

LILA AVILÉS
MÉXICO

Berlinale
73th Internationale
Filmfestspiele
Berlin
Competition

TÓTEM

LIMERENCIA FILMS, LATERNA PALOMA PRODUCTIONS, ALPHA VIOLET PRODUCTION present «TOTEM» a film by LILA AVILÉS
with the support of EFICINE PRODUCCIÓN-BBVA, DANISH FILM INSTITUTE, HBF HUBERT BALZ, AIDE AUX CINÉMAS DU MONDE – CENTRE NATIONAL DU
CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE, VISIONS SUD EST with the support of the SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) with NAIMA SENTIÉS, MARISOL GASE, MONTSERRAT MARAÑON, TERESITA SÁNCHEZ, SAGIT CURZA, MATEO GARCÍA ELIZONDO, IAQUA LARIOS, ALBERTO AMADOR, JUAN FRANCISCO MOLDONADO
Costume designers NORA SOLIS, JIMENA FERNANDEZ Art Direction NOHEMI GONZÁLEZ MARTÍNEZ Casting by CARMEN CARTOL, LILA AVILÉS Sound Mixer RUNE PALVING
Sound Designer GUIDO BERENBLUM Editor OMAR GUZMÁN Line Producer HÉCTOR ZUBIETA Director of Photography DIEGO TENORIO written by LILA AVILÉS
Co Producers PER DAMGAARD HANSEN, JEAN-BAPTISTE BAILLY-MAITRE, World Sales ALPHA VIOLET
Produced by TATIANA CRAULLERA, LILA AVILÉS, LOUISE RIOUSSE Directed by LILA AVILÉS

BBVA

EFICINE

LATERNA

PALOMA

NOHEMI

CARMEN

RUNE

ALPHA

DIEGO

TATIANA

LILA

LOUISE

VISIONS

CENTRE

HBF

AIDE

BBVA

trigon-film

TÓTEM

Lila Avilés, México

Sol verbringt den ganzen Tag im Haus des Grossvaters, während die Familie eine Überraschungsparty für den Geburtstag von Sols sterbenskrankem Vater Tona vorbereitet. Es wird gekocht, gebacken und geputzt. Lila Avilés herzerwärmendes Familienporträt zeigt auf beeindruckende Weise, wie die mexikanische Kultur mit dem Tod umgeht und gleichzeitig das Leben zelebriert.

Das Leben feiern

Als *Tótem* bezeichnen Naturvölker ein pflanzliches oder tierisches Wesen, das eine Familie repräsentiert, schützt und zusammenhält. Der zweite Spielfilm der Mexikanerin Lila Avilés, die mit *La Camarista* 2018 Aufsehen erregt hatte, trägt diesen Begriff als Titel. Er spielt im weitläufigen Haus und Garten einer Familie in Mexiko City und beschreibt einen einzigen Tag. Im Zentrum steht die siebenjährige Sol, mit atemberaubend abseiter Präsenz verkörpert von Naíma Senties. Alles dreht sich um die Vorbereitungen der Geburtstagsparty ihres jungen Vaters Tona. Es wird gekocht, gebacken und geputzt, gelacht und gestritten, es werden Geister ausgetrieben, Verwandte und Freunde treffen ein. Unter dem schwirrenden Trubel liegt eine mit Händen zu greifende, alle und alles verbindende Spannung: Die Sorge um den todkranken Tona, der in seinem Zimmer versucht, seine schwindenden Kräfte für den Abend zu bündeln. Die Party wird Abschied und fulminante Feier des Lebens in einem.

Tótem gehörte zu den Highlights der Berlinale 2023. Das ist ein bewegender Ensemblefilm, in dem jede Figur, ob jung oder alt, vorzüglich besetzt ist und in der meisterlich choreografierten Inszenierung von Lila Avilés sich entfalten kann und ein Stück Dasein verkörpert. Ein vielstimmiger Gesang über das Leben, die Liebe, den Schmerz und den Tod – melancholisch und ausgelassen, tief und tragikomisch, spirituell und sinnlich. Am Ende beginnt Sol jenes Geheimnis zu begreifen, das jenseits der Worte liegt, jene Kraft, die den Mut zum Loslassen und Weitermachen gibt.

trigon-film

Limmatauweg 9
5408 Ennetbaden
056 430 12 30
info@trigon-film.org
www.trigon-film.org

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA

visions sud
Fonds suisse d'aide à la production

LOTERIE ROMANDE

kanton glarus SWISSLOS
Kulturfonds

Die andere Kinodimension – Filme, DVDs, Streaming, Publikationen aus Asien, Afrika, Lateinamerika
L'autre dimension cinématographique – Films, DVD, cinéma en ligne, publications d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine

Dans un quartier tranquille de Mexico, la famille de Sol, sept ans, prépare l'anniversaire de son père gravement malade. Tandis que les adultes s'affairent, la jeune fille les observe avec attention. Dans son deuxième long-métrage mis en scène avec une fluidité prodigieuse, Lila Avilés brosse un portrait de famille en mosaïque et nous emmène dans une célébration de l'existence.

Mitwirkende/Fiche technique

Regie/Buch/Réalisation/Scénario: Lila Avilés
Kamera/Image: Diego Tenorio
Schnitt/Montage: Omar Guzmán
Musik/Musique: Thomas Becka
Ton/Son: Rune Palving
Produktion: T. Graullera, L. Avilés, L. Riousse
Sprache/Langue: Spanisch/d/f
Dauer/Durée: 95 min.

Festivals

Berlinale 2023: Preis der Ökumenischen Jury
Jerusalem Film Festival 2023: Best Director
Academy Awards 2024: Mexican Oscar Entry

Darstellende/Interprètes

Naíma Senties, Montserrat Marañón,
Marisol Gasé, Mateo García Elizondo

«In den Kinderspielen findet sich keine falsche Süßlichkeit, er spricht nichts Überflüssiges aus, schreibt keine Sichtweise vor und verrät immer dann, wenn zu befürchten ist, er könne die Mystik ernst nehmen, einen feinen Humor.» FAZ

«Der Film ist ein leuchtender und seelennährender Mikrokosmos.» Playlist

«Ein Wunder von einem Film,
ein absoluter Knockout.» RBB Berlin Kultur

«Un film plein d'amour sur la préparation à la vie et à la mort.» Trois Couleurs

«Lila Avilés tisse une dentelle délicate, pénétrante et ultra-sensible en s'immergeant au cœur de la nature humaine.» Cineuropa

Une œuvre réparatrice

Après *La Camarista* (2018), brillant puzzle dans un hôtel de luxe, la réalisatrice mexicaine Lila Avilés démontre à nouveau sa sensibilité à capter les aléas de l'existence dans *Tótem*. Applaudi dans une foule de festivals, ce film raconte une journée essentielle de la vie de Sol, enfant passionnée par la nature et les animaux. Déposée un matin par sa maman dans la maison de ses grands-parents, la jeune fille attend l'anniversaire de son papa, Tona, qui doit être célébré le soir-même par toute la famille et bien des amis. Hélas, son père est gravement malade et les adultes n'abordent le sujet qu'à demi-mot. Sol les observe en tentant de percer le mystère de cette fête qui revêt une importance si particulière.

Adoptant le point de vue de la jeune Sol, Lila Avilés nous plonge dans un huis-clos d'une grande authenticité, où elle brosse un portrait de famille en mosaïque. Grâce aux talents de ses actrices et acteurs confirmé-es ou non, la cinéaste restitue l'essence de chaque personnage et les subtilités de ses émotions. Elle les saisit en plans rapprochés au cours d'une mise en scène rythmée par les déplacements et tout un théâtre d'objets et d'êtres symboliques. La maison elle-même se charge d'énergie, d'autant plus lorsqu'une étonnante chamane arrive pour la libérer de ses esprits et fantômes. La puissance de *Tótem* est également décuplée par l'empreinte de la culture mexicaine et son mysticisme, où la vie et la mort sont aussi célébrées que pleurées. Dès lors, le film ne verse jamais dans le mélodrame et au contraire constitue une œuvre réparatrice qui hante longtemps.