

NOTAS

- Dirige David Zonana (Ciudad de México, 1989), director de cine y guionista mexicano. En 2019 compitió en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con su primer largometraje, *MANO DE OBRA*, que recibió en México los premios Ariel de Plata a la mejor ópera prima y al mejor actor. Con anterioridad había colaborado en la producción de proyectos como *600 MILLAS* (Gabriel Ripstein, 2015), *CHRONIC* (Michel Franco, 2015) o *LAS HIJAS DE ABRIL* (Michel Franco, 2017), que compitieron en Horizontes Latinos en San Sebastián. Ha dirigido también los cortometrajes *PRINCESA* (2014), *SANGRE ALBA* (2016) y *HERMANO* (2017). *HEROICO* es su segundo largometraje.
- *HEROICO*, de David Zonana es un valiente y poderoso drama militar que explora y denuncia la violencia, el machismo y la corrupción en México y las instituciones que lo sostienen. La película participó en la sección Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, tras presentarse en la Competición World Cinema Dramatic del Festival de Sundance 2023 y en la sección Panorama de la última edición de la Berlinale. En el Festival de Cine Internacional de Guadalajara (México) se alzó con varios premios, entre ellos, Premio FIPRESCI a la Mejor Película, Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana y el de Mejor Actor. Producida por Michel Franco (*MEMORY*, *NUEVO ORDEN*, *SUNDOWN*), *HEROICO* está protagonizada por Santiago Sandoval Carbajal (uno de los muchos actores no profesionales del reparto), Mónica del Carmen (Premio Ariel a la Mejor Actriz por Año bisieto y nominada por Nuevo Orden) y Fernando Cuautle (nominado al Premio Ariel al Mejor Actor por Nuevo orden).

HEROICO

Versión original en español

No recomendada para menores de 18 años

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo a las 19 h

Título original: *Heroico*. Dirección y guión: David Zonana. Reparto: Santiago Sandoval Carbajal, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Esteban Caicedo, Isabel Yudice. Producción: David Zonana, Michel Franco y Eréndira Núñez para Teorema. Coproducción: Jonas Kellagher y Kristina Börjeson para Filmadora, CommonGround Pictures y Film I Väst. Dirección de fotografía: Carolina Costa (AMC). Música: Murcof. Sonido: Erik Clauss. Vestuario: Gabriela Fernández. Montaje: Oscar Figueroa Jara. Año: 2023. Duración: 88 minutos. Países: Francia, Suecia. Distribuidora en España: ADSO Films. Fecha de estreno en España: 24 de noviembre de 2023.

SINOPSIS

Luis, un joven de 18 años con raíces indígenas, ingresa en el Heroico Colegio Militar con la esperanza de asegurarse un futuro mejor. Allí se encuentra con un sistema rígido e institucionalmente violento diseñado para convertirlo en un soldado perfecto.

CRÍTICAS

«Imperativa. Con la voluntad y la fuerza de una crítica aplastante hacia el abuso y el cinismo del poder. La segunda película del cineasta mexicano David Zonana es el resultado de una investigación previa, documental y también de campo, sobre la violencia dentro de las fuerzas armadas. En concreto dentro de los colegios militares de México. Afirma Zonana que la mayor parte de escenas que se encadenan en *Heroico* nacieron de los testimonios reales de excadetes. Con algunos de los sucesos relatados por los jóvenes a los que el cineasta entrevistó, y no con los casos más duros, Zonana ha hilvanado el armazón de un guión preciso que pone en escena con gran carga simbólica un mundo salvajemente monstruoso. Lejos de caer en el retrato previsible o panfletario, la película de Zonana vuela más allá de los clichés para retratar a unas fuerzas del orden corruptas que pudren todo a su alrededor. Así lo hacen con el propio Luis: el protagonista de dieciocho años que se ve obligado a alistarse, y más tarde a no poder desertar, debido al tratamiento que precisa la enfermedad de su madre (que solo con el seguro militar puede costear). Y es que la diferencia de clases es otro de los puntos fuertes que el film recorre mientras mezcla, por otra parte, el día a día con las cada vez más recurrentes pesadillas de Luis. Estas, que aumentan en ambigüedad y pulso cinematográ-

- HEROICO es una película que explora la estrecha relación entre la identidad mexicana y la normalización de la violencia, así como los catalizadores sociales y económicos que reúnen los ingredientes necesarios para que ésta se sostenga. Todo ello a través de simbolismos y realidades actuales forjadas a lo largo de los siglos.

Sobre su proyecto, Zonana explica: «*HEROICO* plantea cuestiones sociales y económicas cruciales, y considero vital que éstas se pongan sobre la mesa con la intención de exponer temas que no podemos seguir ignorando. En un mundo en el que la violencia crece cada vez más, ¿tenemos la capacidad de mantener intacta nuestra moralidad, o nos doblegaremos hasta convertirnos en nuestro peor enemigo?»

- «El guión se basó en historias reales de ex cadetes que tuvieron la confianza de compartir sus experiencias conmigo, algo que me afectó profundamente y me generó interés por conocer más sobre este mundo, especialmente sobre los orígenes y antecedentes de los jóvenes que ingresan a él, así como sus motivaciones y objetivos. Así, durante la escritura del guión tuve la oportunidad de entrevistarme con decenas de ex cadetes, la mayoría ya no se encontraba en servicio activo, eran jóvenes con experiencia en planteles militares, en particular en el Heroico Colegio Militar. A través de sus testimonios logré construir la historia. Mi experiencia se cimentó en sus relatos. Estas entrevistas no fueron el único componente, también realicé una búsqueda formal de documentos históricos relacionados con las fuerzas armadas, enfocándome en el Heroico Colegio Militar.»

PREMIOS Y FESTIVALES

-Berlin International Film Festival 2023 – Panorama: nominada al Premio a Mejor Película.

-Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2023 – Horizontes: nominada al Premio Horizontes a Mejor Película.

-Sundance Film Festival 2023 – World Cinema: nominada al Gran Premio del Jurado a Mejor Película.

-Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2023 – Largometraje Iberoamericano de Ficción: ganadora del Premio FIPRESCI a Mejor Película; ganadora del Premio Mezcal a Mejor Actor Protagonista (Fernando Cuautle); ganadora del Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana; ganadora del Premio del Jurado Joven a Mejor Película.

-Premios Canacine 2023 – Premio Canacine: ganadora del Premio a Mejor Actor Protagonista (Fernando Cuautle); nominada al Premio a Mejor Dirección (David Zonana); ganadora del Premio a Mejor Actor Revelación (Santiago Sandoval); ganadora del Premio a Mejor Campaña Publicitaria.

-Havana Film Festival New York 2024 – ganadora del Premio Havana Star a Mejor Película.

-Camerimage 2023 – Director 's Debut Competition: nominada al Premio a Mejor Dirección (David Zonana).

-Bergen International Film Festival 2023 – Cinema Extraordinaire: nominada al Premio a Mejor Película.

fico firme según avanzan los abusos que el joven sufre por parte de su sargento al mando, terminan confundiendo con la realidad. Especialmente la segunda mitad de la cinta merecería un análisis fílmico pormenorizado que daría fe de la profunda crítica de Zonana también hacia el estado mexicano y hacia las propias raíces del país. Crítica, también es cierto, extrapolable a nivel universal.

En *Heroico* sorprende el cruce entre un deliberado feísmo de la fotografía, que habla de lo duro de la historia relatada, y un estilizado uso del encuadre, que coloca a los cadetes casi siempre en un espectacular entorno de ruinas aztecas: la juventud alienada por el poder marchando sobre los restos de los sanguinarios ecos de la historia. En otra línea, también llama la atención la relación del joven Luis con las pocas mujeres que aparecen en la cinta. Pero esto merecería capítulo aparte.

Lo de Zonana es un cúmulo de aristas y buenas decisiones en forma de dedo acusador de una violencia brutal. La película se revela como un ensayo que alerta sobre la instrumentalización tan peligrosa que hace el poder de la masculinidad mal entendida, así como de la sociedad con menos recursos». (Raquel Loredo: Caimán Cuadernos de Cine)

«Que la historia de México está cimentada en la violencia es un hecho que, muchas veces, desde la mirada europea, sigue costando entender. Las críticas vertidas sobre las películas más veristas e impías de Michel Franco han sido una prueba de esa mirada que busca más la complacencia en un mundo ideal al que aspira, que la confrontación con un horror que le convoca. Sin embargo, la violencia necrófila instaurada en el Ejército de México, como demuestra la investigación llevada a cabo por David Zonana en *Heroico*, reafirma la mirada de Franco. Y no solo de él, sino de otros cineastas mexicanos contemporáneos como Amat Escalante o Tatiana Huezo que no han podido escapar de algo intrínseco a un México que reconoce la violencia como una epidemia que permea en la sociedad. Una violencia que no diferencia clases, razas, religiones, ni géneros según reconoce el propio Zonana.

Aunque la violencia la sufren muy especialmente las mujeres si pensamos en todas las víctimas de crímenes machistas, los hombres también. Como víctimas y como perpetuadores que han elegido ese camino para sobrevivir en un país en el que, en la mayoría de los casos, las clases más desfavorecidas se ven obligadas a tomar la senda del crimen organizado. Bien sea a través de las instituciones que combaten la violencia, paradójicamente, con más violencia; bien sea desde un marco legal que ampara el narcotráfico. Para tratar de comprender este entramado que encubre el Estado desde sus organismos oficiales *Heroico* entra en las fauces del león. Lo hace tras escuchar numerosos testimonios de jóvenes que siguen en el Ejército y ex cadetes que no han soportado sus dinámicas y lo han abandonado. El resultado es una película que indaga en el proceso que convierte a chavales inocentes en soldados deshumanizados preparados para matar. (Rosana G. Alonso: SFF Magazine)