de arte: Mayna Magruder

Sonido: José Elí Pérez, Leo Ochoa, Maite Rivera Carbonell

Música: Eduardo Cabra (Visitante Calle 13)

Reparto: Miranda Purcell, Cordelia González, Kisha Tikina Burgos, José Eugenio Hernández, Isadora Lee Cintrón, Israel Lugo, Iliana García, Nami Helfeld, Óscar Guerrero, Pablo Alicea, Yamil Collazo, Mario Guerra, Sylvia Bofill, Laura Isabel Cabrera

Premios y festivales: Premio Yellow Robin, Curazao Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Festival Internacional de Cine de Panamá 2016.

Arí Maniel Cruz (San Juan, Puerto Rico, 1978). Trabajó en la televisión pública en Puerto Rico y Nueva York de 2004 a 2012. En teatro, escribió *La Barbería* (puesta en off-broadway) y dirigió y produjo *La memoria de los elefantes*. Es director y productor de los filmes *Under My Nails* y *Antes que cante el gallo*. Actualmente posproduce *¿Quién eres tú?*

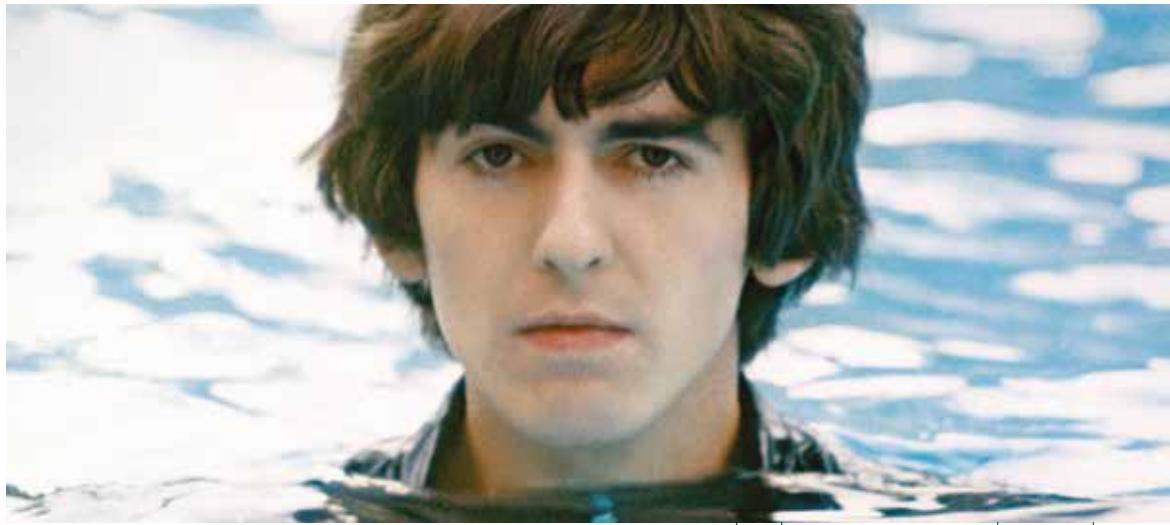
Arí Maniel Cruz (San Juan, Puerto Rico, 1978). He worked in public television from 2004 to 2012, both in San Juan and New York. He wrote the off-broadway play *La Barbería* and directed the play *La Memoria de los Elefantes*. He directed and produced the films *Under My Nails* and *Antes que cante el gallo*, and is finishing *¿Quién eres tú?*

Filmografía: *Under My Nails* (2012).

CONTACTO: arimaniel@gmail.com

En colaboración con el Curazao Festival Internacional de Cine Róterdam.

In collaboration with the Curaçao International Film Festival Rotterdam.

2011 | EUA | 8 MM, 16 MM, 35 MM, VHS | COLOR, BN | 208 MIN.

George Harrison: Living in the Material World

A través de fotografías y videos poco conocidos, y entrevistas a personas cercanas, Scorsese cuenta la vida de George Harrison, desde sus inicios en Liverpool hasta que se convirtió en uno de los guitarristas y compositores más celebrados del mundo. Esta íntima crónica documenta su vida como miembro de The Beatles, su triunfo como músico solista, sus viajes a la India y su búsqueda de un balance entre el mundo material y el espiritual.

Using rare and never before seen footage, as well as photography and interviews with friends and family, Scorsese tells the story of George Harrison's life, from growing up in Liverpool to his fame as one of the most celebrated guitarist and composers of all time. This intimate chronicle documents Harrison's life as a member of The Beatles, his successful solo career, his trips to India and his quest to find a balance between the material and spiritual worlds.

Dirección: Martin Scorsese

Producción: Olivia Harrison, Martin Scorsese, Nigel Sinclair

Compañías productoras: Grove Street Pictures, Sikelia Productions, Spitfire Pictures

Fotografía: Martin Kenzie, Robert Richardson

Edición: David Tedeschi

Sonido: Barry O'Sullivan

Música: Jennifer L. Dunnington

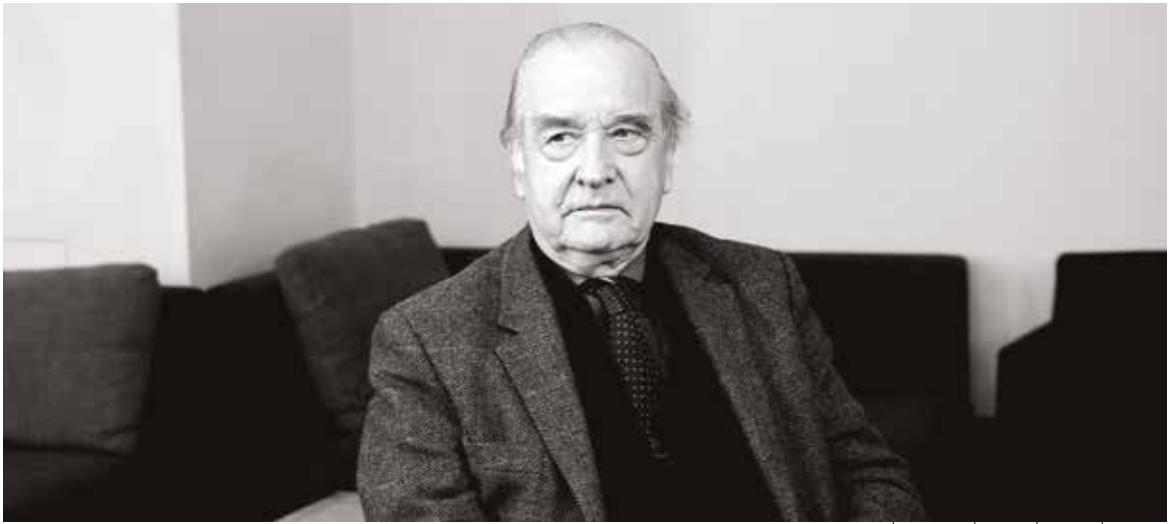
Reparto: George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Yoko Ono, Phil Spector, Terry Gilliam, Eric Idle, Tom Petty, Ravi Shankar, Jane Birkin, George Martin, Jackie Stewart, Dhani Harrison, Olivia Harrison, Klaus Voormann, Pattie Boyd, Jeff Lynne

Premios y festivales: Mejor Especial de No Ficción, Premios Primetime Emmy 2012; Mejor Dirección para Programa de No Ficción, Premios Primetime Emmy 2012; Mejor Documental, Premios de la Crítica Cinematográfica de la BFCA 2012; Mejor Documental, Golden Trailer Awards 2012; Mejor Edición de Sonido, Motion Picture Sound Editors 2012.

Martin Scorsese (Nueva York, 1942). Director, productor, guionista y actor considerado una de las figuras más importantes de la historia del cine. A lo largo de sus 53 años de carrera, ha sido reconocido como el creador de películas meticulosas y atrevidas, entre las que sobresalen *Taxi Driver*, *Raging Bull*, *Goodfellas*, *Casino* y *Mean Streets*.

Martin Scorsese (New York, 1942). A director, producer, screenwriter and actor, he is considered one of the most important figures in the history of cinema. Throughout his 53 years as a filmmaker, he has become known for his meticulous and gritty style, and has directed masterpieces like *Taxi Driver*, *Raging Bull*, *Goodfellas*, *Casino* and *Mean Streets*.

Filmografía: *The Audition* (cm., 2015), *The 50 Year Argument* (doc., 2014), *The Wolf of Wall Street* (2013), *Hugo* (2011), *Public Speaking* (doc., 2010), *A Letter to Elia* (doc., 2010), *Shutter Island* (2010), *Shine a Light* (doc., 2008), *The Key to Reserva* (cm., 2007), *The Departed* (2006), *The Aviator* (2004), *Gangs of New York* (2002), *The Neighborhood* (cm., 2001), *My Voyage to Italy* (doc., 2001), *Bringing Out the Dead* (1999), *Kundun* (1997), *Casino* (1995), *The Age of Innocence* (1993), *Cape Fear* (1991), *The King of Ads* (doc., 1991), *Made in Milan* (cm., doc., 1990), *Goodfellas* (1990), *The Last Temptation of Christ* (1988), *The Color of Money* (1986), *After Hours* (1985), *The King of Comedy* (1982), *Raging Bull* (1980), *American Boy: a Profile of Steven Prince* (doc., 1978), *The Last Waltz* (doc., 1978), *New York, New York* (1977), *Taxi Driver* (1976), *Alice Doesn't Live Here Anymore* (1974), *Italianamerican* (1974), *Mean Streets* (1973), *Boxcar Bertha* (1972), *Street Scenes* (doc., 1970), *The Big Shave* (cm., 1968), *Who's That Knocking at My Door* (1967), *New York City... Melting Point* (doc., 1966), *It's not Just You, Murray!* (cm., 1964), *What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This* (cm., 1963), *Vesuvius VI* (cm., 1959).

2009 | FRANCIA | VIDEO | COLOR | 52 MIN.

Michel Ciment, le cinéma en partage

Como crítico, periodista y escritor, Michel Ciment ha sido testigo de la historia del cine de los últimos cincuenta años. El explorador sagaz de este mundo en movimiento perpetuo, descubridor de talentos, destructor de la indiferencia a quien no le importan las ofensas, comparte con nosotros su sed insaciable y su pasión por películas que, a lo largo de los años, le parecen incomparables.

Michel Ciment, The Art of Sharing Movies

As a film critic, journalist and writer, Michel Ciment has been a major witness of the history of cinema for the past fifty years. A sagacious explorer of this specific world in perpetual motion, a talent scout, a destroyer of the half-hearted, a man of tirades, he shares with us his insatiable thirst and his passion for movies that, over the years, has remained unimpaired.

Dirección: Simone Lainé

Guion: Simone Lainé

Producción: Magali Chirouze

Compañías productoras: Adalios, TV Rennes 35, CNC, Région Rhône-Alpes, Département Ardèche, PROCIREP-Société des producteurs, ANGOA

Fotografía: Georges Diane, Serge Vincent

Edición: Marie Da Costa

Sonido: Didier Chartin

Música: Chadi Chouman, David Trescos

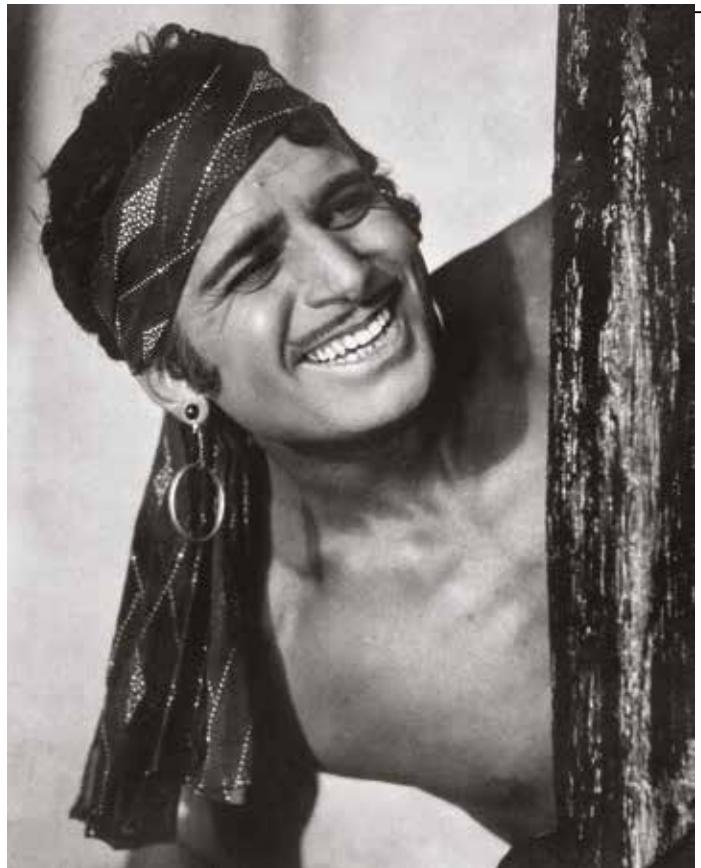
Reparto: Michel Ciment, Joel Coen, Arnaud Desplechin, Atom Egoyan, Thierry Frémaux, Nicolas Saada, Quentin Tarantino, Bertrand Tavernier, Wim Wenders

Premios y festivales: Festival Lumière 2009; Festival Internacional de Cine Mediterráneo de Montpellier 2009; Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) 2010; Festival Les toutes premières fois 2010 (Grasse, Francia); Festival Internacional de Cine de São Paulo 2010; Festival Internacional de Cine de Chicago 2010; Festival Internacional de Cine de La Rochelle 2010; Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2010; Il Cinema Ritrovato 2010; Festival de Cine Francés del Instituto de Cine Irlandés 2010; Festival Internacional de Cine de Amiens 2010; Festival Premiers Plans d'Angers 2011; Festival Internacional de Cine de Belgrado 2011.

Simone Lainé (Francia). Pintora y escultora con exposiciones en galerías y ferias de arte desde 1989. Como entusiasta del cine, ha colaborado con diversas organizaciones culturales y participó en la fundación de la sala de cine experimental Le Navire en Aubenas. Junto con Michel Ciment creó el Festival de Cine Europeo en Aubenas.

Simone Lainé (France). Painter and sculptor, with exhibitions in art galleries and art fairs since 1989. As a cinema enthusiast, she cooperated with different cultural organizations and was involved in the foundation of the experimental movie theater Le Navire in Aubenas. With Michel Ciment she created the Festival of European Films in Aubenas.

CONTACTO: adalios@adalios.com

1924 | EUA | 35 MM | BN | 140 MIN.

El ladrón de Bagdad

Un joven ladrón se enamora de la hija del califa de Bagdad. En su castillo, ella y su padre reciben pretendientes de todo el mundo, pues la princesa está en edad de casarse. El ladrón logra hacerse pasar por el príncipe Ahmed y la princesa se enamora de él, pero el joven confiesa que no es de sangre real y es echado del castillo. Pero tendrá una segunda oportunidad cuando el califa decida dar la mano de su hija a quien le dé el tesoro más raro.

The Thief of Bagdad

A young thief from Bagdad falls in love with the Caliph's daughter. The princess and her father are receiving suitors from all around the world. The thief manages to disguise himself as Prince Ahmed and the princess falls in love with him. He confesses that he is just a simple thief and is thrown out of the castle. Nevertheless, he will have a second chance: the Caliph has promised his daughter's hand to the suitor that gives her the rarest treasure.

→ **Dirección:** Raoul Walsh

Guion: Lotta Woods, Douglas Fairbanks, Achmed Abdullah

Producción: Douglas Fairbanks

Compañía productora: Douglas Fairbanks Pictures Corp.

Fotografía: Arthur Edeson

Edición: William Nolan

Dirección de arte: William Cameron Menzies

Música: Mortimer Wilson

Reparto: Douglas Fairbanks, Snitz Edwards, Charles Belcher, Julianne Johnston, Anna May Wong, Brandon Hurst, Tote Du Crow, Sojin Kamiyama, Noble Johnson

Raoul Walsh (NY, 1887-California 1980). Actor, guionista y director de la época muda de Hollywood, comenzó su carrera como actor, asistente de dirección y editor de *El nacimiento de una nación* (Griffith) en 1915. Su prolífica carrera como realizador duró medio siglo; fue miembro fundador de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Raoul Walsh (NY, 1887—California 1980). Actor, writer and director from Hollywood's silent era, he started his career as an actor, editor and assistant director on Griffith's *The Birth of a Nation* in 1915. His prolific career lasted half century. He was also a founding member of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences.

Filmografía: *A Distant Trumpet* (1964), *Marines, Lets Go!* (1961), *Esther and the King* (1960), *A Private's Affair* (1959), *The Sheriff of Fractured Jaw* (1958), *The Naked and the Dead* (1958), *Band of Angels* (1957), *The King and Four Queens* (1956), *The Revolt of Mamie Stover* (1956), *Battle Cry* (1955), *The Tall Men* (1955), *Saskatchewan* (1954), *A Lion Is in the Streets* (1953), *Gun Fury* (1953), *The Lawless Breed* (1953), *Sea Devils* (1953), *Blackbeard, the Pirate* (1952), *Glory Alley* (1952), *The World in His Arms* (1952), *Along the Great Divide* (1951), *Captain Horatio Hornblower* (1951), *Distant Drums* (1951), *On Moonlight Bay* (1951), *College Colorado Territory* (1949), *One Sunday Afternoon* (1948), *White Heat* (1949), *Fighter Squadron* (1948), *Silver River* (1948), *Cheyenne* (1947), *Pursued* (1947), *The Man I Love* (1947), *Objective, Burma!* (1945), *Salty O'Rourke* (1945), *The Horn Blows at Midnight* (1945), *Uncertain Glory* (1944), *Background to Danger* (1943), *Northern Pursuit* (1943), *Desperate Journey* (1942), *Gentleman Jim* (1942), *They Died with Their Boots On* (1941), *High Sierra* (1941), *Man Power* (1941), *The Strawberry Blonde* (1941), *Dark Command* (1940), *They Drive by Night* (1940), *Saint Louis Blues* (1939), *The Roaring Twenties* (1939), *College Swing* (1938), *Artists and Models* (1937), *Hitting a New High* (1937), *When Thief Meets Thief* (1937), *You're in the Army Now* (1937), *Big Brown Eyes* (1936), *Klondike Annie* (1936), *Spendthrift* (1936), *Baby Face Harrington* (1935), *Every Night at Eight* (1935), *Under Pressure* (1935), *Going Hollywood* (1933), *The Bowery* (1933), *Sailor's Luck* (1933), *Me and My Gal* (1932), *Wild Girl* (1932), *The Man Who Came Back* (1931), *The Spy* (1931), *The Yellow Ticket* (1931), *Women of All Nations* (1931), *The Big Trail* (1930), *Hot for Paris* (1929), *In Old Arizona* (1929), *The Cock-Eyed World* (1929), *Me, Gangster* (1928), *Sadie Thomson* (1928), *The Red Dance* (1928), *Loves of Carmen* (1927), *The Monkey Talks* (1927), *What Price Glory?* (1927), *The Lady of the Harem* (1926), *The Lucky Lady* (1926), *The Wanderer* (1926), *East of Suez* (1925), *The Spaniard* (1925), *Lost and Found on a South Sea Island* (1923), *Kindred of the Dust* (1922), *Serenade* (1921), *The Oath* (1921), *From Now On* (1920), *The Deep Purple* (1920), *The Strongest* (1920), *Evangeline* (1919), *Should a Husband Forgive?* (1919), *Every Mother's Son* (1918), *I'll Say So* (1918), *On the Jump* (1918), *The Prussian Cur* (1918), *The Woman and the Law* (1918), *Betrayed* (1917), *The Conqueror* (1917), *The Honor System* (1917), *The Innocent Sinner* (1917), *The Pride of New York* (1917), *The Silent Lie* (1917), *This Is the Life* (1917), *Blue Blood and Red* (1916), *The Serpent* (1916), *Carmen* (1915), *Regeneration* (1915), *The Life of General Villa* (1914), *The Double Knot* (1914), *The Mystery of the Hindu Image* (1914), *The Pseudo Prodigal* (1913).

Agradecemos a Jay Weissberg de Le Giornate del Cinema Muto su generoso apoyo para llevar a cabo esta proyección.

We would like to express our appreciation to Jay Weissberg of Le Giornate del Cinema Muto for his generous support of this screening.

2016 | COLOMBIA | COLOR | 97 MIN.

Vía Crucis: Un Viernes Santo inolvidable

En la mañana de Viernes Santo de 2020, Isabel y Jesús, habitantes un pueblo colombiano, esperan un milagro para su pequeña hija enferma. Los preocupados padres buscan ayuda entre los miembros de su comunidad para pagar por el caro tratamiento. Isabel se concentra en su trabajo religioso reuniendo personajes bíblicos para el evento anual de las estaciones de la Cruz, mientras Jesús intenta obtener dinero de los políticos locales.

Good Friday

On the morning of Good Friday in 2020, Isabel and Jesús, inhabitants of a Colombian village, are hoping for a miracle for their young daughter, who is ill. The worried parents try to get help from the members of their community for the expensive treatment. Isabel focuses on the Catholic Church and her religious work compiling Biblical "characters" for the annual Stations of the Cross event. In turn, Jesús hopes to acquire money from local politicians.

En colaboración con el Curazao Festival
Internacional de Cine Róterdam.

In collaboration with the Curaçao
International Film Festival Rotterdam.

Dirección: Harold De Vasten

Guion: Harold De Vasten

Producción: Gloria Saavedra Castaño

Compañía productora: Comin Sun Films

Fotografía: Mauricio Ocampo

Edición: Andrés Porras, Harold De Vasten, Carlos Moreno

Dirección de arte: Kristin Bartelsman

Sonido: Ancizar Fernández

Música: Edgar Vargas Abril, Sandra Lorena García, Manuel Collazos

Reparto: Ariel Martínez, Elizabeth Sánchez,

Luis Miguel Martínez Sánchez, Miguel Ángel Viera, Héctor Mejía, Juan De Xaraba, Karina Mejía

Premios y festivales: nominada al Premio Yellow Robin, Curazao Festival Internacional de Cine de Róterdam 2016; Mención Especial del Público, Festival de Cine Colombiano de la Ciudad de Nueva York 2016; Selección Oficial, Ópera Prima Latinoamericana, Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán 2016.

Harold De Vasten (Cali, Colombia, 1970). Estudió teatro, comunicaciones, música, dibujo artístico, pintura y diseño gráfico. Ha hecho cómics y *story-boards*; ha escrito obras de teatro, novelas y guiones de cine; ha sido director, guionista y editor de videoclips y cortometrajes, así como actor de cine y televisión.

Harold De Vasten (Cali, Colombia, 1970). He studied theater, communications, music, drawing, painting, and graphic design. He has authored comics and storyboards; written plays, novels, and screenplays; directed, written, and edited videoclips and short films; and worked as a screen and TV actor.

Filmografía: *Tango e Vita* (cm., 2011), *Camaleones* (cm., 2008), *Instrucciones para quebrar a un faltón* (cm., 2006).

CONTACTO: cominsunfilms@gmail.com

Bellas de noche (1975)

¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo entender a la audiencia que disfrutó *Bellas de noche*, una de las películas más controvertidas del cine mexicano?

Todos hemos leído y escuchado que esta película comenzó el género de “ficherás”, el más despreciado de nuestra industria cinematográfica; pero ¿despreciado por quién? ¿Por los miles y miles de espectadores que la convirtieron en la película más taquillera de la época, o por un sector cultural que apostaba por un cine más intelectual?

Era evidente que una película como esta tenía que hacerse.

El productor de esta película, Guillermo Calderón, venía de una familia cinematográfica que había estado profundamente involucrada en la exhibición y distribución de cine mexicano desde los comienzos de la industria. Desde niño, su padre, José U. Calderón, lo llevaba a sus cines en la frontera no solo para entretenarlo sino para darle lecciones sobre las películas que la audiencia quería ver. Para finales de los años cuarenta, Cine-matográfica Calderón ya había producido suficientes películas para poder aprender de sus fracasos en taquilla y lograr grandes éxitos comerciales.

Justo en el momento más difícil de su carrera, cuando el público estaba abandonando las salas de cine, Guillermo Calderón tenía que encontrar la manera de hacer películas comerciales y para ello voltearía a ver sus cintas más exitosas: *Víctimas del pecado*, *Aventurera* y *Sensualidad*, en las que llevó el género de rumberas a su máxima expresión; tocando en ellas temas que Hollywood no se atrevía, como el de la trata de blancas, al tiempo que convertía la música de las mejores orquestas cubanas también en protagonista. Otro modelo sería la serie de los primeros desnudos estáticos y estéticos que estelarizó Ana Luisa Peluffo en películas como *La fuerza del deseo*.

Para escribir el guion de *Bellas de noche*, Guillermo Calderón y Víctor Manuel El Güero Castro se llevarían a cómicos como Rafael Inclán y Alfonso Zayas a una casa de pescadores en Puerto Ángel, y los encerraría por unos días con comida y bebida al por mayor. Ellos irían inventando historias y diálogos sin ninguna pretensión fuera de entretenérse a sí mismos, mientras que el licenciado Cavazos le daba forma al cúmulo de albures y chistes y lo convertía en un guion cinematográfico.

Dos cosas más harían falta para completar la fórmula el éxito: ofrecerle a la Sonora Santanera su debut cinematográfico y convencer a la espectacular Sasha Montenegro de hacer un desnudo parcial.

Bellas de noche fue una película inteligente a la hora de pensar en la audiencia. No solo iban hombres solos a verla. Iban los novios y las parejas ya casadas. Iban las señoritas con sus amigas y los niños se escabullían para poder ver a escondidas la película, que era para mayores de edad. *Bellas de noche* marcó un record histórico de 26 semanas en cartelera, llenando salas de cine de tres mil butacas. Fue quizás una de las experiencias colectivas más dinámicas que vivió en cine mexicano: la gente se paraba a bailar en los pasillos de las salas de cine cuando tocaba la Sonora Santanera. Hombres y mujeres chiflaban cuando Sasha Montenegro aparecía en la regadera y Jorge Rivero enseñaba su estómago de lavadero. Las mujeres disfrutaban de que fueran ellas las que explotaran sexualmente al “padrote”, y como bien dijo Rafael Inclán refiriéndose a la audiencia popular masculina: “Estas películas eran raramente aspiracionales: ‘Si Zayas e Inclán logran estar en la cama con Sasha Montenegro e Isela Vega, ¿porqué yo no?’”.

— VIVIANA GARCÍA BESNÉ

Beauties of the Night (1975)

Why has it taken us so long to understand the audience that enjoyed *Beauties of the Night*, one of the most controversial films in Mexican cinema? We have all read and heard that this film launched the fichera genre, the most disdained in the Mexican film industry—but disdained by whom? By the thousands and thousands of viewers who made it the greatest box-office hit of its era, or by a cultural sector focused on a more intellectual kind of cinema?

It was clear that a film like this one had to be made.

Its producer, Guillermo Calderón, was born into a cinema-centric family that had been profoundly involved with the screening and distribution of Mexican film since the industry's early days. When he was a little boy, his father, José U. Calderón, would bring him to his movie theaters on the border—not simply to keep him entertained, but also to teach him lessons about the films that the audience wanted to see. By the late 1940's, Cinematográfica Calderón had already produced enough films to learn from its box-office failures and attain great commercial hits.

At the most difficult point in his career, when the public was abandoning the theaters, Guillermo Calderón had to find a way to make commercial films. To do so, he would examine his most successful work: *Víctimas del pecado* (*Victims of Sin*), *Aventurera* and *Sensualidad*, in which he brought the *Rumberas* genre to new heights. Touching on subjects that Hollywood wouldn't dare approach, like human trafficking, he simultaneously made the music played by the best Cuban orchestras into a protagonist, too. Another model would be the series of the first still aesthetic nude shots starring Ana Luisa Peluffo in films like *La fuerza del deseo*.

To write the script for *Beauties of the Night*, Guillermo Calderón and Víctor Manuel "El Güero" Castro would take comedians like Rafael Inclán and Alfonso Zayas to a fishermen's house in Puerto Ángel and leave them there for a few days with an ample supply of food and drink. They would proceed to invent stories and dialogues with no objective other than entertaining themselves, while Mr. Cavazos would shape the mass of jokes and innuendos and eventually turn them into a screenplay.

Two other things would be necessary in order to complete the formula of success: offering the Sonora Santanera their film debut and convincing the spectacular Sasha Montenegro to do a partial nude scene. *Beauties of the Night* was an intelligent film in its consideration of the audience. Lone men weren't the only ones who went to see it. Couples went, too, both married and unmarried. Older ladies went with their girlfriends and kids snuck off to see it covertly (the film was for adults). *Beauties of the Night* marked a historic record of 26 weeks in theaters, filling 3000-person halls. It was perhaps one of the most dynamic collective experiences that Mexican cinema has ever known: people got up to dance in the theater aisles when the Sonora Santanera played. Men and women whistled when Sasha Montenegro appeared in the shower and Jorge Rivero showed his washboard abs. Women enjoyed the fact that they were the ones to sexually exploit the "pimp," and as Rafael Inclán said of the male working-class audience, "These films were oddly aspirational: 'If Zayas and Inclán can end up in bed with Sasha Montenegro and Isela Vega, why can't I?'"

— VIVIANA GARCÍA BESNÉ

Bellas de noche (Las ficheras)

Germán Bronco Torres se retira del ring tras una serie de derrotas. Su amigo, el proxeneta Margarito Fuensanta Vaselinás, le consigue trabajo de sacaborrachos en un cabaret. Vaselinás perdió dinero por apostarle a Bronco en su última pelea y no tiene para pagarle a unos gangsters. Para conseguirle dinero, Bronco prepara una trampa en el cabaret para que el taxista Raúl seduzca a su novia, sin saber que la víctima es su propia hermana Lupita.

Beauties of the Night

Boxer Germán Bronco Torres retires from the ring after a series of defeats. His friend, the pimp Margarito Fuensanta Vaselinás, gets him a job as a bouncer at a cabaret. Vaselinás lost money after betting on Bronco in his last fight and is not able to pay a group of gangsters. To get him money, Bronco prepares a trap at the cabaret so that the taxi driver Raúl can seduce his girlfriend, without knowing that the victim is his own sister Lupita.

Dirección: Miguel M. Delgado

Guion: Francisco Cavazos, basado en una historia de Víctor Manuel Castro

Producción: Guillermo Calderón

Compañía productora: Cinematográfica Calderón

Fotografía: Miguel Arana

Edición: José W. Bustos

Dirección de arte: Salvador Lozano

Sonido: José Lino

Música: Gustavo César Carrión

Reparto: Jorge Rivero, Sasha Montenegro, Carmen Salinas, Lalo El Mimo, Enrique Novi, Mabel Luna, Pancho Córdoba, Rosa Carmina, Güero Castro, Diana Torres, Norma Lee, Leticia Perdigón, Judith Velasco, Rafael Inclán, Gabriela Ríos

Agradecemos el invaluable apoyo de Viviana García Besná (Permanencia Voluntaria Archivo Cinematográfico) y Lucio Ortigosa (Vasallo Visión) para la proyección de esta película.

We are grateful for the invaluable support of Viviana García Besná (Permanencia Voluntaria Archivo Cinematográfico) and Lucio Ortigosa (Vasallo Visión) in screening this film.

1975 | MÉXICO | 35 MM | COLOR | 98 MIN.

Miguel M. Delgado (Ciudad de México, 1905-1994). Fue asistente personal de Gary Cooper y asistente de dirección de Henry Hathaway en Los Ángeles. A lo largo de su prolífica carrera en México dirigió una extraordinaria cantidad de películas, 33 de las cuales fueron protagonizadas por el comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas.

Miguel M. Delgado (Mexico City, 1905-1994). In Los Angeles he worked as personal assistant to actor Gary Cooper and later as assistant director to Henry Hathaway. Throughout his prolific career in Mexico he directed an astounding amount of films, 33 of them starring Mexican comic Mario Moreno Cantinflas.

Filmografía: *A gozar, a gozar, que el mundo se va acabar* (1990), *Si mi cama hablara* (1989), *El vergonzoso* (1988), *Central camionera* (1988), *Mientras México duerme* (1986), *Entre ficheras anda el diablo / La pulquería 3* (1984), *Las vedettes* (1983), *El barrendero* (1981), *Allá en la plaza Garibaldi* (1981), *Noche de juerga* (1981), *Mamá solita* (1980), *La sotana del reo* (1979), *Los reyes del palenque* (1979), *El fayuquero* (1979), *El patrullero 777* (1978), *¡Oye Salomé!* (1978), *Chicas de alterne* (1977), *Las ficheras / Bellas de noche 2* (1977), *El ministro y yo* (1975), *Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein* (1974), *La venganza de la llorona* (1974), *Conserje en condominio* (1973), *Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo* (1973), *Santo vs. la hija de Frankenstein* (1972), *El profe* (1971), *Pancho Tequila* (1970), *Como perros y gatos* (1969), *Bajo el imperio del hampa* (1968), *Los amores de Juan Charrasqueado* (1968), *Por mis pistolas* (1968), *Novias impacientes* (1967), *El asesino se embarca* (1967), *Caballos de acero* (1967), *El pistolero desconocido / El comandante Tijerina* (1967), *Su Excelencia* (1966), *Duelo de pistoleros* (1966), *Los Sánchez deben morir* (1966), *Amor a ritmo de go go* (1966), *¡Viva Benito Canales!* (1966), *Cargamento prohibido* (1966), *Cucurucú paloma* (1965), *El señor doctor* (1965), *Guitarras lloren guitarras* (1965), *Perdóname mi vida* (1965), *El rifle implacable* (1965), *El padrecito* (1964), *Héroe a la fuerza* (1964), *El revólver sangriento* (1964), *México de mi corazón / Dos mexicanas en México* (1964), *Agente XU 777* (1963), *El rey del tomate* (1963), *Mi vida es una canción* (1963), *Vuelven los cinco halcones* (1962), *El extra* (1962), *Cazadores de asesinos* (1962), *Twist locura de la juventud* (1962), *Estoy casado, ja, ja* (1962), *Los cinco halcones* (1962), *El bronco Reynosa* (1961), *Casi casados* (1961), *El gato* (1961), *Se alquila marido* (1961), *Los resbalosos* (1960), *De tal palo tal astilla* (1960), *Los pistolocos* (1960), *Bala de plata en el pueblo maldito* (1960), *Dicen que soy hombre malo* (1960), *Yo no me caso compadre* (1960),

Bala de Plata (1960), *El analfabeto* (1960), *El superflaco* (1959), *Pistolas de oro* (1959), *Bendito entre las mujeres* (1959), *Mi niño, mi caballo y yo* (1959), *El zarcó* (1959), *Sábado negro* (1959), *Carabina 30-30* (1958), *Misterios de la magia negra* (1958), *Horas de agonía* (1958), *Sube y baja* (1958), *Camino del mal* (1957), *Los televisionudos* (1957), *Asesinos de la noche* (1957), *Gritenme piedras del campo* (1957), *La mujer de dos caras* (1957), *¡Cielito lindo!* (1957), *No me platiques más* (1956), *Orgullo de mujer* (1956), *El fantasma de la casa roja* (1956), *La doncella de piedra* (1956), *El bolero de Raquel* (1956), *La fuerza del deseo* (1955), *Estafa de amor* (1955), *Pecado mortal* (1955), *Al diablo las mujeres* (1955), *Las viudas del cha-cha-cha* (1955), *Chucho el Roto* (1954), *Caballero a la medida* (1954), *La gitana blanca* (1954), *Cantando nace el amor* (1954), *Abajo el telón* (1954), *La sexta carrera* (1953), *Tu recuerdo y yo* (1953), *Los solterones* (1953), *El señor fotógrafo* (1952), *Un príncipe de la iglesia* (1952), *El fronterizo* (1952), *Si yo fuera diputado* (1951), *El cardenal* (1951), *Ella y yo* (1951), *Cárcel de mujeres* (1951), *Menores de edad* (1951), *Mala hembra* (1950), *El portero* (1950), *Tú, solo tú* (1950), *El siete machos* (1950), *El bombero atómico* (1950), *El mago* (1949), *El supersabio* (1948), *¡A volar joven!* (1947), *Todo un caballero* (1947), *Una extraña mujer* (1947), *Las colegialas* (1946), *El puente del castigo* (1946), *Soy un prófugo* (1946), *Un día con el diablo* (1945), *Una mujer que no miente* (1945), *El secreto de la solterona* (1945), *Miguel Strogoff* (1944), *Gran Hotel* (1944), *El circo* (1943), *Romeo y Julieta* (1943), *Doña Bárbara* (codirector) (1943), *Mi viuda alegría* (1942), *Los tres mosqueteros* (1942), *El gendarme desconocido* (1941).

2016 | COLOR

El caos y el orden: Manuel Felguérez y su obra abstracta

Documental que nos acerca a la vida y obra del artista abstracto Manuel Felguérez, uno de los pintores y escultores mexicanos más importantes del siglo XX, y un referente principal de la Generación de la Ruptura. A sus 87 años, Felguérez es un maestro consagrado que crea a partir del caos, generando formas y manchas al azar, para luego ordenarlas y convertirlas finalmente en arte.

Chaos and Order: Manuel Felguérez and his Abstract Work

Documentary about the life and work of abstract artist Manuel Felguérez; one of the most important Mexican painters and sculptors of the 20th century, and a benchmark of the Generación de la Ruptura (Breakaway Generation). At 87 years-old, Felguérez is a consecrated master who creates by starting from chaos, generating random shapes and spots, to later give them order and finally turn them into art.

Dirección: Miguel Ángel Tobías

Guion: Andrés García, Verónica Francisco

Producción: Miguel Ángel Tobías, Mercedes García

Compañía productora: Acca Media

Fotografía: Mauricio Madelat

Edición: Mario Polar

Sonido: Sergio Ratia

Miguel Ángel Tobías (Baracaldo, España, 1968). Productor y director de programas de televisión y documentales. Con su documental *Sueños de Haití*, filmado solo unos días después del terremoto, reunió fondos para apoyar a las víctimas; y con *Gurba. La condena*, apoyó a refugiados saharauis de los campamentos de Argelia víctimas de minas antipersonas.

Miguel Ángel Tobías (Baracaldo, Spain, 1968). Producer and director of TV programs and documentaries. His documentary *Sueños de Haití* was shot soon after Haiti's earthquake to raise funds to support the victims, while *Gurba. La condena* is a charity film to support the victims of anti-personnel mines living in the Sahrawi refugee camps in Algeria.

Filmografía: *Gurba. La condena* (doc., 2014), *Sueños de Haití* (doc., 2010).

Presentado por: / Presented by:

HSBC

2016 | MÉXICO | COLOR | 37:27 MIN.

Fascinación de lo “Hecho en Francia” por Alan Glass

El último surrealista vivo, Alan Glass, conocido por sus cajas-objeto, encuentra en los mercados de pulgas de París y México el material para crear. Desde su juventud, consolidó su gusto por todo lo “Hecho en Francia”. Ahora nos muestra sus hallazgos en casi 60 años en una exhibición íntima, sorprendente y pletórica de la nostalgia de un mundo ya desaparecido de perfumes, abanicos, etiquetas y souvenirs que sobreviven gracias a su labor artística.

Fascination: “Made in France” by Alan Glass

The last living surrealist, Alan Glass, known for his boxes, finds in the flea markets of Paris and Mexico the material for creating. From his youth, he had a fascination for everything “Made in France”. Now artist shows us his findings from nearly 60 years in an intimate, surprising and eventful display of nostalgia for a vanished world of perfumes, fans, labels and souvenirs that survive thanks to his artistic work.

Dirección: Tufic Makhlof Akl

Guion: Tufic Makhlof Akl, Enrique R. Mirabal

Producción: Tufic Makhlof Akl

Compañía productora: Tufic Makhlof Akl

Fotografía: Tufic Makhlof Akl

Edición: Laila Heiblum

Dirección de arte: Alan Glass

Sonido: Tufic Makhlof Akl

Animación: Joel Gutiérrez

Reparto: Alan Glass, Fantomas

Tufic Makhlof Akl (Ciudad de México, 1954). Director de cine egresado del CCC. Su tesis obtuvo la Diosa de Plata de Pecime. En publicidad fue director creativo en diversas agencias y ha realizado comerciales. En televisión dirigió varios programas. Su trabajo ha sido premiado y exhibido internacionalmente.

Tufic Makhlof Akl (Mexico City, 1954). Director who studied at the CCC. His thesis won the Silver Goddess awarded by Pecime. In advertising, he was the creative director at multiple agencies and has made commercials. He directed various TV programs. His work has been shown internationally and has received many awards.

Filmografía: Remedios Varo. Misterio y revelación (doc., 2013), La casa de Luis Barragán. Un valor universal (cm. doc., 2011), El gabinete surrealista de Alan Glass (2009), La noche más venturosa (2007), A través de A(lan) Glass (doc., 2006), Sexo impostor (Stranded Sex) (2005), Rara Avis (cm. doc., 1985).

2016 | MÉXICO, ITALIA, EUA | COLOR | 115:31 MIN.

La flama sagrada

Ópera de rock sinfónico que cuenta la historia de un herrero que se enlista como caballero cruzado que debe transportar una flama encendida desde Jerusalén hasta Florencia.

The Sacred Flame

A symphonic rock opera that tells the story of a blacksmith who enlists with the Crusaders to carry a sacred flame from Jerusalem to Florence.

Dirección: Alberto Espino

Guion: Alberto Espino

Producción: Adriana Rodríguez, Federico Elías, Alberto Espino

Compañía productora: AEFE

Fotografía: Carlos Montes

Edición: Colectivo Música Ficta

Dirección de arte: Adriana Rodriguez, Fabiola Fong,

Dantiny Martínez

Sonido: Carlos Rojas

Música: Alberto Espino

Animación: Criz Jiménez

Reparto: Ricardo Márquez, Mariana Valdez, Eduardo Meraz,

Josefina Espino

Alberto Espino (Chihuahua, México, 1968). Estudió la licenciatura en el Berklee College of Music y la maestría en Dirección Musical en la Northwestern University. Como compositor, libretista y letrista ha escrito cinco obras musicales.

Alberto Espino (Chihuahua, Mexico, 1968). Has a BA in music from Berklee College of Music and an MA in musical direction from Northwestern University. As a composer, librettist and lyricist, he has written five musical works.

Filmografía: *La flama sagrada* es su ópera prima.

2016 | MÉXICO | COLOR | 98:38 MIN.

La otra parte

El hijo de uno de los líderes de los carteles mexicanos nos cuenta sobre su padre para entender el negocio más sangriento del mundo.

The Other Side

The son of one of the main initiators of drug trafficking in Mexico tells his side of the story of the bloodiest and deadliest industry in the world.

Dirección: Ricardo Colorado Seira

Guion: Ricardo Colorado Seira

Producción: Tomás Córdoba, Ricardo Colorado Seira

Compañías productoras: CME Films, Santafe Films

Fotografía: Antonio Kosturakis

Edición: Arturo Manrique, Antonio Kosturakis

Dirección de arte: Tomás Córdoba, Antonio Kosturakis

Sonido: Carlos Zamorano

Música: Roberto Murguía

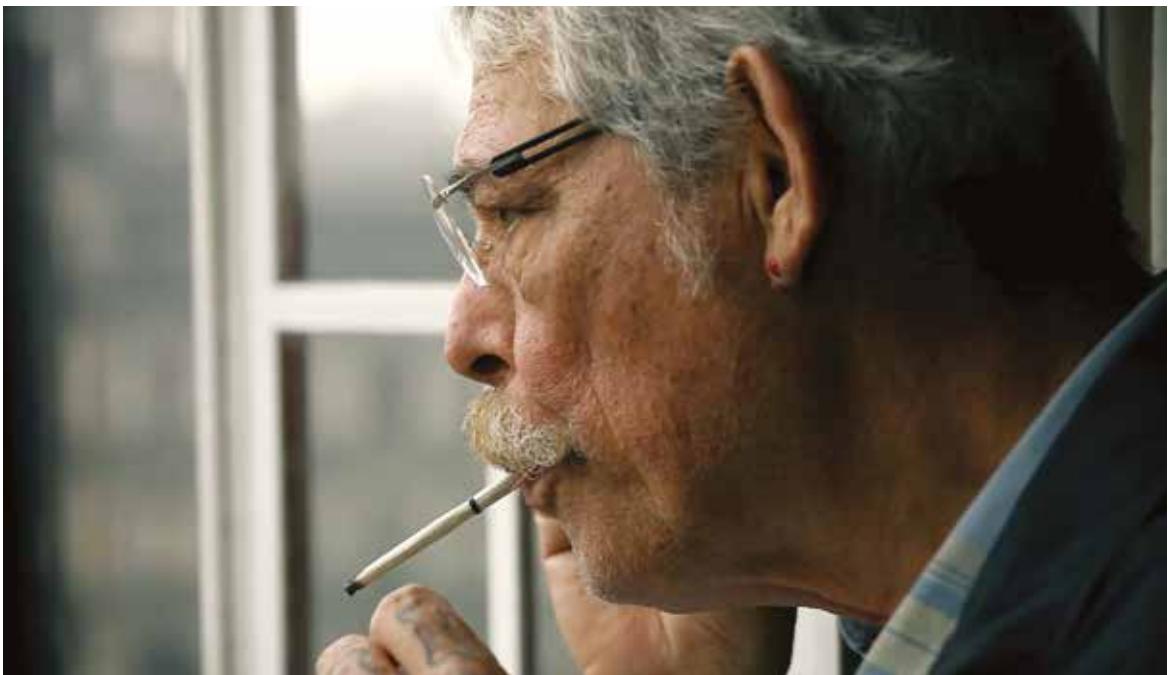
Animación: Eduardo Rivero

Reparto: José A., Pedro Ferriz de Con, Isaac Tomás Guevara, Ronaldo González Valdés, Adrián García Cortés, Herlinda Rodríguez Almanza, Jesús Ernesto Lozano Jiménez, Israel Rodríguez, Martha Aldape, Lorena Flores, Hilario Mendoza, José Muñoz Moreno, Jesús Ernesto Lozano

Ricardo Colorado Seira (Chiapas, México). Director, productor y guionista. Coautor, con Alejandro Monteverde, de *El enemigo personal de Dios*, guion basado en la guerra de los cristeros. En 2010 coescribió el cortometraje *Crescendo*, ganador de 16 festivales.

Ricardo Colorado Seira (Chiapas, Mexico). Director, producer and screenwriter. He co-wrote, with director Alejandro Monteverde, *El enemigo personal de Dios*, a screenplay based on the Cristero War. In 2010 he co-wrote the short film *Crescendo*, winner at 16 festivals.

Filmografía: *La otra parte* es su ópera prima.

2016 | MÉXICO, EUA | COLOR | 50 MIN.

Puntos de reencuentro

Una reflexión sobre la relación de una joven realizadora con un destacado artista, Felipe Ehrenberg (1943), pionero en arte experimental en América Latina. A través de su diálogo, Ehrenberg medita sobre diversos temas que se repiten en su vida y trabajo conceptual. Este ensayo filmico retrata el regreso de los dos artistas, de diferentes generaciones, a su tierra natal.

Points of Reencounter

This documentary reflects upon a young filmmaker's relationship with a prominent artist, Felipe Ehrenberg (1943), a leading multi-disciplinary pioneer of experimental art in Latin America. Through their dialogue, Ehrenberg mediates upon diverse themes that are echoed in his life and conceptual work. This essay film portrays the return of both artists from different generations to their homeland.

Dirección: Valentina Pelayo

Guion: Valentina Pelayo

Producción: Valentina Pelayo

Compañías productoras: Aratí Films, CalArts Film, Provost Funds

Fotografía: Carol Quintanilha, Rodrigo Trejo, Valentina Pelayo

Edición: Valentina Pelayo

Dirección de arte: Valentina Pelayo

Sonido: Anuar Yenya

Música: Jerónimo Rajchenberg, Estrella Arias

Animación: Valentina Pelayo

Reparto: Felipe Ehrenberg

Premios y festivales: Positivus Festival, Riga, Latvia, 2016; Roma CinemaDoc, 2016; nominada a Cineasta Internacional, Festival de Cine Internacional de Berlín (Berlinale), 2016.

Valentina Pelayo (Ciudad de México, 1992). Estudió Artes Visuales en Central St. Martins, en Londres, y Cine y Video en el California Institute of the Arts. Su obra plástica y cortometrajes se han exhibido en Europa y Estados Unidos. *Puntos de reencuentro* fue el único largometraje seleccionado para la muestra de CalArts en Los Ángeles.

Valentina Pelayo (Mexico City, 1992). Studied visual art at Central St. Martins, in London, and film and video at CalArts. Her visual work and short films have been shown in Europe and the US. *Points of Reencounter* was the only feature selected for the CalArts exhibit in Los Angeles.

Filmografía: *Familia* (cm., 2015).

ACTIVIDADES PARALELAS / OTHER ACTIVITIES

IMPULSO MORELIA

El FICM ha contribuido de manera constante y efectiva a la proyección internacional del cine mexicano. Impulso Morelia surgió en 2015 como resultado natural de este esfuerzo para ofrecer a los realizadores mexicanos un nuevo espacio de visibilidad internacional con base en un intercambio de ideas respetuoso y fructífero con profesionales de la escena cinematográfica mundial. Programadores de importantes festivales nacionales e internacionales, productores, distribuidores y agentes de ventas son invitados a participar activamente en esta iniciativa.

Tras los excelentes resultados del año pasado, Impulso Morelia amplía su convocatoria en su segunda edición y lanza, además del programa de largometrajes mexicanos en postproducción, una presentación de proyectos cinematográficos en desarrollo.

Impulso Morelia es una oportunidad única para la conclusión, promoción y circulación de los proyectos y los largometrajes, de ficción y documentales, presentados en el marco del programa.

Desde su creación, el FICM ha sido un importante punto de encuentro de programadores, críticos, distribuidores y otros profesionales de la cinematografía mundial interesados en las nuevas propuestas del cine mexicano. Impulso Morelia se nutre de este movimiento dinámico y se fortalece este año como posibilidad para los cineastas de nuestro país de establecer un diálogo con expertos de la industria y obtener apoyos concretos para sus proyectos.

FICM has consistently and effectively contributed to the international circulation of Mexican cinema. Impulso Morelia emerged in 2015 as a natural outcome of these efforts, offering Mexican filmmakers a new space for international visibility based on the fruitful and respectful exchange of ideas among professionals on the global film scene. Organizers of important national and international festivals, producers, distributors and sales agents are invited to participate actively in this initiative.

Following last year's excellent results, Impulso Morelia has broadened its call for 2016, launching, in addition to the program of Mexican feature films in post-production, a presentation of ongoing film projects.

Impulso Morelia is a singular opportunity for the termination, promotion and dissemination of the projects and features, both fiction and documentary works, that are presented within the framework of this program.

Since its inception, FICM has served as an important meeting point for organizers, critics, distributors, and other players in the film industry who are interested in the new proposals of Mexican cinema. Nourished by this dynamic movement, Impulso Morelia is even stronger this year, enabling our country's filmmakers to engage in dialogue with industry experts and obtain concrete support for their projects.

Industry Academy International en Morelia

El taller Industry Academy International en Morelia es una iniciativa reciente que organiza el Festival Internacional de Cine de Morelia en colaboración con el Festival del film Locarno. Su objetivo es apoyar a los profesionales jóvenes de la industria que trabajan en áreas de ventas, mercadotecnia, distribución en línea y tradicional, exhibición y programación, para que comprendan los retos de la industria cinematográfica independiente en Latinoamérica y el mundo.

Gracias al éxito de la edición piloto que se realizó en 2015 durante el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia, en 2016 se llevará a cabo un taller hecho a la medida, de cinco días, para 10 participantes de México y el extranjero.

El Industry Academy International en Morelia es resultado de la relación de muchos años entre el Festival del film Locarno y sus socios internacionales. El proyecto pone de manifiesto la dedicación permanente de involucrar a una nueva generación de profesionales clave en la industria cinematográfica independiente, ayudarles a adquirir mayor comprensión de los retos de la industria y brindarles la oportunidad de ampliar su red de contactos, así como construir puentes a través de diversos mercados.

La organización de este taller también es posible gracias al apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía.

Industry Academy International in Morelia

The Industry Academy International in Morelia is a new initiative organized by the Morelia International Film Festival in partnership with the Festival del film Locarno. This workshop aims at helping young industry professionals in sales, marketing, online and traditional distribution, exhibition and programming, to understand the challenges of the independent movie industry within the Latin American and International scenes.

Nurtured by the success of the pilot edition held in 2015 during the 13th edition of the Morelia International Film Festival, the 2016 edition will offer a tailor made 5-day workshop to a selection of up to 10 participants from Mexico and abroad.

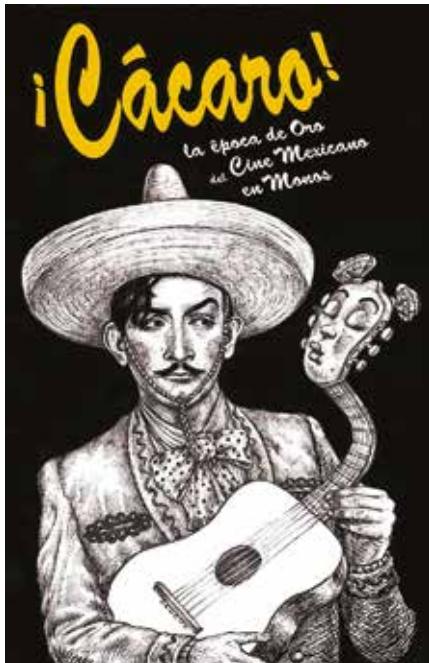
As a result of a long-standing relationship between Festival del film Locarno and its international partners, the Industry Academy International in Morelia signifies the ongoing dedication of engaging a new generation of key players in the independent film industry, helping them to attain a better understanding of the industry's challenge and giving them the opportunity to broaden their networks of contacts, while also building bridges across different markets.

This workshop was made possible thanks to additional support from the Mexican Film Institute.

INSTITUTO MEXICANO
DE CINEMATOGRAFÍA

Presentación del libro *Cácaro, la época de oro del cine mexicano en monos*

Ilustraciones de Hernández, Luis Fernando, Magú y Rocha

Textos de Juan Manuel Aurrecoechea

Con motivo de los 120 años de la llegada del cinematógrafo a nuestro país, Cácaro, la época de oro del cine mexicano en monos (Editorial Resistencia) rinde un homenaje antisolamente a muchos de los personajes que participaron en los inicios de la industria cinematográfica mexicana. Los caricaturistas Hernández, Luis Fernando, Magú y Rocha, así como el autor de los textos, Juan Manuel Aurrecoechea, eligieron diecisiete películas de la Época de Oro del cine nacional que muestran a sus participantes más representativos y destacados: actrices, actores, directores, guionistas, héroes, villanos, rumberas, charros, prostitutas, cómicos, gangsters, indios, divas, pobres y, naturalmente, a ese personaje de la industria filmica sencillo y humilde, pero de gran importancia, el "cácaro", encargado de que la experiencia cinematográfica fuera, o no, placentera.

Este recorrido, que incluye historietas, ilustraciones, reseñas y un anecdotario, despertará la nostalgia de quienes ya han visto estas películas y animará a quienes no lo han hecho a buscarlas en salas de cine, en videos o en internet.

*Book Launch:
Cácaro, la época de oro del
cine mexicano en monos*

Illustrations by Hernández, Luis Fernando, Magú, and Rocha

Texts by Juan Manuel Aurrecoechea

Commemorating the 120th-year anniversary of cinema in Mexico, Cácaro, la época de oro del cine mexicano en monos (published by Editorial Resistencia) pays anti-solemn tribute to many different figures involved in the beginnings of the Mexican film industry. The cartoonists Hernández, Luis Fernando, Magú and Rocha, as well as the author of the texts, Juan Manuel Aurrecoechea, selected seventeen films from the Golden Age of Mexican cinema that feature its most representative and outstanding participants: actresses, actors, directors, screenwriters, heroes, villains, Rumba dancers, charros, prostitutes, comics, gangsters, Indians, divas, paupers, and naturally that simple, humble, but hugely important character in the film industry itself, the cácaro (projectionist), responsible for ensuring that the film experience was (or wasn't) a pleasant one.

This journey, which includes comic strips, illustrations, reviews, and a collection of stories, will spark nostalgia in those who have already seen these movies and will inspire those who haven't to seek them out in movie theaters, on video, or online.

3 mujeres o (despertando de mi sueño bosnio).....	110
3 Women or (Waking Up From my Bosnian Dream).....	110
3 Zene or (Waking Up From my Bosnian Dream).....	110
A Circus Tale & A Love Song.....	125
A Game.....	94
A Journey Through French Cinema.....	270
A Monster Calls.....	257
A prueba de balas.....	49
A Yellow Bird.....	183
Absolute Giganten.....	226
Ace, The.....	173
Adventures of Robinson Crusoe, The.....	162
Agujero, El.....	59
Air Wolves.....	53
Alba.....	245
Albüm.....	184
Album.....	184
All the World's a Screen: Shakespeare on Film.....	235
American Honey.....	246
Amor que se desliza.....	206
Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück.....	207
Amphitryon. Happiness from the Clouds.....	207
Anchorage Prohibited.....	221
Anna.....	246
Another Dawn.....	151
Antes que cante el gallo.....	271
Antichrist.....	41
Anticristo.....	41
Aquí sigo.....	96
Árboles no dejan ver el bosque, Los.....	65
Arrival.....	247
As, El.....	173
As Time Goes By.....	92
As Without So Within.....	171
Ascensión.....	60
Ascension.....	60
Aurelia and Pedro.....	66
Aurelia y Pedro.....	66
Avenir, L'.....	208
Aventuras de Robinson Crusoe, Las.....	162
Axka Amo Yen Mostla.....	67
¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón!.....	150
Bacalaureat.....	248
Bacchus Lady, The.....	212
Balada de um Batráquio.....	220
Barakah Meets Barakah.....	209
Barakah Yoqabil Barakah.....	209
Batallas íntimas.....	97
Batrachian's Ballad.....	220
Bea.....	73
Beast.....	74
Beauties of the Night.....	98, 278
Before the Rooster Crows.....	271
Beim nächsten Kuß knall ich ihn nieder!.....	207
Bellas de noche.....	98
Bellas de noche (Las Ficheras).....	278
Belle Mère, La.....	73
Bestia.....	74
Big.....	83
Bird Song.....	60
Birth of a Nation, The.....	249
boda de Baba, La.....	174
Bonne figure.....	191
Boys on the Rooftop.....	174
Brave One, The.....	163
Bravo, El.....	163
Bright of your Eyes Will Extinguish With the Darkness of the World, The.....	74
Brillo de tus ojos se extinguirá con la oscuridad del mundo, El.....	74
Bronze Nation.....	102
Buen cristiano, El.....	99
Bueno.....	78
Bulletproof.....	49
Burning, The.....	50
Caja vacía, La.....	111
Caminar tanto.....	75
Campanadas a medianoche.....	240
Campo abierto.....	50
Can't See the Forest for the Trees.....	65
Canto del ave, El.....	60
Caos y el orden, El: Manuel Felguérez y su obra abstracta.....	280
Carla.....	213
Casa de los Lúpulos, La.....	67
Cåsucka.....	76
Cats, The.....	61
Causas corrientes de un cuadro clínico.....	77
Chaos and Order: Manuel Felguérez and his Abstract Work	280
Charro de Toluquilla, El.....	100
Charro of Toluquilla, The.....	100
Chasm, The.....	237
Chica del tren, La.....	253
Chimes at Midnight.....	240
Chosen, The.....	250
Chronic of the Red Sky.....	169
Ciel attendra, Le.....	249
Cisne, El.....	175
City of Fragments.....	68
Ciudad de los fragmentos, La.....	68
Ciudad maya.....	68
Clever.....	168
Club Amazonas.....	175
Common Causes for a Clinical Condition	77
Corte del faraón, La.....	152
Cortes.....	171
Cossing Roads.....	93
Crepúsculo.....	152

Cuts	171
Dancer, The	250
Danseuse, La	250
Darkness, The	121
Day Six	58
Death of Louis XIV, The	238
Día Seis	58
Diamond Island	185
Dim Blood	91
Distinto amanecer	151
Dobro	78
Dog is Tied Up, The	55
Domingo	78
Doors	90
Drei	227
Dressel Family, The	135
Elegido, El	250
Elena and the Shadows	61
Elena y las sombras	61
Elle	251
Empty Box, The	111
En el estacionamiento	79
En moi	190
Endless Poetry	261
Enrique V	234
Ernelláék Farkaséknál	251
Esa era Dania	112
Espera, La	80
Espero que estés bien	80
Esquina del mundo, La	69
¡Están curados!	176
Esto es lo que me tocó	51
Evaporación	176
Evaporation	176
Everything Else	122
Externo, interno, Lo	171
Familia Dressel, La	135
Familia Hernández Cruz, La	81
Fascinación de lo "Hecho en Francia"	
por Alan Glass	281
Fascination: "Made in France"	
by Alan Glass	281
Father	45
Fiesta del agua, La	52
Fille inconnue, La	252
Fine	78
Fire at Sea	210
Fire Within, The	82
Firefly	84
Fissures	81
Fisuras	81
Flama sagrada, La	282
Forgotten Village, The	161
Forushande	252
Fuego en el mar	210
Fuego que lleva	82
Fuerza bruta	82
Fuocoammare	210
Games of Light	53
Garden of Delights, The	62
Gatos, Los	61
Gentleman Rissient	266
George Harrison:	
Living in the Material World	272
Gerry's Baby Blues	51
Gigantes absolutos	226
Gigantic	226
Girl on the Train, The	253
Good Christian, The	99
Good Friday	276
Gouffre, Le	237
Graduation	248
Grande	83
Grave	186
Green	95
Hamlet	233
Hands of Stone	253
Heart Workshop, The	64
Heartbreak Motel	54
Heaven Will Wait	249
Hedi	211
Henry V	234
Hernández Cruz Family, The	81
HHL	83
Historia de un gran amor	151
Historias instantáneas	178
History's Future	254
Hole, A	59
Hotel, El	126
Hotel, The	126
Hoy no es mañana	67
Hunter, The	42
I, Daniel Blake	254
I Hope You're OK	80
Ice Follies of 1939, The	206
In the Parking Lot	79
Indeleble	84
Indelible	84
Inhebbek Hedi	211
Inksect, The	62
Intimate Battles	97
Ítaca	52
Ithaca	52
It's Not the Time of My Life	251
It's Only the End of the World	255
Itsiri K'unichekua	52
Jardín de las delicias, El	62
Jin Zhi Xia Mao	221
Juan Perros	69
Juan's Sundown	86
Juegos de luz	53
Jug-yeo-ju-neun Yeo-ja	212
Juste la fin du monde	255
Karla	213
Kater	214
Kids from Nowhere	104
Killing Fields of Dr. Haing S. Ngor, The	267
Kitty	191
La La Land	255
La La Land: una historia de amor	255
ladrón de Bagdad, El	274
Lantouri	215
Larga noche de Francisco Sanctis, La	256
Last Temptation of Christ, The	38
Last Wednesday, The	94
Letras, Las	101
Letters, The	101
Libélula	84
Lichtspiele	53
Light of Day	54
Light Sleeper	39
Litost	177
Little Giants	164
Lobos del aire	53
Long Night of Francisco Sanctis, The	256
Loving	256
Lupe bajo el Sol	113
Lupe Under the Sun	113
Lupulo's House	67
Luz de día	54
Ma Loute	257
Madrastra, La	73
Manda huevos	267
Manos de Piedra	253
Mara'akame's Dream	118
María Bonita	85
Mariachi Nights	85
Materia oscura	170
Men Got Guts	267
Meteor Street	216
Meteorstraße	216
Mexicanos de bronce	102
Michel Ciment, le cinéma en partage	273
Michel Ciment,	
The Art of Sharing Movies	273
Microcastillo	86
Microcastle	86
Mientras se busca al Diablo	103
Mimosas	187
Mimosas, Las	187
Minezota	114
Miriam Rachel	70
Modern Jungle, The	107
Mort de Louis XIV, La	238
Motel de los Corazones Rotos	54
Muchachos en la azotea	174
Muerte de Luis XIV, La	238
Neruda	258
Night Guard, The	123
Niño y el toro, El	163
Niños de la Cruz, Los	104

Nocturnal Animals	259	Reprise for Los Angeles. 1. Tides	170
Nota roja del cielo, La	169	Resurrección	106
Notre héritage	222	Resurrection	106
Nuca desnuda de Olivia, La	177	Return to the Brume	71
Nude Nape of Olivia, The	177	Revoltoso	63
Number Eighty	87	Romantic Barber, The	116
Ocaso de Juan, El	86	Rondó para Los Ángeles. 1. Mareas	170
Ochenta, El	87	Rosenda	153
Odyssée, L'	260	Rostro impenetrable, El	244
Odyssey, The	260	Royahaye Dame Sobh	218
One-Eyed Jacks	244	Sacred Flame, The	282
One More Kiss And He's Dead!	207	Saint Paul	90
One Week and A Day	189	Salesman, The	252
Open Field	50	San Paolo	90
Other Side, The	282	Sangre alba	91
Otra parte, La	282	Secta de Insectos, La	62
Our Legacy	222	Selva negra, La	107
Pacífico	115	Shadow of the Vampire	40
Padre	45	Shavua ve yom	189
Pan de Dulce	87	She was Dania	112
Pasolini	43	Siempre contigo	56
Patriarca, El	127	Sieranevada	263
Patriarch, The	127	Silence	91
Pelotón	37	Silencio	91
Peluquero romántico, El	116	Sin muertos no hay carnaval	264
Pequeños gigantes, Los	164	Slack Bay	257
Perro amarrado, El	55	Smile	191
personne	223	Snapshot Stories	178
Pigs	88	Soledad de las imágenes, La	57
Piñata	55	Solitude of Images, The	57
Platoon	37	Sombra del caudillo, La	153
Playing Lecuona	268	Sombra del vampiro, La	40
Plaza de La Soledad	127	Somos lengua	108
Poesía sin fin	261	Solo el fin del mundo	255
Points of Reencounter	283	Speaking Tongues	108
Polski	89	Spur der Bären	229
Porvenir, El	208	Starless Dreams	218
Posibilidad de escape	39	Stepmother, The	73
Primal Force	82	Still Here	96
Prisioneros de Korsakoff, Los	70	Such is Life in the Tropics	264
Prisoners of Korsakoff, The	70	Sueño del Mara'akame, El	118
Pueblo olvidado, El	161	Sully	264
Puertas	90	Swan, The	175
Puntos de reencuentro	283	Swirl, The	105
Queen of Katwe	262	Tales of an Immoral Couple	128
Rabih	188	Taller de corazones	64
Rauf	217	Tempestad	109
Raw	186	Tenemos la carne	119
Rebellious	63	They Call Us Monsters	269
Redes	242	Thief of Bagdad, The	274
Refuge	168	Things to Come	208
Refugio	168	Three	227
Región salvaje, La	117	Tiempo pasa, El	92
Regreso a la bruma	71	Tiempo sin pulso	120
Reluctantly Queer	224	Tiger's Fight, The	92
Remolino, El	105	Tigre y la flor, El	92
Replica	56	Time Without Pulse	120
		Tinieblas, Las	121
		Tlalocan, paraíso del agua	71
		Tlalocan, Water Paradise	71
		To Live and Die in L.A.	36
		Today is no Tomorrow	67
		Todo lo demás	122
		Tomcat	214
		Toni Erdmann	265
		Trace of the Bears	229
		Tramontane	188
		Transfiguration, The	265
		Transversales	93
		Tres	227
		Twilight	152
		Última tentación de Cristo, La	38
		Último cazador, El	42
		Último miércoles, El	94
		Un cuento de circo & A Love Song	125
		Un juego	94
		Un monstruo viene a verme	257
		Unknown Girl, The	252
		Untamed, The	117
		Uriel and Jade	72
		Uriel y Jade	72
		Ventanas de noche	169
		Verde	95
		Vía Crucis: Un Viernes Santo inolvidable	276
		Viaje a través del cine francés	270
		Victor and Victoria	206
		Victoria	228
		Vida inmoral de la pareja ideal, La	128
		Vigilante, El	123
		Viktor und Viktoria	206
		Vivir y morir en Los Ángeles	36
		Voyage à travers le cinéma français	270
		Wait, The	80
		Walking so Much	75
		Wave, The	242
		We Are The Flesh	119
		While Looking for the Devil	103
		Windows by Night	169
		World in a Corner, The	69
		Yard, The	219
		Yarden	219
		Yo, Daniel Blake	254
		You Always	56
		Zeus	124

ÍNDICE DE REALIZADORES

DIRECTOR INDEX

Acevedo, Izabel	99
Ade, Maren	265
Aguilar García, Bertha Alicia	170
Alatorre Zesati, Alejandro	82
Almada, Natalia	122
Alva Alva, Misael	67
Ambriz, Arturo	63
Ambriz, Roy	63
Ambrosio Bonilla, Gustavo Adolfo	176
Andrade, Gastón	65
Arnold, Andrea	246
Arroyo Abraham, Juan Pablo	58
Ávila Dueñas, Iván	116
Barragán, Ana Cristina	245
Barreto Quiñones, Cynthia Deniss	177
Baumeister, Laura	82
Bayona, Juan Antonio	257
Ben Attia, Mohamed	211
Bichir, Demián	125
Blumenberg, Hans-Christoph	207, 229
Bonilla, Santiago	50
Boulghourjian, Vatche	188
Bracho, Julio	150, 151, 152, 153
Branagh, Kenneth	234
Brando, Marlon	244
Bross, Ricardo	70
Buñuel, Luis	162
Bustamante, Héctor	49
Butler, Hugo	164
Caal Gaspar, Mayra P.	168
Calderón Mora, Mauricio	54
Calderón Rothenstreich, Miguel	124
Calvillo, Pablo	62
Can Mertoglu, Mehmet	184
Caner, Soner	217
Carbajal Papadimitriou, Soledad Violeta	90
Caro, Manolo	128
Carrera, Patricio	94
Carreras, Lucía	174
Casta, Laetitia	190
Castor, Clemente	91
Castro Zimbón, Daniel	121
Cataño Elizondo, Diego	88
Cecchetti, Federico	118
Celorio Galán, Santiago	94
Cepeda, César	61
Chavarría Gutiérrez, Pablo	101
Chavarrías, Antonio	250
Chávez Ontiveros, Daniel Enrique	175
Chávez Sch. P., Elio	168
Chazelle, Damien	255
Chou, Davy	185
Colagrande, Giada	45
Colomer-Kang, Alice	169
Colorado Seira, Ricardo	282
Cordero, Sebastián	264
Cruz, Arí Maniel	271
Cruz, Nancy	85
Cuevas, María José	98
Danniel, Danniel	103
Dardenne, Jean-Pierre	252
Dardenne, Luc	252
De Fuentes, Fernando	135
De la Rosa, Amanda	85
De Laborde, Manuela	171
De Vasten, Harold	276
Delgado, Miguel M.	278
Di Giusto, Stéphanie	250
Díaz Álvarez, Lucía	80
Dolan, Xavier	255
Domínguez, Alan	168
Dong, Arthur	267
Dormishian, Reza	215
Ducournau, Julia	186
Dumont, Bruno	257
Eastwood, Clint	264
Enderle, Carlos	114
Escalante, Amat	117
Escamilla González Aragón, José Pablo	84
Espino, Alberto	282
Esquivel, Eduardo	72
Estrada Serafín, Juan José	52
Fairbanks, Charles	107
Farhadi, Asghar	252
Fernández, León	64
Fernández Talamantes, Julio	102
Ferrara, Abel	43
Fiesco, Roberto	81, 175
Fischer, Aline	216
Flores Correa, César	53
Flores Thorija, Sergio	110
Ford, Tom	259
Friedkin, William	36
Gajá, Lucía	97
Galán, Diego	267
García Caballero, Alejandro	62
García-Mejía, Pedro	83
Giorgi, Davy	60
Girardet, Christoph	223
Giroud, Pavel	268
Goded, Maya	137
Gómez Muriel, Emilio	242
González, Juan Pablo	80
González-Camargo, Adrián	53
González Sáenz, Anaid	68
González T., Juan Daniel	87
Guillén, Mauricio	90
Gutiérrez, Alexa	51
Gutiérrez, Diego	103
Gutiérrez, Pepe	74
Guzmán Linares, Kevin	52
Hagerman, Lorenzo	96
Hajdu, Szabolcs	251
Hansen-Løve, Mia	208

Hernáiz, Marta	78
Hernández, Julián	77, 174
Herrero Garvín, Laura	105
Hin, Kees	103
Hopf, Paula	67
Huerta Cano, Dalia	76
Huez, Tatiana	109
Ímaz Alarcón, Rodrigo	69
J-Yong, E	212
Jacquot, Benoît	266
Jakubowicz, Jonathan	253
Jodorowsky, Alejandro	261
Juárez Vargas, Omar Deneb	86
Kak, Saul	107
Kaya, Barış	217
Kiberlain, Sandrine	191
Klaus, Händl	214
Kline, Herbert	161
Lainé, Simone	273
Larraín, Pablo	258
Larrea Sánchez, Carla	84
Laxe, Oliver	187
Le Port, Vincent	237
Lear, Ben	269
Lecuona, Eduardo	73
Li, Juan Pablo	56
Loach, Ken	254
López Echeverría, Raúl	79
Ludlow Delyea, Dariela	112
Macidella, Alejandro	177
Makhlof Akl, Tufic	281
Malvido, Daniel	51
Måansson, Måns	219
Marcovich, Carlos	126
Mariño, Gabriel	179
Márquez, Francisco	256
Martínez, Raúl	127
Mendoza, Emiliano	171
Mention-Schaar, Marie-Castille	249
Merhige, E. Elias	40
Merigeau, Pascal	266
Müller, Matthias	223
Mungiu, Cristian	248
Nair, Mira	262
Nettheim, Daniel	42
Nichols, Jeff	256
Ochoa Castañeda, Bárbara	120
Ojeda-Dávila, Jorge	50
Olivier, Laurence	233
Ordaz, Alberto	83
Orea, Juliana	79
Ortega García, Alicia	71
Ortiz Pichardo, Guillermo	173
Ortiz Ramírez, José Agustín	75
O'Shea, Michael	265
Oskouei, Mehrdad	218
Owusu, Akosua Adoma	224
Padilla Domene, Andrés	68
Pareto Onglena, Anaïs	81
Parker, Nate	249
Pelayo, Valentina	283
Permar, José	66, 74
Piazza, Luciano	169
Pineda Sierra, Samantha	60
Poggi, Caroline	222
Polgovsky, Eugenio	106
Polonsky, Asaph	189
Puig, Iván	76
Puji, Cristi	263
Pulido, Andrés	71
Quintero, Denisse	92
Rajagopal, Kesevadas	183
Ramírez, Diego Isham	56
Rapper, Irving	163
Rentería Garnica, Mariano	69
Reyes, Magali	55
Reyes, Rodrigo	113
Ríos, Alejandro	61
Robles, Omar	66
Rocha Minter, Emiliano	119
Rojas Cuauhtémoc, Rubén	89
Romandía, Fernanda	115
Ros, Diego	123
Rosi, Gianfranco	210
Rugama, Bernardo	54
Ruizpalacios, Alonso	95
Sabbagh, Mahmoud	209
Sainte-Luce, Claudia	111
Salle, Jérôme	260
Schipper, Sebastian	226, 228
Schrader, Paul	39
Schünzel, Reinhold	206, 207
Scorsese, Martin	38, 272
Seligmann, Guy	266
Serra, Albert	238
Sevigny, Chloë	191
Sistos Moreno, Jorge	57
Soria, Marianed	56
Sosa Gil, Luis Armando	55
Stone, Oliver	37
Suárez, Maribel	59
Tan, Fiona	254
Tavernier, Bertrand	270
Taylor, Tate	253
Teles, Leonor	220
Terrazas, Kyzza	108
Testa, Andrea	256
Thompson, David	235
Tobías, Miguel Ángel	280
Toulemonde Vidal, Jacques	246
Tovar Velarde, Sergio	73
Tykwer, Tom	227
Valenzuela, Eduardo	92
Varela, Bruno	170
Vargas Torres, Cecilio	60
Verhoeven, Paul	251
Villa, Jaime	104
Villalba García, Alejandra	86
Villalobos Romero, José	100
Villamil, Jessica	93
Villar Betancort, JuanMa	268
Villaseñor Amador, Indra	70, 176
Villeneuve, Denis	247
Vinel, Jonathan	222
von Trier, Lars	41
Walsh, Raoul	275
Wei Liang, Chiang	221
Welles, Orson	240
Zinnemann, Fred	242
Zonana, David	91
Zschoche, Herrmann	213
Zúñiga, Juan Manuel	87

Agradecimientos

Thanks

LA DECIMOCUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

ha sido posible gracias a la invaluable colaboración del Ing. Silvano Aureoles Conejo
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 Cultura • Coordinación de Contraloría
Coordinación General de Comunicación Social • Secretaría de Seguridad Pública
Sistema Michoacano de Radio y Televisión

AL RESPALDO DE

La Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

POR LA AYUDA DEL

H. Ayuntamiento de Morelia y H. Ayuntamiento de Pátzcuaro

A LA GENEROSIDAD DE

Cinépolis

POR EL APOYO DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES:

Academy of Motion Picture Arts and Sciences • Ambulante Gira de Documentales • Archivo Fotográfico Mil Nubes • Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo • British Council México • Canacine • Canal 22 • Canal Once • Casa Natal de Morelos • Centro Nacional de las Artes • Centro de Capacitación Cinematográfica • Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano • Centro Universitario de Estudios Cinematográficos UNAM • Cine Tonalá • Cineteca Nacional • Conservatorio de las Rosas • Consejo de Asociados del Conservatorio de las Rosas • Consejo de Promoción Turística de México • The Criterion Collection • Curaçao International Film Festival Rotterdam • Delegación Cuauhtémoc • Delegación Coyoacán • Difusión Cultural de la UNAM • Dirección de Actividades Cinematográficas-UNAM • Educal • Embajada de Colombia en México • Embajada de España en México • Embajada de Francia en México • Estudios Churubusco • Faro Aragón • Festival Internacional de Cine de Berlín • Festival Celebrate Mexico Now • Festival del film Locarno • Festival de Cannes • Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros • The Film Foundation • Filmoteca de la UNAM • Fondo de Inversión y Estímulos al Cine • Fundación Cinépolis • Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, A. C. • Fundación Televisa • Le Giornate del Cinema Muto • Goethe-Institut Mexiko • Instituto del Artesano Michoacano • Instituto Mexicano de Cinematografía • Instituto Nacional de Antropología e Historia • Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania • Mujeres en el Cine y la Televisión, A. C. • Patronato Pro Rescate del Centro Histórico de Morelia • Prix Jean Vigo • Ruta Cinépolis • Secretaría de Cultura • Secretaría de Cultura de la Ciudad de México • Secretaría de Relaciones Exteriores • Secretaría de Turismo • Semana de la Crítica del Festival de Cannes • Sundance Film Festival • Syndicat Français de la Critique de Cinéma • Teatro Emperador Caltzontzin • Teatro Ocampo • Teatro Universitario José Rubén Romero • Tribeca Film Institute • UCLA Film & Television Archive • Unifrance • Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo • Universidad Nacional Autónoma de México

POR LA GENEROSIDAD DE LAS EMPRESAS:

A&E • Algarabía • Animal Político • Autovías • Cinegarage • CB Televisión • Cinema Máquina
Cine Premiere • Cine Toma • Citelis • Color Color • Details • Dónde ir • EnFilme • El Entertainment
Ecocinema • El Fanzine • Gatopardo • Grupo Editorial Lansa • Grupo Expansión • Hacemos Código
Hoja Santa • HSBC • Ibero 90.9 • ISAT • Indie Rocks! • InStyle • JCDecaux • José Cuervo Tradicional
Kansas City Southern de México • Labodigital • Larcon Global • La Voz de Michoacán • LCI Seguros
Lifetime • Lenovo • L'Officiel México • Los Hidalgo • MAC Cosmetics • Marvin • Morelia en Boca
Megacable • Mundet • New Art Digital • Paramount Channel • Pharmadermical & Cosmetics
Pineda Covalin • Provincia • Renta Imagen • Reach Media • Rona Audiovisual • Samicom
Sopitas • Simplemente • Stella Artois • Studio Universal • Time Out México
Travelers Guide to Mexico • Travesías Media • VICE • Warp

LAS DISTRIBUIDORAS Y PRODUCTORAS:

Buena Vista Columbia TriStar Films de México • Cine Canibal • Cinépolis Distribución • Corazón Films
Criterion • Diamond • ND Mantarraya • Nueva Era Films • Twentieth Century Fox de México
Universal Pictures International México • Videocine • Warner Bros. Pictures México

LOS HOTELES:

Grupo Habita • Hotel Alameda • Hotel Cantera Diez • Hotel Casa Grande • Hotel Casino • Hotel City Express
Hotel de La Soledad • Hotel Holiday Inn Express • Hotel Los Juaninos • Hotel Misión Catedral
Hotel Villa Montaña • Hotel Virrey de Mendoza

LOS RESTAURANTES:

Applebee's • Café Catedral • Café del Olmo • El Atrio • El Infierno • Fonda Marceva • La Casa de Marietta
Las Mercedes • Los Mirasoles • Mikono • Lu Cocina Michoacana • San Miguelito • Tata Mezcalería
Terraza Hotel Juaninos • Onix • Plazuela del Bosque • Schakalaka • Viandante

De manera muy especial agradecemos el entusiasmo y colaboración de todos aquellos
quienes con su apoyo, esfuerzo, dedicación y trabajo hicieron posible la décima cuarta edición
del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Directorio

Directory

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Silvano Aureoles Conejo

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Marco Aurelio Nava Cervantes

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

Liliana López Buenrostro

SECRETARIA DE TURISMO

Carlos Maldonado Mendoza

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Salvador Ginori Lozano

SECRETARIO DE CULTURA

J. Antonio Bernal Bustamante

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Julieta López Bautista

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Gabriela Desiree Molina Aguilar

DIRECTORA DEL SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

José Fabián Ruiz

DIRECTOR DE CASA NATAL DE MORELOS

Marco Antonio Lagunas Vázquez

INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Alfonso Martínez Alcázar

PRESIDENTE MUNICIPAL

Hugo Anaya Ávila

SECRETARIO PARTICULAR

Jesús Ávalos Plata

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Thelma Aquique Arrieta

SECRETARIA DE TURISMO

Juan Alberto Bedolla Arroyo

GERENTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MORELIA

H. AYUNTAMIENTO DE PÁTZCUARO

Víctor Manuel Báez Ceja

PRESIDENTE MUNICIPAL

UNIVERSIDAD MICHOACANA

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

Medardo Serna González

RECTOR

Salvador García Espinosa

SECRETARIO GENERAL

Orlando Vallejo Figueroa

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL

Igor Cerda Fariás

DIRECTOR DE PATRIMONIO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

Alejandro Ramírez Magaña | PRESIDENTE

Cuauhtémoc Cárdenas Batel | VICEPRESIDENTE

Daniela Michel | DIRECTORA GENERAL

VICEPRESIDENCIA

Pedro Pablo Etienne, Yunuen Cuenca | ASISTENTES

Jorge González Gómez | ASESOR

Cristóbal Soni, Cuatláhuac Alejandro Briseño | APOYO

DIRECCIÓN GENERAL

Alejandro Lubezki | ASESOR

James T. Ramey | ASESOR ACADÉMICO Y ESTRATÉGICO

PROGRAMACIÓN

Daniela Michel | DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sébastien Blayac, Antonio Harfuch Álvarez, Miguel Rivera,

Chloé Roddick, Blas Valdez | PROGRAMACIÓN

Daniela Alatorre | COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN

DE DOCUMENTAL MEXICANO

Rafael Aviña, Pablo Baksht, Jean-Christophe Berjon,

Alonso Díaz de la Vega, Elena Fortes, Carlos Gómez Iniesta,

Lucila Moctezuma, Jesse Lerner, Fernanda Solórzano,

Anne Wakefield, Alesi Zamudio | COMITÉ DE SELECCIÓN

Yunuén Cuenca, Abril López | INVESTIGACIÓN

IMPULSO MORELIA

José María Riba | ASESOR

Andrea Stavenhagen | RESPONSABLE

Bianca Fontez Eymenier | ASISTENTE

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Pablo Baksht | COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Roxana Alejo | ASESORA

María Guadalupe Flores | ASISTENTE

Daniel Guerra | ASISTENTE

COORDINACIÓN GENERAL

Celia Arvizu Tovar | COORDINADORA GENERAL

Kitsis de Spa | PROTOCOLO

Alejandra Calderón, Ana Laura Huerta,

Elizabeth Lemus, Claudia Montalván,

Abelardo Ramírez, Alejo Reyes Hernández,

Teresa Venegas | ASISTENTES A LA COORDINACIÓN GENERAL

Miguel Ángel Bravo | RESPONSABLE OFICINA MORELIA

Daniela Álvarez, Ulises García Rojas,

Denisse Mondragón Oregel, José Calderón | ASISTENTES

GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN

Chloé Roddick, Blas Valdez | RESPONSABLES

Sébastien Blayac, Jorge Armando

Ramírez Mendoza | LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN

Luisa Paola Miranda Mesta,

Abril López Carrillo | INSCRIPCIONES

PRODUCCIÓN

Abril López Carrillo | PRODUCTORA

Eduardo Don Juan | PRODUCTOR EVENTOS ESPECIALES

Santiago Ortiz-Monasterio | ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Fabiola Lemus Wong | ASISTENTE DE PRODUCCIÓN EN MORELIA

LOGÍSTICA Y PROYECCIÓN

Jorge Armando Ramírez Mendoza | JEFE DE PROYECCIÓN Y LOGÍSTICA

Luisa Paola Miranda Mesta | JEFA DE LOGÍSTICA Y PROYECCIÓN

Sabina Torre | ASISTENTE DE PROYECCIÓN Y LOGÍSTICA

Xóchitl Yasmín Sánchez García | TRÁFICO DE COPIAS

Patricia Yunuen Arellano

Mendoza | ASISTENTE DE TRÁFICO DE COPIAS

Juan Luis Velázquez | ASESOR DE VIDEO DIGITAL

Emmanuel Rivas | ENCARGADO DE CINE Y VIDEO DIGITAL

COORDINACIÓN DE INVITADOS

Javier Méndez | COORDINADOR

Adriana García | ENLACE LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO

Marivel Yáñez | LOGÍSTICA DE INVITADOS NACIONALES

Isabel Zapata | LOGÍSTICA DE INVITADOS INTERNACIONALES

Montserrat Guiu | ATENCIÓN AL JURADO

Nayely Gunther, Victoria Cabrera | ASISTENTES DE ACREDITACIONES

Elizabeth Aguilar | LOGÍSTICA DE HOSPEDAJE

Cindy Castro | ENLACE COMPETENCIA OFICIAL

Monserrat Vargas | TAQUILLA OFICIAL FICM

Jon Roberts | LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Hugo Covarrubias | ASISTENTE DE TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE PRENSA Y MANEJO DE TALENTO

Margarita Fink Serra | COORDINADORA

PRENSA

Isabelle Buron | ATENCIÓN A PRENSA INTERNACIONAL

Alejandra Ambía Garrido, Erika Lázaro Colorado | ASISTENTES

Dhilery García Hernández,

Oscar Mauricio Torres Montalván | STAFF

MANEJO DE TALENTO

Guadalupe Camacho Hernández, Bárbara Sierra | ASISTENTES

PROMOCIÓN Y MANEJO DE TALENTO

Claudia del Castillo, Alberto Cohen | COORDINADORES

Enrique Figueroa Anaya, Monserrat Arias | PROMOTORES

ATENCIÓN ESPECIAL A INVITADOS

Rossana Barro | COORDINADORA

Rosario Toledo | LOGÍSTICA

Juan Briseño, Paola Jiménez | ASISTENTES

Marcela Chao, Matthew Gleeson, María González de León,

Antonio Harfuch, Lucila Moctezuma, Matyas Pavlik, César

Plascencia, Luna Riba, Miranda Romero, Nathalie Thiebaut,

Sarah Ross, Guadalupe Sandoval | ASISTENTES DE HOSPITALIDAD

DIFUSIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Paula Amor | COORDINADORA

Coral Flores | ASISTENTE DE LA COORDINACIÓN

Frida Bárbara Monjarás | EDITORA WEB

Arantxa Luna | ASISTENTE EDITORIAL

Francisco Calleja | COMMUNITY MANAGER

Celina Yunuéñ Manuel | ASISTENTE DE COMMUNITY MANAGER

María Cristina Alemán | RESPONSABLE DE ENTREVISTAS

Gabriel Andrade | REPORTERO

María Cristina Alemán | TRADUCTORA WEB

Dante Castillo, Juan José Meza,

Juvencio Bermúdez | FOTÓGRAFOS

Buñuelos | VIDEO

Hacemos Código | DESARROLLO WEB Y APLICACIÓN MÓVIL

COMERCIALIZACIÓN

Adriana González | RESPONSABLE

Andrea Rendón, Pilar Ramírez | ASISTENTES

COORDINACIÓN DE IMAGEN Y MATERIAL GRÁFICO

Rodrigo Toledo | IDEA ORIGINAL

Mónica de la Mora | COORDINADORA

Jorge Borja | SUPERVISIÓN DE MONTAJE

Priscila Vanneuville | DISEÑO EDITORIAL

Archer Troy | APLICACIONES

Producciones El Mal Gusto | FOTOGRAFÍA Y TESTIGOS

CINESPOT

Rodrigo Toledo | REALIZACIÓN Y CONCEPCIÓN

Víctor Hernández Stumpfhauser | MÚSICA ORIGINAL

New Art | POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO

CATÁLOGO

Daniela Michel | DIRECCIÓN EDITORIAL

Alejandro Lubezki | COORDINACIÓN

Mónica Braun | EDICIÓN

Maria Cristina Alemán, Antonio Harfuch,

Maria González de León, Alejandro Lubezki, Chloë Roddick,

Blas Valdez | INVESTIGACIÓN EDITORIAL E ICONOGRÁFICA

Rodrigo Toledo | DISEÑO

Rodrigo Toledo, Priscila Vanneuville | FORMACIÓN

Una Pérez Ruiz, Aridela Trejo | TRADUCCIÓN INGLÉS A ESPAÑOL

Una Pérez Ruiz | TRADUCCIÓN FRANCÉS A ESPAÑOL

Robin Myers, Chloë Roddick | TRADUCCIÓN ESPAÑOL A INGLÉS

Sergio Heisinger | CORRECCIÓN DE ESTILO EN ESPAÑOL

Darryl Best | CORRECCIÓN DE ESTILO EN INGLÉS

OFICINA EN MORELIA

Melchor Ocampo 35, Col. Centro,

C.P. 58000, Morelia, Michoacán

Tel.: (443) 321 2221

OFICINA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Edificio Balmori, Orizaba 101, int. 101, Col. Roma Norte, C.P. 06700, México D.F.

Tels.: 52 (55) 5533 1241 / 5533 1242,

Tel. / fax: (55) 5511 5150, ext. 212

Festival

INTERNACIONAL

de CINE de

MORELIA