

EL CHARRO DE TOLUQUILLA, NUEVA MIRADA AL CHARRO MEXICANO

El documental "El charro de Toluquilla", de José Villalobos, explora la figura del charro mexicano a través de un portador del virus del VIH.

POR REGINA SIENRA @reginula

¿Qué sería del charro –una figura llena de estereotipos que perdió hace décadas su posición en el cine mexicano– en un escenario contemporáneo? *El charro de Toluquilla*, documental de **José Villalobos**, explora este oxidado símbolo nacional mientras sigue a Jaime García, un charro portador del virus del VIH que vive en un suburbio de Guadalajara.

El charro de Toluquilla ha tenido un paso exitoso por festivales de cine. Durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), José Villalobos **recibió una mención especial** como **Mejor Director**, mientras que en el Festival de Cine de Guadalajara (FICG), la cinta recibió el premio a Mejor Documental, así como el Premio del Público. *El charro de Toluquilla* también formó parte de la selección del Tribeca Film Festival 2016 en Nueva York y el Sheffield Doc Fest en el Reino.

José Villalobos descubrió a Jaime García mientras buscaba a un hombre que anduviera a caballo por la ciudad para otro proyecto. “Quise seguir grabando porque las cosas que decía me parecían muy surrealistas”, cuenta Villalobos en entrevista para *Gatopardo*. Así, el director decidió seguir por cinco años al charro de Toluquilla, un personaje impredecible, explosivo y vivaz que se mueve con la osadía que rodea a esta cultura. No es que García nunca salga de personaje: el charro de Toluquilla es una constante dentro y fuera de la pantalla.

José Villalobos recibe una mención especial por su trabajo como director, durante la 19ª edición del GIFF.

Este personaje, empapado por una estética cautivadora, también vive la paternidad a través de este filtro cultural. Su pequeña hija, que nació libre del virus, parece ser el punto de quiebre para el lado fanfarrón de su personalidad. El charro considera cambiar y apaciguar su estilo de vida para brindarle una infancia tranquila.

“Me parecía que había mucho trabajo hacia el futuro”, dice Villalobos. “Él empezó a revelarme sus verdaderos sentimientos. Pensé ‘Todo está sucediendo frente a mí’. Fue un imán. Mi interés por hacer cine lo vi ahí, en todas las cosas que yo suponía que iban a suceder. Fue una aventura que yo viví a través de la cámara”.

La volatilidad del personaje llevó a Villalobos a asumir los roles de cinefotógrafo, sonidista y editor. “Es imposible tener un *crew* para seguirlo a él, una persona que no te va a decir a qué hora ni cuándo, ni dónde, ni qué va a suceder. Hice todos los roles para que yo mismo decidiera en el momento qué funcionaba. La cámara lista siempre y vámonos”, relata el director.

“A mí no me interesaban los charros antes”, señala Villalobos, quien cree que un trabajo de ficción sobre estas figuras no llegaría muy lejos. “Muchos lo ven como algo desgastado o un estereotipo del mexicano”. Sin embargo, los elementos de la historia de *El charro de Toluquilla*, desde la seguridad en su forma de ser, hasta la salud de su hija, lo llevaron a crear su primer documental. “No me la creía, pero esto salió solo. Como me encantó el personaje, lo único que pude hacer para trascender ese cliché fue conocerlo por dentro y ver la debilidad que hay en estos personajes.”

En Jaime García, el charro de Toluquilla, Villalobos encontró algo que él define como un tabú nuevo. “Son como los matices que no existían cuando el cine de estas figuras se desgastó y menos con una enfermedad relativamente moderna. Pienso que mi trabajo fue crear mi propia versión, aportar mi sensibilidad hacia ese tema. Su imagen es una cosa secundaria que yo uso para darle una textura al personaje para hablar sobre nuestra cultura”, concluye el director.

AVANCE

Consulta la primera página de EL PAÍS, Edición América, del viernes 11 de noviembre de 2016 »

El charro que rompe con el tabú del VIH y derriba tópicos mexicanos

'El charro de Toluquilla', el documental mexicano que fascinó a Robert De Niro, sigue triunfando

HÉCTOR LLANOS MARTÍNEZ

Madrid - 15 OCT 2016 - 16:03 CDT

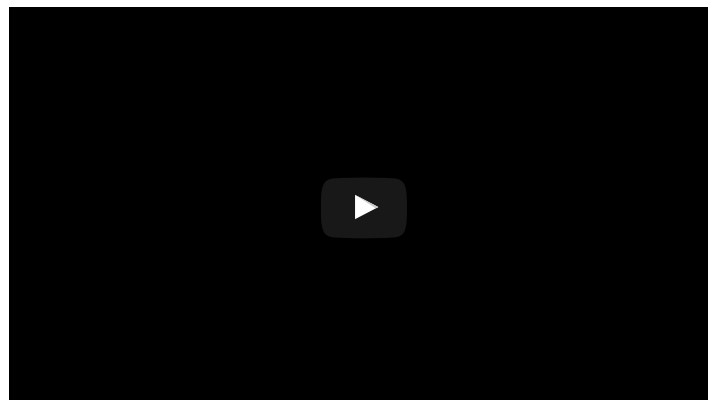
Escena de El Charro de Toluquilla.

En pleno proceso de producción de uno de sus proyectos audiovisuales, José Villalobos se encontró hace seis años con José García. Transitaba las calles de México a lomos de su caballo, cuando el director se quedó hipnotizado por su presencia. Era todo un charro mexicano. Se mostró ante él como una persona abierta, segura de sí misma y que, como buen charro, vivía rodeado de música, tequila, pistolas y mujeres. Pronto, la fachada mostró sus grietas y tras ellas se encontró a un hombre portador del virus del VIH que amaba la vida y a su familia.

Así es como el cineasta se topó con una personalidad inédita enfrentada a un cliché. Decidió entonces construir un documental en torno a un personaje que es el sueño de todo guionista de ficción. Anclado en un mundo anacrónico, enfrenta a diario con total espontaneidad su enfermedad. Nació así *El charro de Toluquilla*. Robert De Niro, impulsor del Festival de Cine de Tribeca, quedó enganchado a la historia cuando la cinta se proyectó este mes de abril en el certamen neoyorquino. Desde entonces, esta reinterpretación de los tópicos mexicanos no ha parado de viajar por el mundo. La última, en el reciente festival de cine de Zúrich que acabó el pasado 2 de octubre.

Durante cinco años, Villalobos hizo las veces de cámara, iluminador y técnico de sonido. "Necesitaba estar a solas con José y lograr una intimidad que me costó muchos meses encontrar", cuenta él mismo a El Espectador, mientras presenta su película en Zurich.

Esta multitarea forzada por las circunstancias fue "un defecto que se convirtió en virtud. Si no hubiera ocurrido así, el contenido hubiera sido muy diferente. Era la única forma de descubrir ante la cámara los mayores conflictos de José, que son los que tiene con él mismo. Tenía que encontrarme en el peor lugar y en el mejor momento", explica el director de *El charro de Toluquilla*.

Lo que en principio era “el retrato sobre una personalidad extravagante”, necesitaba un arco dramático que construyera una relato cinematográfico. Tardó en suceder. A medida que avanza el metraje, el ruido en torno al protagonista se convierte en un susurro que marca su conciencia. El hombre bajo el arquetípico sombrero mexicano confiesa buscar una estabilidad vital, para asegurar que la infancia de su hija transcurra con tranquilidad.

Políticamente incorrecto

“Una vez que terminé la película y comencé a proyectarla en público me di cuenta de lo políticamente incorrecto que es este personaje. Es muy dado a que se le prejuzgue, por su machismo y sus distintas opiniones. Yo mismo tenía muchas ideas preconcebidas cuando empecé a rodar. No me imaginaba que una persona de la que hacía tales juicios de valor podía enseñarme tanto”, confiesa Villalobos.

Mientras que el documental sigue buscando distribuidor en México, la audiencia internacional “ha entendido al personaje como alguien que va más allá de los estereotipos mexicanos. Se quedan con la idea de un hombre aferrándose a la vida, una enseñanza que tiene sentido en cualquier cultura”, cuenta el director.

A lomos de su caballo o al volante de su coche, este charro no se toma la vida muy en serio, lo que le ayuda a sobrellevar sus demonios en el día a día. Es uno de los aspectos de su personalidad que resultaban más atractivos para José Villalobos, quien se enfrentaba a un reto a la hora de perfilar el personaje: “Este hombre no toma decisiones categóricas ni racionales, se deja llevar e incurre en contradicciones. Todo eso hace que sea muy atractivo, pero muy complejo de retratar”.

El fantasma del VIH

El Centro Nacional para la prevención del Sida de México (CENSIDA) calcula que entre el 35 y el 50 % de los infectados en el país no son conscientes de ello. El hecho de que José García fuera portador del virus del VIH planteó otro dilema al documentalista. No tenía claro en qué momento ofrecer esta información al espectador. “Supuse que iba a generar entre el público los mismo tabúes que generó en mí. Al principio no podía creer que alguien tan feliz y tan enérgico pudiera sufrir esa enfermedad. Es uno de mis propios prejuicios que derribé rodando este documental”, admite el cineasta con naturalidad.

Finalmente, se atrevió a tratar el VIH sin miedo, casi desde el minuto uno. En una de las primeras escenas, nos encontramos a *El charro de Toluquilla* bromeando con un grupo de amigos. Hace chistes sobre supuestos enfermos de sida célebres, para terminar recordando entre risas que él es uno de ellos. “Nunca lo vi decaído por ello. Decidí dar un golpe al tabú mostrándolo desde el principio, a través de un hombre que dice no ser homosexual y que se comporta como un macho mexicano que, además, mantiene su salud y su enfermedad bajo control”, dice José Villalobos. Es en su disputa interna cuando, avanzada la historia, el protagonista a veces se quiebra y su conflicto vital comienza a abandonar la superficie para mostrar sus entrañas.

PROTAGONISTA. Jaime García, del documental tapatío *El charro de Toluquilla*, le puso picardía a la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Un charro tapatío conquista el FICG

ES EL FAVORITO DEL PÚBLICO

Oscuro animal de Felipe Guerrero arrasa con los premios

246
PELICULAS
se proyectaron durante el FICG

121 MIL
PERSONAS
asistieron a las funciones de las películas invitadas

20
POR CIENTO
de los asistentes llegaron de fuera de Guadalajara

PRÓXIMO

● Alemania será el país invitado en la próxima edición del festival. "Presentamos un ciclo de películas relevantes, una selección de lo más actual y lo más interesante. También ya estamos platicando para invitar a un director importante del cine alemán", adelantó Reinhard Maiworm, director general del Goethe Institut México

FRANCO DANIEL GÓMEZ

Las actrices de la película temblaron al conocer la cantidad de premios que se ganó su película *Oscuro animal* de Felipe Guerrero. Los directores Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera, de *La 4ta compañía*, gritaron y aplaudieron. Claudia Méndez, productora de *El Charro de Toluquilla* de José Villalobos Romero, se quedó sin palabras, debido a que la cinta tapatía recibió el premio al Mejor Documental Iberoamericano y uno de los premios más añorados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el del público.

Seis horas antes de subir al escenario del Teatro Diana para la ceremonia de premiación y la clausura del festival, recibieron con emoción las menciones, que además del Mayahuel, recibieron premios en efectivo.

"¡Claro que no teníamos expectativas!, estoy feliz con *El charro de Toluquilla* y de trabajar con José, los admiramos y los quiero. Los otros documentales estaban súper perros, la competencia era con puros gigantes, haber ganado fue como '¡qué!'. Estamos contentos porque más gente sabrá de la vida del charro, que siempre tiene el ánimo para arriba, mucho empuje", expresó Claudia Méndez, quien destacó que la gente haya visto sin prejuicios la historia de un cantante portador del VIH, que tienen un conflicto por cuidar a su hijo o seguir su vida como cantante ranchero.

UNA SORPRESA

Oscuro animal de Felipe Guerrero, coproducción de Colombia, Argentina, Alemania y Grecia, se llevó cuatro premios: al Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción, Director, Actriz -para todo el ensamble- y Fotografía. La productora Gema Juárez Allen dejó salir de su boca un "¡JH, estoy atónita!". Temblaba. Relató que la película ya había pasado por los festivales de Rotterdam (Holanda) y Cartagena (Colombia), pero Guadalajara coronó la historia de tres mujeres co-

LOS GANADORES

- **Mejor Documental Iberoamericano:** *El charro de Toluquilla*, de José Villalobos Romero
- **Mejor Largometraje Iberoamericano de Ficción:** *Oscuro animal*, de Felipe Guerrero
- **Mejor Película Iberoamericana de Ficción:** *Oscuro animal*, de Felipe Guerrero
- **Premio Especial del Jurado Iberoamericano de Ficción:** *La 4ta compañía*, de Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera
- **Mejor Director:** Felipe Guerrero por *Oscuro animal*
- **Mejor Ópera Prima:** *La granja*, de Angel Manuel Soto
- **Mejor Guion:** *La puerta abierta*, de Marina Sevessky
- **Mejor Actriz:** Ensamble de actrices de *Oscuro Animal*
- **Mejor Actor:** Adrián Ladrón por *La 4ta compañía*
- **Mejor Fotografía:** Fernando Lockett por *Oscuro animal*
- **Premio del Público:** *El charro de Toluquilla*, de José Villalobos Romero
- **Premio Musical:** *Moguliano panamericano*, de Joaquín del Paso
- **Premio Rigo Mora:** *Los gatos*, de Alejandro Ríos
- **Recomendadas Golden Globe:** *La 4ta Compañía*, de Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera y *Ciudades desiertas*, de Roberto Snieder

lombianas que huyen de la guerra. "Había un *run run* en los pasillos sobre que la cinta había gustado, pero no habíamos recibido ningún reconocimiento y no creíamos que iba a ser una película de premios", afirmó Juárez Allen, quien adelantó que estrenarán la cinta en mayo. La 4ta compañía de Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Cervera no sólo se llevó un Premio Especial del Jurado Iberoamericano, también al de Mejor Actor y la recomendación para ser tomada en cuenta para los Globos de Oro. La cinta que narra la historia verídica de un grupo de presos del penal de Santa Martha Acatitla en los años 80 que salía del reclusorio para

robar, auspiciados por el jefe de la policía Arturo Durazo. Después de seis años de escritura, 12 tratamientos al guion, un espacio de año y medio para esperar la recuperación de uno de los actores, finalmente la cinta vio premiados sus esfuerzos. "Es un retrato del pasado, pero que aún sucede. La delincuencia organizada por el estado, que no es muy distinta a la historia reciente", lamentó Amir Galván Cervera. Por su parte, Mitzi Vanessa Arreola confió que la película genere reflexiones sobre "estar dentro y fuera de la cárcel, ser mexicano y la relación que hay entre el relato y lo que hay en la calle".

Premios y folclor

Jaime García, protagonista del documental tapatío *El charro de Toluquilla*, del director José Villalobos Romero, le puso picardía a la clausura del FICG. Con una canción agradeció el Premio del Público, mientras el director dedicó el reconocimiento a la comunidad de cineastas tapatíos y afirmó "se puede hacer cine sin tener amigos".

Además de entregar un Mayahuel a la organización FilmClimate, el FICG reconoció a la activista Bianca Jagger, quien dedicó el reconocimiento a la ambientalista hondureña Berta Cáceres, recientemente asesinada. Urgió al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a que se haga una investigación independiente para esclarecer el hecho y se castigue a los culpables, además exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a "que se garantice y salvaguarde la integridad de Gustavo Castro Soto, sobreviviente al ataque de los activistas, asegurando su regreso a México".

Muchas gracias a todos, es una fortuna que con un documental tengamos el Premio del Público... se puede hacer cine en Guadalajara sin tener amigos".
JOSÉ VILLALOBOS ROMERO
 DIRECTOR DE EL CHARRO DE TOLUQUILLA

FOTOS: FERNANDO CAMARANO

Galardonan lo mejor del FICG 31

Nota

✉️ 🖨️ A+ A- Síguenos en: [f](#) [t](#) [+](#) [p](#)

Cine | Películas | FICG

'El Charro de Toluquilla' al momento de recibir su premio. EL INFORMADOR / R. Tamayo

Más información

➤ [La sombra de Nosferatu abrazará al FICG 2017](#)

Compartir:

◦ 'Oscuro animal' que se llevó el galardón a Largometraje Iberoamericano de Ficción

Se realizó la clausura del Festival y reconocieron los trabajos más destacados

GUADALAJARA, JALISCO (12/MAR/2016).- Al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 31) aún le restan dos días de actividades, pero anoche el Teatro Diana acogió la ceremonia de premiación y la clausura oficial del evento.

Un protagonista de la alfombra roja fue "El charro de Toluquilla", quien llegó sobre su caballo blanco, también acompañado de su hija, protagonista del filme. El charro de Toluquilla tuvo el premio al mejor Largometraje Iberoamericano Documental, además del Premio Infitum, entregado por el votación pública.

Por la alfombra desfilaron los jurados en la diferentes categorías de los primeros que entrega el FICG, además de los creadores de las cintas (actores, directores y equipo técnico), tanto largometrajes como cortos.

FESTIVAL DE GUADALAJARA

Una docena de documentales mexicanos atraparón la atención en el 31 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El filme tapatío independiente *El charro de Toluquilla* obtuvo los premios al Mejor Documental Iberoamericano y el *Infinítum del público*. Con anécdotas llenas de humor, misterio y fantasía, seis cineastas ganadores narran el proceso para crear sus obras. Dos de ellas abordan figuras históricas: *Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo*, sobre la vida del conquistador de México, y *Un buen cristiano*, en torno al dictador y general guatemalteco Efraín Ríos Montt.

“El charro de Toluquilla” y otras sorpresas del FICG 2016

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

GUADALAJARA, JAL.- Cada vez se producen más largometrajes documentales mexicanos que son bien recibidos en los encuentros cinematográficos, aunque la mayoría no llega a un estreno comercial.

Por ejemplo, en 2015 se realizaron 50 documentales en el país, la cifra más alta registrada desde 2010 según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano que publica el Instituto Mexicano de Cinematografía (Incin).

Para la 31 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), efectuado aquí del 4 al 13 de marzo, se proyectaron 12 de estas películas mexicanas que en todas sus funciones tuvieron lleno total. De hecho, el premio a Mejor Documental Iberoamericano se lo llevó *El charro de Toluquilla*, del director José Villalobos Romero, una producción de Guadalajara la cual también obtuvo el Premio *Infinítum del público*.

En entrevista, su creador Villalobos Ro-

mero resulta precisamente que es un documental local e independiente; por ello, lo enorgullecen los dos reconocimientos.

“Que le haya gustado al público indica que los documentales no deben ser aburridos, ni ser un simple análisis social pues pueden generar sensaciones y sentimientos”, comparte.

La cinta se centra en un charro cantor que monta a caballo; es papá y también... portador del virus VIH. El joven realizador cuenta cómo este personaje le llamó la atención por su manera de ver el mundo, mas no sabía de su enfermedad.

“Es muy entusiasta, y paradójicamente, es un cero positivo con actitud muy positiva. Es una persona quien todos los días desde llevar un estilo de vida que le dé paz y al mismo tiempo, ese estilo de vida es muy particular”.

Así, el cineasta siguió cámara en mano a *El charro de Toluquilla* alrededor de 200 días, y compiló 300 horas de material. Villalobos Romero habla sido editor, por lo que ahora intentó con este filme crear su propia expresión cinematográfica, dice satisfecho:

“Antes entendía el lenguaje del cine, lo trabajaba y lo pulía; sin embargo, era de alguien más y en esta cinta intenté elaborar mi propio lenguaje visual, narrativo, y sonoro. Como persona aprendí que puedo admirar a alguien tan diferente a mí y aprenderle muchas cosas, sin juzgarlo.”

“Pies ligeros”

A Juan Carlos Núñez Chavarría, un amigo en Chihuahua le contó sobre un par de corredores nativos quienes alcanzaron la gloria y unos años después, se encontraban en el más completo olvido.

Detalla a *Proceso* que los rarámuris Victoriano Churo y Cirilo Chacarito hasta vendieron sus trofeos para poder comer.

“Fue algo que sonaba fantástico y terrible a la vez! Esta historia me persiguió durante un año. No podía sacarla de mi cabeza y decidí ir a buscarlos para comprobar los hechos. Tardé días en encontrarlos pues son como fantasmas en un lugar muy grande, todos han escuchado de ellos pero pocos saben dónde viven exactamente.”

“El primer encuentro con Victoriano Churo fue fundamental, me contó muchas historias, varias muy distantes de lo que cuentan en Internet, tomamos pinole... y nos hicimos amigos”.

Por los años noventa, ambos corredores ganaron trofeos a nivel nacional e internacional.

“Hernán Cortés”

El pasado 16 de marzo, *Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo*, de Fernando González Sitges, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por Mejor Documental de 2015.

Su estreno fue en la 31 edición del FICG, y su director charla con esta revista que a raíz de la exposición sobre Hernán Cortés el año pasado en Madrid (*Proceso*, 1994), Ernesto Velázquez como director de TV UNAM (y ahora titular del Canal 22) le ofreció dirigir un documental sobre el polémico conquistador de México.

“Para mí fue un reto formidable enfrentarme a un personaje histórico como Cortés, con tantas luces y sombras, con

tantas pasiones encontradas. Para realizar un documental destinado principalmente al público mexicano y siendo yo español, sinceramente daba miedo...”

“Por suerte, la predisposición y paciencia de Ernesto Velázquez para atender mis infinitas dudas e inseguridades durante la escritura del guion, el cuidado y atención en todo momento de Margarita Flores, mi productora, y la asesoría permanente de José N. Inurrigala, que aguantó infinitas preguntas sin que desfalleciera su entusiasmo, hicieron que pudiera ir ganando confianza. Después, el personaje me atrapó.”

“Cómo define a Cortés luego de haber creado esta cinta, donde hay testimonios de los historiadores Miguel León-Portilla, Inurrigala y del antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, entre otros?”

“Por encima de todo, como un hombre apasionado por la vida que nunca encontró la paz, fue movido por una inquietud permanente de aventura, descubrimiento, mujeres y conquista. Viví y sufrí la vida intensamente.”

El documental, producido por Amando Carrillo Lavat, Alejandro Carrillo Castro, Gabriel Torres Espinoza y Velázquez Briseño, contiene dramatizaciones de los momentos clave en la vida de Cortés donde actúan Fernando de Rietes, Priscilla Lepe y Harold Torres.

“Margarita”

En el FICG, Margarita de Bruno Santamaría Razo recibió una Mención Especial por la sección del Premio Mezcal.

Aquí vemos el retrato de una mujer quien vive en las calles de

Ciudad de México. El director de la película recuerda en entrevista que a su personaje lo conocía desde niño:

“Ella me daba miedo porque se metía a dormir en la azotea. Un día se acercó a mí, platicamos y empecé a conocerla. Resultó ser una señora que conversaba sobre literatura, cine, sabía inglés y eso me sorprendió. Además, hablaba con metáforas y también decía cosas muy locas. En cierta ocasión por el mes de septiembre cuando las fiestas patrias, tuvo miedo por los cuetes; ya llevábamos doce años de relacionarnos y me pidió entrar a mi

Tribeca Film Festival 2016: José Villalobos Romero's 'El Charro De Toluquilla' Film To Have International Premiere

By [Natalie Roterman](#) | Mar 29 2016, 01:32PM EDT

José Villalobos Romero's acclaimed directorial debut "El Charro De Toluquilla" will have its international premiere at the Tribeca Film Festival. Courtesy Photo

After its successful world premiere last month at the [Guadalajara Film Festival](#)—where it won the Best Documentary and Audience awards—**José Villalobos Romero's** acclaimed directorial debut "[El Charro De Toluquilla](#)" will have its international premiere at the [Tribeca Film Festival](#), running April 13-24 in New York City. **Jaime García** appears to be the quintessential macho Mariachi. With a life full of women, alcohol and music, his evenings are spent as a charming, talented troubadour at local watering holes and his days on the ranch, blissfully caring for his beloved horses. But despite his wild tales and bawdy persona, a sense of weariness slowly surfaces in the mundane in-between moments of Jaime's everyday existence. Beneath the persuasive, magnetic confidence lies a man who struggles to maintain a relationship with his frequently estranged young daughter and her stringent, religious mother and most imperatively, to live a healthy life as an HIV-positive man.

José discovered Jamie through a VJ-ing gig in which they needed a man on horseback. After a friend recommended a man who went by "El Charro de Toluquilla," José found himself instantly taken by "El Charro" and over the next five years chronicled his often chaotic and out of order life. José, following in the footsteps of *cinéma vérité*, creates a vivid portrait of a man divided.

Vague Visages

EST. 2014

FEATURED

Tribeca Viewpoints: José Villalobos' 'The Charro of Toluquilla'

BY AARON BOALICK ON APRIL 25, 2016 • (LEAVE A COMMENT)

Compelling documentaries begin with charismatic and singular subjects — from Robert J. Flaherty's *Allakariallak*, renamed *Nanook*, and the Maysles brothers' "Little Edie" Bouvier Beale, all the way to Werner Herzog's *Grizzly Man*. Exceptional figures and larger-than-life personalities lend themselves to memorable instances of the genre. For his breakthrough feature, *The Charro of Toluquilla* (debuting at the Tribeca Film Festival this past week) José Villalobos brings us the outsized presence of Jaime "El Charro" García. And he brought him *to* Tribeca as well...

A *charro* is a Mexican mounted cowboy wearing an ornate suit, a sombrero and carrying a pistol. He is a fighter and a lover, and the mariachi iteration of the charro seduces through song. It's a masculine archetype that was consolidated and popularized during the Golden Age of Mexican cinema. In fact, Jaime's family is seen watching an old charro film on TV, a nod toward what was undoubtedly a formative influence.

The ingenuity of Villalobos' film is that it takes this pillar of Mexican masculinity and exposes it to the scrutiny of prolonged and unobstructed observation. (He revealed during the Q&A that he had collected over 250 hours of Jaime footage.) Consequently, we witness not only the victories and conquests of the charro, but the exposure of his vulnerabilities and defeats as well. The film departs from the austerity and insistence upon pure observation characteristic of the Direct Cinema documentary tradition, however, in its creative uses of sound, staging and juxtaposition in editing. These highlight the anachronism of the figure of the charro in rendering it absurd for its context, and editorialize a call to reconsider the characteristic machismo of the charro — or anyone else, for that matter — in the 21st century.

And this deconstruction of the charro begins with what feels like a startling avowal for the small town of Toluquilla in the foothills south of Guadalajara — Jaime is HIV-positive. His disclosure frames the ensuing seduction of multiple women, visits to the dentist and doctor, and other depictions of the precarious body. On the one hand, Jaime is seen performing at a local bar as a singer, capturing the attention and sexual interest of many women, and courting them with a trunk replete with separate bouquets of flowers for different conquests. Subsequently, he suffers from alcohol poisoning, a tooth infection, he writhes in pain from a rigorous massage and he is repeatedly scolded by his fiancée for his

brazen infidelities.

While Jaime rides his beautiful mare in his charro uniform, Villalobos reveals that he travels by mini-van for family outings and excursions, familiar for their uncomfortable conversation and conflicts. Even when performing impressive equestrian feats, aggrandized by the cartoonish traditional music of Villalobos' soundtrack, the frame betrays their authenticity by revealing that they take place near a modern prefabricated housing development. The mythic Mexican pastoral, immortalized by that same Golden Age cinema, reveals itself as a fiction in *The Charro of Toluquilla*. If it ever existed, it no longer does. Jaime drives his horse to run in circles, waving his sombrero in the air as a police helicopter lifts off, leaving the dust he is kicking up in its dust.

Following the film, the Tribeca reception of Jaime was largely warm and admiring, though it was not without some tension. True to form, "El Charro" showed up as a performer, pleased to receive the applause of his filmic audience, and even taking the initiative to interview them with the microphone during the Q&A. He sang, he flirted with female audience members, he spoke about his relationship with his daughter and his lovers in the aftermath of the film, and he told us about the experience of being filmed for a documentary — the camera did not bother him. He is a natural exhibitionist. One woman in the audience pointed to the elephant in the room, that the film might reinforce ugly stereotypes about Mexican masculinity. Another woman gamely cried *mujeriego!* (womanizer!) as he took the stage. Villalobos explained that it was his intention not to shy away from the stereotype, but rather to acknowledge it and move past it by documenting Jaime's life in detail. Jaime, for his part, did not attempt to apologize or disavow any part of his "performance." He was happy to talk about the good things.

The Charro of Toluquilla is definitely worth seeing, as Jaime is a character that you will not soon forget. There is a bit of a lull in the film's third act. It's as if such a rigorous exposure of the life of the charro — one that brings him off his high horse, as it were — precludes any possibility of a real sense of closure or resolution. Villalobos and Jaime brilliantly overcome this problem by staging a run on his horse, with his daughter, colt and dog in tow, across Guadalajara's new Matute Remus Bridge at night as its epilogue. It's a poetic finish that acknowledges itself as a fabrication, staging the contradictions and anachronisms at play in the figure of the charro at the heart of the film.

Aaron Boalick (@FlixCritic (<http://twitter.com/FlixCritic>)) is a freelance film critic in New York City and Adjunct Faculty in the Film Division of Columbia University.

A COMPLICATED MAN 4/22/16.

How a macho Mexican mariachi is challenging stereotypes about HIV

"El Charro de Toluquilla" by José Villalobos.

Ana Luisa González

"The nature of men is to be flirty and quick to fall in love, like a rooster, or a horse. I have a fucking rooster that mates with all twenty hens. Men want lots of hens, many women. It's my male instinct." —Mariachi singer Jaime García.

Jaime García might not sound like the most enlightened man in the world, but the controversial protagonist of the new documentary [The Charro of Toluquilla](#) is helping to challenge some old stereotypes in Mexico.

García stars in the award-winning documentary that premiered at the [Tribeca Film Festival](#) last week. The film, directed by José Villalobos Romero and winner of the best Ibero-American Documentary and Audience Award at [The Guadalajara International Film Festival](#), showcases the

life of García, who is an HIV-positive mariachi singer in Mexico. His wife and daughter, with whom he lives, aren't infected with the virus.

García is the archetypical *charro*, a macho cowboy and lothario dressed in a full black suit with tuxedo lapels and silver bottoms. He spends a lot of time watching old movies with Pedro Infante, a legendary actor from the Golden Age of Mexican cinema, and develops a fascination for old notions of masculinity.

But the documentary follows his life as a mariachi from a unique perspective. He becomes

somewhat of a reformed man after spending his younger years sleeping around. Once he becomes diagnosed as HIV-positive, he tries to commit to his family— his wife Rocio, and their 5-year-old daughter, Analía.

The film focuses on García's daily routine as a mariachi, where he drives a truck with his horse to get from Toluquilla to Guadalajara to sing Vicente Fernández songs at a bar. When not on the road, he is a self-styled family man. In showing his professional life and family life, the film challenges some enduring stigmas about HIV/AIDS in Latin America, where many people still think the disease is a death sentence, and something that is automatically transmitted to children and sexual partners.

"What I wanted to do is use this taboo that exists—one that I had when I met the character—and show it. You feel that taboo, that prejudice, when you see the documentary," says director Villalobos Romero.

The Charro, 49, was one of the first HIV patients in the *Hospital Civil* of Guadalajara. He explains that he got the virus about 15 years ago.

"I had a wild life when I was 28. I think. From when I was 28 until I was 32. That's when I think I got infected," Charro says in the documentary. Since then he has taken his antiretroviral medicines, and wants people to know that, "You could live well, and I'm well," as he says in a recent [video](#).

García's relationship with his daughter is complex. At one point in the film, he says "*Bendito sida*" ("blessed AIDS"), suggesting the disease has helped him become a better person and commit himself more fully to his daughter. He says it's a miracle that she's not infected.

García teaches his daughter mariachi songs, such as "I want to

have a father," by Pedrito Fernández, and spends time with her riding his white horse in the mountains of Toluquilla. Being a mariachi also helps García deal with his HIV.

"If people love me I'm happy. It strengthens my immune system and makes me feel better. If I want to make people happy, I must sleep well, eat healthy, take my medication, and ride horses," he says.

El Charro's also seeks strengthen in his eccentric personality. Director Villalobos says the mariachi sees freedom as a survival

method, which makes him universal and endearing, even though it implies selfishness and a level of political incorrectness that makes him a complicated man.

"The Charro shows us that he has a goal that goes beyond his chauvinistic values and then you don't judge him. I think that this has to do with his freedom and the desire to survive, which we can all identify with," says Villalobos.

Film-Forward

Highlights at the Tribeca Film Festival 2016

By [PAUL WEISSMAN](#) April 17, 2016

Analia and Jaime Garcia in *The Charro of Toluquilla* (José Villalobos Romero)

Sometimes you get lucky at a film festival. All of the films seen in this round of Tribeca screenings are worthwhile, and the best is, frankly, excellent. It doesn't always happen that way. So, I make an offering to the gods of cinema for a productive and provocative week of viewing.

The Charro of Toluquilla is a fascinating, funny, and poignant documentary, a portrait of Jaime Garcia, a modern Mexican singing cowboy, or *charro*, who happens to also be HIV. According to the press notes, a charro is “a powerful symbol of Mexican machismo and masculinity, embodying traits of honor, virtue and valor.” Currently, a charro essentially performs feats of equestrian daring, and in this film, old-school machismo values clash with modern society.

Jaime fancies himself a lady's man, singing in restaurants and picking up girls while maintaining a relationship, though not a marriage, with Rocio, the mother of his adorable daughter, Analia. He clearly adores both, but he's not the most attentive partner or parent. He seems slightly more enamored of his horse, Paloma. Jaime is charming, seemingly honest, and certainly enjoyable company. Eventually, he chafes under demands and Rocio's intense religious faith. He leaves her and her daughter for hours at the stable and rides off into the mountains, not returning until late in the evening, and at one point he allows his young daughter to pick up and brandish his gun until she points it at him. The reason he owns one is “because he's a man.” And here is the crux of Jaime's character: he is a sensitive soul attempting to live up to an impossible image. José Villalobos Romero directs with a wry, amused sense of distance that deepens to a sense of sympathy and ultimately allows Jaime a moment of triumph. The last shot, a defiant evening ride, is just wonderful.

EL OCCIDENTAL

El Occidental
22 de abril de 2016

MÉXICO (Notimex).- Luego de su estreno de éxito en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el documental "El Charro de Toluquilla", de José Villalobos, busca ahora cautivar al público del encuentro filmico de Tribeca, creado por el actor, director y productor Robert de Niro.

En entrevista telefónica con Notimex desde Nueva York, Villalobos manifestó su emoción por estrenar en Estados Unidos su película y aunque reconoció que los espectadores ahí son complicados, "nos los hemos ganado".

Señaló que el público tiene diferente sentido del humor y una cultura visual diferente; sin embargo, "hemos visto que lo disfrutan de manera diferente. De hecho, en las sesiones hay muchas preguntas que se quedan sin contestar porque la gente quiere opinar y preguntar.

"Estoy sorprendido de cómo es que se han sentido interesados en el material, en 'El Charro', estamos viviendo experiencias diferentes, aquí se interesan mucho en cómo lo conocí, en mi relación con él, cómo me ganó su confianza, qué pasó después con él", añadió.

Tras mencionar que luego de que la gente se involucra con la historia del personaje por hora y media, dijo que "cuando se prenden las luces y va a comenzar la sesión de preguntas y respuestas aparece 'El Charro' y comienzan a aplaudir, se entusiasman mucho".

Aunque reconoció que tiene buenas expectativas sobre el recibimiento de la gente, Villalobos comentó que no le preocupa ganar o no (Mejor Director Ópera Prima y el Premio del Público), toda vez que lo importante es que a la gente le está gustando y que ya cuenta con propuestas para su estreno en Europa.

"Estoy muy contento de estar aquí, estoy un poco cansado porque llevamos una semana muy intensa. Este festival tiene muchísima actividad y puedes platicar con productores, exhibidores y otros directores, de hecho ya hay proyectos para mostrar la película en otros festivales, pero hasta que no se concreten lo compartiremos", indicó.

Sobre la comunicación que han tenido con De Niro, luego de que en su 'fan page' del documental exhibieran una imagen en la que está el cineasta estadounidense y 'El Charro', Villalobos expuso que capturaron esa imagen luego de asistir a una pequeña reunión con varias personas de la industria.

"Estábamos en la entrega de premios y no sabíamos que ahí estaría y como es 'El Charro', luego, luego se le acercó, y aunque no hubo mucha comunicación porque no hablan el mismo idioma, De Niro le dijo que se acercara y pues ya les tomé la foto", comentó. Para Villalobos, convivir de cerca con el cineasta creador del festival fue muy emocionante, pues ha visto muchas de sus películas.

Refirió que él sólo le agradeció a De Niro haber creado el festival e invitarnos, "no pude hablar mucho con él porque había mucha seguridad, cruzamos un par de palabras y ya", lo importante fue darle las gracias por permitirnos estar ahí".

Página 24

Jalisco

El Mejor Periodismo Diario

Guadalajara, Jalisco

Director General: Ramiro Luévano López

Viernes 11 de Noviembre de 2016 Año 8 Número 2834

Inicio Local Nacional Internacional Columnas Deportes Espectáculos Otras Ediciones »

Página 24 Jalisco

Local

Edición Impresa

Exhibirán "El Charro de Toluquilla" en Londres

Publicado el Viernes, junio 3, 2016

Filme de Jalisco auspiciado por Robert De Niro

El documental narra la historia verídica de un cantante de música vernácula que lleva una vida despreocupada aun sabiendo que tiene sida; al enterarse que tiene una hija, y que ésta nació sin el virus, cambia su forma de existir para cuidar de su pequeña

Por Francisco Andalón López

Hasta el propio Robert De Niro, actor, productor y director estadounidense se interesó para que la cinta "El Charro de Toluquilla" fuera presentado en el Encuentro Filmico de Tribeca, que fue creado por él. Foto: Cortesía

La historia del Charro de Toluquilla ha tenido tal revuelo que este documental que trata de un hombre dedicado a la música, a las mujeres y a la fanfarronería, será exhibido en Londres, además de que se tiene pensado filmar una película sobre la vida de Agustín Jaime García Domínguez, según dio a conocer el propio charro y Nailea Norvind, actriz mexicana.

Ayer, en conferencia de prensa, hicieron este anuncio, en el que celebraron la importancia que ha tomado el tema, puesto que hasta el propio Robert De Niro, actor, productor y director estadounidense se interesó para que fuera presentado en el Encuentro Filmico de Tribeca, que fue creado por él.

Este largometraje que fue dirigido por José Villalobos Romero, fue premiado por el público durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se conmovió, pero también se indignó, puesto que este cantante de mariachi, a pesar de saberse seropositivo, siguió con su vida desenfadada, pero tuvo que cambiar al momento de saber que tenía una hija que salió negativa del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Ante esta situación, tuvo que cambiar su actitud hacia la vida y hacia el mundo, comprometiéndose con el cuidado de su niña, para lograr que creciera con su papá, quien en la vida real ha recibido atención y se encuentra trabajando como cantante de música vernácula, algo que hará el próximo 23 de junio en el palenque de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con el Charro de Toluquilla, la indignación de la gente es entendible, debido a que quiso seguir viviendo su vida como hasta antes de enterarse de que tenía VIH, pero también, para demostrar cómo es que la gente puede cambiar ante este tipo de circunstancias que acercan a una persona a la muerte y a sus más profundos sentimientos de amor, como él lo hizo hacia su hija, por lo que el documental, debería de verse con este mensaje.

Washington Post

¡Ya salió!

PARTICIPACIÓN DE FILMES MEXICANOS EN "SHEFFIELD DOC/FEST"

Sheffield Doc/Fest es el principal festival de documentales en el Reino Unido. Además de la proyección de contenidos, su programación incluye paneles de discusión y clases magistrales, así como eventos dirigidos a vincular a los realizadores con la industria cinematográfica. El festival tiene un segmento dedicado a promover nuevos talentos, además de secciones que incorporan nuevas tecnologías como realidad virtual, cine digital e interactivo.

En esta edición se presentarán tres documentales mexicanos:

1.- José Villalobos presenta su primer largometraje documental "El charro de Toluquilla." El documental plasma las vivencias de un cantante de música popular portador de VIH fascinado por el estilo de vida fanfarrón y mujeriego de las películas clásicas de charros mexicanos. El protagonista debe decidir entre conservar este estilo de vida fantasioso o criar a su pequeña hija, que milagrosamente nació sin el virus. Tras la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director José Villalobos y Jaime García Dominguez.

¿Dónde?

Vimeo Showroom 2, Sheffield Doc Fest

2.- Por más de 20 años, la fotógrafa convertida en directora de cine Maya Goded ha documentado íntimamente las vidas de una comunidad de sexo servidoras en la Ciudad de México. "La Plaza de la Soledad" cuenta las historias detrás de estas mujeres quienes con dignidad y humor luchan por una vida mejor y la posibilidad de un amor verdadero. Tras la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas.

¿Dónde?

PBS America Showroom 3 y Vimeo Showroom 2, Sheffield Doc Fest

¿Cuándo?

THE BEST OF DOC/FEST: THE CHARRO OF TOLUQUILLA + SKYPE Q&A (18)

Showing as part of [The Best of Doc/Fest](#)

Following the success of Sheffield Doc/Fest in June 2016, Doc/Fest and Showroom Cinema are pleased to continue their longstanding partnership to bring some of the best of the fest, and a couple of new documentaries, to the Showroom in Sheffield over the Autumn.

In June 2016, Sheffield welcomed a record number of 32,700 audiences from across the UK, as well as filmmakers from 60 countries around the world, to watch films, take in exhibitions, attend talks & sessions, and events at Showroom Cinema and numerous venues across the City.

Starting on 26 September 2016, Doc/Fest and Showroom Cinema will present one 'Best of Doc/Fest' screening a month at Showroom through until the end of the year, each introduced by a member of the Doc/Fest team and some of which will give audiences the chance to meet the makers behind the film.

THE CHARRO OF TOLUQUILLA + SKYPE Q&A WITH DIRECTOR JOSE VILLALOBOS AND PROTAGONIST JAIME DOMINGUEZ

Monday 26 September // 18:00

The first of the Best of Doc/Fest series, [The Charro of Toluquilla](#) comes from Mexico. Irreverent and flirtatious, Jaime Dominguez enjoys life on his horse and on the stage as the popular mariachi dancer "Charro de Toluquilla". But Jaime has some very grown up problems - not least that he is HIV positive, and his devout girlfriend wants to get married to legitimise their daughter. A portrait of Mexico through a complex protagonist, Jose Villalobos' film shimmers with humanity.

The screening will be followed by a Skype Q&A with the film's director Jose Villalobos, and protagonist Jaime Dominguez.

THE BEST OF DOC/FEST

Mon 26 Sep

[18.00](#)

To book, click an underlined time above.

[f Me gusta](#)
[0](#)
[t Tweet](#)
[+ Share](#)

Director Jose Villalobos
Country Mexico
Year 2016

Duration 90 mins
Cast Jaime Dominguez

EXPLORE

Sheffield Doc/Fest

@sheffdocfest

Seguir

Miss The Charro of Toluquilla at DF16? Catch it at Best of Doc/Fest at [@showroomcinema](#) bit.ly/DF16BestOfFest

RETWEETS

6

ME GUSTA

1

6:29 - 16 ago. 2016

↻ 6

♥ 1

Arriba Izq: José Villalobos y Jaime Garcia contestando preguntas de la audiencia en Zurich, Suiza.

Arriba der: Jose y Jaime en la alfombra verde del Zurich Film Festival

Abajo izq: Jaime Garcia en una tipica calle de Zurich, Suiza.

Abajo der: Jaime y José en el vuelo hacia Zurich.

FILMLAND MEXIKO IN DER SEKTION NEUE WELT SICHT

In der Sektion vHsm Welt Sichte sind dieses Jahr die stärksten Werke der jüngsten Generation mexicanischer Filmemacher zu sehen.

Das traditionelle Filmland Mexiko erlebt eine neue Blütezeit. Neugier, Kreativität und humorvolle Beobachtung sind um die Jahre voranschreitend. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

Die Aufzeichnung ist kein Regimes. Sie ist eine neue Blütezeit. Neugier, Kreativität und humorvolle Beobachtung sind um die Jahre voranschreitend. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

In den Westmexikanischen Grossen Kameragebietern ist das neue mexicanische Kino zu sehen. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

In den Westmexikanischen Grossen Kameragebietern ist das neue mexicanische Kino zu sehen. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

In den Westmexikanischen Grossen Kameragebietern ist das neue mexicanische Kino zu sehen. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

In den Westmexikanischen Grossen Kameragebietern ist das neue mexicanische Kino zu sehen. Regisseure wie Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu oder Carlos Reygadas sind jetzt internationaler bekannt. Ihre Filme sind nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftskritisch. Sie zeigen die Realität und die Ambivalenz der mexicanischen Gesellschaft. Sie zeigen die Probleme der jüngeren Generation und die Suche nach Identität in einer globalisierten Welt.

FILMLAND MEXIKO IN DER SEKTION NEUE WELT SICHT

Ticketverkauf
ab 12.09.16
zff.com
starticket.ch

12. ZÜRICH
FILM FESTIVAL
22. September - 2. Oktober 2016

Sex, Drogen und Hugh Grant

Das 12. Zurich Film Festival (22. 9. bis 2. 10.) widmet sich dem mexikanischen Kino, zeigt aufregende Schweizer Filme und zeichnet den britischen Komödienstar Hugh Grant mit dem Golden Icon Award für sein Lebenswerk aus

The story of the AIDS epidemic is one which continues to be chronicled on screens both big (*Dallas Buyers Club*) and small (*The Normal Heart*). And at this year's [Tribeca Film Festival](#), a number of projects are giving voice to an underrepresented aspect of the 1980s crisis that gave rise to a worldwide epidemic. Moving away from stories centered on white middle- and upper-middle class gay men, this handful of features are turning their eyes to the way AIDS affected (and continues to affect) Latinos.

If you want to find a film that epitomizes the way HIV has begun shedding its stigma, there's no better example than Jose Villalobos' [El Charro de Toluquilla](#). Following the eponymous charro, Jaime García, the film shows us "the quintessential macho Mariachi," as its synopsis suggests, who just so happens is HIV-positive. In one of the earliest scenes in the film, he's drunkenly fraternizing with some friends of his where they all commend him for being able to lead such a normal life, one unencumbered by his diagnosis.

What appears on the surface as a shining example of progress and tolerance — in a mostly rural community no less — soon gives way to an appallingly homophobic conversation that suggests the only reason their friend has survived all these years is his own resilience. "Jotos," they suggest, merely shrivel up and die because of shame. That the Charro later suggests that it's a miracle from God that allowed him to bear a healthy child positions the film as less a chronicle of how far we've come than an example of how riddled with homophobia and machismo the conversation around AIDS and HIV remains.

This is precisely what comes up in Ester Gould and Reijer Zwaan's documentary, [Strike a Pose](#). Focusing on the group of male dancers [...]

[...] What remained an elusive and shameful secret in that already groundbreaking documentary and tour, can now take center stage, showing us necessary images of healthy men living with HIV who are old enough to remember (and can still feel the effects) of having lived through the early 90s when a diagnosis was still seen as a near death sentence.

That, perhaps, is the most transgressive aspect of both *Charro* and *Strike a Pose*, two films that, despite their differences give us access to AIDS narratives that center on those living with HIV today. More often, the on-screen narratives we've been given (think *Philadelphia*, *And the Band Played On*, *RENT*) have predictably if necessarily focused on death. In trying to find new ways of tackling this media narrative, which has also often hinged on US-based, white well-off protagonists, two Tribeca films have turned their eyes on the intersection of Latin American culture and the AIDS epidemic.

Arriba: José Villalobos dando el discurso inaugural en el festival "Antenna" de Sydney.
Izquierda: Jose y Jaime conviviendo y de paseo en Sydney.

antenna

DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
6TH EDITION | SYDNEY 11-16 OCTOBER 2016

antennafestival.org

TICKETING & VENUE INFO

General Admission
Adult – \$19.50
Concession – \$16

Multi Passes
5 films – \$85
10 films – \$155

Festival Launch
Opening Night + Party
Adult – \$35
Concession – \$25

DocTalk (one-day pass)
Adult – \$99
Concession – \$60

Australian Shorts
Single session – \$15
Double-session – \$25

Chauvel Cinema
249 Oxford Street, Paddington, NSW
(02) 9361 5398

Verona Cinema
17 Oxford Street, Paddington, NSW
(02) 9360 6099

Museum of Contemporary Art
140 George St, The Rocks, NSW
(02) 9245 2400

Blank Space Gallery
374 Crown St, Surry Hills, NSW

General enquiries
Contact us at tix@antennafestival.org or go to www.antennafestival.org for more info

INDEX

International Competition | Pages 6-9

Australian Competition | Pages 10-19

Australian Shorts Competition | Pages 29

Panorama | Pages 10-15

Art Docs | Pages 20-21

Tributes | Pages 22-23

DocTalk | Pages 24-25

Horizons | Pages 26-27

OPENING NIGHT

THE CHARRO OF TOLUQUILLA

Tuesday 11 Oct, 7pm for 7:45pm start, Chauvel Cinema 1

Sunday 16 Oct, 4:45pm, Verona Cinema (with O&A)

José Villalobos | Mexico | 2016 | 86min

Australian Premiere

Selected festivals and awards:
Sheffield DocFest, TriBeCa Film Festival

Director José Villalobos is a guest of the festival and will introduce his film on Opening Night.

Supported by

Fascinated by the reckless, ladies' man lifestyle of the classic Mexican movie characters, Jaime García presents as a prototypical confident macho Mariachi who enjoys life lived around women, alcohol and music. His evenings are spent charming audiences with his singing and his days tending to his beloved horses. But beneath his irreverent and libidinous flare, a sense of weariness is glimpsed as he anticipates the challenges in front of him. Jaime struggles to maintain a relationship with his estranged young daughter and her religious mother and to maintain his well-being as a HIV-positive man. In José Villalobos' remarkable debut film, he profiles Jaime over five years. Through vivid and stylized perspectives of the two sides of Jaime's existence, Villalobos paints a beautiful and emotional portrait of a man divided. PS

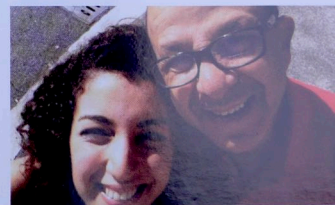
CLOSING NIGHT

A PRESENT FROM THE PAST

Sunday 16 Oct, 7pm for 7:45pm start, Chauvel Cinema 1

Kawthar Younis | Egypt | 2016 | 80 min

Australian Premiere

Selected festivals and awards:
Cairo International Film Festival, Encounters Film Festival

A father-daughter trip to Rome to find a lost love with only a three-decade-old address – the premise may sound a little reality TV, but the execution is anything but. Filmmaker Kawthar surprises her father Mokhtar on his 75th birthday with two tickets to Rome to find Patrizia, the Italian woman he loved and left years earlier. Mokhtar's wife is surprisingly supportive, and so ensues a charming adventure. Armed with the address, a ring Mokhtar had always intended to return and a shaky hidden camera, the gulleible and hopeful pair sets off on a delightful trip down memory lane. This paean to filial devotion will warm the very cockles of your heart. JSS

Join us for a complimentary drink to close the festival from 7pm, with the award ceremony and screening from 7:45pm

Chronik

MICHEL FRANCO

Schweizer Premiere
Drama
Mexiko, Frankreich, 2015
92 Min., DCP, Farbe
Sprache: Englisch

Regie und Drehbuch: Michel Franco
Kamera: Yves Cape
Produzenten: Gabriel Ripstein, Michel Franco, Mónica Zúñiga, Gina Kwon
Darsteller: Tim Roth, Sarah Subulwand, Robin Bartlett, Rachel Pichay, Michael Cristofer, David Dastmalchian, Binta Tulloch, Nalleo Noveld

Spielzeiten:
Di, 27.9.16, 18.30 Uhr, Arena 9
So, 2.10.16, 19.45 Uhr, Corso 3

Akrilisch und leidenschaftlich erfüllt David seine Aufgaben als Krankenpfleger. Es begleitet Menschen in ihrer allerletzten Lebensphase. Die fast schon obsessive Hingabe zu seinem Patienten kommt aber nicht immer gut an – und ruht nicht zuletzt aus einem eigenen unentdeckten Schmerz, der immer wieder an die Ober-

fläche kommt... In seinem ersten englischsprachigen Film enthielt Michel Franco eindringlich die komplex gelagerten Schichten von Davids Psyche. In Cannes wurde er dafür prompt mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet. Tim Roth packt in der Rolle Davids sein ganzes Können wieder einmal aus.

Club Sandwich

FERNANDO EIMBECK

Komödie
Mexiko, 2013
82 Min., DCP, Farbe
Sprache: Spanisch
Untertitel: Englisch

Regie: Fernando Eimbeck
Drehbuch: Fernando Eimbeck
Kamera: María Seo
Produzenten: Christian Valdéz, Jaime B. Ramos
Darsteller: María Renée Pradenas, Isacio González, David Dastmalchian, Binta Tulloch, Nalleo Noveld

Spielzeiten:
So, 25.9.16, 20.45 Uhr, Corso 3
Di, 29.9.16, 14.45 Uhr, Corso 3
So, 1.10.16, 21.45 Uhr, Arena 3

Nebensaison an der mexikanischen Küste: Die alleinerziehende Mutter Paloma und ihr 16-jähriger Sohn Hector verbringen eine Woche in einer verlassenen Hotelanlage. Sonnenschein, Swimmingpool und gelegentliche Club-Sandwiches verschleiern die Tage. Nichts scheint ihren Missgag, ihre Nähe zu stören. Bis eines

Tages Jasmin auftaucht – eine Altersgenossin von Hector, die den Mikrokosmos der beiden gehörig durcheinanderbringt. Mit viel Raffinesse, Sensibilität und lakonischem Humor erzählt Fernando Eimbeck, einer der stilistischsten Komedianten des neuen mexikanischen Kinos, von Erwachenwerden – und vom Gehelassen-

El placer es mio The Pleasure is Mine

ULSA MILLER

Schweizer Premiere
Drehbuchdrama
Mexiko, 2015
113 Min., DCP, Farbe
Sprache: Spanisch
Untertitel: Englisch

Regie: Ulsa Miller
Drehbuch: Ulsa Miller, Gabriela Vidal
Kamera: María Penabazco
Produzenten: Christian Valdéz, Jaime B. Ramos, Fernando Eimbeck
Darsteller: Flor Edwards Garroba, Fausto Acosta, Camila Solís

Neue Welt Sicht

Spielzeiten:
So, 29.9.16, 15.15 Uhr, Corso 3
Di, 27.9.16, 18.30 Uhr, Arena 9
Fr, 30.9.16, 15.15 Uhr, Corso 4

Rita und Mateo sind frisch verheiratet. Gemeinsam mieten die Akademikerin und der Antonomasien-Existenz-Sünder. Unbeschwert leben sie in den Tag, machen beide ihre Dinge und zusammen mehrmals täglich Liebe. Dennoch wird ihre junge Beziehung auf eine Probe gestellt. Rita

müht ein Kind, Mateo geht das alles etwas zu schnell, und dann taucht auch noch Mateos Cousine Alexa auf und bringt die Emotionen zur Eklatation. Eifersucht, verplante Illusionen und viel Sex: Das Beziehungs-drama beobachtet menschliche Verhaltensweisen aus einer prominent weiblichen Perspektive.

Heli

AMAT ESCALANTE

Drama
Mexiko, Deutschland, Niederlande, Frankreich, 2013
105 Min., DCP, Farbe
Sprache: Spanisch
Untertitel: Englisch

Regie: Amat Escalante
Drehbuch: Amat Escalante, Gabriel Reyes
Kamera: Lennox Hagerman
Produzenten: Jaime Rosales, Eva Suredí, Carlos Reygadas
Darsteller: Armando Espitia, Andrea Vergara, José Guzmán, Juan Eduardo Palacios

Spielzeiten:
Fr, 23.9.16, 20.45 Uhr, Arena 9
So, 24.9.16, 19.30 Uhr, Arena 3
Fr, 30.9.16, 19.45 Uhr, Arena 3

Heli ist kaum erwachsen und doch schon Ernährer einer 5-köpfigen Familie. Mit Sorge beobachtet er, wie seine jüngere Schwester Estela mit dem leichtsinnigen Polizeikadeten Beto anbandelt. Als dieser eines Tages zwei entworfene Kokainpakete auf dem Dach von Helms Haus deponiert, gerät das Leben der Familie

komplett aus den Fugen: Schon bald sind nicht nur das hiesige Drogenkartell, sondern auch eine Sonderinheit der Polizei und das Militär hinter Heli her und bedrohen seine ganze Familie... Schmutzige, mehrfach preisgekrönte Drama, das eine der dunkelsten Seiten Mexikos aufreißt. Eine erzieherische Wucht.

El charro de Toluquilla The Charro of Toluquilla

JOSÉ VILLALOBOS ROMERO

Premiere im deutschsprachigen Raum
DOK: Portrait
Mexiko, 2016
90 Min., DCP, Farbe
Sprache: Spanisch
Untertitel: Englisch

Regie: José Villalobos Romero
Drehbuch: José Villalobos Romero
Kamera: José Villalobos Romero
Produzenten: Claudia Méndez Castañeda, Sergio Morán
Präsentation: Agnès Jaime García Domínguez, Anaís García Hernández, Boris Hernández González, Andrea Domínguez

Spielzeiten:
Do, 22.9.16, 18.00 Uhr,
Arthouse Piccadilly
So, 24.9.16, 20.00 Uhr, Corso 3
Mi, 28.9.16, 16.30 Uhr,
Arthouse Piccadilly

Pferd, Sombrero und Gitarre: Mexikanische Klischees, die der Mariachi Jaime García tieflich lebt. Der Völlst-Charro – eine Art mexikanischer Cowboy – lebt leidenschaftlich die Musik, die Frauen und das wilde Leben. Doch das ist nur die eine Seite seines Lebens, in dem nicht mehr alles ist, wie es einmal war: Seine

Tochter verlangt väterliche Aufmerksamkeit und eine HIV-Diagnose zehrt allmählich an seinen Kräften. EL CHARRO DE TOLUQUILLA ist das außergewöhnliche Portrait eines Mannes, der für ein verriektes Leben zwischen Tradition und Moderne kämpft. Witzig, tragisch und ziemlich „ loco“.

La delgada línea amarilla The Thin Yellow Line

CELO GARCÍA

Schweizer Premiere
Dokumentar
Mexiko, 2015
95 Min., DCP, Farbe
Sprache: Spanisch
Untertitel: Deutsch, Englisch

Regie: Celso García
Drehbuch: Celso García
Kamera: Emilio Villaverde
Produzenten: Bertha Navarro, Alejandro Jorgel, Guillermo del Toro
Darsteller: Damián Alekzar, Joaquín Cosío, Álvaro Palacios, Gustavo Sánchez Parra, Andrés Villalobos

Spielzeiten:
Di, 29.9.16, 20.30 Uhr, Arena 4
Fr, 30.9.16, 18.30 Uhr, Corso 3
So, 1.10.16, 19.45 Uhr, Corso 2

Fünf Männer, mit denen es das Leben nicht immer gut gemeint hat, erhalten den Auftrag, den Mittelstreifen einer 217 Kilometer langen Straße im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí neu zu markieren. Mit einem alten Truck, einem Hund und jeder Menge gelben Farbmilch machen sie sich in der heißen Hitze an

die Arbeit. Dass diese nur scheinbar idealtypische Arbeit sind, ist ihnen bewusst. Die Aufgabe ihrer Leben verändern wird, ahnt noch keiner der ungleichen Kameraden. Verdrängte Allianzen, Schicksalschläge und neue Hoffnungen warten am Straßenrand... Ein Roadmovie im wahrsten Sinne des Wortes, das die Herzen der Zuschauer durch seine Schönheit erwärmt.

El Charro de Toluquilla

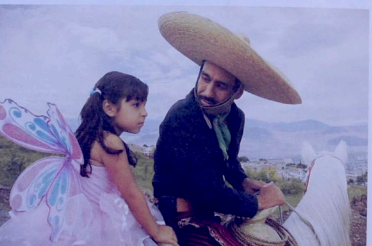
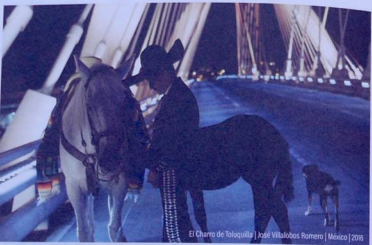
La perpetuación del mito y de un arquetipo viril

Una obra que desmitifica el significado en torno a uno de los grandes iconos de la cultura popular

RAPHAEL PAZ
Sus nombres hicieron del traje de charro una leyenda: Tito Guizar, Jorge Negrete, Luis Aguilar, Emilio «El Indio» Fernández, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, Javier Solís, Pedro Armendáriz, Antonio Aguilar, entre otros más, crearon un mito en las pantallas de cine. Eran hombres valientes, conquistadores, amigos, inteligentes y grandes amantes. Aunque el origen del charro se remonta a la época de la Colonia, el cine se encargó de perpetuar el arquetipo viril hasta nuestros días.

Durante cuatro años, el director José Villalobos grabó a Jaime García, un cantante arrojado y mujeriego de Guadalajara que emula la figura fantasmagórica del charro cinematográfico, mientras enfrenta su propia realidad como portador de VIH. El resultado es *El Charro de Toluquilla*, película que repite un patrón ya conocido en el documental mexicano: un personaje central muy atractivo, con carisma para regalar y sin miedo a verse vulnerable frente a la cámara, es humanizado gracias al cine.

Así, Jaime García reflexiona sobre su entorno, la manera en que enfrenta sus propias manías o problemas, sus ratos de redención, sus deseos de casarse con la mujer que le dio una hija y la demostración de su comportamiento muy «mexicano»: «Yo, el sída me lo paso por los huesos». Estamos ante un documental que desmitifica el significado de ser charro. Jaime, a diferencia de los hombres ficticios que le precedieron a cuadro, es un hombre en el sentido estricto de la palabra. Aunque luzca invencible en su traje, no es perfecto porque es humano.

Al final, *El Charro de Toluquilla* nos mete una pregunta en la cabeza: ¿qué significa hoy ser un charro? Esa es la respuesta que está buscando Villalobos.

Jaime [...] es un hombre en el sentido estricto de la palabra. Aunque luzca invencible en su traje, no es perfecto porque es humano.

RAPHAEL PAZ | @pazpaz
Editor en jefe de ButacaAncha.com y conductor de *Derramas* en la barra Resistencia Modulada de Radio UNAM.

Entre canticos, racismo y marginación

Afro-Napoli United

Una historia sobre integración y tolerancia que desnuda las contradicciones de una Europa que se resiste a abrir sus fronteras

JOSÉ CORRO

Maradona comentó alguna vez que amaba jugar en el norte de Italia, entre los cantos y gritos racistas que le propinaban a él y su escuadra, el Napoli. En Roma, Milán o Turín consideraban inferiores al astro argentino y a aquel equipo.

Tres décadas después, Pierfrancesco Li Donni presenta la historia de otra escuadra de balompié que irónicamente se bautizó como Afro-Napoli United, un equipo amateur integrado en su mayoría por migrantes africanos.

A Li Donni no le interesa crear una curia dramática con su obra, simplemente se encarga de colocar sobre un aparador la vida de un puñado de personas con nombre, aunque sin apellido, que usan el fútbol para sobrevivir la crisis que atraviesan.

Y ese es el principal apunte de *Afro-Napoli United*: el deporte como el reflejo social de un barrio, una ciudad, un país y un continente en los que la migración y la burocracia se tornan en infernos terrenales. La cámara de Li Donni sigue la vida de Lello, un joven pa-

dre napolitano sin identificación oficial. Su existencia es fantasmagórica, pero el verdadero problema es su incapacidad legal para visitar a su hijo en Francia. Otro caso es el de Maxim, un migrante de Costa de Marfil, cuya máxima aspiración es convertirse en futbolista profesional; sin embargo, su situación legal se agrava cuando su contrato le pide dinero para liberar un comprobante de domicilio y regular su estada en Italia. Adam, en voz en off – y quizá en el único desfilis sentimental de la cinta – le narra a su madre, en forma epistolar, sus desventuras.

La subtrama del desempeño del equipo en el campeonato local es otro punto medular, porque nos presenta a Antonio, el entrenador y padre putativo de los jugadores del equipo. Es un hombre estocico que también pelea en tribunales y frente a los presupestos para darle esperanza a sus jugadores. Basta ver la forma en que vociferó o abrazó al equipo a sus asistidos en cada gol para comprender la humanidad que brota del deporte.

Como dijera Maradona: a pesar de los demonios que viven fuera de un estadio, durante 90 minutos el mundo real pasa a un segundo tiempo porque, al final... «la pelota no se mancha». Y esa es la belleza del fútbol.

Ese es el principal apunte de *Afro-Napoli United*: el deporte como reflejo social de un barrio, una ciudad, un país y un continente.

José Corro | @josecorro, Corro. Crítico de cine y fanático enfermizo del fútbol. Editor general de *Donde* es la guía de entretenimiento más importante de la CDMX, y creador de *Filmstreak*, página web y podcast dedicados al cine y la televisión.