

- 73 Festival Internacional de Cine de Berlín y European Film Market
- Premios Goya: Cine español para después de la pandemia y femenino plural
- "Argentina 1985", juicio a las Juntas militares golpistas y genocidas

RAZONES PARA RODAR EN CANARIAS:

• Las

¡ISLAS

CANARIAS!

• Además,

50%-45%

de incentivos fiscales.

canaryislandsfilm.com

VALLADOLID CIUDAD CREATIVA DEL CINE UNESCO
UNESCO CREATIVE CITY OF FILM
UNESCO KREATIVE STADT DER FILMKUNST

www.valladolidcityoffilm.com

Sumario

El festival del oso abre camino en 2023

En los 12 meses del año que ha comenzado, se abrirá, en abanico, una gran oferta de cine y lo hará a través de los sucesivos eventos mediáticos: los Oscar, el Festival de Berlín, la entrañable Berlinale, a la que seguirán otros importantes certámenes; Festival de Cannes, Festival de Sundance, San Sebastián, Venecia, Toronto, Mar del Plata en Argentina y muchos más, grandes y pequeños. La Berlinale, el Festival del oso erguido, se pone a la cabeza de la marcha anual del mundo de ideas, dramas y comedias, que quedarán como referente de la cultura y la estética de una amplia mayoría.

8. Homenaje y retrospectiva a Steven Spielberg en la Berlinale

12. Premios Goya 2023: cine español para después de la pandemia

16. Femenino plural, la gran ola creativa de las mujeres en el cine nacional

30. "Argentina 1985", película juicio a la dictadura con un Globo de Oro y nominada a los Oscar.

36. European Film Market: Focus en los Países Bálticos

46. Se presentó el archivo gráfico del festival de San Sebastián con miles de imágenes

54. La cátedra de cine de la Universidad de Valladolid cumple 50 años

NUEVOS TIEMPOS, NUEVO CINE

Todo hace pensar que la oferta cinematográfica de esta 73 Berlinale será un nuevo banquete de cine de calidad. En realidad, siempre lo es, pero ahora parece que la pasada pandemia ha dado nuevas energías y urgencia a la creatividad. Es como si la desgraciada advertencia mortal hubiera insuflado energía adicional, para sentir y contar, a la especie humana.

Además, el Festival de Berlín viene de la mano de uno de los grandes creadores del cine de las dos últimas centurias: Steven Spielberg, del que se verá un retrospectiva de su asombrosa obra y también su última película, "Los Fabelman", nominada al Oscar.

En lo que se refiere al cine español, ofrecemos dos amplios reportajes y cinco entrevistas sobre ese nuevo cine del que hablábamos. A propósito de los Premios Goya podemos sacar varias conclusiones: la primera es la paridad de género. La mitad de los representantes en los diversos apartados de los Goya son mujeres y varias de ellas, además, han obtenido estatuillas ganadoras en festivales a lo largo del 2022. Una de ellas, la alavesa Estíbaliz Urresola, competirá con

su ópera prima, "20 mil especies de abejas", en la presente Berlinale.

La segunda conclusión de los Goya 2023 sería la frescura y desparpajo en los temas, con el mundo rural como fondo de un arte que se había vuelto demasiado urbano.

Por último, unas líneas para la película "Argentina 1985", rodada precisamente en plena pandemia, según cuentan sus responsables. Las cosas se olvidan demasiado pronto, pero es preciso recordar que en la fecha que da título a la película, se juzgó, por primera vez en la historia contemporánea, a los militares golpistas que ordenaron asesinatos y torturas que alcanzaron a decenas de miles de argentinos y ciudadanos de otros países, incluidos españoles.

Las palabras del actor Ricardo Darín, al que se concedió el premio máximo del Festival de Mar del Plata, culminan la entrevista con la responsable de producción de esta valiente película, ya con un Globo de Oro, varios premios de Festivales y una esperanzadora nominación a los Oscar.

www.revistacinearte.com

La web de la industria del cine en español

DIRECTOR
RAMIRO CRISTÓBAL MUÑOZ

DIRECTOR ADJUNTO
Alex Murillo

DELEGADO BERLINALE 2023
Wolfgang Martin Hamdorf

COLABORADORES EN ARGENTINA
Carlos Morelli, Carlos Hugo Aztaraín,
Pablo de Vita, María Victoria Menis.

FIRMAS
Carlos Hugo Aztaraín, Carmen Soriano,
Arnoldo Libermann, Federico Lechner

REDACCIÓN
C/ Mariano Sainz, 4 Apto 208. San Lorenzo de El Escorial 28200 Madrid.
Tel 34 918905855

PUBLICIDAD REVISTA / WEB
publicidad@revistacinearte.com

DEPÓSITO LEGAL M-15118-2009

CINE & ARTE
www.revistacinearte.com
LA WEB DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN ESPAÑOL

EL CINE ES UN LUMEN
#YO VOY AL CINE
PANTERAS
LA HACEMOS ENTRE TODOS

En www.revistacinearte.com publicamos todas las noticias, entrevistas y comunicaciones que quieran enviar los empresarios y trabajadores del cine de España y de todos los lugares del mundo donde se haga cine en español.
¡Escribenos! ramiro@revistacinearte.com

LA HACEMOS ENTRE TODOS

En www.revistacinearte.com publicamos todas las noticias, entrevistas y comunicaciones que deseen enviar todos los empresarios y trabajadores de la industria del cine en España y de todos los lugares del mundo donde se haga cine en español.

¡Escribenos!

contacto@revistacinearte.com

PREMIOS GOYA 2023

www.icaa.es

@cine.icaa

@CineICAA

@cineicaa

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

EL OSO ES AZUL Y AMARILLO: EL FESTIVAL Y LA POLÍTICA

Este año el pin del festival es azul y amarillo. El festival se muestra solidario con Ucrania en la presente edición de 2023, y no solo con el osito de la Berlinale. La guerra y sus consecuencias están presentes en numerosas películas del programa.

El punto culminante del tema es, sin duda, el estreno mundial de la película documental "Superpower", del actor estadounidense Sean Penn, sobre su antiguo colega, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Un proyecto que se desarrolló de manera completamente diferente a lo planeado debido al ataque de Rusia a Ucrania hace casi un año. Además, este año, el festival muestra su solidaridad con el gran movimiento de protesta contra el régimen de Irán y en especial con los directores perseguidos. Un total de doce películas se proyectan en las distintas secciones, como el Foro, Panorama o los Encounters, y numerosos actos abordan la situación del país. La solidaridad con Ucrania y la oposición iraní también se basa en acciones políticas de años anteriores, por ejemplo, para el cineasta ucraniano Oleg Senzow y su colega iraní Jafar Panahi.

Esta conexión entre el cine y la política ha dado forma al perfil de la Berlinale desde el principio: después de su fundación durante la Guerra Fría en 1951, fue un foro importante para los cineastas de Europa del Este y también un indicador de las tensiones políticas y las transformaciones en el llamado bloque de Var-

Wolfgang Martin Hamdorf, (*1962) historiador del cine y periodista trabaja para medios alemanes y españoles tanto para la radio como para prensa escrita. Es asesor para diferentes instituciones culturales como el Instituto Cervantes, del Goethe-Institut y del Iberoamerikanisches Institut y para Festivales de cine.

Tras la caída del telón de Acero en 1989, el festival se definió también como plataforma y eje de diferentes experiencias políticas en la nueva relación Este-Oeste. El traslado del festival a la recién creada Potsdamer Platz en 2000 también pretendía simbolizar eso.

sovia. Otro foco fue el cine y los movimientos sociales en América Latina.

Con el oso de oro en el año 1978 a la contribución española global ("Las truchas", "Las palabras de Max" y "Ascensor"), la Berlinale se solidarizó con el proceso de democratización tras la muerte de Franco. La decisión

a favor de las películas políticas provocó a veces polémicas: cuando "Stammheim" de Reinhard Hauff sobre el juicio Baader-Meinhof recibió el Oso de Oro en 1986, la presidenta del jurado, Gina Lollobrigida, se pronunció públicamente en contra de la estrecha decisión del jurado.

Tras la caída del telón de Acero en 1989, el festival se definió también como plataforma y eje de diferentes experiencias políticas en la nueva relación Este-Oeste. El traslado del festival a la recién creada Potsdamer Platz en 2000 también pretendía simbolizar eso.

Queda por ver si la Berlinale todavía tiene un largo futuro aquí. El lugar, un tiempo celebrado como el "Nuevo Centro" de Berlín, está desierto. Muchas tiendas se han mudado al centro comercial vecino y los cines también están desapareciendo. Para 2025, el prestigioso Arsenal quiere haberse mudado a Wedding, un barrio en el norte de Berlín, con sus locales y toda la organización. El Kinemathek, el museo del cine y la televisión, también abandonará el lugar. Según los rumores, el Cinemaxx quiere reducir las butacas a la mitad, el Cinestar está cerrado desde 2019.

El actual contrato de alquiler del Berlinale-Palast vence en tres años. Pero quizás decir adiós a Potsdamer Platz y también abriría posibilidades completamente nuevas para un festival que siempre se ha reinventado en diferentes situaciones políticas y urbanas.

DER BÄR IST BLAU UND GELB: FESTIVAL UND POLITIK

Der Ansteck-Pin des Festivals ist dieses Jahr blau-gelb. Nicht nur mit dem dem kleinen Berlinale-Bär solidarisiert sich das Festival dieses Jahr mit der Ukraine. Der Krieg und seine Folgen sind in zahlreichen Beiträgen im Programm vertreten.

Der Höhepunkt zum Thema ist sicher die Weltpremiere des Dokumentarfilms "Superpower", des amerikanischen Schauspielers Sean Penn, über seinen ehemaligen Kollegen, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Ein Projekt, dass sich durch den Überfall Russlands auf die Ukraine vor knapp einem Jahr völlig anders entwickelt als geplant. Darüber hinaus solidarisiert sich das Festival dieses Jahr mit der grossen Protestbewegung gegen das Regime im Iran und besonders den verfolgten Regisseuren. Insgesamt zwölf Filme laufen in den einzelnen Sektionen, etwa dem Forum, dem Panorama oder den Encounters und zahlreichen Veranstaltungen setzen sich mit der Situation im Land auseinander. Die Solidarität mit der Ukraine und der iranischen Opposition knüpft aber auch an politische Aktionen aus früheren Jahren an, etwa für den ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow und seinen iranischen Kollegen Jafar Panahi.

Diese Verbindung vom Film und Politik hat das Profil der Berlinale von Anfang an geprägt: Nach der Gründung im Kalten Krieg 1951 war sie ein wichtiges Forum für osteuropäische Filmemacher und auch ein Gradmesser für politische Spannungen und Transformationen im sogenannten Ostblock, ein anderer Schwerpunkt waren auch die

Wolfgang Martin Hamdorf, geboren 1962, ist Filmhistoriker und Journalist und arbeitet als freier Autor für deutsche und spanische Medien sowie als Programmberater für internationale Filmfestivals und kulturelle Einrichtungen. Er lebt in Berlin und Madrid.

Nach dem Fall des eisernen Vorhangs 1989, definierte sich das Festival auch als Plattform und Drehscheibe Drehscheibe unterschiedlicher politischer Erfahrungen im neuen Ost-West Verhältnis. Das sollte im Jahre 2000 auch der Umzug des Festivals an den neu entstandenen Potsdamer Platz symbolisieren.

filmischen und sozialen Bewegungen in Lateinamerika.

Mit dem Goldenen Bären für den spanischen Gesamtbeitrag ("Las truchas", "Las palabras de Max" und "Ascensor") solidarisierte sich die Berlinale 1978 mit dem Demokratisierungsprozess nach Francos Tod. Die

Entscheidung für politische Filme provozierte mitunter auch Polemik: Als 1986 Reinhard Hauffs "Stammheim" über den Baader-Meinhof-Prozess mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, sprach sich Jury-Vorsitzende Gina Lollobrigida öffentlich gegen die knappe Juryentscheidung aus.

Nach dem Fall des eisernen Vorhangs 1989, definierte sich das Festival auch als Plattform und Drehscheibe Drehscheibe unterschiedlicher politischer Erfahrungen im neuen Ost-West Verhältnis. Das sollte im Jahre 2000 auch der Umzug des Festivals an den neu entstandenen Potsdamer Platz symbolisieren.

Ob die Berlinale hier noch eine lange Zukunft hat, bleibt abzuwarten. Der Ort, einst als „Neue Mitte“ gefeiert, ist verödet. Viele Geschäfte sind in die benachbarte Homeshopping-Mallabgewandert und auch die Kinos verschwunden. Bis 2025 will das Arsenal mit seinen Spielstätten und der ganzen Organisation in den Wedding gezogen sein. Auch die Kinemathek, das Museum für Film und Fernsehen, wird den Standort verlassen. Das Cinemathek will sich, so die Gerüchte, um die Hälfte der Plätze verkleinern, das Cines-tar ist schon seit 2019 geschlossen.

Für den Berlinale-Palast läuft der aktuelle Mietvertrag in drei Jahren aus. Aber vielleicht würde ein Abschied vom Potsdamer Platz auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen, für ein Festival, das sich in unterschiedlichen politischen und stadträumlichen Situationen stets neu erfunden hat.

LA BERLINALE 2023 PREMIA A STEVEN SPIELBERG CON UN OSO DE ORO HONORÍFICO Y UN HOMENAJE

El Homenaje del 73º Festival Internacional de Cine de Berlín estará dedicado al director, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg, quien también recibirá un Oso de Oro Honorífico por su trayectoria. En el marco de la Ceremonia de Premiación en el Berliale Palast, el festival proyectará su obra más reciente, *The Fabelmans*.

Ganador de múltiples premios de la Academia, Spielberg es uno de los cineastas más reconocidos del mundo. Su obra, compuesta por más de 100 películas y series, es única en la historia del cine internacional de los últimos 60 años por su inmensa variedad.

Spielberg ha sido nominado a un Premio de la Academia un total de 19 veces a lo largo de su carrera; hasta la fecha, se ha llevado a casa una estatuilla del Oscar en tres ocasiones. Es considerado el cineasta más exitoso de todos los tiempos. Su carrera ha estado plagada de premios, incluidos numerosos Globos de Oro y premios Emmy por su realización cinematográfica, así como una gran cantidad de honores por su compromiso con las causas sociales.

Por ejemplo, en 1998 recibió la Gran Cruz con Estrella de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en reconocimiento a su película "La lista de Schindler" y su Fundación Shoah. En 2001, la reina Isabel II lo nombró Caballero Comendador de la Orden del Imperio Británico (KBE). En 2015, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente estadounidense Barack Obama.

“Con una carrera increíble, Steven Spielberg no solo ha encantado a generaciones de espectadores en todo el mundo, sino que también le ha dado un nuevo significado al “cine” como fábrica de sueños. Ya sea en el eterno mundo mágico de los adolescentes o en la realidad que la historia ha tallado para siempre, sus películas nos llevan a un nivel diferente, donde la pantalla grande se convierte en la superficie adecuada para que nuestras emociones se realicen. Si la Berlinale 2023 representa un nuevo comienzo, no podríamos encontrar un mejor comienzo que el que ofrece la gran obra de Spielberg”, dice el dúo de directores de la Berlinale, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

En *The Fabelmans*, una obra autobiográfica, el director hace una mirada muy personal a sus años de infancia. Universal Pictures Germany estrenará la película en los cines alemanes

en marzo de 2023. El director, productor y guionista Steven Spielberg será honrado por su trayectoria con un Oso de Oro Honorario en el 73º Festival Internacional de Cine de Berlín.

The Homage proyectará su última película, *The Fabelmans*, con Spielberg presente para aceptar la estatuilla el 21 de febrero de 2023 en la Ceremonia de entrega de premios en el Berliale Palast.

El director artístico de Deutsche Kinemathek y responsable del Homenaje, Rainer Rother, dice: “En una carrera que abarca 50 años, Steven Spielberg ha dejado una huella decisiva y duradera en el arte de la narración cinematográfica, mientras continúa abordando temas delicados. Generaciones enteras de entusiastas cinéfilos de todo el mundo han crecido con su obra. La selección de películas del Homenaje ejemplifica esa obra multifacética”.

FILMOGRAFIA PARA UN HOMENAJE

Puente de los espías

Estados Unidos / Alemania 2015

Con Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd, Amy Ryan, Sebastian Koch

El diablo sobre ruedas (Duel)

Estados Unidos 1972

Con Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone, Lou Frizell, Gene Dynarski

ET: el extraterrestre

Estados Unidos 1982

Con Dee Wallace, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Henry Thomas

Los Fabelman

Estados Unidos 2022

Con Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Chloe East

Tiburón

Estados Unidos 1975

Con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton

Múnich

Estados Unidos / Canadá / Francia 2005

Con Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns Zischler

Indiana Jones: En Busca del Arca Perdida

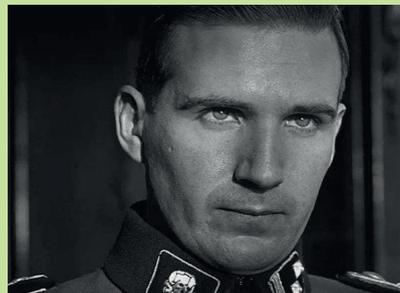
Estados Unidos 1981

Con Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies

La lista de Schindler (Schindler's List)

Estados Unidos 1993

Con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle

LA ACTRIZ NORTEAMERICANA KRISTEN STEWART PRESIDIRÁ EL JURADO INTERNACIONAL DE LA BERLINALE

La actriz, guionista y directora estadounidense Kristen Stewart será este año la presidenta del Jurado Internacional del Festival de Berlín. Esta comisión profesional, que otorga los premios principales, los Osos de Oro y Plata, se constituye, año tras año, con figuras del cine de primerísima fila.

Kristen Stewart está considerada como uno de los mayores talentos jóvenes de Hollywood. En 1999, a la edad de nueve años, celebró su debut en la pantalla. Apenas tres años más tarde, protagonizó junto a Jodie Foster "Panic Room" de David Fincher y logró un reconocimiento público más amplio.

Su avance internacional se produjo con la saga "Crepúsculo" de cinco partes (2008-2012). En 2010 asistió a la Berlinale con la producción independiente "Welcome to the Rileys" (dirigida por Jake Scott). Ese mismo año, recibió el premio Orange Rising Star a la mejor actriz revelación en los BAFTA.

En 2014, actuó junto a Juliette Binoche en "Clouds of Sils Maria", dirigida por el autor francés Olivier Assayas, y en 2015 se convirtió en la primera estadounidense en recibir el premio César del cine francés por su papel en la película. Continuó su trabajo con Assayas en 2016 en

"Personal Shopper", en el que interpretó el papel principal. Al año siguiente, celebró su debut como directora y guionista con el cortometraje "Come Swim" y en 2018 fue miembro del Jurado Internacional del Festival de Cine de Cannes.

En 2019, hizo una incursión en el género de acción en "Los ángeles de Charlie" (dirigida por Elizabeth Banks) y realizó una actuación fascinante en la película biográfica "Seberg" (dirigida por Benedict Andrews) que celebró su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia. En 2020, presentó su próximo trabajo como directora: el cortometraje "Crickets".

Más recientemente, cautivó al público como la Princesa

Diana en el drama cinematográfico "Spencer" de Pablo Larraín, obteniendo nominaciones para un Premio de la Academia y en los Critics Choice Awards a la Mejor Actriz. Acaba de terminar la producción de "Love Me", junto a Steven Yeun y acaba de terminar la producción de "Love Lies Bleeding", dirigida por Rose Glass.

Kristen Stewart se ha convertido en una de las actrices internacionales más eminentes, emocionando tanto al público como a la crítica. Actualmente está trabajando en su debut como directora de largometraje, la adaptación cinematográfica del éxito de ventas "La cronología del agua" de Lidia Yuknavitch.

ESTIBALIZ URRESOLA COMPETIRÁ EN LA BERLINALE CON SU PRIMERA PELÍCULA “20.000 ESPECIES DE ABEJAS”

por Alfonso Rivera.Cineuropa.org

Tras haber sido galardonada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes con el premio Les Rails d'Or con su último cortometraje “Cuerdas”, Estibaliz Urresola comenzó a finales de junio, en Llodio y Hendaya (País Vasco), el rodaje de “20.000 especies de abejas”. La directora del también premiadísimo corto “Polvo somos”, ganador de dos Biznagas de Plata en el Festival de Málaga, da así el salto al largometraje de ficción.

La noticia actual es que esta ópera prima de la joven realizadora alavesa competirá por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín.

La película cuenta en su reparto con Patricia López Arnaiz (actriz que ganó el Goya por su trabajo en “Ane”, la vimos en “La cima” y trabajó en la serie “Apagón”), Ane Gabarain (magnífica en “Patria”), Itziar Lazkano (¡“Aúpa Etxebes-te!”), Martxelo Rubio (“Allí abajo”), Sara Cozar (“Goenkale”) y Miguel Garcés (“Intimidación”).

Narra cómo Lucía, de seis años de edad, es una niña con pene a quien todos llaman Aitor y que ansía la llegada del verano para dejar atrás el hostil clima escolar. Ane, su madre, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hij@s a la casa de sus padres, donde reside su madre y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Este verano que cambiará sus vidas obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a ser honestas con ellas mismas y decidir cómo quieren seguir mostrándose al mundo.

Su directora afirma: “Quiero trasladar el valor de la diversidad a

múltiples expresiones del film: en la variedad de personajes femeninos que encarnan la colmena familiar; en las creencias que nos sustentan; en las formas de sentir y de amar; en la riqueza lingüística de nuestra frontera. En este marco tan ligado a la tierra y a la naturaleza, busco presentar la transexualidad como una expresión de diversidad más de la vida. Y todo esto a través de Lucía y las sencillas pero complejas preguntas que se plantea y que nos trasladada a la audiencia.”

Este proyecto ha participado en diferentes laboratorios y mercados internacionales como Thesaloniki International Film Festival Crossroads Co-Production Forum, donde ganó el 2|35 Post-Production Award, en el Industry @ Tallinn & Baltic Event, donde obtuvo el Script Pool Film Award, en el Berlinale Co-Production Market y en Les Ateliers, Premiers Plans D'Angers. El guion tuvo su origen en las Residencias Artísticas Una habitación Propia, organizadas por Gariza Films. Después se si-

guió desarrollando en Noka de Zineuskadi y en La Incubadora de la ECAM.

Estibaliz Urresola, de 38 años, es Licenciada en Comunicación audiovisual (UPV-Bilbao); en Edición y Teoría del Montaje (ECTV Cuba); Máster en dirección Cinematográfica (ESCAC) y Máster en Film Business – marketing, distribución y ventas internacionales (ESCAC). Desde 2011, ha escrito, dirigido y producido el largometraje documental “Voces de papel”, que fue estrenado en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, así como numerosos cortometrajes, entre los que destacan “Adri” y “Polvo somos”.

“20.000 especies de abejas” está producida por Gariza Films e Inicia Films. BTeam Pictures la distribuirá en cines. Y cuenta con la participación de RTVE, EITB, TV3 y Movistar Plus+, con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación de Álava, así como con la financiación del ICAA.

PREMIOS GOYA 2023

UN NUEVO CINE ESPAÑOL PARA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Texto y entrevistas de Carmen Soriano

Los premios Goya del Cine Español que se celebraron hace unos días trajeron la confirmación del cambio argumental y generacional en el cine español. Ya es imposible negar que el cine español ha cambiado.

Es obvio que ya no es lo mismo que la época de los años sesenta donde se hacía una gran taquilla, pero tampoco es como a finales de los 90 y principios de los 2000. En los últimos cinco años, la industria audiovisual ha variado el rumbo y el 2022 ha abierto una nueva ventana a la hora de hacer cine de la mano de nuevos directores, pero, ¿en qué punto está el cine español actualmente?

Este cambio se empezó a ver en 2018, el año de Rodrigo Sorogoyen, a gran escala, gracias a *El Reino*, un thriller que habla de una trama de corrupción política. Esta película, aunque no obtuvo una gran taquilla, sirvió para consolidar el nombre de Sorogoyen, ganando la mayoría de los Pre-

mios Feroz y los Goya como Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actor de Reparto.

Asimismo, una de las grandes sorpresas de ese mismo año fue la película *Campeones*, una comedia de Javier Fesser que trata la historia de un entrenador de baloncesto al que le condenan a cumplir servicios sociales, teniendo que entrenar a un grupo de personas con discapacidad. Ganó el premio a Mejor Película en los Premios Forqué y en los Goya, e hizo que el actor Jesús Vidal, ganador del premio Mejor Actor Revelación fuese una cara conocida en grandes producciones como la serie *Vamos Juan* (2020) o la película *Por los pelos* (2022).

Durante este año, el nombre de Carlota Pereda también fue sonado por su cortometraje *Cerdita* ganando múltiples premios como el Goya y el Forqué a Mejor Cortometraje de Ficción. Por aquel entonces era un nombre

poco conocido, pero en 2022 ha demostrado que ha entrado en la industria para quedarse.

El 2019 fue posiblemente el año en el que se notó un cambio más significativo: justo antes de la pandemia, se vio una decadencia de las grandes figuras del cine español y fue el despegue al relevo generacional dentro del cine. A pesar de ello, fue el año de Almodóvar con *Dolor y Gloria*, un drama con tintes autobiográficos que hablaba de la infancia y la formación de identidad de un director cansado de la vida. Obtuvo una respuesta positiva por parte de la crítica y del público obteniendo los premios Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Música Original y Mejor Actor Protagonista tanto en los premios Feroz como en los Goya.

Otro de los grandes éxitos del año fue *La trinchera infinita*, un título sorprendente que consolidó la carrera de Antonio de la Torre y

que demostró que Belén Cuesta era una de las actrices más reputadas del cine español. Sin embargo, Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar a pesar de ser uno de sus mejores films, no obtuvo tantos reconocimientos. Karra Elejalde, que interpretó a Unamuno, demostró en esta película su amplio registro actoral, lo que le otorgó el ser uno de los actores con más presencia en estos últimos años.

En 2020, con la llegada del COVID-19, todo se paralizó: los rodajes, los estrenos... y solo quedaban las plataformas audiovisuales para consumir cine. El gran enemigo de la pantalla grande fue el mayor aliado para que subsistiese; las cadenas de televisión pasaron de ver la inversión en cine que se les obligaba por ley como una oportunidad de creación rentable. Cuando se superaron las fases del Plan de Desescalada, pocas productoras quisieron arriesgarse a estrenar en las salas de cine. Múltiples estrenos se retrasaron para el 2021 y la mayoría

de las películas que destacaron fueron las estrenadas antes de la cuarentena, siendo en gran parte filmes de corte intimista y de autor.

Las niñas, de Pilar Palomero fue el gran descubrimiento del 2020, una película que habla de la evolución de unas preadolescentes en los años noventa. Fue la gran ganadora de los premios Forqué, Feroz y Goyas, obteniendo en los tres certámenes el Premio a Mejor Película. Para Pilar Palomero

fue el mejor debut en el mundo cinematográfico, lo que la consagró como una de las cineastas más prometedoras de nuestro cine por su forma de concebir historias.

Otro de los grandes descubrimientos del 2020 fue La Boda de Rosa, donde Candela Peña demostró que dos Goyas no eran suficientes para calificar su carrera como actriz. No fue la única que destacó, Mario Casas con No matarás se convirtió en el papel que

Premios Goya 2023: las favoritas de la Academia

Unos pocos se llevaron la estatuilla del gran aragonés, pero todos ganaron. Estas fueron las favoritas de la Academia de Cine Española: **“As bestas”** con 17 candidaturas y **“Modelo 77”** con 16. A continuación aparecen tres títulos dirigidos por mujeres, siendo **“Alcarràs”** y **“Cinco lobitos”** las más votadas, con 11 nominaciones cada una, seguidas de **“Cerdita”** y **“Los renglones torcidos de Dios”**, con 6. A continuación aparecieron otras películas destacadas en el aprecio de los académicos votantes: “En los márgenes” (5), “Irati” (4) y “Mantícora” (4). Tres nominaciones acumularon “La maternal”, “La piedad” y “Un año, una noche”. Y, para cerrar las candidaturas múltiples, aparecen con 2, en la lista, filmes como “El agua”, “Malnazidos”, el documental “Sintiéndolo mucho”, “Suro” y la película de animación “Unicorn Wars”.

Modelo 77, de Alberto Rodríguez, con 16 nominaciones a los Goya

le dio el reconocimiento definitivo a este actor después de tantos años dentro de la industria.

El 2021 fue el año en el que se volvió a una “normalidad”, pero el COVID había demostrado que las historias de antes de la pandemia no eran lo que el público necesitaba. Películas de los grandes directores como Almodóvar con *Madres Paralelas* no fueron suficientes para encandilar al público a ir al cine, y los pocos títulos que se atrevieron a estrenar en salas, buscaban contar historias diferentes.

Destacaron títulos como *El buen patrón*, una comedia satírica de la mano de Javier Bardem. Con una buena crítica por parte de la prensa y del público, fue una de las pocas películas que ayudaron a que el público se reencontrara con las salas de cine, siendo una de las grandes ganadoras de cara a los premios Forqué, Feroz y los Goya.

Otro de los grandes descubrimientos fue *Libertad*, de Clara Roquet donde dos preadolescentes se descubren a sí mismas en un verano lleno de aventuras. Esta película fue el salto a primer

Alcarràs, de Carla Simón, con 11 nominaciones a los Goya

plano de esta cineasta que, gracias a su forma de contar historias, tiene muchas papeletas para convertirse en una de las grandes voces del cine español. Por otra parte, *Maixabel* fue otra de las películas que, aunque no tuvo tanto reconocimiento, consiguió que Icíar Bollain brillase en la dirección de este film.

El 2022 fue explosivo y sorprendente, parecía que todo lo que no se había dicho en dos años, había salido a las pantallas. Todo el mundo había aprovechado este tiempo para sacar historias que

salían de los deseos más internos de los cineastas, teniendo sin duda una de las mejores tiradas de películas en varios años.

Guiones llenos de personajes entrañables, con ritmos y una profundidad poco vista en el cine español desde hace años, algo que hace recobrar la ilusión de un cambio en los parámetros de contar historias. Posiblemente, la que inició todo este esplendor fue *Alcarràs* en el Festival de Berlín, un drama que habla del campo y cómo los avances tecnológicos destrozan a las personas que viven allí, uno de los grandes temas del cine de este 2022. De la mano de Carla Simón, nos encontramos con una de las historias más bellas de nuestro cine, escrita y dirigida en catalán. Todo su potencial se vio en su anterior película, *Estiu 1993*, una pequeña muestra de lo que podía hacer esta directora.

Sin embargo, no ha sido la única que ha traído historias sorprendentes, Rodrigo Sorogoyen con *As bestas*, ha sido uno de los que más ha vendido en taquilla, este thriller que se ha llevado el reconocimiento del público y la crítica es una de las favoritas de cara a la temporada de premios. *Cinco lobitos*, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa es otra de las muestras de este cine sorprendente que busca mostrar la maternidad desde una perspectiva poco tratada en el cine, dando

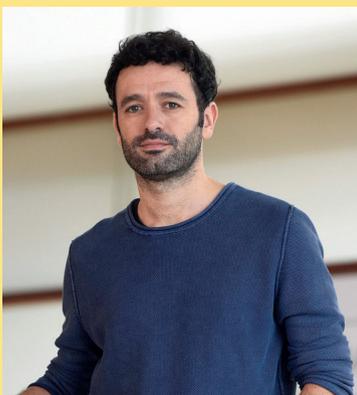
Rodrigo Sorogoyen, Nominado en 17 apartados por “As bestas”

¿Cómo te sentiste tras ver que *As bestas* había tenido 17 nominaciones?

- Pues imagínate, pegamos un grito de alegría y sobre todo me alegro por mis compañeros, mis jefes de equipo y por qué no, de todos los departamentos, pero todos y cada uno de ellos están representados por los jefes y jefas de equipo y sinceramente es toda una alegría, para algunos es la primera vez, para otros la segunda... pero al fin y al cabo es toda una alegría inmensa.

¿Qué esperas del 2023? ¿Tienes algún proyecto pendiente? ¿Qué pides para ti y para la industria?

- Profesionalmente no pido nada, descanso y escritura, quiero escribir con Isabel otra película. Ya estamos empezando este nuevo proceso creativo, pero no creo que ruede nada en 2023, va a ser un año de descansar y reposar. Para el cine español pido que se mantenga el número de directoras, productoras, de mujeres en altos puestos de responsabilidad y sobre todo que ese repunte de taquilla que parece que está habiendo en este otoño se siga manteniéndose y aumentando. Es muy necesario.

como resultado una película emotiva en la que se aprecia el cariño e ilusión de la directora en todos los detalles. Recordemos también, por méritos propios, Modelo 77 de Alberto Rodríguez, Un año y una noche de Isaki Lacuesta y La maternal de Pilar Palomero.

Para el 2023 no podemos saber con certeza qué nos va a deparar, porque el cine es volátil, libre, maleable por tantas circunstancias... es algo vivo y en constante movimiento, al igual que sus creadores y espectadores.

Sin duda, el 2022 ha dado lugar a un nuevo cine, del cual esperamos que dé pie a historias llenas de ilusión y cariño, una impronta que nos ha dejado esta pandemia, en las que lo importante es lograr historias que conecten con los espectadores y les emocionen. Muchas veces nos olvidamos que como arte, es algo que forma parte de nosotros y es algo que seguirá acompañando a la humanidad hasta el final de sus días, ya que el hombre necesita de las historias para vivir, y las historias necesitan del hombre para seguir existiendo.

Isaki Lacuesta – Nominado a mejor guion adaptado por “Un año, una noche”

¿Cómo te sentiste al enterarte de la nominación?

Pues no me acuerdo muy bien cuando me enteré, pero sí que recuerdo de haberme enterado tarde, y dije: “ah mira, bien”.

¿Crees que tener un Goya supone que aumente la taquilla de una película?

Creo que lo más importante de los Goya como de cualquier premio siempre son dos factores: uno es la gente que te lo da y dos la eficacia que tenga en el público. No puedo negar que los Goyas son una gran publicidad y obviamente a mí me gustaría tener más Goyas para tener más público. Ese es el objetivo en general y era una de las metas de “Un año, una noche”.

Este 2022 ha sido especial, has sacado “Un año, una noche” y te has embarcado en la serie “Apagón” ¿qué le pides al 2023?

Para mí nada, tengo rodajes en marcha, estoy en preproducción, y para la industria, aunque no me guste la palabra demasiado, porque creo que el cine español es algo mucho más artesano y no son películas en serie sino películas hechas una por una... Pues le pediría al 2023 para nuestros artesanos que esta sensación de que hay muy buenas películas que venía de antes, no creo que sea algo totalmente nuevo, pero que esta idea se siga imponiendo y sobre todo que la gente vaya a las salas.

Cinco Lobitos (Lullaby), de Alauda Ruiz de Azúa, con 11 nominaciones.

EL CINE ESPAÑOL EN FEMENINO PLURAL

Por Carmen Soriano

La historia de las ciencias, humanidades y artes siempre han estado llenas de nombres de hombres, sin embargo, estas listas han empezado a reconocer e incluir nombres de mujeres, demostrando que el arte y el talento no conoce de géneros. Si hablamos del cine español, hasta hace poco, las figuras femeninas relevantes en el ámbito de dirección eran un escaso porcentaje. En los Goya 2023 nos encontramos por primera vez unas nominaciones en las que se puede hablar de paridad. Llega toda una nueva generación de mujeres que buscan llenar el cine con nuevas visiones e historias, pero ¿quiénes son?

Alauda Ruiz de Azúa (Baracaldo, 1978), es una directora, realizadora y guionista española que sorprendió a público y crítica con su ópera prima, **Cinco lobitos**. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco y Filología Inglesa en

la Universidad de Deusto. Tras licenciarse, estudió en la ECAM dirección de cine. Su trabajo final, el cortometraje *Clases particulares* (2005), obtuvo más de treinta premios. Tras graduarse, trabajó como asistente de dirección, script y realizadora publicitaria, a la par que desarrollaba proyectos personales como los cortometrajes *Lo importante* (2006); *Dicen* (2011); *Nena* (2011) o *No me da la vida* (2021). Sus cortos han sido seleccionados en más de 400 festivales nacionales e internacionales, ganando más de 100 reconocimientos.

En febrero de 2022 estrenó su primer largometraje, *Cinco Lobitos* en la sección Panoramas del Festival Internacional de Cine de

Berlín. La película se centra en las vivencias de una madre primeriza, inspirándose en su propia maternidad. Fue una de las grandes ganadoras en el Festival de Málaga de 2022, ganando la Biznaga de Oro a la mejor película española. En la 37 edición de los Premios Goya, *Cinco Lobitos* estuvo nominada a 11 categorías, destacando los premios la de Mejor Película, y Mejor Dirección Novel.

Carlota Pereda (Madrid, 1975), es una directora, realizadora y guionista española conocida por su cortometraje **Cerdita**, por el que obtuvo el Premio Goya al mejor cortometraje, en 2019. Estudió la carrera de de-

recho y posteriormente ingresó en la ECAM. Tras finalizar los estudios de dirección fue realizadora y guionista de series de ficción para televisión, destacando títulos como *Los hombres de Paco* (2005-2010), *Águila Roja* (2009-2016), *El secreto de Puente Viejo* (2011-2020) o *Acacias 38* (2015-2021).

En 2016 dirigió su primer cortometraje, **Las Rubias**, seleccionado en más de 140 festivales nacionales e internacionales y que obtuvo reconocimientos en La semana del cine de Medina del Campo y los Premios Fugaz.

Esto le impulsó dos años después a escribir y dirigir el cortometraje *Cerdita*, ganador de múltiples premios. Debido a estos logros, *Cerdita* contó con el apoyo de Morena Films para realizar un largometraje con el mismo nombre desde un punto de vista aterrador. Se estrenó en Sundance, pasando, posteriormente, por otros festivales emblemáticos como San Sebastián y Sitges. La película contó con seis nominaciones, estando *Pereda* nominada a Mejor Dirección Novel.

Carla Simón (Barcelona, 1986), es una guionista y directora española que se hizo en 2022 con el Oso de Oro en el Festival de Berlín por *Alcarrás*. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona y tras graduarse, estudió el Master en TV de Calidad e Innovación, y el

Master of Arts en la Escuela de Cine de Londres. Allí dirigió y escribió el documental *Born Positive* (2012) y el cortometraje *Lipstick* (2013).

En 2014 dirigió el cortometraje *Las pequeñas cosas*, lo que la impulsaría a empezar a escribir su ópera prima, *Estiu 1993* (2017), guion autobiográfico escrito y rodado en catalán que narra la infancia de la directora desde la mirada de una niña que intenta adaptarse a su nueva familia. Seleccionada para representar a España en los Óscar, Simón ganó el Goya a la Mejor Dirección Novel, lo que la hizo seguir dirigiendo como los cortometrajes *Después* también (2018) y *Correspondencia* (2020), junto a la directora chilena Dominga Sotomayor.

En 2022 estrenó **Alcarrás**, su segundo largometraje coguionizado junto a Arnau Vilaró. Rodada y escrita en catalán narra como arrebatan a la familia Solé sus tierras para poner placas solares. Aunque fue seleccionada para representar a España en los Óscar, aunque finalmente tampoco se encontró entre las finalistas, pero ha sido una de las favoritas para los Goya 2023, con 11 nominaciones entre las que se encontraba las categorías de Mejor película y Mejor dirección.

Elena López Riera (Orihuela, 1982), es una artista visual y cineasta española conocida por su carrera como directora de cortometrajes. Estudió Comunicación Audiovisual en Valencia, y en 2008 se mudó a Suiza para realizar el doctorado en la Universidad de Ginebra. Allí impartió clases de cine y literatura, cofundando *lacasinegra*. En 2015, en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes estrenó su primer cortometraje, **Pueblo**, seleccionado para más de veinte festivales internacionales. Al año siguiente, estrenó el cortometraje *Las vísceras* (2016) con el que obtuvo el Mikeldi de Plata en el Festival de Cine Zinebi. Su cortometraje *Los que desean* (2018) fue ganador de varios premios como el Pardino d'Oro (Festival de Cine de Locarno), la mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián, el Gran Premio de Zinebi, el Gran premio de Vila do Conde y una nominación a los EFA.

Toda esta carrera dio como fruto a su primer largometraje, *El agua* (2022), una historia con elementos de realismo mágico estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. *El agua* ha sido parte de la Selección Oficial del TIFF 2022 y ha logrado seis nominaciones en los Premios Berlanga. Además, ha sido nominada en los Goya 2023 a las categorías de Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Revelación.

Pilar Palomero (Zaragoza, 1980), es una cineasta española conocida y reconocida por su película *Las niñas*. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y posteriormente ingresó en la ECAM, graduándose en 2006. Tras trabajar como escritora y guionista se inició con la dirección de cortometrajes como *Niño balcón* (2009) y *Chan Chan* (2010).

En 2013 estudió un Máster en Dirección de Cine en la Film Factory de Bosnia y Herzegovina. Desde entonces se dedicó a la dirección de cortometrajes y documentales, además de ser guionista para series de televisión. En 2016 participó en el programa *Sarajevo Talents* y un año más tarde, formó parte del *Berlinale Talents*, donde rodó los cortometrajes *La noche de todas las cosas* y *Horta*. En 2020, coescribió *Chaco* junto a Diego Mondaca y César Díaz. Ese mismo año, estrenó *Las niñas*, su

primer largometraje que obtuvo la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y el premio Goya a la mejor película y a Mejor Dirección Novel en 2021.

En 2022 participó en la sección oficial del Festival de San Sebastián con su segundo largometraje: **La maternal**, cuya protagonista, Carla Quílez, obtuvo la Concha de Plata a la mejor interpretación. Su film, optó, de cara a los Goya, a tres premios: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto.

Rocío Mesa (Granada, 1983), es una cineasta española licenciada en periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Tras graduarse, trabajó en varias productoras de publicidad, reportajes y documentales, así como para televi-

sión. En 2010, la Beca Talentia de la Junta de Andalucía, le permitió realizar un master en la New York Film Academy sobre realización y dirección de documentales, experiencia de la que surgieron los cortometrajes *Almon Loos, the rocking Barber* (2011) o *Traffic in LA Sucks* (2011), seleccionados en varios festivales.

Ha dirigido el departamento de video de la Internacional Documentary Association y trabajado para el departamento de postproducción de la New York Film Academy en Los Ángeles, donde fundó *My Deer Films*, su propia productora. En este periodo realizó su primer largometraje documental, *Oresanz* (2013) estrenado en festivales internacionales como BAFICI o Alcances. Dos años después fue nombrada directora de *La Ola*, una organización centrada en la promoción del cine español de vanguardia en EEUU.

Su experimentación con el cine analógico se ha visto reflejado en sus cortometrajes *Tobacco barns light studies* (2020) lo que dio pie a la dirección de su primera película de ficción *Secaderos* (2022) estrenada en el Festival de San Sebastián. Es considerada como una de las mujeres más prometedoras de la industria del cine español por la revista *Variety*.

MÁS MUJERES EN LOS GOYA

Completando el panorama femenino del actual cine español no hay que olvidar que, en los recientes Goya, en la categoría de mejor dirección de producción todos los nominados fueron mujeres:

Elisa Sirvent por *Alcarrás*; Carmen Sánchez de la Vega por *As Bestas*; Sara García por *Cerdita*; María José Díez por *Cinco Lobitos* y Manuela Ocón Aburto por *Modelo 77*.

Y no son las únicas, Isabel Peña, coguionista habitual de Rodrigo Sorogoyen optó, junto a él, al premio a Mejor Guion original por *As bestas*.

Por otra parte, Isabel Campo, aspiró a obtener el Goya al Mejor Guion Adaptado. Esto nos demuestra día a día que el cine no es cosa de géneros, sino de talento y esfuerzo y de dar oportunidades a todo tipo de creativos.

Isabel Peña

Pilar Palomero, directora de “La Maternal”

“ES BONITO SENTIR QUE ESTÁ CAMBIANDO ALGO Y PODER FORMAR PARTE DE ELLO”

Por Carmen Soriano

Su película “las niñas” fue la gran sorpresa del año pasado. Ahora repite suerte con “La maternal”, de nuevo una historia de niñas adolescentes enfrentadas a su incierto futuro.

La sorpresa de este año en los premios Goya ha sido la paridad en varias categorías, ¿tú como lo ves?

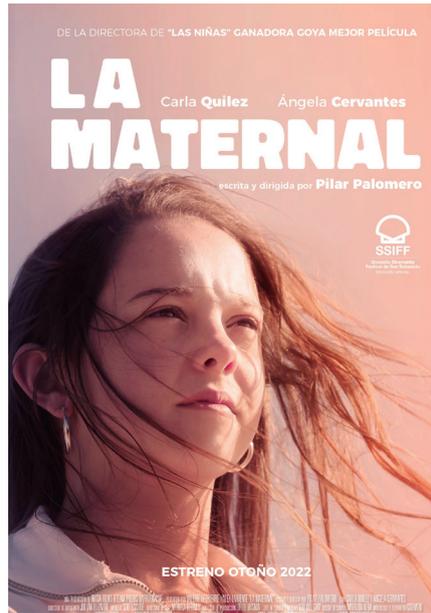
Ya tocaba esa paridad, ha habido un cambio, pero hace falta tiempo para ver si realmente es un cambio de paradigma o es un espejismo, por eso creo que no hay que confiarnos, hay que mantenerse alerta. Aun así, es bonito sentir que está cambiando algo y el poder formar parte de ello, es algo que nunca hubiera imaginado y me enorgullece mucho.

La película trata de unas niñas que se ven obligadas a crecer de una forma quizás demasiado rápida, ¿tiene algo de autobiográfico o te has basado en algún momento personal?

No ha tenido nada de autobiográfico, pero sí que la película nace de conocer casos de chicas que habían sido madres con 14 o 15 años y escuchar su testimonio y sentir que confiaban en mí para contarlo. Eso es lo que me llevó a hacer la película.

¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la nominación?

La verdad que muy feliz porque éramos muy conscientes de lo complicado que estaba este año, hemos estrenado hace muy poco y ya había películas muy consolidadas. Este año ha habido grandes historias; entonces éramos conscientes de que podía ocurrir algo o no y eso estaba ahí en el aire, aunque lo ha estado siempre. Pero me siento muy agradecida de estas nominaciones, me enteré en Tarragona cuando iba a participar en un coloquio y fui la pri-

mera en pegar un grito tremendo. Fue una alegría enorme.

Ganaste con “Las niñas”, tenías varias nominaciones y esto es con solo con la segunda película, Pilar, hay un listón muy alto ¿sientes presión para hacer la tercera película?

Yo procuro olvidarme de la presión, escribí el guion de “La maternal” antes de que “Las niñas” pasaran por los Goya y esto me ayudó mucho. Luego sí que he sentido la presión una vez que ya ganamos, pero aprendí que lo importante es hacer una buena película. El haber ganado es maravilloso sobre todo para la repercusión que tiene para la película porque también permite que llegue a más público, a más espectadores y ese el motivo por el que hacemos películas, pero lo importante aquí es ser honesto con uno mismo y hacer la película que yo siento que tengo que hacer y con la dedicación, el tiempo, el cariño que requiere. Luego, además, que suceda todo esto, es un sueño.

¿Cómo ves que la película más taquillera no reciba ninguna nominación en los Goya y que

Santiago Segura repita por cuarto año consecutivo siendo el director más taquillero?

Bueno yo creo que no tiene por qué ir de la mano ir nominado con tener una buena taquilla. Lo que si me gustaría es que la gente fuera más al cine y sobre todo cine independiente que cuesta mucho sacar y promocionar y necesita mucho ese calor del público y ese boca a boca. Es lo que yo he intentado hacer en estos coloquios que he estado haciendo con “La Maternal”, intentar animar que vaya la gente al cine, porque hacemos películas para que se vean, y las salas están muy vacías.

¿Cómo se puede arreglar esa falta de público en las salas?

Creo que hay muchos motivos y es un debate largo, así que creo que ahora solo puedo dar una respuesta muy superficial. En fin, pienso que tiene que ver con la propia educación cinematográfica, audiovisual, yo creo que el cine es patrimonio y hay que aprender a cuidarlo y protegerlo desde lo antes posible.

¿Qué es lo que has aprendido como directora en esta película?

Pues todo. Al final en cada película lo desaprendes todo y lo aprendes todo de nuevo. Pero lo que he aprendido es que hay que ser fiel a una misma y hay que tener muy claro el por qué quieres hacer la película que estás haciendo porque creo que en el camino te puedes perder. Si tienes muy claro el qué te ha llevado a contarlo y te agarras a eso, se llega a buen puerto. También he vuelto a vivir un rodaje en el que nos lo hemos pasado muy bien y creo que es importantísimo porque la película trata un tema complejo, duro, pero dentro del rodaje nos hemos divertido y eso se siente en la propia película.

Carlota Pereda, directora de "Cerdita"

"YO HE SUFRIDO BULLYING EN EL COLEGIO DESDE QUE ERA MUY PEQUEÑA"

Por Carmen Soriano

Carlota Pereda, ganadora del prestigioso Meliès de Oro, se presenta como una de las nuevas cineastas que prometen en el género de terror y en el panorama del cine español con *Cerdita*, un thriller dramático que trata sobre el acoso y el bullying durante la adolescencia.

Cerdita antes de ser un largometraje fue un cortometraje ¿cuál fue la semilla que originó todo esto? ¿Qué te motivó a contar esta historia?

La historia surgió cuando acababa de ser madre, estaba en un momento en el que me entraron muchos miedos y una gran responsabilidad por ser una buena madre y quería hacer una historia que pudiera cambiar el mundo de mi hija, enseñar el daño que se puede hacer a la gente y lo que sufre, y es por ello que decidí hacer algo sobre el bullying. Esta idea cobró vida cuando estaba en la piscina de Villanueva de la Vera, donde rodamos el cortometraje y después la película. Allí vi a una chica a lo lejos que estaba en biquini y sin amigos y me dio por pensar que venía sola porque no quería que la vieran y puede que su motivo por el que iba sin nadie era muy distinto, pero ahí comenzó todo.

Entonces el bullying y la gordofobia son el detonante...

El bullying sí, pero la gordofobia no fue la idea central de la historia. En un principio quise abordar la homofobia y cómo afectaba salir del armario durante la adolescencia en un ambiente cerrado como es en un pueblo, quería que

la protagonista no pudiera escapar, pero no acababa de cuadrar. Al final decidí enfocarme en la gordofobia porque me di cuenta que lo que impera es cómo te ve el resto, y además que ese miedo sobre tu cuerpo se produce en la adolescencia, cuando todo el mundo está constantemente criticando porque está a la vista. Y ese ambiente agobiante cuadraba más con esta idea de que de tu propio cuerpo no puedes salir. Has dicho que has vivido bullying, ¿has vivido una situación parecida a la de Sara o has tenido de cerca un caso de bullying que te haya ayudado a abordar esta situación y reflejarlo de una manera tan clara?

Yo he sufrido bullying en primera persona durante el colegio, desde que era muy pequeña. Normalmente el bullying se suele desarrollar en la adolescencia, pero en mi caso se dio mucho antes y

me marcó profundamente. También he presenciado bullying, y a veces he dicho algo y en otras ocasiones me he callado para que no me lo hicieran a mí. Y en esas veces que me he callado las he sentido con más violencia y dolor que las veces que me hacían a mí, porque el no hacer nada es una cosa que te mancha. Mi objetivo al hacer la película era que el espectador se pusiera en los pies de Sara, y que entendieran lo que es ser ella, que se siente cuando sucede eso. Cuando eres adolescente es una broma, a lo que las personas adultas suelen decir: "son cosas de críos" pero no, es una violencia que hay que parar, y de raíz.

¿Qué ha significado volver a esa mítica piscina y volver a grabar esa secuencia? ¿cómo se te ocurrió grabarla?

Grabar esa secuencia ha sido una experiencia distinta en cada grabación porque el personaje de Sara en el corto no era el mismo que el de la película, y por lo tanto todo su desarrollo era diferente. En el caso de la película esta secuencia de la piscina es la que explica al personaje, entonces era importante entender hasta donde íbamos a llegar, cuál era el motivo y como iba a afectar al personaje. Aparte, es una piscina a la que estado yendo mucho después del corto, por lo que no ha sido un reencuentro, sino ha sido como volver a casa, porque en realidad no he dejado de ir.

Laura Galán ha sido la única que ha sobrevivido al cambio de actores en relación al cortometraje, además, tal y como nos has

dicho en la película tenemos personajes totalmente diferentes, ¿cómo has manejado estos cambios?

Sí, todos los personajes han cambiado, por ejemplo, el personaje del desconocido interpretado en el corto por Paco Hidalgo al ser más mayor que Laura daba lugar a una situación extraña como de abuso sexual que no me interesaba. Me planteé que quedara como su padre, pero no me gustaba el rollo del síndrome de Estocolmo, sabía que me iba a distraer de la historia y eso no podía ser, por lo que opté por cambiar de actor y al personaje. En otros casos estos cambios ha sido motivos de distintos tipos como por ejemplo problemas de agenda, aun así, las nuevas incorporaciones son maravillosas, me encantaría volver a trabajar con todos.

Has contado con Carmen Machi, ¿cómo ha sido trabajar con uno de los iconos del cine español?

Un gusto porque es una actriz que confió en el proyecto desde el principio. Le gustó el guion y ha hecho lo imposible por estar aquí

cambiando cambiado fechas y compromisos, que quisiera estar con nosotros ha sido un sueño. El tono de la película era Carmen Machi, sin ella no sería igual. Es drama, comedia, es real... simplemente es maravillosa, y el hecho que quisiera estar con nosotros ha sido una gran oportunidad para hacer de esta película un gran film.

Una parte muy importante de la película es la figura de la madre de Sara, ¿cómo has creado el personaje de la madre de Sara? ¿has canalizado algo de Carlota como madre?

La madre de Sara no es para nada yo como madre, la creación de ese personaje ha surgido a partir de mujeres que he visto yo, ya sean madres de amigas o gente cercana, pero no me he inspirado ni en mí ni en mi madre. Al final esta figura es el reflejo de gente que he visto, el comportamiento de gente de mi pueblo, de otros pueblos... es una forma de ver a cómo ciertas madres, sobrepasadas por el día a día tratan a sus hijos desde la irritación. Yo tengo una hija de siete años y tengo

un miedo a que hacer con mi hija esto, más bien este personaje lo he creado desde el sarcasmo y desde la incompreensión del sufrimiento de los hijos.

Has estado en Sundance, San Sebastián, Sitges, ¿qué está suponiendo para ti que este proyecto tan personal haya llegado a este lugar? ¿sigues teniendo la misma ilusión del principio, o lo ves de otra manera, con los pies en la tierra? ¿por fin has cumplido tu sueño de ser directora de cine?

Lo bueno que tiene esta película es como si ya la hubiera parido y de repente tienes a tu hijo en el mundo. Ya no es mi película y tiene que andar por sí misma y va a haber mucha gente que la va a cuidar bien, ya no puedo hacer más por ella que dejar a la gente que la vea y este proceso es mucho más tranquilo.

¿Por qué la gente debe ver *Cerdita*?

Porque se lo van a pasar muy bien pasándolo muy mal.

Rocío Mesa, directora de "Secaderos"

"FUI UNA NIÑA SALVAJE QUE HA CORRIDO POR LOS SECADE- ROS DE TABACO"

Por Carmen Soriano

Rocío Mesa encabeza junto a otras grandes directoras del panorama español un nuevo cine de género con su película "Secaderos", un drama rural de ficción que critica la urbanización de los terrenos rurales. En el último Festival Internacional de Cine de San Sebastián, obtuvo el premio Dunia Ayaso 2022 con ésta su opera prima.

¿Cómo te surgió la idea de Secaderos? ¿En qué momento decides expresar algo tan personal que tiene que ver con tu infancia y tu adolescencia?

"Secaderos" siempre ha estado en mí de alguna manera, pero no es una película autobiográfica. El crecer en la Vega de Granada y observar toda la tradición de cultivo de tabaco ha sido fundamental. Este film surgió de un cúmulo de experiencias y sensaciones sobre cómo se percibe la naturaleza dependiendo de la edad. Yo he sido una niña salvaje que ha corrido por los secaderos de tabaco, y cuando veía esas construcciones arquitectónicas gigantes, para mí eran guaridas de monstruos que cuidaban de la tierra, siendo la semilla de creación de la criatura mágica. Cuando crecí, fui una adolescente de pueblo y en esa época es cuando dejé de ver esa magia de la naturaleza, porque lo único que anhelaba era salir de ahí y ver qué había afuera.

Después como adulta he observado toda la extensión inmobiliaria en la Vega: cómo se han urbanizado terrenos agrarios, cómo ha desaparecido el cultivo

de Tabaco a favor de otros cultivos y por lo tanto cómo ha desaparecido una cultura que había alrededor de esto. A raíz de todo esto me di cuenta de que era necesario contar esta historia, y por ser quien soy y como soy, una chica de pueblo rockera psicodélica que vive en Los Ángeles, pues al final me ha salido una película rural psicodélica, un costumbrismo lisérgico (se ríe).

Aparte de ser la directora del film también eres la guionista ¿Desde el principio querías dirigir tu propia historia o barajaste la opción de que otra persona dirigiese este guion?

Yo concibo el cine desde un aspecto autoral, por lo que nunca me planteé que algo que puedes escribir tú lo dirija otra persona. Para mí un proyecto cinematográfico es un todo: tú lo escribes y tú lo diriges. De todas maneras, hacer una película es un proyec-

to coral. Hay muchísimas personas aportando su pieza y si no hay talento en cada una de esas, el film no sale.

Teniendo tanta variedad de puntos de vista ¿por qué decidiste focalizar la historia a través de los ojos de una adolescente y una niña?

Creo que mi película hace un juego de muñecas rusas en la que vemos múltiples voces de mujeres de varias generaciones: la abuela, las dos madres que tienen la misma edad pero que una ha salido del pueblo y ha tenido a su hija muy mayor mientras que la otra se quedó embarazada muy joven... y por supuesto Vera y Nieves. Yo he decidido poner el foco en la niña y la adolescente porque son momentos vitales muy importantes: el amor absoluto a la naturaleza y el no ser capaz de ver la belleza de lo natural.

Posiblemente lo más entrañable del film son las criaturas mágicas repletas de hojas de tabaco,

¿Cómo surgió el diseño de las criaturas mágicas?

Cuando diseñamos las criaturas David Martín, Montse Rivé y yo, teníamos muy claro que queríamos crear una figura que representase la memoria colectiva y el espíritu de desaparición de ese cultivo. Era imprescindible que la criatura estuviese hecha de hojas de tabaco, inspirándonos en los procesos de la planta: Al plantarla es verde, pero por las características de este cultivo para comercializarlo se debe secar en los secaderos de tabaco, una vez allí la hoja pasa de ser verde a ser amarillo y finalmente marrón. Ese degradado a lo "mechas californianas" con el pequeño detalle de que tuviese además la flor de la planta de tabaco como antenas le dieron

vida a estas criaturas. De forma cariñosa le apodamos "la Nico", de Nicotina, realmente era la estrella del rodaje.

La criatura no se comunica, únicamente realiza un grito a mitad del film, ¿de dónde surgió ese sonido tan característico?

Yo quería que cuando la criatura se enfadase porque venían los obreros de la construcción a destrozarse el terreno agrario, tenía que tener un sonido apabullante. Junto a los diseñadores de sonido, estuvimos jugando con diafonías y disfonías en los que mezclábamos sonidos agudos y graves.

Fuisteis a tu pueblo a grabar, ¿cómo fue la experiencia de que todo el mundo quisiera colaborar y ayudar?

No era exactamente mi pueblo donde grabamos. La Vega está

formada por 41 municipios y fuimos a varios pueblos. Fue genial. Como nunca se había hecho una película por esa zona, toda la gente estaba muy ilusionada y todos se volcaron de una manera enternecedora, no les importaba que les cortásemos las calles para rodar, estaban pendientes de si necesitábamos algo... Todo el mundo se prestó y fue maravilloso. Muchos de los figurantes y la gente de reparto, eran gente cercana a mí como mis amigos de la infancia, sus padres, mis vecinos...

Hitchcock decía que no se debía trabajar ni con niños ni con animales ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de trabajar con niños y actores no profesionales?

La clave es que Hitchcock hacía un tipo de cine muy concreto y maravilloso, pero hay muchas formas de hacer cine y las mujeres de esta generación estamos

haciendo otro cine que requiere de otros recursos y herramientas. En nuestro caso trabajar con actores no profesionales y de la zona, era necesario, era imprescindible incluir ese acento granadino, a esos agricultores que saben manejar el tabaco.

Esa historia que yo iba a contar necesitaba que la sintiesen de verdad y eso solo me lo podían aportar este tipo de actores. En lo que se refiere a los niños para mi ha sido un regalo, porque si sabes hacer un buen casting te pueden dar mucha magia a la película, porque gracias a esa inocencia y que para ellos es un juego llevarlo a la gran pantalla hace de esta historia una fantasía. Lo que se refiere a los animales siempre que los respetes y los cuides y tengas un equipo que esté a favor de respetarlos y de cuidarlos y darles el espacio que necesitan también puede ser un regalo.

Hay una visión crítica sobre la pérdida de la cultura de los se-caderos ¿cuál es tu intención a través de este film?

Hay un discurso político de forma transversal que intenta decir que no se puede urbanizar Los terrenos agrarios, porque son los que nos dan la riqueza y la comida que tenemos cada día. Si no queremos comer todos los días pepinos que vienen de Perú tenemos que empezar a cuidar nuestra tierra agraria, y para ello debemos comer nuestra comida local y alimentarnos de nuestra tierra.

Por ello debemos cuidarla y dar el valor que le corresponde al sector primario, a las tierras de cultivo de regadío y no transformarlas en urbanizaciones y campos unifamiliares que es lo que ha pasado en la Vega.

Hay una temática común en varias películas del nuevo cine español que es la tierra, como por ejemplo “As Bestas” o “Alcarrás”...

Carla Simón y yo creo que hemos tenido en común trabajar con actores no profesionales, hablar del amor por la tierra y de cómo está amenazada en su caso por los molinos eólicos y en mi caso por la expansión inmobiliaria. Es muy bonito que sin saberlo tengamos estos temas comunes, eso significa que son temas que son importantes en nuestra sociedad actual y que hay que hablar de ellos.

¿Qué referencias e influencias has tenido a la hora de hacer la película?

Los referentes son mi propio imaginario, porque no es fácil ser de pueblo y ser rockera psicodélica al mismo tiempo. Por supuesto he tenido muchos referentes cinematográficos que me han inspirado y me han llenado a la hora de desarrollar el proyecto desde

Kurosawa a Lucrecia Martel.

¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Tienes algo en mente?

Tengo varios proyectos en mente: un largometraje de nuevo en mi tierra, en concreto en Sierra Nevada; también estoy en proceso de escritura de un largometraje junto a una amiga que será una coproducción con Estados Unidos y se grabará en los Pirineos. Además, justo acabo de terminar de grabar una película experimental y estoy sacando tiempo para terminarla. No paro quieta.

¿Qué te ha cambiado personalmente el hacer esta película?

Pues me ha dado mucha sabiduría, he aprendido mucho. Nunca se deja de aprender, y ha sido un viaje emocional que me ha hecho crecer y madurar, pero tengo muchas ganas de hacer una segunda película de ficción y poner en práctica todo lo aprendido, para volver a equivocarme y aprender más.

NECESITAS PROVINCIA DE TERUEL

En el cuadrante noreste de España, Teruel es una provincia de grandes localizaciones cinematográficas. En este caso, la baja densidad de población, facilita la conservación de espacios naturales, patrimoniales y el uso de una red de carreteras con baja densidad vehicular.

Con una altura promedio de 900 msnm, todavía mantiene grandes espacios de páramos de altura de vegetación baja y ausencia de cultivos, bosques de aspecto nórdico y cañones bajo los que discurren ríos de montaña. El color rojo es característico de la naturaleza de algunas zonas con relieves de roca de rodano o, en otros casos, de arcillas.

Si bien cuenta con varios potentes conjuntos urbanos histórico-artísticos donde recrear momentos de otras épocas (7 de 'Los Pueblos más Bonitos de España' son turolenses); el pasado minero ha dejado restos que son el paraíso de las texturas 'retro' y escenarios perfectos de ambiente postapocalíptico.

Son habituales las 'road movies' nacionales y la publicidad de vehículos. El potente look de las ca-

Ayuntamiento de Cantavieja, núcleo medieval de la ciudad.

rrerteras, con una importante gama de configuraciones: rectas desérticas de llanura, curvas desérticas áridas, curvas y rocas, rocas y bosque, rectas de bosque, curvas montañosas con lago... y la premisa común de la consecución rápida de los permisos de rodaje, están convirtiendo a la provincia en una opción a tener en cuenta cada vez que se plantea un rodaje en el que 'pesen' estas infraestructuras.

Son también infraestructuras de alto interés para la industria por su apertura 'film friendly' y sus

características morfológicas y visuales, el Aeropuerto de Teruel, el circuito de velocidad Motorland o el Observatorio Astronómico Javalambre.

Sólo unos pocos ejemplos de lo que puede ofrecer este territorio que ya ha acogido varios estrenos de los últimos tiempos. Producciones que se han apoyado en Teruel Film Commission y la red de film office del territorio que, junto a una alta implicación de las instituciones locales, hacen de Teruel una provincia Film Friendly.

Pico del Buitre, con el Observatorio de Javalambre en la cumbre

NUEVA ETAPA DE ORO PARA LOS ESTUDIOS DE CIUDAD DE LA LUZ

La Generalitat Valenciana trabaja para hacer de este complejo la sede del mayor centro de producción audiovisual de Europa.

Los estudios de Ciudad de la Luz, en Alicante, han reabierto sus puertas en una nueva etapa en la que las instalaciones ya se encuentran ya en plenas condiciones para recibir rodajes y volver a ser un referente imprescindible de la industria cinematográfica nacional e internacional.

La historia de estos platós es tan propia de un guion de película como las muchas producciones que en su día acogieron. Paralizada su actividad hace 10 años por orden de la Unión Europea, solo el empeño de la Generalitat Valenciana --propietaria e impulsora de estos estudios-- permitió levantar la sanción y retomar su control total.

Y ha sido precisamente la decisión del actual Govern del Botànic, que se negó a malvenderlo y apostó por conservarlo en buen estado, lo que ha facilitado la rápida reapertura de este complejo industrial cinematográfico y su puesta a punto en un tiempo récord.

Gracias a todos estos devenires del destino, el complejo industrial de Ciudad de la Luz inaugura el 2023 en las mejores condiciones: tiene unas características únicas, tanto por sus instalaciones como por su privilegiada ubicación.

Dispone de 300 hectáreas de superficie y platós, así como servicios avanzados de producción audiovisual con todos los medios e instalaciones necesarias para el desarrollo de

las producciones cinematográficas y audiovisuales en todas sus fases.

Dispone de 6 platós, tres edificios de apoyo a la producción, talleres y almacenes, zonas de rodaje exterior y un tanque de agua para el rodaje acuático, entre otras dependencias y servicios.

Por todo ello, estos estudios están considerados como los mejores de Europa y unos de los mejores del mundo, tanto por sus instalaciones como por su privilegiada ubicación.

Grandes cineastas para un complejo

Los estudios de Ciudad de la Luz estuvieron operativos des-

de 2005 a 2012, periodo en el que acogieron 66 rodajes de películas, series y anuncios. Por allí pasaron los más célebres actores, actrices y directores de cine, nacionales e internacionales.

Notables del cine como Francis Ford Coppola (qué rodó la película Tetro en Ciudad de la Luz) o Ridley Scott (El Consejero) se convirtieron en inquilinos de lujo de los estudios alicantinos, así como actores como Bruce Willis (The Cold Light of Day), Naomi Watts (Lo Imposible) o Gérard Depardieu (Asterix en los Juegos Olímpicos).

De manera inmediata los estudios cobraron una gran notoriedad, y despertaron el interés de las grandes productoras. Contaban con los estándares más exigentes requeridos por la industria cinematográfica, situados además en el mejor enclave, con 320 días de sol al

año, las mejores vistas al Mediterráneo desde los propios platós, y la región que ofrece el mejor arroz del mundo, entre otras exquisiteces de la dieta mediterránea.

La Generalitat Valenciana trabaja para la captación de rodajes dentro del mercado internacional. En esta línea se enmarcan los contactos mantenidos con las principales operadoras de EEUU, encuentros institucionales, la visita a localizaciones y reuniones con empresas, em-

presarios, técnicos y talento del sector español.

Así mismo, los estudios de Ciudad de la Luz han iniciado una línea de colaboración con la Alianza Industria Audiovisual (ALÍA), por la que la entidad ofrecerá todo su apoyo como asociación empresarial para que los estudios recuperen su esplendor lo antes posible y las empresas socias de ALIA tengan las mejores condiciones para prestar sus servicios en estas magníficas instalaciones.

Un espacio privilegiado

- Ciudad de la Luz se encuentra a tan sólo 7 kilómetros del centro histórico de la ciudad de Alicante y del aeropuerto internacional Miguel Hernández de Alicante-Elche.
- Tiene un fácil acceso tanto desde el aeropuerto internacional como desde la autopista A7 o por ferrocarril.
- La temperatura media anual es de 18º con 280 días despejados al año.

VALLADOLID CONSOLIDATES AS A CREATIVE CITY OF FILM

In 2019, Valladolid became part of the select club of Creative Cities of Unesco, specifically as City of Film.

A recognition of the link between the city and the seventh art, which is reflected, for example, in the Valladolid International Film Week; in its Chair of Cinema, with more than half a century of history; or the boost that has been given to creativity thanks to the Valladolid Film Commission, in charge of facilitating the filming that arrives in the city.

In this way, Valladolid is experiencing a sweet year in terms of the number of filmings. More than half a thousand have been exceeded, including four feature films, seven documentaries, and another 13 different recordings between series, reports, promotional videos, or television programs...

This is the case of the shooting of "Memento Mori", a production starring Yon González, Francisco Ortiz, Juan Echanove, Olivia Baglivi and Manuela Vellés. It is an adaptation of the trilogy, written by César Pérez Gellida, which has been recor-

ded in Valladolid, thanks to the support of the Valladolid City Council. But without a doubt this year, Valladolid can boast of already having its "La La Land". This was expressed by producer Enrique Lavigne when talking about "I'm going to have a good time", David Serrano's musical comedy, inspired by the music of Hombres G, with the city as the main stage.

One more example that in Valladolid cinema is written with capital letters and that the declaration as a Creative City was not accidental and continues to bear fruit.

VALLADOLID SE CONSOLIDA COMO CIUDAD CREATIVA DE CINE

En el año 2019, Valladolid pasó a formar parte del selecto club de Ciudades Creativas de la Unesco, en concreto como Ciudad de Cine.

Un reconocimiento a la vinculación de la ciudad con el séptimo arte, que se plasma por ejemplo en su Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid; en su Cátedra de Cine, con más de medio siglo de historia; o el impulso que se ha dado a la creatividad gracias a la Valladolid Film Commission, encargada de facilitar los rodajes que llegan a la ciudad.

De esta forma, Valladolid está viviendo un año dulce en cuanto a número de rodajes. Se ha superado el medio millar, incluyendo cuatro largometrajes, siete documentales, y otras 13 grabaciones diferentes entre series, reportajes, videos promocionales, o programas de televisión... Es el caso del rodaje de "Memento Mori", una producción protagonizada por Yon González, Francisco Ortiz, Juan Echanove, Olivia Baglivi y Manuela Vellés. Se trata de una adaptación de la trilogía escrita por César Pérez Gellida, que se ha grabado en la ciudad natal del autor, gracias al apoyo

del Ayuntamiento de Valladolid. Pero sin duda este año, Valladolid puede presumir de tener ya su "La La Land". Así lo expresó el productor Enrique Lavigne al hablar de "Voy a pasármelo bien", la comedia musical de David Serrano, inspirada en la música de los Hombres G, y que se estrenaba el pasado 12 de agosto con la ciudad como escenario principal.

Una muestra más de que en Valladolid el cine se escribe con mayúsculas y que la declaración como Ciudad Creativa no fue casual y sigue dando sus frutos.

PREMIOS
GOYA
2023

NOMINACIONES

cre **A** SGR

Agustina Llambí-Campbell, productora de “Argentina 1985”

“ARGENTINA, 1985 FUE UNA PELÍCULA DIFÍCIL POR MUCHOS MOTIVOS”

Por Pablo de Vita

Luego de un año con un público esquivo para el cine argentino, la pantalla local vivió un auténtico reverdecer con “Argentina, 1985” de Santiago Mitre, además de ser la producción argentina de mayor presencia y recorrido internacional de la última temporada. La productora Agustina Llambí-Campbell, de amplia experiencia en el cine independiente argentino con su productora “La unión de los ríos”, dialogó acerca de la experiencia de producir el film que se convirtió en la marca indeleble del último año del cine argentino en el programa “Cultura en Imagen” por Radio Cultura.

¿Cómo es producir una película de esta envergadura en la Argentina que todo el mundo ve como una gran superproducción?

También para nosotros fue una gran superproducción. Una cosa que nos enorgullece muchísimo de esta película es que esta envergadura, esta dimensión de películas, en los últimos años en la Argentina, no la hacían productoras de nuestra escala como La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill, además de Amazon que es el “streamer”, la plataforma, que coprodujo y financió íntegramente la película. Entonces, eso para nosotros fue una enorme responsabilidad y un enorme privilegio que Amazon haya confiado en nosotros, en este conjunto de productoras que veníamos trabajando hace muchos años, pero en películas de otra escala y que tenían, y tuvieron, su recorrido y su importancia, y su éxito en la crítica o en el público

y en los festivales, pero siempre estábamos hablando de películas de otros presupuestos y de otra ambición de factura, si se quiere. “Argentina, 1985” era una película difícil por muchos motivos: grande ya desde el guion con muchas escenas, muy larga, con muchos actores, la época, y además la filmamos en plena pandemia. Entonces eso fue algo que hubo que preparar muchísimo y fue, el gran “cuco”, ante eso todo lo demás palideció. Ante eso, hacer cine

La película, sobre el proceso de 1985 a los militares golpistas y genocidas, ha ganado un Globo de Oro y está nominada a los premios Oscar de este año.

era fácil. Lo que era difícil era hacer cine procurando que todos estuviésemos seguros y que no existiera enfermedad que lamentar porque fue un momento difícil y era la muerte de la gente de lo que se estaba hablando.

¿La película se rodó antes de las vacunas contra el covid?

En el inicio del proceso de vacunación comenzamos a filmar. La película se preprodujo desde febrero hasta mayo de 2021 y fue rarísima de hacer, toda por zoom, y se filmó entre julio y septiembre. Cuando empezamos a filmar había un sector de la población que ya tenía la primera dosis, y un enorme sector de la población que no y, de hecho, mucha gente del elenco y del equipo técnico tuvo su pri-

mera dosis de la vacuna durante el rodaje. Eso te diría que fue lo más difícil que nos tocó atravesar.

¿Cómo se hace con locaciones para una producción que se diagrama vía zoom?

Salía el equipo de locaciones, presentaba, por fotos, diferentes posibilidades para un departamento o un bar. Ahí se reducían las opciones y luego se elegían cuales íbamos a ir a ver en un equipo reducido que incluía al director, al director de fotografía, alguien de producción y la directora de arte. Se hacía un protocolo específico para esa visita o ronda de visitas de esa jornada a distintas locaciones. Un protocolo que se hacía con una semana de anticipación con hisopados varios días antes de esa visita para asegurar de que todas esas personas que participaban de esa “burbuja” no tuvieran el virus. Y luego las mascarillas y distanciamiento social. Tuvimos ensayos de elenco con máscaras, mascarillas y distanciamiento social. Algo impensable y se hizo. Lo más difícil eran las pruebas de vestuario, las de maquillaje. Hay un punto donde todas las protecciones tienen que ceder y hay que entender que íbamos a filmar una película que no era sobre la pandemia. El objetivo era trabajar para que estuviésemos lo más seguro posibles y para que los actores al momento de sacarse las protecciones estuvieran seguros entre ellos y con el equipo. Por suerte no tuvimos grandes problemas, ni grandes dificultades de contagios que nos impedirían filmar. Pero si los tuvimos, y ese era el gran imprevisto con el que teníamos que lidiar. Creo que sólo perdimos tres días de rodaje.

Mi siguiente pregunta “que era producir” ya casi fue toda dicha, aunque el gran público piensa que el productor sólo es el financista y nada más.

“Bueno, vamos por buen camino”

“Estamos un poco abrumados con todo lo que sucede con la recepción que está teniendo la película. La presencia en candidaturas o listas cortas de Venecia, los Goya, Globo de Oro, Bafta y, además, el Oscar.

Nosotros sabíamos, desde las primeras versiones del guion, que era una película que iba a calar profundo en el público argentino. Cuando se sumaron Ricardo Darín y Peter Lanzani, Ricardo no sólo como actor sino como coproductor, dijimos “bueno, vamos por buen camino.

Tenemos un guion impresionante, al gran embajador del cine argentino en el mundo, un actor increíble y que se dedicó a este papel con un arrojo, compromiso y un amor impresionante”. Nos preparábamos para una película que iba a tener una buena recepción en el ámbito local e internacional, pero, todo lo que está pasando, supera ampliamente lo que habíamos imaginado. Incluso vivimos con mucha tensión el momento de elección de la película argentina que se enviaba a los Oscar y celebramos muchísimo cuando nuestros colegas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina nos distinguieron por sobre las otras películas. Y nuestros colegas nos eligieron tanto para los Goya como para los Oscar. Como estábamos con el fútbol mundialista, hemos pasado muchas clasificaciones.

Tenemos suerte porque la gente de Amazon nos está ayudando mucho con la logística y la difusión de la película. Ricardo y Peter estuvieron en los Critics Choice y los Globo de Oro y van a asistir ahí. Cada paso más decimos, se termina todo, y seguimos adelante”.

El director Santiago Mitre recibiendo el Globo de Oro

Es el responsable, es la patronal. Es el responsable de que una idea que está en un papel y es un guion se transforme en una película que todos podamos ver. Es el diseño, la administración y la obtención de todos los recursos necesarios para hacer una

película. Por las manos de Producción pasan el guion, los contratos de producción, de elenco, toda la responsabilidad social, las cargas sociales, los contratos con el director, con los guionistas, con las locaciones. Toda la administración, la postproducción. Bueno, además, somos los

responsables de entregar la película y cumplir con las fechas. Casi toda la gente, porque esto me pasa con mi familia, conoce a un productor de algo. Entonces yo le digo: "Pregúntale". Porque cine, zapatos, vinos... bueno, la producción es la producción en todas las áreas. En cine tiene la especificidad de esta tarea tan linda.

En varias proyecciones de la película se generan aplausos y ovaciones, particularmente cuando se dice: "Papá, metiste en cana a Videla", que la gente celebra y genera un compromiso, imagino.

Quiero decir que nosotros no pretendemos con esta película ser el relato definitivo del Juicio a las Juntas. Hacer una película de un hecho semejante es muy difícil. Lo más difícil fue el trabajo de poda, arbitrario, del punto de vista, de decidir que contar y que dejar afuera. Lo más doloroso de todo eso fueron los testimonios, obviamente, si en el juicio, los testimonios que se expusieron como prueba son sólo una pequeña parte del total de las víctimas

ARGENTINA, 1985

lo que pusimos en la película es una ínfima parte de los que estuvieron en el juicio. Pero, si hay que decir que, a raíz de la película, "Memoria Abierta" que es la organización que preserva el archivo del juicio y lo pone a disposición de la audiencia de manera libre y gratuita con una consulta online, nos han dicho que están recibiendo muchas consultas e interés de ver los testimonios completos y otros testimonios y gente que está buscando a un conocido o familiar que dio testimonio en el

juicio. Entonces es invitar a la gente a buscar los testimonios que existen sobre el juicio porque la película solo cuenta una parte, necesariamente arbitraria en la ficción, de lo que realmente sucedió.

● *El autor es crítico cinematográfico, profesor universitario, periodista cultural. Conduce "Cultura en Imagen" por Radio Cultura de Buenos Aires donde tuvo lugar la entrevista.*

PALABRAS DEL ACTOR RICARDO DARÍN EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA

Por Pablo de Vita

En una jornada con gran intensidad emotiva, la 37 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata coronó la trayectoria del actor argentino de mayor fama internacional con el premio Astor.

“Papá, ¡metiste en cana a Videla!”, dice “strasserita”, el joven actor Santiago Armas Estevarena que interpreta al hijo del Fiscal Julio C. Strassera en “Argentina 1985” de Santiago Mitre. La audiencia que puebla el patio de butacas del tradicional teatro Auditorium de Mar del Plata celebra con una ovación. Strassera murió el 27 de febrero de 2015. Ricardo Darín asume su rostro para la ficción que se mezcla con la historia real para celebrar “Argentina 1985”,

Ricardo Darín aparece en escena para recibir el **premio Astor a la trayectoria, máxima distinción del festival**. “Gracias, que tal buenas noches. Que buen recibimiento, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido por supuesto, no puede ser de otra manera, con este premio.

No es exactamente un premio, es una especie de reconocimiento, homenaje... es por no hacer nada en realidad esto”, dice Darín arrancando las risas del público y agrega: “Estoy muy agradecido, es un momento HER-MOSO como le gustaría decir a mi amiga Mariana Karr, la verdad que no esperaba esto y si estaba pendiente de poder acompañar a nuestra película que es parte de lo que nos gusta hacer en esta época porque estamos muy orgullosos de ella.

Y habíamos dado nuestra palabra de que íbamos a estar acá, Esto no me lo esperaba, pero...

me cae muy bien realmente”, añadió Darín para dar paso nuevamente a las risas.

“Los abrazos siempre son bien recibidos. Me encanta que estén acá, espero que hayan disfrutado la película, que los haya movilizado, ayudado a reflexionar, ver algunas cosas que son importantes para nosotros los argentinos que tantas veces nos acostumbramos a pegarnos a nosotros mismos, a menospreciarnos, a no apoyarnos y hacer foco en las buenas cosas que tenemos.

Creo que nuestra película, humildemente, no sé si humildemente, pero si prudentemente, esperó para proponer para recordar un momento de la Argentina y de los argentinos realmente muy importante. No sólo por lo que significa para nosotros sino por lo que, creo yo, significó y significa como evento inédito en el mundo”, confirmaba el actor que no tiene parecido físico con el fallecido fiscal Strassera pero que a fuerza de talento asume su rostro en el incons-

ciente colectivo, agregado: “Tu- vimos la oportunidad de viajar acompañando nuestra película a diferentes lugares y, en todos lados, recibimos el impacto de la impresión y la devolución de la gente de otros países, de otras culturas, de otros idiomas, que nos hicieron entender que, a pesar de estar contando una historia absolutamente local que nos representa, tiene un alcance enorme y por eso la gente de todas partes del mundo la abraza y la hace propia.

Es muy difícil imaginar algún lugar de, este querido y descuidado planeta, en donde no haya comunidades y sociedades que reclamen justicia por algún motivo. En todas partes hay problemas, se cometen injusticias, a veces la justicia tarda en llegar, cuando llega, entonces esto creo que entendimos y percibimos a través de nuestros viajes con lo que le ha ocurrido a toda la gente en el mundo con esta historia que es de ustedes, que es nuestra. Gracias por estar acá”, cerró Darín consiguiendo que el público volviera a aplaudirlo de pie.

NACIONES UNIDAS CONCEDE A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS Y DE MEDIOS AUDIOVISUALES (CIMA) EL ESTATUS ESPECIAL CONSULTIVO

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) ha aprobado la concesión del estatus consultivo a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA). Es el más alto reconocimiento que la ONU otorga a entidades no gubernamentales.

En su última reunión, celebrada en diciembre de 2022, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) dio luz verde y aprobó la concesión de **estatus consultivo** a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

A partir de ahora CIMA trabajará con las diferentes organizaciones y áreas de ONU para avanzar en los objetivos de la agenda 2030, en particular en el tema de igualdad y medios audiovisuales. CIMA podrá asistir a conferencias y eventos internacionales, y presentar propuestas para que tengan su desarrollo e implementación a nivel global.

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, ha trabajado los últimos años en este proyecto, liderado por la vicepresidenta de CIMA, Isabel Raventós. Desde marzo 2019, está colaborando con Naciones Unidas, a través del Departamento de Comunicaciones Global (Department Global Communications), que cuenta con múltiples plataformas,

digitales y tradicionales, desde las que se trabaja en el apoyo a los objetivos y la labor de Naciones Unidas. Además, tiene oficinas globales en 60 países.

En este periodo CIMA ha trabajado en la difusión de “campañas y proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030”, en especial en todos los temas relacionados con la igualdad de género y la información en los medios.

CIMA ha participado activamente en “la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, CSW, y en el Forum Igualdad de París”, en donde se lanzó la primera llamada a la acción para conseguir la igualdad en el cine y los medios audiovisuales en 2025 y también ha colaborado con ONU Bruselas, UNRIC, en la “creación del espacio CINE-ONU para la difusión de documentales dirigidos por directoras” y centrados en temas de interés internacional y relacionados con la agenda ONU. El próximo CINE-ONU tendrá lugar en el próximo mes de marzo y se

realizará en colaboración con UNRIC y ONU Mujeres. CIMA también es miembro activo de “la Alianza para la Alfabetización Mediática de UNESCO” (MIL, Media and Information Literacy Alliance).

El estatuto consultivo (**Consultative Status**) es un reconocimiento que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas otorga a ciertas organizaciones no gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales. Al tener este estatus, **el más alto** que la ONU da a entidades no gubernamentales, las organizaciones participan en las deliberaciones del Consejo Económico y Social. En la actualidad hay 5.083 ONG's de todo el mundo reconocidas como entidades consultivas ante el ECOSOC.

Desde la creación de la ONU, en 1945, las Organizaciones No Gubernamentales han tenido un papel muy activo. Colaboran con el Secretariado, los programas, los fondos y las agencias de las Naciones Unidas en diferentes formas, incluidas las consultas con los Estados Miembros.

Las ONG's contribuyen en diferentes actividades, como la difusión de información, la concienciación, la educación para el desarrollo, el fomento de políticas, proyectos operativos en conjunto, la participación en procesos intergubernamentales y el aporte de servicios y experiencia técnica.

Festivales

Mercados

**73.
BERLINALE
16–26 FEB
2023**

- **European Film Market, Country Focus, Mercado de Coproducción y el Podcast**
- **Premios de la 67 Edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid, Seminci**
- **Primera Edición de “Spanish Audiovisual, Talent and Future”, en Ventana Sur de Buenos Aires**
- **Se prepara el 26 Festival de Cine en español de Malaga, el MAFIZ y Spanish Screening**

EUROPEAN FILM MARKET, COUNTRY FOCUS, MERCADO DE COPRODUCCION Y EL PODCAST

El European Film Market es uno de los tres principales lugares de encuentro de las industrias cinematográfica y mediática internacional. Sus estrechos vínculos con la Berlinale como festival de cine público y su posición en el corazón de la economía creativa de Berlín son características definitorias del mercado cinematográfico de la Berlinale.

Sin embargo, EFM es más que un mercado ágil para el comercio de películas y contenido audiovisual: también se ha posicionado como una plataforma para la innovación y el cambio.

Durante un período de ocho días, alrededor de 10.000 representantes de la industria cinematográfica y de los medios internacionales, principalmente productores, compradores y agentes de ventas, distribuidores y financieros, se reúnen para establecer contactos, intercambiar, informarse y hacer negocios.

Como el primer gran mercado cinematográfico del año, el EFM se encuentra en una posición sólida y sirve como brújula, barómetro y marcapasos para el nuevo año cinematográfico: nuevas producciones y desarrollos, modelos comerciales preparados para

el futuro, contactos y contratos: todo comienza aquí.

Las variadas ubicaciones del EFM van desde el hermoso Gropius Bau hasta el elegante hotel Marriott, el moderno Berliner Freiheit o el histórico Zoo Palast. Una infraestructura profesional para exhibidores, cines de última generación, numerosos estrenos en el mercado y un servicio excepcional a través de relaciones cercanas con clientes y socios distinguen al mercado cinematográfico como una plataforma comercial de primera clase. El EFM atiende la diversidad y amplitud de requerimientos de sus diferentes grupos de participantes,

enfocándose en la creación de redes, el intercambio, la información y la integración constante de nuevos actores.

Estados bálticos, Country Focus de 2023

En esta edición de 2023, con el apoyo del Instituto de Cine de Estonia, el Centro Nacional de Cine de Letonia y el Centro de Cine de Lituania, la creciente escena cinematográfica de los tres estados bálticos se presentará desde una variedad de perspectivas.

La iniciativa “Country in Focus” ofrece a la industria cinematográfica de los países bálticos una plataforma especial y, a sus cineastas, la oportunidad de presentarse con mayor profundidad y resaltar ciertos aspectos de sus actividades.

La oportunidad de centrarse y presentar ampliamente países cinematográficos como los países bálticos en el mercado respalda no solo las relaciones de la EFM con industrias cinematográficas individuales a nivel internacional, sino que también fomenta el intercambio entre las propias industrias cinematográficas.

“Baltic Countries in Focus” en

el EFM es un escaparate global importante para los creadores bálticos que permitirá que el contenido báltico llegue a nuevas audiencias y creará nuevas oportunidades de exportación para su industria.

El programa principal brindará muchas oportunidades para establecer contactos con productores, distribuidores, inversores y creadores bálticos y conocer las producciones y coproducciones bálticas. El European Film Market es uno de los tres principales lugares de encuentro de las industrias cinematográfica y mediática internacional. Sus estrechos vínculos con la Berlinale como festival de cine público y su posición en el co-

razón de la vívida economía creativa de Berlín son características definitorias del mercado cinematográfico de la Berlinale. Sin embargo, EFM es más que un mercado ágil para el comercio de películas y contenido audiovisual: también se ha posicionado como una plataforma para la innovación y el cambio.

Mercado de coproducción de la Berlinale

El Mercado de Coproducción de la Berlinale es una de las iniciativas de la industria de la Berlinale, junto con el propio European Film Market, los Berlinale Talents y el World Cinema Fund.

El Mercado de Coproducción

Festivales y mercados

es un evento de cinco días del festival que reúne a 600 productores internacionales selectos, agentes de ventas, distribuidores, así como representantes de radiodifusión y financiamiento que están trabajando activamente en coproducciones internacionales. Los nuevos proyectos de largometrajes y series dramáticas se presentan y pueden encontrar socios de coproducción y financiación aquí.

El 20th Berlinale Co-Production Market tendrá lugar del sábado 18 de febrero al miércoles 22 de febrero de 2023. Cada año, la convocatoria para la presentación de proyectos se abre a fines de agosto para postularse a participar en el mercado de coproducción

de la Berlinale. Aun sin un proyecto es posible hacerlo desde noviembre.

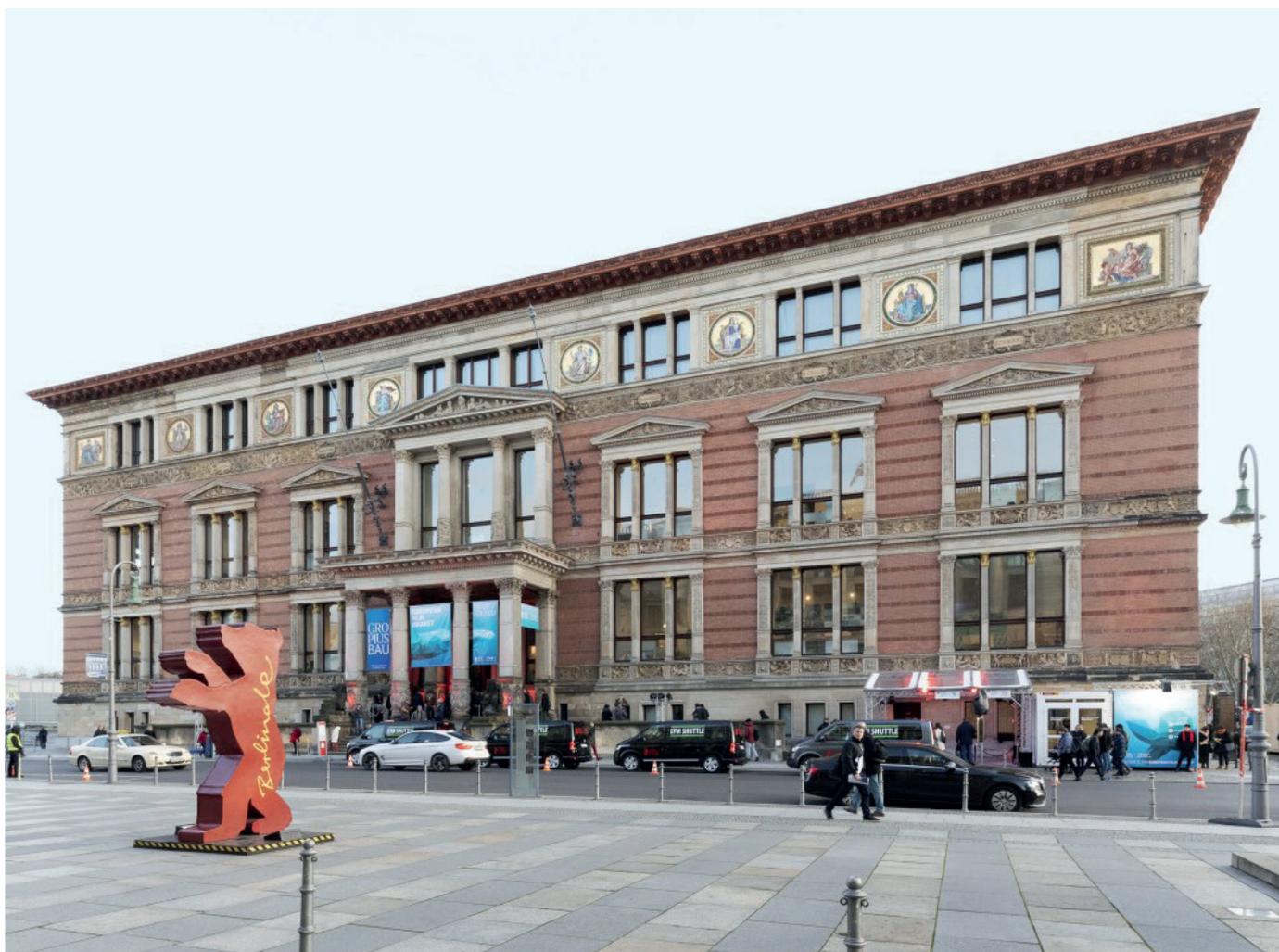
Perspectivas de la industria: el podcast de EFM

Perspectivas de la industria: el podcast de EFM trata sobre y para la industria del entretenimiento. El podcast presenta episodios largos como una serie durante todo el año, con episodios cortos que se transmitirán exclusivamente durante el EFM.

Como el primer mercado cinematográfico internacional del año, el Mercado Cinematográfico Europeo es donde la industria cinematográfica comienza su negocio del año. *Perspectivas de la industria: el Podcast de EFM* destaca temas de la industria de gran

actualidad y que marcan tendencia, creando así una brújula para el próximo año cinematográfico.

El podcast presenta análisis en profundidad de los desafíos y estrategias actuales de la industria cinematográfica para aprovechar los debates más dinámicos. Junto con los socios, Goethe-Institut, Industry Insights - The EFM Podcast, cubrirá los temas estratégicos más apremiantes de la industria, como la digitalización del negocio y la diversidad y la inclusión, así como la sostenibilidad social, ambiental y económica y el poder de la construcción de comunidades. El podcast está disponible en todas las principales plataformas de podcasts, como Spotify o Podcasts de Apple.

RODAR AQUÍ ES MUY SENCILLO

Necesitas PROVINCIA DE TERUEL

Un enorme y variado territorio; exclusivo, solitario, cercano

PROVINCIA DE
TERUEL
FILM COMMISSION

#SienteTeruel
Turismo Diputación

teruefilmcommission.com

[@teruefilmcom](https://www.instagram.com/teruefilmcom)

LA PELÍCULA CHINA «RETURN TO DUST» OBTUVO LA ESPIGA DE ORO DE LA 67 SEMINCI

La película irlandesa “The Quiet Girl”, ópera prima de Colm Bairéad, consigue la Espiga de Plata, el Premio Fipresci y el Premio del Público

La película china “Return to dust”, del cineasta chino Li Ruijun, ganó la Espiga de Oro de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid. El jurado compuesto por Kate O`Toole, Jorge Arriagada, Pablo de Vita, Patricia Ferreira, Martín Hernández, Gracia Querejeta y Marie-Pierre Richard consideró merecedor del máximo galardón del festival al sexto largometraje del cineasta nacido en la provincia de Gansu (China) en 1983, que trata sobre la humilde y sencilla Ma y el tímido Cao, expulsados de sus respectivas familias y obligados a contraer un matrimonio concertado.

En su valoración, el jurado señala que “le resultó difícil describir esta película porque cubre una multiplicidad de cuestiones humanas fundamentales. ¿Qué significa ‘tener un lugar en la Tierra’? La película es un canto a la idea de sobrevivir con dignidad y muestra la importancia de la Naturaleza en nuestras vidas y cómo discriminamos a los marginados. ¿Importa si no somos más que polvo al polvo?”.

La Espiga de Plata fue para la producción irlandesa **The Quiet Girl**, de Colm Bairéad, film que trata la complejidad de los lazos familiares a través de una niña que es enviada a pasar el verano con unos parientes. El jurado ha otorgado el premio “por tratar un tema muy difícil sin mencionarlo directamente, de una manera muy sutil y refinada, y por representar uno de los temas que estuvieron más presentes en las películas durante el festival, el de la crianza y el cuidado”. La ópera prima de Colm Bairéad **ha logrado además el premio Fipresci** de la crítica internacional (conformado por Esteve Soler, Jean-Max Méjean y Tonci Valentic) y el

Premio del Público.

El jurado internacional ha otorgado el Premio Ribera del Duero al Mejor director a Jerzy Skolimowski por “EO”, una visión del mundo a través de los ojos de un animal, mientras que el Premio Pilar Miró ha recaído en la cinta portuguesa Alma Viva, de la cineasta Cristèle Alves Meira por “tener el poder de afectar a la audiencia con humor y con amor por la humanidad incluso aunque esté lejos de ser perfecta”.

En el apartado interpretativo, los actores Ivan Barnev y Karra Elejalde fueron reconocidos ex aequo con el Premio al Mejor Actor por sus papeles en la coproducción hispano búlgara “Vasil”, de Avelina Prat, mientras que el Premio a Mejor Actriz recayó en Lubna Azabal por su trabajo en “Le Bleu du Café”, de Maryam Touzani.

El Premio Miguel Delibes al Mejor Guion fue para Mikhaël Hers, Maud Ameline y Mariette Désert por la producción francesa “**Les passagers de la nuit**”, dirigida por el primero.

En el apartado técnico, el jurado concedió el premio a la mejor

dirección de fotografía a Rubens Impens por su trabajo en “Le otto montagne”, de Felix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, y el premio José Salcedo al mejor montaje a Kim Sang-bum por “**Decision to leave**”, de Park Chan-wook.

El cortometraje de León Siminiani **Arquitectura emocional 1959** se ha alzado con la Espiga de Oro al Cortometraje y el Premio EFA Short Film Nominee Valladolid 2023. El director español ha querido aunar en este proyecto dos de sus grandes pasiones; el cine y arquitectura, en una historia de amor entre dos universitarios primerizos que surcan diferentes obstáculos guiados por una línea común basada en la arquitectura. León Siminiani consigue así dos de los tres galardones que premian al formato cortometraje.

“Por su sentido del humor, poesía y compromiso con el calentamiento global”, la Espiga de Plata al Cortometraje recayó en la cinta portuguesa Ice Merchants, de João Gonzalez, una entrañable historia de animación.

El jurado hizo constar en su acta oficial que “se ha mostrado asombrado y gratificado por la respuesta entusiasta a las excelentes películas elegidas para la Seminci este año (muchas gracias a los programadores del festival por su trabajo en la elección de tantas películas extraordinarias). Incluso a las 8:30 de la mañana del lunes el cine estaba repleto. El festival y las películas no son nada sin vosotros, el público. Gracias por venir, es muy importante apoyar un cine de gran calidad como el que Valladolid ha tenido la suerte de vivir esta semana”.

El Premio al Mejor Largometraje de la sección Punto de Encuentro ha recaído ex aequo en “**Syk Pike**” (Sick of Myself), de Kristoffer Borgli (Noruega, Suecia), y War Pony, de Gina Gammell y Riley Keough (Estados Unidos). El jurado, formado por Miriam Allen, Rubén Ochandiano y Nayra Sanz Fuentes, ha tomado esta decisión por “ser dos caras de un mismo asunto que nos interpela y por retratar de manera muy dispar, con un humor y una poesía brillantes, un conflicto tan importante como es el abuso y consecuencias de los privile-

gios de los más favorecidos”.

El primer premio de la sección Tiempo de Historia, cuyo jurado está integrado por Pere Puigbert, Mohamed Saïd Ouma y Shoaib Sharifi, recayó en “**All that breathes**”, de Shaunak Sen, (India, Estados Unidos, Reino Unido) por “abordar de manera poética y emotiva el problema global del cambio climático, demostrando que los seres humanos y animales debemos adaptarnos para sobrevivir”.

Por su parte, “**La Mécanique des fluides**”, de Gala Hernández López, (Francia), logró el premio al mejor cortometraje por “contar con creatividad una historia sobre un problema social global de una manera que todos puedan identificarse, en esta era actual de creciente dependencia digital, y por entretener el comentario social con los pensamientos personales”

Los premios del público de la 67 Seminci, organizados por el diario El Norte de Castilla, fueron para las películas “The Quiet Girl”, de Colm Bairéad (Sección Oficial), con un coeficiente de 4,62 puntos sobre 5; “Joyland”, de Saim Sa-

diq, y “The Sparrow”, de Michael Kinirons (Punto de Encuentro), que han empatado con un coeficiente de 4,54 puntos, y “Afghan Dreamers”, de David Greenwald (Tiempo de Historia), con un coeficiente de 4,85 puntos sobre 5.

Asimismo, el largometraje “El universo de Óliver”, de Alexis Morante, (España), logró el premio de la sección Seminci Joven, otorgado mediante votación por el público asistente a esa sección, integrado por escolares de los centros educativos de Castilla y León. La película ha obtenido una puntuación de 4,29 sobre 5.

Finalmente, el Jurado de la asociación Periodistas Iberoamericanos De Cine (PIC), compuesto por Mónica Uriel, José Antonio Díaz y Mireia Quintana, ha decidido otorgar el Premio PIC a la Mejor Película Iberoamericana a “No mires a los ojos”, de Félix Viscarret, entre los ocho candidatos que optaban al trofeo por “mostrarnos en diferentes realidades al protagonista cómo espectador en un thriller que une intriga y curiosidad con mucho acierto”.

The Quiet Girl, premiada con la Espiga de Plata del festival, además del premio Fipresci y el del Público

MÁS DE CIEN PROFESIONALES DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL PARTICIPARON EN “SPANISH SCREENINGS ON TOUR”, QUE SE CELEBRÓ EN VENTANA SUR, EN BUENOS AIRES.

The image is a promotional graphic for the 'Spanish Audiovisual: Talent and Future' event. It features a grid of nine icons representing different audiovisual categories: Animate!, Screaming, Perspectives, Series, Market Premieres, Market Screenings, Remakes, WIP, and Coproduction Forum. To the right of the grid is a large hourglass icon. Below the grid and hourglass are logos for various partners, including the European Union, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, #Spain AVSHub, IEX, Festival de Málaga, and SSIFF. The main text reads 'Spanish Audiovisual: Talent and Future' in a large, bold font, with 'Spanish Screenings On Tour' and 'BUENOS AIRES 28 NOV-2 DIC' below it. The event is identified as 'VS 2022 VENTANA SUR'.

La primera edición de Spanish Screenings On Tour supuso una demostración sin precedentes de talento y de la industria audiovisual española en Ventana Sur, el principal mercado audiovisual de Latinoamérica que se celebró a fines de 2022, del 28 de noviembre al 2 de diciembre. La cita en Buenos Aires contó con la presencia de más de 100 profesionales españoles, principalmente de los ámbitos de la producción y las ventas internacionales.

Con el objetivo de promover que las personas asistentes ampliaran su red de contactos y generar nuevas oportunidades de negocio, y bajo el lema ‘Spanish Audiovisual: Talent and Future’, Spanish Screenings On Tour promovió una serie de actividades y encuentros profesionales. Además de las sesiones de pitching de los proyectos en las diferentes secciones de Ventana Sur tuvieron lugar desayunos de trabajo te-

máticos de cada sección para que sus representantes puedan interactuar con sus posibles socios y socios internacionales, un encuentro de coproducción con Argentina y Uruguay, o happy hours y cócteles para propiciar contactos informales.

Asimismo, se organizaron conferencias, presentaciones y mesas redondas sobre temas como la promoción internacional del talento emergente o la creación digital, y se presentó la próxima edición de Spanish Screenings Content (Festival de Málaga 2023) y los proyectos seleccionados en MAFF 2023. Miembros de la delegación española participaron en otras sesiones organizadas por el mercado, como un panel sobre coproducciones iberoamericanas.

Otras propuestas englobadas en Spanish Screenings On Tour fueron presentaciones del Spanish Audiovisual Bureau, Next Lab o La Liga, o una conferen-

cia sobre el proceso de producción de la película de animación estrenada en Annecy Unicorn Wars.

Spanish Screenings On Tour contó con un amplio stand en el mercado, el Spanish Screenings Lounge, en el 2º piso de la UCA (Universidad Católica Argentina), que sirvió a profesionales internacionales como lugar de encuentro con la industria española y equipo organizativo. Ventana Sur fue también el marco en el que se grabó un nuevo episodio de ‘Spanish Screenings 360. The Podcast’, sobre primeras obras y su distribución internacional.

Presencia en todas las secciones de Ventana Sur

Spanish Screenings On Tour supuso un despliegue de producciones en todas las secciones de Ventana Sur. Tuvieron un espacio específico para su presentación oficial en las diferentes

secciones del mercado los veintidós proyectos seleccionados, que dejaron buena muestra de la fortaleza del audiovisual hispano en ámbitos como animación, fantástico y terror, series, o punto de vista de género. Los proyectos se diseminaron por las secciones de Ventana Sur: cinco en “Animation!”, cinco en “Blood Window”, cinco en “Punto Género” y cinco en “Solo Series” bajo los sellos Anímate, Spanish Screenings, Spanish Screenings Perspectives y Spanish Screenings Series. También se presentó un proyecto en “Blood Window Fant.Latina”, y dos WIPS formarán parte de “WIPS by Anney”, el programa del Festival de Annecy para largometrajes iberoamericanos de animación en fase de postproducción.

Asimismo, en la Video Librería de Ventana Sur estuvieron disponibles online para las personas acreditadas cinco works in progress, dieciocho películas terminadas y cuarenta y dos producciones en búsqueda de acuerdos de remake. Finalmente, se proyectaron veintiuna producciones recientes y tres Market premieres, las últimas películas de Álex de la Iglesia (“El cuarto pasajero”), Álex Murrull y Dani de la Orden (“42 segundos”) y Carlos Saura (“Las paredes hablan”), inéditas en mercados internacionales y presentadas por compañías de ventas españolas.

La programación completa de los pitchings, proyecciones y actividades de Spanish Screenings on Tour estuvieron disponibles en <https://spanishscreenings.online/program>.

“Games from Spain”, presente en Maquinatas

Completó la presencia española una selección de proyectos de videojuegos en la sección “Maquinatas” de Ventana Sur. El mercado de la industria del videojuego, con un programa

dedicado a fomentar la producción y la profesionalización del sector, contó con dos paneles y tres masterclasses organizados por “Games from Spain” de ICEX España Exportación e Inversiones a cargo de reconocidos profesionales y expertos destacados de la industria española del videojuego en representación de empresas como Mango Protocol, Moonatic, Péndulo Studios, Pentakill, Tequila Works, TLR Games o The Game Kitchen.

La programación española en Maquinatas encendió la luz verde sobre el panorama de la industria en España con un repaso del ecosistema del videojuego y un análisis de las peculiaridades de su narrativa, poniendo el foco en la influencia de la identidad regional y la relación entre el proceso de desarrollo del proyecto con el éxito o fracaso del producto final.

Además, los Videogame Screenings de “Games from Spain”, comisariados por Eurídice Cabañes de Arsgames, se organizó en torno a tres géneros muy diferentes entre sí: terror, narrativa y arte. Con más de 70 proyecciones, las sesiones ‘El terror toma los mandos’, ‘Narrativa: Juegos que cuentan’ y ‘Lo bello en juego’ demostraron el potencial del videojuego español y su capacidad para revisar los géneros tradicionales del audiovisual, reinventar la narrativa y aportar a la experiencia lúdica, trazando puentes entre tradición e innovación y entre la

industria del entretenimiento y la cultura.

SPANISH SCREENINGS XXL

“Spanish Screenings On Tour” es uno de los cuatro ejes de “Spanish Screenings XXL”, junto con “Spanish Screenings Content” (Festival de Málaga), “Spanish Screenings: Financing & Tech” (Festival de San Sebastián) y “Spanish Screenings 360”, programa de acciones activas todo el año que, además, incluye la futura creación de una plataforma virtual de promoción y negocio.

Spanish Screenings XXL es un plan impulsado por los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Busca reforzar el papel de España como HUB audiovisual de Europa. Así, con el Ministerio de Cultura y Deporte a través el ICAA, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de ICEX, el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián, este evento adoptó en 2022 un nuevo formato para convertirse en ‘Spanish Screenings XXL, un mercado internacional para la producción audiovisual española’.

Este programa de internacionalización del audiovisual español recibe en el curso 2022-2023 un nuevo impulso, con más diversidad de contenidos y volumen de actividades para adaptarse a los nuevos desafíos de la industria audiovisual.

EL FESTIVAL DE CINE EN ESPAÑOL DE MÁLAGA PREPARA SU 26 EDICIÓN

Paralelamente se celebrarán las sesiones de industria del MAFIZ y Spanish Screening

El Festival de Cine en español tendrá en la capital malagueña su 26 edición, que se celebrará del 10 al 19 de marzo de 2023. La competición oficial de la 26 edición estuvo abierta de nuevo a los largometrajes producidos en España y en todo el territorio iberoamericano, incluyendo Portugal y Brasil, tanto en Sección Oficial, Zonazine, Cinema Cocina y Cortometrajes documentales.

La categoría de cortometrajes de ficción está restringida a producción española, divididos en: Sección oficial cortometrajes de ficción o animación y Sección oficial cortometrajes Málaga (para nacidos o residentes en Málaga o cuya compañía productora esté radicada en la provincia de Málaga).

En cuanto a los premios de las diferentes categorías, en Sección Oficial se otorgarán dos Biznagas de oro, a la mejor película española e iberoamericana respectivamente, dotadas cada una con 8.000 euros.

En Zonazine también habrá dos biznagas a la mejor película, que como novedad tendrán una dotación económica de 4.000 euros cada una, mientras que en documental el premio es de 4.000 euros. En Cinema Cocina hay un premio al mejor largometraje, de 4.000 euros; y otro al mejor cortometraje, de 2.000 euros.

En Cortometrajes, las Biznagas de plata al mejor cortometraje de Sección Oficial, al mejor cortometraje documental y al mejor corto de Animazine están dotadas con 2.000 euros. Finalmente, en la sección Cortometrajes Málaga se concederán dos Biznagas de plata al mejor cortometraje de ficción y al mejor corto documental, de animación o experimentación, ambas dotadas con 1.000 euros.

En paralelo, la industria cinematográfica tiene una importante cita con los Spanish Screening y los diferentes apartados del MAFIZ

Festival de Málaga nació en 1998 y en cada una de sus ediciones ha pretendido alcanzar

una serie de objetivos, entre ellos, favorecer la difusión y promoción de la cinematografía española, convertirse en un referente a nivel nacional e internacional en el ámbito de las manifestaciones cinematográficas y contribuir al desarrollo de Málaga como una ciudad abierta y cultural.

El certamen malagueño contribuye poderosamente al desarrollo del cine en español presentando sus mejores documentales, cortometrajes, etc., además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas.

Este prestigioso evento quiere llegar a todos los públicos y en su deseo de presentar y potenciar un amplio panorama de la cultura cinematográfica pretende estar siempre atento a la formación, a la creatividad y a la innovación, enmarcadas dentro de una actividad que destaca por su carácter dinámico en continua evolución y transformación.

“BIZNAGAS”, EL ESCRITOR MÉNDEZ-LEITE RESEÑA LAS 29 BIZNAGAS DE ORO DEL FESTIVAL DE MÁLAGA

La admiración es un sentimiento noble, aunque solo un tenue reflejo de la nobleza de aquel a quien admiramos. Algo que no está al alcance del que quiere sino tan solo de quien, por su inteligencia o valores, por su generosidad y cercanía, sabe enseñarnos y hacernos crecer desde su conocimiento sin límites y su pedagogía amiga.

Y este es el caso de Fernando Méndez-Leite, uno de los nuestros, uno de los miembros del comité de dirección del Festival desde el principio y hasta hoy. El mejor de todos por su amistad generosa, amplia humildad y sabia maestría.

Esta es la razón por la que, a la hora de mirar atrás para ver con detalle nuestras biznagas, pensamos que nadie mejor que Fernando podía reseñar, una a una, las veintinueve Biznagas de Oro de estos veinticuatro años transcurridos. Más biznagas que años, desde que en 2017 decidimos abrirnos al cine ‘en español’, al mundo iberoamericano al que tantas cosas nos unen, estableciendo dos biznagas doradas, una para el cine español y otra para el universo latinoamericano.

Y a pesar de los tiempos y las circunstancias, Fernando nos ha regalado unos textos sabios, didácticos y bien contruidos con los que podemos ‘ver’ cada una de las películas que ganaron nuestro oro hecho biznaga. Son fotogramas precisos de un cine español al que hemos acompañado en su evolución y que nos ha susten-

Juan Antonio Vigar, director del Festival y el autor del libro, Fernando Méndez-Leite

tado y dado impulso durante estos veinticuatro años. Con el apellido de otros cinco títulos que nos hacen ser el festival de muchos más, del mundo iberoamericano.

Estos textos describen a la perfección el argumento, producción, ficha técnica y paso por el festival de estas películas, con sus elencos artísticos y las revelaciones que nacieron en las ruedas de prensa que, con serenidad y cercanía, siempre ha moderado Fernando. Son

los hitos de un festival que, tras 25 años, presenta ya sus credenciales de evento aun joven pero dotado de madurez y recorrido. Nada mejor para describirlo que aquellas películas que nos definieron desde el máximo premio y reconocimiento. Las demás también nos importan mucho y nos hubiera gustado ofrecerlos - quizás con el tiempo lo hagamos - unos anales completos de nuestros contenidos históricos. Seguro que sería algo muy necesario y revelador. Solo que, por la medida y la lógica de las cosas, aquello que fuimos está resumido aquí en estas 29 biznagas doradas. Aunque, y creo que esto es algo que comparte todo nuestro equipo, lo más justo hubiera sido reseñar 30 biznagas para que Fernando tuviera la suya, más que merecida. Valga esta declaración de todo un festival para, con toda justicia, levantar juntos una biznaga para Fernando.

Publicación: 18.03.2022
 Autor: Fernando Méndez-Leite
 Edita: Festival de Málaga
 Extensión: 180 páginas

Juan Antonio Vigar, director del Festival.

70 AÑOS DE HISTORIA DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN, DISPONIBLES PARA SU CONSULTA 'ONLINE' Y PRESENCIAL A TRAVÉS DE UN GRAN ARCHIVO

La nueva página web 'Artxiboa' permite la consulta libre a toda la ciudadanía de más de 4.000 documentos y 27.000 fichas descriptivas

Más de 4.000 documentos del archivo histórico del Festival de San Sebastián (correspondencia, fotografías, carteles, diarios, revistas...) están disponibles desde el pasado 13 de diciembre de 2022, para su consulta a través de la web artxiboa.sansebastian-festival.com. Además, esta nueva página ofrece un catálogo de más de 27.000 fichas descriptivas de materiales que podrán ser examinados a petición de profesionales y especialistas del ámbito docente e investigador.

La web **Artxiboa** supone la culminación de la primera fase del proyecto Zinemaldia 70: todas las historias posibles, iniciado en 2018 por el Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), con el fin de conservar, estudiar y abrir a consulta pública el archivo histórico del Festival, conservado desde su fundación en 1953. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Filmoteca Vasca, Medialab Tabakalera y Kutxa Fundazioa y con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado.

Presentada en Madrid por sus impulsores, colaboradores y patrocinador en el Círculo de Bellas Artes, la página ofrece digitalizaciones de **más de 3.000 fotografías** del fondo propio del Festival y del de Kutxateka; **711 ejemplares de los diarios del Festival** (la actual revista Zinemaldia), de los que se conservan números fechados entre 1954 y la actualidad; **350 carteles de prácticamente todas sus ediciones**, así como materiales seleccionados del Archivo General y Prensa. Las digitalizaciones accesibles en la web están publicados bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA, excepto en los casos en

que, por razones de derechos de autor, se deban publicar bajo otro tipo de licencias más restrictivas.

La web se compone de distintas secciones que permiten recorrer los **70 años de vida del Festival**.

En el apartado denominado 70 ediciones es posible consultar los datos de cada edición, año por año; Investigaciones incluye la sección **Historiak** (ensayos divulgativos elaborados a partir de los materiales del archivo) y recoge en versión digital las exposiciones fotográficas realizadas hasta la fecha, además de contener información de los **programas públicos** que ha promovido Zinemaldia 70; en Colecciones digitales se agrupan la sección El documento del mes, los diarios del Festival, los carteles y las fotografías; Catálogo

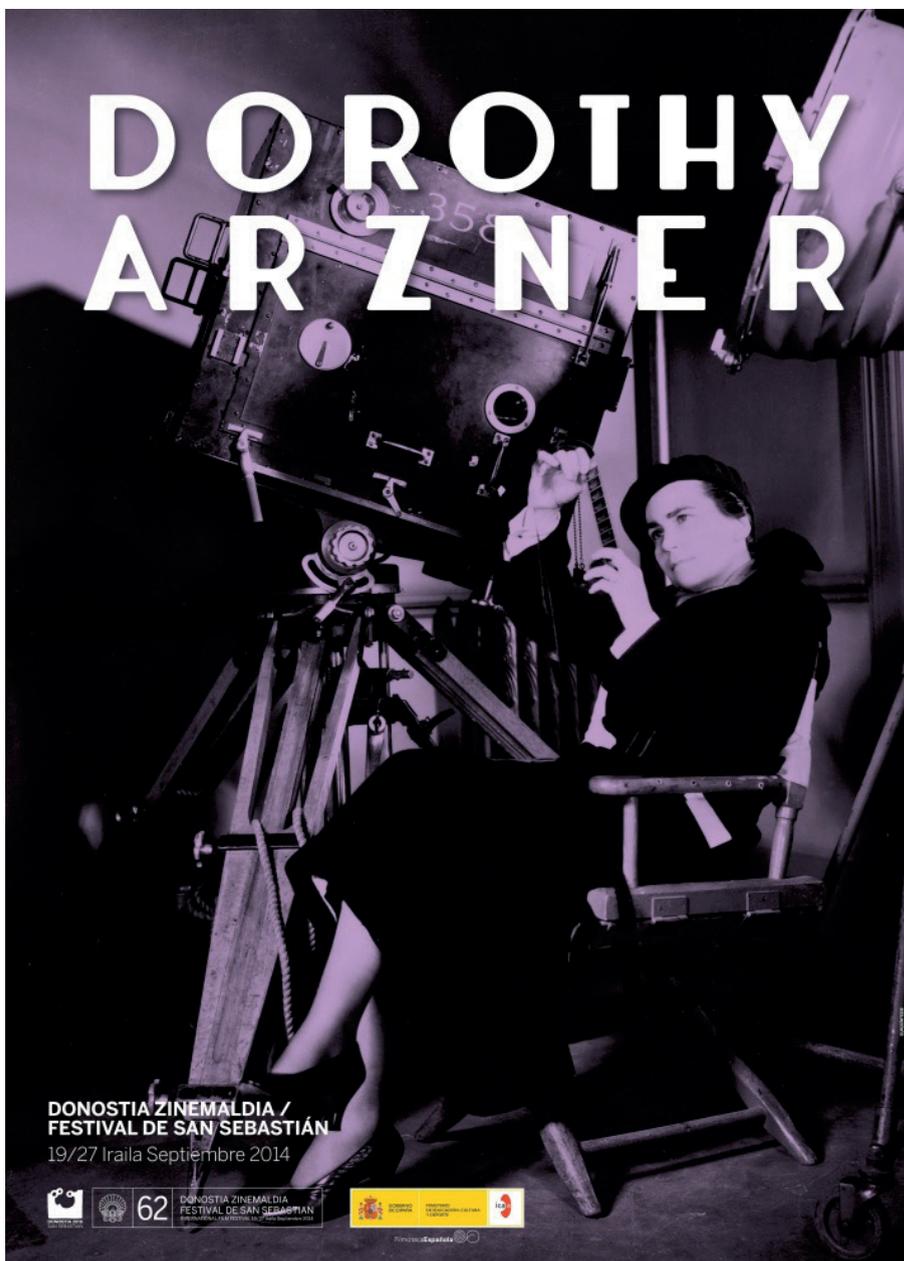
incluye buscadores para el público general y para profesionales, y Visita y consulta el archivo ofrece información sobre cómo acceder al material tanto de modo online como presencial.

En sintonía con el título del proyecto, Zinemaldia 70: todas las historias posibles, cada vez que una persona accede a la web, su página de bienvenida compone una nueva muestra de contenidos a partir de diferentes materiales del archivo. Así, la presentación de la web **nunca es la misma** y contiene **combinaciones infinitas** que, además, irán multiplicándose a medida que el archivo se enriquezca con nuevas digitalizaciones. Una vez terminada esta primera fase, el equipo seguirá trabajando en los procesos de conservación, catalogación y digitalización de los

fondos, que en el futuro incluirán también material audiovisual, y en promover la investigación y el pensamiento crítico en torno al archivo.

Por otro lado, la web contiene un inventario que **permite consultar más de 27.000 registros** de catalogación correspondientes a objetos que se conservan en el archivo y que, con independencia de si están o no digitalizados, aparecen convenientemente descritos y localizados. Estos materiales (principalmente documentación administrativa y correspondencia, archivo de prensa, fotografías y carteles) ya **pueden ser examinados desde enero de este año** en la sala de lectura de Filmoteca Vasca por profesionales y especialistas del ámbito docente e investigador que así lo soliciten a través de la web.

Además de garantizar la conservación a largo plazo de la colección y permitir su accesibilidad, el **principal objetivo** de esta primera fase del proyecto ha sido **generar un archivo vivo**, un espacio de reflexión y discusión en torno al pasado, el presente y el futuro del Festival abierto a diálogos críticos con el pensamiento, la investigación y la creación contemporánea. Para ello, desde el inicio del proyecto se han definido **diferentes focos de investigación** desarrollados por equipos de estudiantes de postgrado de EQZE dirigidos por el investigador Pablo La Parra Pérez en colaboración con los diferentes departamentos del Festival. Los focos de investigación han puesto el énfasis en **aspectos poco conocidos o inéditos de la historia del Festival**: la censura cinematográfica durante la dictadura franquista, sus transformaciones y democratización en los años de la Transición, la revisión, desde una perspectiva crítica y feminista, de la historia visual del Festival a través de su legado fotográfico, la participación de estudiantes y escuelas de cine en el certamen desde los primeros encuentros de escuelas de cinematografía celebrados en los 60

hasta el actual Nest o el Festival de Video que organizó el certamen entre 1983 y 1985.

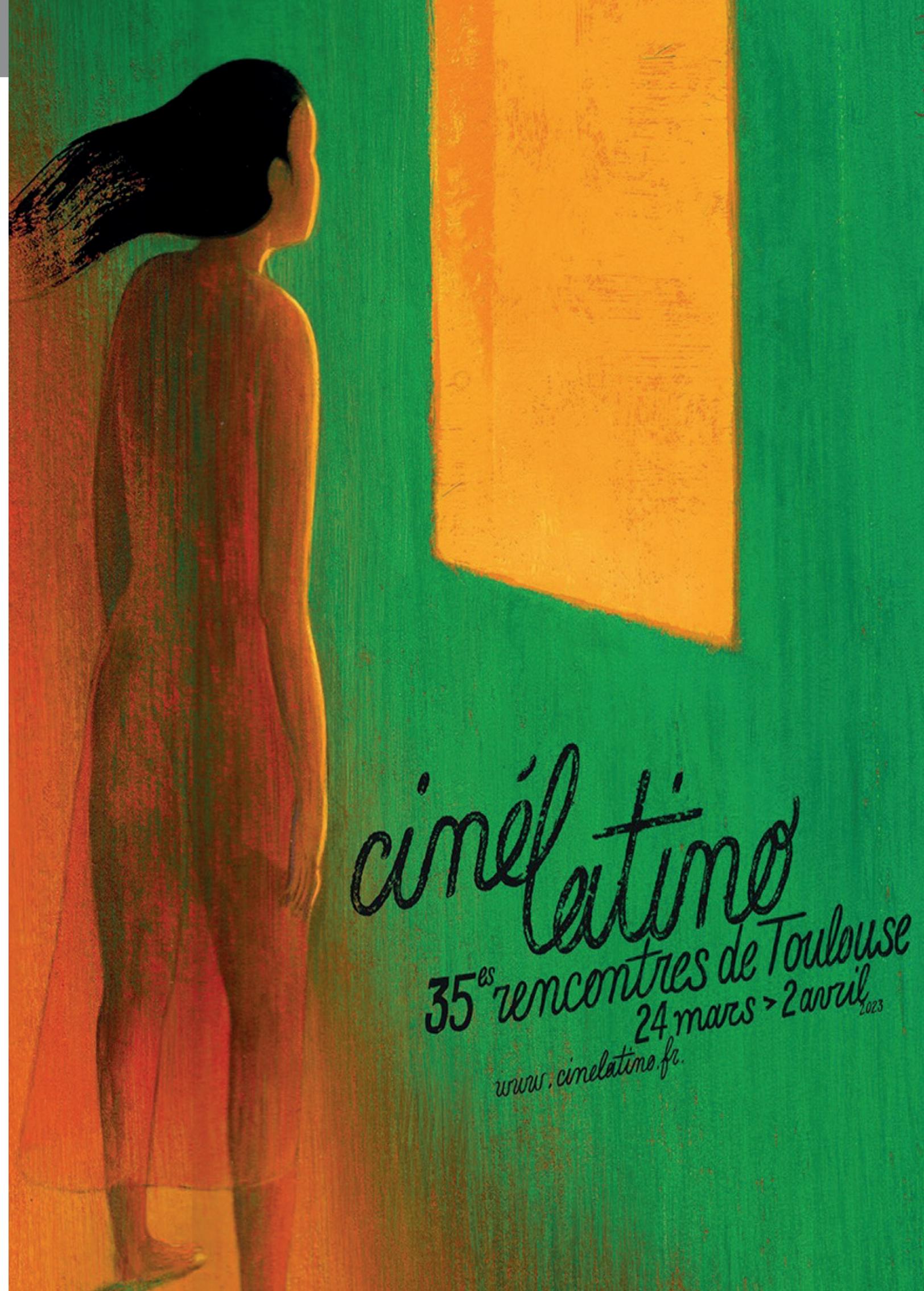
Este proyecto ha contado con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado durante los cuatro años de su desarrollo. El apoyo al archivo se enmarca dentro de la iniciativa "Loterías con la Cultura", mediante la que la empresa pública colabora en la difusión y preservación de nuestra cultura. Asimismo, también promueve el acceso a la cultura a la ciudadanía, potenciando así los valores de una sociedad democrática, que tenga criterio propio y pueda decidir en libertad.

Presentación pública en San Sebastián

El sábado 17 de diciembre de 2022, la sala de cine de Tabakalera acogió una jornada dedicada a la presentación pública del archivo del Festival de San Sebastián.

A las 16:30 horas se desarrolló una conversación moderada por el responsable del proyecto de investigación, Pablo La Parra Pérez, junto a Maialen Beloki (Festival de San Sebastián), Carlos Muguiro (Elías Querejeta Zine Eskola), Arantza Mariskal (Medialab Tabakalera), Joxean Fernández (Filmoteca Vasca) y Ane Abalde (Kutxa Fundazioa). A continuación, las restauradoras Lorena Soria, Andrea Sánchez y Anna Ferrer Homs detallaron en una mesa redonda las claves técnicas del proceso de conservación y catalogación de los fondos. Irati Crespo, coordinadora del proyecto Zinemaldia 70, explicó de forma práctica la accesibilidad a los fondos del Festival en su ponencia "Un archivo abierto: acceso, consulta y uso de materiales". A continuación, La Parra impartió la conferencia "Un archivo vivo: investigación y pensamiento". Para cerrar la jornada se proyectó el cortometraje "¿Cuáles son nuestros años?", de Clara Rus, alumna de la primera promoción de EQZE, que documenta el primer encuentro de los estudiantes de EQZE con el archivo en 2018.

cinélatino

35es rencontres de Toulouse

24 mars > 2 avril 2023

www.cinelatino.fr

PUNTA DEL ESTE ANUNCIÓ SU FESTIVAL INTERNACIONAL CON NUEVA COMPETENCIA

Con organización a cargo de la Intendencia de Maldonado, este año el festival celebra sus 25 ediciones con la presentación de una nueva competencia y grandes nombres del cine del cono sur.

Por Pablo de Vita

Punta del Este es el balneario más selecto no sólo del Uruguay sino de toda Sudamérica y, como tal, tiene uno de los festivales de más lejana historia del continente aunque -tal como el de Mar del Plata iniciado a fines de los cincuenta- este año el Festival Internacional de Cine del Uruguay celebra sus 25 ediciones si bien su primer encuentro se desarrolló en un lejano 1951 y por lo tanto, coincide en cronología -aunque no en ediciones- con la fastuosa Berlinale.

En este caso fue un empresario argentino, **Mauricio Litman**, quien reconoció **la importancia de estos eventos** para el desarrollo y la proyección turística trazando un ambicioso plan para presentar un festival de carácter internacional y el primero del Uruguay, Hace 73 años

la **Sala Cantegril** contó en sus diversas galas con la presencia de Joan Fontaine, Pedro Armendáriz, John Derek, Silvana Mangano y del astro francés **Gérard Philipe**, que de gira mundial promocionando al cine francés por Unifrance llegó a Uruguay sin saber, en principio, en donde estaba.

Luego de algunas ediciones, ya sea de carácter internacional o de revisión de cinematografías de Estados Unidos o Francia, todo terminó antes de que se asomara la década del '60. A mediados de los '80 el festival volvió con la presencia de **Luis García Berlanga**, en 1989 se realizó la Semana de Cine francés y durante los 90, el experimentado Carlos Morelli inauguró Europa un cine de punta, que contó con la presencia de figuras internacionales y

del cine español como **Carmen Maura**, Aitana Sánchez-Gijón, **Angela Molina**, Maribel Verdú, Vicente Aranda, **Pilar López de Ayala** y **Manuel Gutiérrez Aragón**, entre otras. Luego de una etapa que contó con la dirección de Manuel Martínez Carril, en 2007 durante la gestión de Alejandrina Morelli y Roxana Ukmar volvió a denominarse Festival Internacional de Punta del Este. Este encuentro cuenta por segundo año consecutivo con la dirección artística de la licenciada **Daniela Cardarello**, quien sucede al fallecido crítico uruguayo Jorge Jellinek, y además cumple un lustro con plena gestión organizativa de **la Intendencia de Maldonado**, departamento donde se ubica la dorada Punta del Este.

Así, este año cuenta con una nueva sección que entrega el

premio **Lobo de Mar** al mejor documental presentando una competencia donde se exhibe la peruana **Wandari**, de Daniel Lagares y Mariano Agudo; la coproducción italo-brasilera **La verdad de Anita**, de Luca Criscenti; la colombiana **Anhell69**, de Theo Montoya; y el crédito local Santiago Mosquera con **AD10S**.

En tanto, la Selección Oficial Competitiva anuncia las proyecciones de las españolas **Manticora**, de Carlos Vermut y **Nosotros no nos mataremos con pistolas**, de María Ripoll; la brasilera **Rio de los deseos**, de Sergio Machado; la ecuatoriana **Lo invisible**, de Javier Andrade; la venezolana **One Way**, de Carlos Daniel Malave; la colombiana **La Jauría**, de Andrés Ramírez Pulido; la mexicana **El reino de Dios**, de Claudia Sainte-Luce; la portuguesa **Nada nunca acontece**, de Gonzalo Galvao Telles; en tanto el crédito local suma **La Uruguaya**, de Ana García Blaya, y la argentina **Natalia Natalia**, del experimentado **Juan**

Baustista Stagnaro. Este año el jurado se encuentra integrado por la directora ejecutiva del **FI-CUNAM**, de México, Abril Alzaga; por el realizador argentino Hernán Guerschuny; por la actriz y directora basileña Bárbara Paz, por el director del festival *A l'esr du Nouveau*, el francés David Duponchel y por el periodista y cineasta uruguayo Alvaro Buela.

“Esta edición es muy importante por varios motivos, una porque estamos en una postpandemia, una nueva realidad, que no quiere decir que lo que vivimos haya desaparecido sino que, por lo menos, estamos sabiendo convivir con la pandemia y eso hace que finalmente podamos vivir el Festival y Punta del Este sin los famosos barbijos y sin taparnos las caras frente a las expresiones que nos transmite el cine, y esperamos salas llenas”, **confirma Cardarello en diálogo con CineArte**.

Esta edición tiene dos particularidades, además del dorado 25 aniversario, presentar por

primera vez otra competencia que **acompañará** a la Selección Oficial de carácter iberoamericano: “Uno de los cambios es muy importante destacar que, por primera vez, tendremos una competencia de documentales que debido al crecimiento exponencial del documental nos vimos en la obligación de abrir este espacio aunque sea una larga discusión cinéfila porque hay muchos festivales que consideran que se puede competir en la misma categoría. Aquí tenemos una decisión de separarlos, incluso se va a inaugurar la competencia con el mediotraje **Mar de lobos**, de Nicolás Pauls, que trata sobre la matanza y la conservación de los lobos marinos en la región, y de allí el nombre del premio de esta sección”, añade Cardarello sobre la sección que encontrará al **director artístico** del Festival Internacional de **Viña del Mar, Claudio Pereira**; a la documentalista uruguaya Agustina Chiarino y al periodista argentino y programador del festival argentino *Arfecine*, Fernando Brenner.

Pero si algo distingue a esta edición 25 aniversario es la fuerte presencia española que tendrá en la **gala inaugural**, donde será reconocida la trayectoria de **Cecilia Roth** -protagonista asimismo de *Conversaciones sobre el odio* de Vera Fogwill junto a Maricel Álvarez, la proyección de **As bestas**, la potente película de Rodrigo Sorogoyen además de las proyecciones de **Las paredes hablan**, de Carlos Saura; *El cuarto pasajero*, de Alex de la Iglesia; **Girasoles silvestres**, de Jaime Rosales; **Cinco lobitos**, de Alauda Ruiz de Azúa; además de grandes realizadores europeos como Mario Martone, Tarik Saleh, Dominik Moll, Tizza Covi y Rainer Frimmel; Roberto Andó, Christophe Honoré, Alexandru Belc, Teona Strugar-Mitevaska, Jerome Salle, Emmanuel Mouret y Claire Denis, entre otros, además de una retrospectiva integral al cineasta uruguayo-venezolano **José Ramón Novoa**. “Tenemos el honor de contar con la presencia de Cecilia Roth para inaugurar el festival y a posteriori veremos la película que tiene 17 nominaciones al

Goya, *Las bestias*, de Rodrigo Sorogoyen. Por segunda vez en el mundo, luego del festival de Thalim, presentaremos la película de Vera Fogwill. También estarán Juan Bautista Stagnaro y Sofia Gala Castiglione; Maricel Alvarez, Juan Zapata, Claudia Sainte-Luce, Carlos Daniel Malave, Gabriel Carrizo, Javier Andrade, Ana García Blaya e importantes delegaciones de las películas en concurso previo al cierre del festival con *The Whale*, la última película

de Darren Aronofsky”, cerró Cardarello sobre un festival que sigue haciendo historia.

- El autor es crítico cinematográfico, profesor universitario y periodista cultural. Es miembro de la Asociación Española de la Prensa Cinematográfica y de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana con sede en Madrid. Integró el Gran Jurado de la edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Punta del Este.

LO MEJOR DEL CINE EUROPEO

Noticias, entrevistas e informes de festivales
publicados diariamente en inglés, francés, italiano y español

Es un placer compartir con los lectores de CineArte nuestros contenidos

EL CURSO DE CINEMATOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CUMPLIÓ SUS PRIMEROS CINCUENTA AÑOS

Fue la primera Cátedra Universitaria de Cinematografía que se creó en España

La Cátedra de Historia y Estética de la Cinematografía fue fundada en la Universidad de Valladolid el 28 de febrero de 1962, hace ahora cincuenta y un años, siendo la primera Cátedra Universitaria de Cinematografía que se creó en España.

El Curso de Cinematografía es su principal y más prestigiosa actividad, y desde la primera edición en agosto de 1964, viene cumpliendo ininterrumpidamente el objetivo prioritario de dotar de titularidad universitaria a los estudios sobre Cinematografía.

El objetivo del Curso es la formación de Especialistas en Cinematografía capaces de conocer y valorar el cine, con una formación teórica en el campo de la historia, estética y cultura cinematográficas. En el curso no se enseña a hacer cine, sino que se aprende a analizarlo, a valorarlo, a comprenderlo estética y técnicamente, apoyándose en un completo equipo de profesores y profesionales de prestigio en todos los campos.

Desde el punto de vista meramente práctico, el Curso pretende contribuir a la formación de investigadores y docentes en materia cinematográfica, y también de críticos de cine y gestores culturales.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

El Curso de Cinematografía celebró su primera edición en agosto de 1964, manteniéndose desde entonces ininterrumpidamente hasta el momento presente, siempre buscando un nivel de calidad en el profesorado, en la proyección de ciclos y en la mejora constante del programa, ampliando y actualizando sus contenidos.

A continuación, vamos a hacer un repaso por algunos de los nombres que han colaborado con la Cátedra a lo largo de su trayectoria. Desde sus inicios, por el Curso han pasado directores de cine de prestigio como **José Luis Borau**, **Fernando Méndez-Leite** (quien fue en su momento jefe de estudios, y ha participado regularmente en el curso desde finales de los años 60), **Julio Diamante**, Cruz Delgado, Vicente Aranda, José Luis Cuerda, Antonio Giménez Rico, Carlos Serrano de Osma, Jaime de Armiñán, **Juan Antonio Bardem**, Antonio Drove (quien fue profesor durante años), Francisco Regueiro, Luciano Berriatúa, Azucena Rodríguez, Juan Antonio Nieves Conde, Agustín Díaz Yanes, Montxo Armendáriz, Paulino Viota, Basilio Martín Patino, Félix Sabroso y Dunia Ayaso, **Pilar Miró**, Antonio Mercero, Kepa Sojo, José Luis Guerin, Santiago Lorenzo, Salvador García Ruiz, Rosa Verges, Chus Gutiérrez, Mónica Laguna, Javier Rebollo, Javier Corcuera e Ivan Fernández, Francesc Betriu, Patricia Ferreira, Marc Recha, César Martínez Herrada, Gerardo Herrero, Antxon Eceiza, Manuel Martín Cuenca, **Manuel Gutiérrez Aragón**, **Mario Camus**, Juan Millares, Pedro

Aguilera, Ana Díez, Paul Naschy, o más recientemente, en el 2010, Miguel Santemas, Carlos Gil, Carlos Molinero o Enrique Urbizu...

No sólo directores han pasado por la Cátedra. A lo largo de los años, profesionales de la industria vinculados a otros departamentos han ido dejando su huella entre los alumnos del Curso. Directores de Fotografía como Enrique Torán, Alfredo Mayo, Jaume Peracaula o Tomàs Pladevall; músicos como Carmelo Alonso Bernaola (profesor durante más de treinta años), Eva Gancedo, José Luis Téllez o Pascal Gaigne; guionistas como Alicia Luna; montadores como José Antonio Rojo (también profesor durante más de tres décadas); actores como Ana Mariscal o Juan Antonio Quintana; o creadores de efectos especiales como el fallecido Emilio Ruiz del Río.

Junto a estos profesionales de la industria nos encontramos gran cantidad de escritores y críticos cinematográficos que han aportado al Curso su visión del cine. Desde 1964 han pasado por la Cátedra, entre otros, profesores como **Pascual Cebollada**, Pedro Miguel Lamet, Carmelo Romero, Ángel Luis

Hueso, Florentino Soria, Francisco Llinás, Alfonso Sánchez, Luis Gómez Mesa, José María Ródenas, José María Azcárate, Casilda de Miguel, Miguel Marías, Fernando Huerta Alcalde, Jesús González Requena, **Santos Zunzunegui**, Manuel González Cuervo, Fernando Herrero, Fernando Lara, Luis Martín Arias, Antonio Castro, María Manzanera, José Enrique Monterde, José Luis Barrena García, Juan Antonio Pérez Millán, Agustín Sánchez-Vidal, Vicente Sánchez Biosca, José Antonio Hurtado, **Carlos F. Heredero**, Antonio Santamarina, Antonio Santos, Miquel Porter i Moix, Julio Pérez Perucha, Paulino Viota, Pierre Sorlin, Guido Aristarco, Ricardo Muñoz Suay, Noël Burch, José María Caparrós, Joaquín Cánovas, **Román Gubern**, Alberto Elena, Antonio Weinrichter, Gustavo Martín Garzo, José Luis Castro de Paz, Esteve Riambau, Jordi Costa, Antonio Llorens, Roberto Cueto, Javier Ocaña, Carlos Muguiro, Jesús Palacios, Quim Casas o Carlos Losilla...

Tampoco se ha dejado de lado a las nuevas promesas del cine español. Fruto de un acuerdo con la Semana de Cine de Medina del Campo y con su director Emiliano Allende, año tras año contamos con la presentación de los corto-

metrajes premiados en el festival, y con la presencia de sus realizadores en un encuentro-coloquio con los alumnos. Asimismo, dentro del Curso hay un espacio donde los alumnos pueden presentar sus propios trabajos audiovisuales.

Como actividad complementaria al Curso se han realizado diversas exposiciones, a destacar "Ilusión y movimiento. Los orígenes del Cinematógrafo" en agosto de 2009 (XLVI Curso de Cinematografía), "Trucajes cinematográficos de Emilio Ruiz del Río" en agosto de 2005 (XLII Curso de Cinematografía), "Captar lo intangible" en agosto de 1998 (XXXV Curso de Cinematografía) o "La imagen rescatada: recuperación, conservación y restauración del Patrimonio Cine-

matográfico", realizada en colaboración con la Filmoteca de Valencia en agosto de 1995 (XXXII Curso de Cinematografía).

El Curso de Cinematografía se ha convertido también en un importante foro donde presentar publicaciones relacionadas con el cine. Santos Zunzunegui, Antonio Weinrichter, Pedro Poyato, Jesús G. Requena, Carlos F. Heredero, Antonio Santamarina, José Enrique Monterde, Esteve Riambau, Julio Pérez Perucha, Adolfo Bellido, Alberto Elena y Antonio Santos, por destacar algunos de los que han presentado en Valladolid sus últimos libros publicados.

Estamos, por tanto, ante un Curso que durante cuarenta y ocho años ha venido completando a un nivel teórico la formación práctica de las Escuelas de Cine, fomentando el estudio y conocimiento teórico del cine, apoyándose en un completo equipo de especialistas en materia cinematográfica y con un acercamiento de los alumnos a los profesionales de la industria. Este aprendizaje sirve de vehículo de divulgación de la cultura cinematográfica como enriquecimiento del panorama audiovisual.

ISLAS CANARIAS: AHORA AÚN MÁS ATRACTIVAS

Las Islas Canarias entran en el 2023 con muy buenas noticias, y es que acaba de entrar en vigor el aumento del límite de devolución para los proyectos que se acojan a los incentivos fiscales que son de aplicación en el Archipiélago. El porcentaje de deducción se mantiene en el 50 por ciento para el primer millón de gasto y en el 45 por ciento para el resto, y crece ahora el tope de devolución para largometrajes hasta los 36 millones de euros (20 millones en el resto del país) y hasta los 18 millones por capítulo, en el caso de las series (10 en Península).

Estos incentivos fiscales al cine suponen, claro está, un argumento irresistible que mejora la competitividad de Canarias como territorio preferente de rodajes para la industria nacional e internacional. No obstante, el romance de las Islas con el Audiovisual es algo que viene de muy lejos. Recordemos, por ejemplo, a Raquel Welch con su

bikini de pieles en *Hace un millón de años* o a John Houston revolucionando la vida de muchos isleños con su *Moby Dick* y, ya a finales de los setenta, a Rock Hudson rodando la serie *Crónicas Marcianas* bajo las órdenes de Michael Anderson y con guion también de Ray Bradbury.

Y es que, cualquiera que haya trabajado en Canarias sabe cuál es, sin lugar a dudas, su mayor fortaleza: sus paisajes; que son espectaculares y que resulta difícil encontrar en un territorio tan pequeño y a tan poca distancia unos de otros. Paisajes, localizaciones que enamoran y que traen de regalo un clima primaveral y una luz única todo el año. Selva, bosque, desierto, paisaje volcánico, dunas, acantilados, arquitectura de estilo colonial o moderna, carreteras infinitas, coquetos pueblos de pescadores, favelas, cuevas, faros...; todo eso es Canarias.

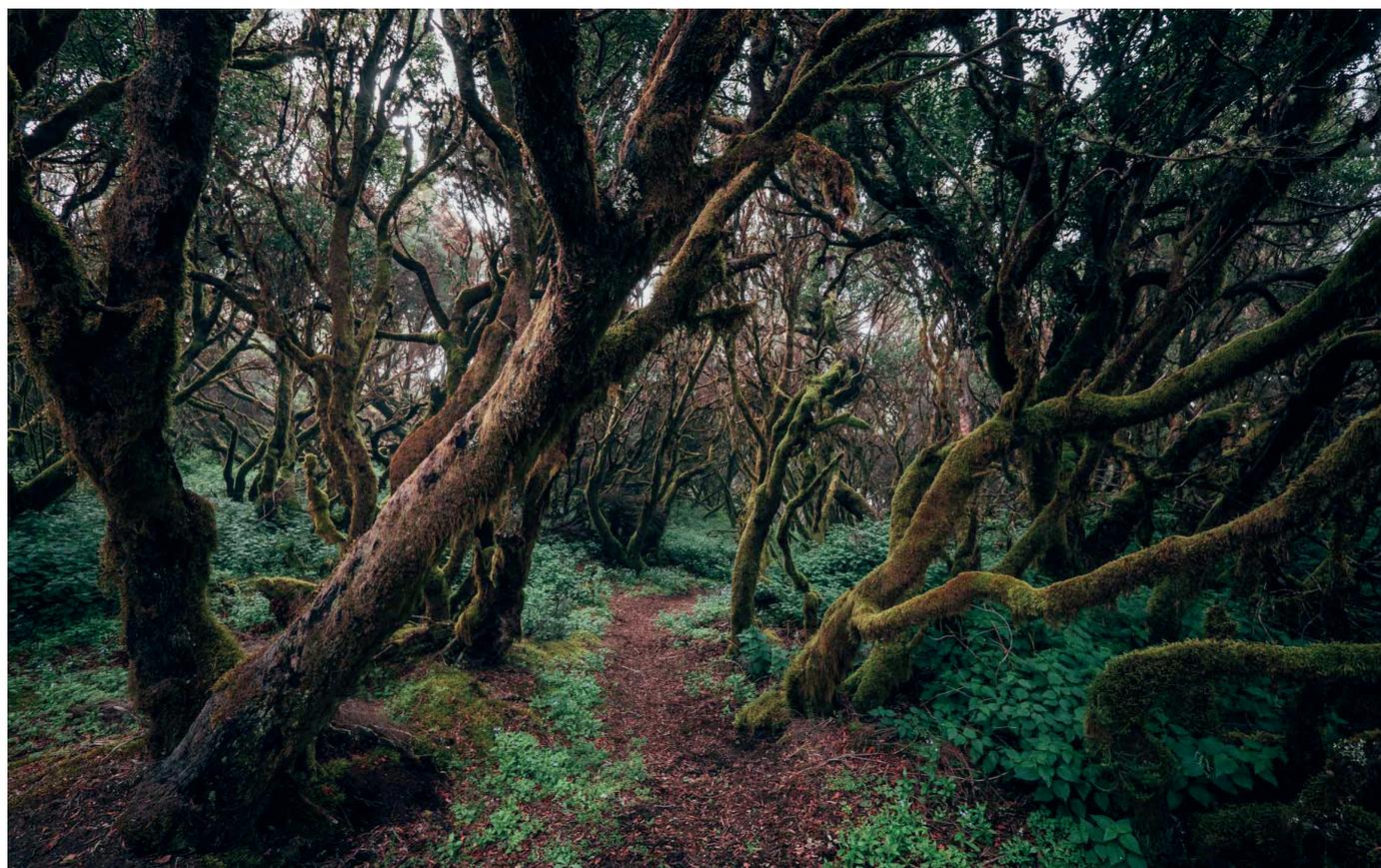
A todos estos ingredientes se suma en este nuevo año la puesta en

marcha de los Gran Canaria Platós: un complejo audiovisual que abarca una superficie construida total aproximada de 6.000 m², compuesto por dos platós de 1.200 m² y 1.800 m² contando con instalaciones anexas, en plena ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

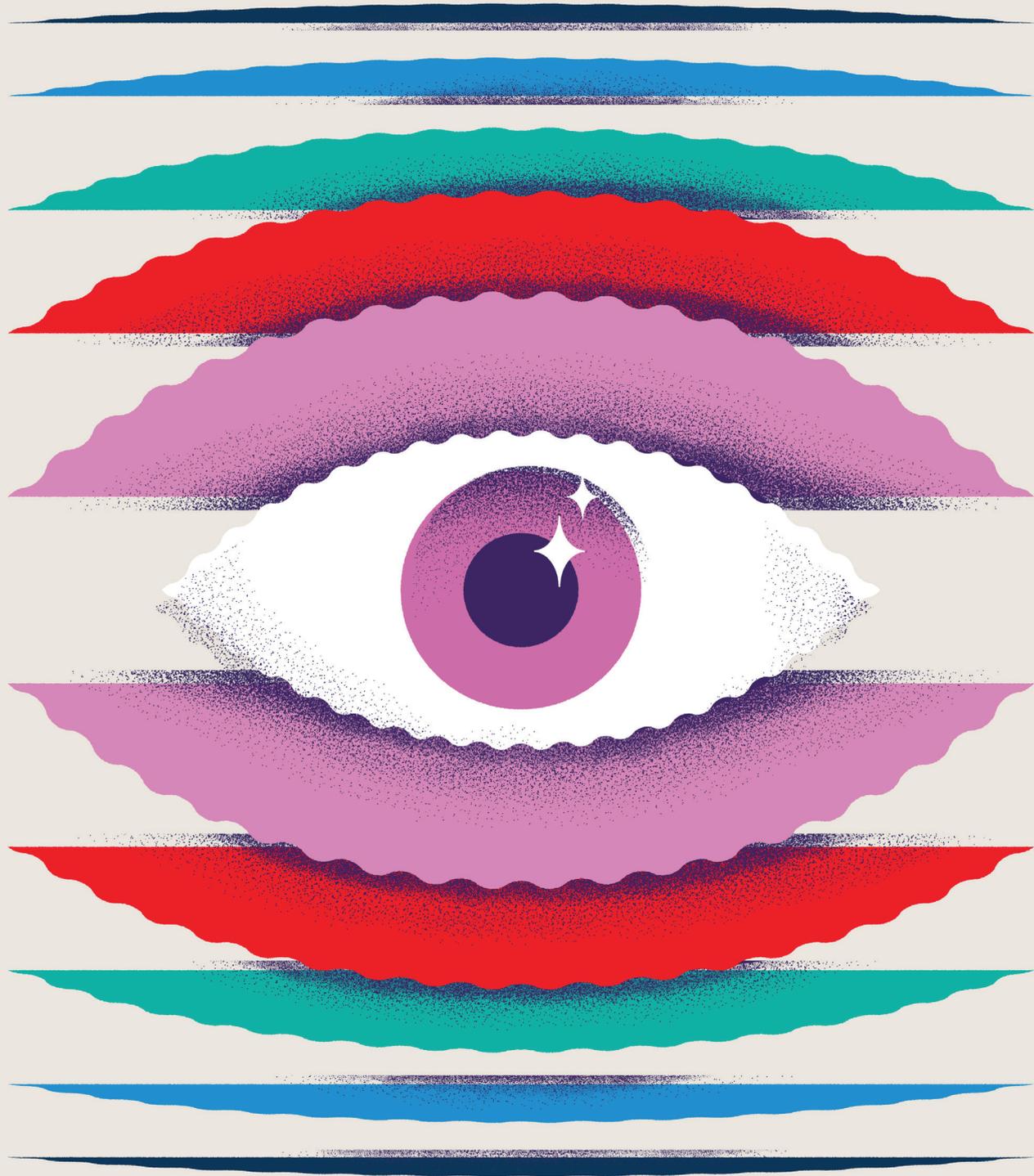
La guinda a este pastel la pone una sólida industria local, con empresas de servicios y todo tipo de equipamientos, profesionales, y talento a raudales.

Canary Islands Film es el sello promocional del Gobierno de Canarias, desde el que se trabaja tanto la atracción de producciones a las islas como el fortalecimiento de la industria local, y que aglutina al resto de organismos públicos y privados del sector. Funciona como ventanilla única, y ofrece asesoramiento y apoyo a los profesionales del audiovisual.

www.canaryislandsfilm.com

Las Islas Canarias ofrecen locaciones inimaginables como este bosque, localizado en la isla de El Hierro.

26
**FESTIVAL DE
MÁLAGA**

10-19 MARZO 2023

ORGANIZAN

Ayuntamiento
de Málaga

málaga
la ciudad redonda

MálagaProcultura

CON EL APOYO DE

A
Junta de Andalucía
Comunidad Autónoma de Andalucía

.M
Diputación Provincial
de Málaga

PATROCINADORES
OFICIALES

rtve

ATRESMEDIA

Fundación La Caixa

CERVEZAS
VICTORIA

SUR

www.festivaldemalaga.com

ALGO DE LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN EL CINE MUDO

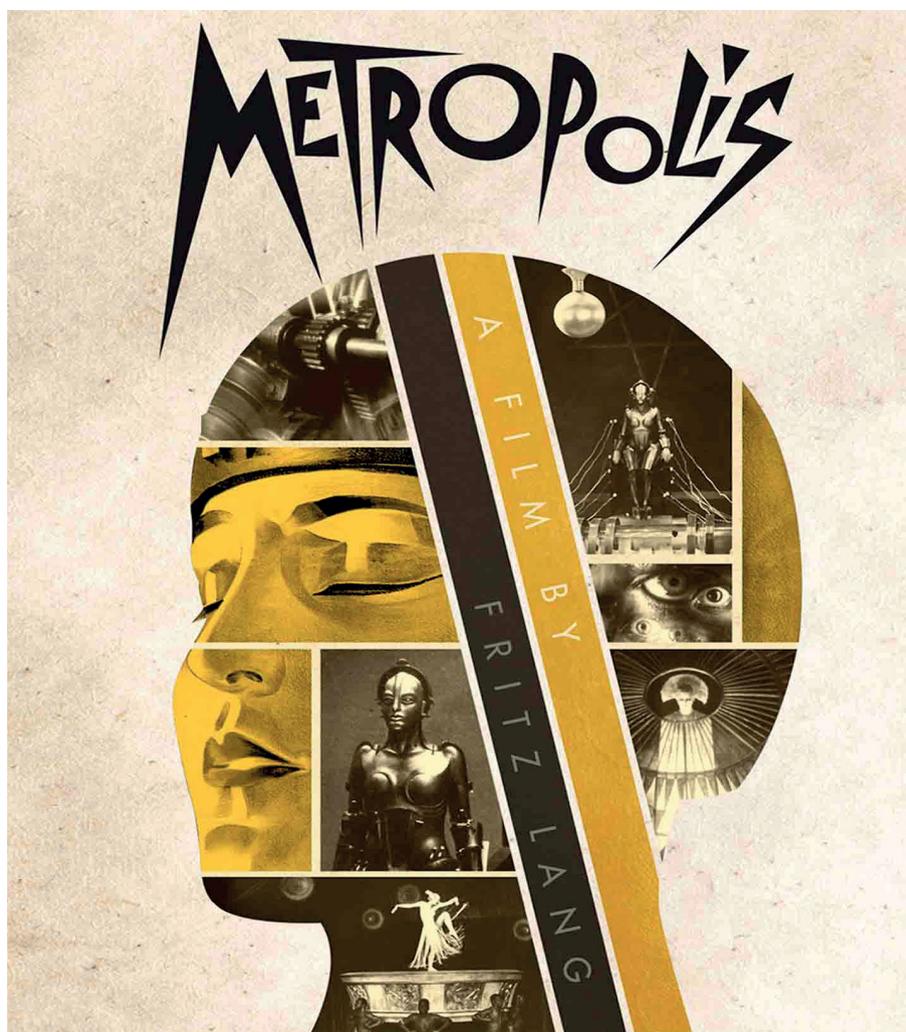
Por Federico Lechner

En algunas entregas anteriores he hablado de alguna forma sobre el cine mudo (bueno, en realidad dediqué toda una columna a "The Artist"), pero en esta ocasión voy a hablar un poco de la historia de la música de cine mudo y de paso de mi tan cercana y cotidiana relación con ella.

Empiezo por esto último. Desde hace años parte de mi actividad como músico es acompañar al piano películas mudas. Comencé haciendo varias giras didácticas, sobre todo para colegios, en las que mostrábamos los comienzos del cine con Georges Méliès, y hacíamos un recorrido por los comienzos del llamado séptimo arte de la mano de Bill Bevan, Chaplin, Laurel y Hardy y algunos otros.

Más adelante empecé con los largometrajes clásicos como "Metrópolis", "Nosferatu", o "El gabinete del Dr. Caligari", y con los años fui ampliando el repertorio con otras tantas joyas (algunas tristemente tan desconocidas para la gran mayoría de la gente, incluido yo si no hubiera tenido la suerte de tener que acompañarlas) tales como "Amanecer" de Murnau, "The Big Parade" (Traducido al español extrañamente como "La Gran Parada") de King Vidor, o "El Acorazado Potémkin", esta última sí más conocida por suerte. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, mucho Buster Keaton y mucho Chaplin, tanto cortos como largometrajes, y algo de Laurel y Hardy y de Harold Lloyd. Y gracias a las colecciones (o "boxes") de Buster Keaton, descubriendo al olvidado y proscrito Fatty Arbuckle, quién fue un desafortunado e involuntario precursor de la cultura de la cancelación y de los juicios paralelos (al igual que Woody Allen y otros en la actualidad, y es que pareciera que todo lo malo se repite).

Vamos a la música. Mi forma de acompañar todas estas películas es ir improvisando al piano sobre unos

pocos motivos musicales que pienso y preparo previamente. Veo las películas tres veces (o una o dos si ya le he hecho en el pasado y solo tengo que "refrescarla"), y la última o dos últimas veces que las veo antes de prepararlas lo hago sin música, es decir, sin la música que traiga la copia que tengan (músicas que a veces son muy buenas o buenas, y otras tantas son deplorables, mecánicas y sin dinámicas).

Esta es una de las formas principales de hacerlo, e imagino que en los inicios del cine, cuando la única manera de musicalizar las películas era con músicos de verdad tocando en el mismo espacio al mismo tiempo, habría una gran cantidad de músicos entrenados y habituados a esto, a este tipo de improvisación.

En general eran (y son) pianistas u organistas, al ser estos instrumen-

tos de teclado los más completos tanto en registro (gammas de graves y agudos) como en posibilidades armónicas, melódicas y rítmicas. Pero había también pequeños grupos de cámara: tríos, cuartetos y a veces más amplios. Al no ser igual de viable y de operativa una improvisación grupal para acompañar las películas, muchas veces estos grupos de cámara trabajaban con motivos y músicas "cliché", es decir, tenían una serie de músicas escritas para diferentes tipos de escena: romántica, cómica, triste, de acción... que iban alternando y utilizando según lo que sucediera en la pantalla. Ocasionalmente se usan grupos orquestales con una música totalmente escrita, como es el caso de la fabulosa "La pasión de Juana de Arco" de Carl Dreyer con la música de Richard Einhorn o de la mucho más reciente "Blancanieves", de Pablo Berger y con música de Alfonso Vilallonga.

NUNCA ES TARDE PARA CAER EN LA TENTACIÓN

LA CLAUQUETA PC PRESENTA

MAMACRUZ

DIRIGIDA POR PATRICIA ORTEGA PROTAGONIZADA POR KITI MÁNVER

UNA PRODUCCIÓN DE LA CLAUQUETA PC. EN CO-PRODUCCIÓN CON LA CRUDA REALIDAD, PECADO FILMS, MAMACRUZ A.L.E. Y MANDRÁGORA FILMS. CON KITI MÁNVER, PEPE QUERO, INÉS BENÍTEZ VILARDELA, SILVIA AGOSTA Y MARÍ PAZ SAYAGO. GUIONISTA: FERNÁNDEZ PARDIL. ASISTENTE: FAJANA DE LOS SANTOS LAMAZ. MONTAJE: PALOMA PENARRUBIA. MÚSICA: MARICHO SANZ. VESTUARIO: ANTOÁN MEJÍAS. EDICIÓN: DANIELA FUNG MACCHETTI. FOTOGRAFÍA: ABRHAM F. APRESA. SONIDO: SERGIO MAURINO. ASISTENTE DE CÁMARA: TONY PARRALES. ASISTENTE DE CÁMARA: ESTHER VAQUERO. ASISTENTE DE CÁMARA: ANABEL BEATO. PRODUCTORA EJECUTIVA: CARMELA MARTÍN. PRODUCTORA EJECUTIVA: AMPARO MARTÍNEZ BARRIO. PRODUCTORA EJECUTIVA: HUGO BAENA. PRODUCTORA EJECUTIVA: MANOLO LIMÓN. PRODUCTORA EJECUTIVA: SARA GÓMEZ & DOLE ANTONIO BAEZ. PRODUCTORA EJECUTIVA: CARLOS ROSADO SIBÓN & JOSÉ ALBA. PRODUCTORA EJECUTIVA: PATRICIA ORTEGA & JOSÉ ORTIZ. PRODUCTORA EJECUTIVA: OLMO FIGUEROA, GONZÁLEZ GUEVEDO. PRODUCTORA EJECUTIVA: PATRICIA ORTEGA.

#MAMACRUZ @FILMAXPRESENTA @FILMAX MAMACRUZ.FILMAX.COM

ALEMANIA

Oro puro

BIOPIC DE UN REFUGIADO DE GUERRA QUE SE CONVIERTE EN UN CRIMINAL

por Camilo de Marco. Cineuropa.org

De una tienda en las calles del gueto, al tráfico de cocaína, a la cárcel por robo, y de ahí a la ascensión en el mundo de la música rap. Esto no es “Straight Outta Compton”, sino “El oro del Rin” / Rheingold de Fatih Akin, que se estrenó en el Festival de Cine de Hamburgo a principios de octubre antes de llegar al Rome Film Fest y finalmente llegar a los cines alemanes el 27 de octubre.

“Rheingold” es una adaptación del libro “Alles oder Nix: Bei uns sagt man, die Welt gehört dir” (Todo o nada: como dicen, el mundo es tuyo), publicado en 2015 por el exitoso rapero de Bonn, Giwar Hajabi alias Xatar, que hoy no solo es una de las mayores estrellas del rap alemán, sino también un exitoso empresario y restaurador.

Detenido por el robo de una furgoneta que transporta, en secreto, los dientes de oro que los sepultureros de toda Alemania roban a los muertos. Condenado

a 8 años, Xatar (es decir, “el peligroso”) graba su primer disco de éxito en la cárcel, con un dictáfono introducido de contrabando en la prisión.

Este biopic de un refugiado de guerra que se convierte en un criminal cínico y oportunista y, finalmente, en un inspirado rapero que cuenta en sus canciones su difícil existencia, no podía estar en mejores manos que las de Akin, un director alemán de origen turco que firmó en 2019 la inquietante película “El guante de oro”, que cuenta las hazañas del asesino en serie de Hamburgo Fritz Honka.

Pero Akin parece mucho más a gusto en la primera parte de la película, que relata la expulsión de un joven, su fuga, la pérdida de su hogar y de su identidad cultural, y el posterior descenso a la

delincuencia de quienes, como él, sienten que tienen Nada que perder. En las últimas partes de esta película, que está filmada con maestría, en numerosos lugares y en diferentes formatos, desde 4:3 hasta Cinemascope, y editada a lo largo de diferentes niveles temporales, Akin, sin embargo, parece “perdido en la transposición”.

Los encuentros entre criminales, los diálogos y determinadas situaciones, la actitud y la mirada del propio Xatar, interpretado por Emilio Sakraya (Kiano en la serie de Netflix “Tribes of Europa”, Shooting Star de EFP este año), se sumerge en el cliché. Dividido en capítulos cortos marcados por texto en pantalla que indica las fechas y las ciudades donde se desarrolla la acción, “Rheingold” parece de hecho tres películas diferentes.

TÍTULO: Rheingold (El oro del Rin)

DIRECTOR: Fatih Akim

UNA MIRADA AL MUNDO DEL ARTE SEGÚN EL MAESTRO CARLOS SAURA

En “Las paredes hablan”, bajo el personal y singular prisma del consagrado cineasta aragonés, se retrata la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación, desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta las expresiones más vanguardistas del arte urbano.

María del Puy Alvarado, productora de la película, se ha referido a Carlos Saura como “un verdadero artista renacentista y una fuerza de la naturaleza”. El creador urbano Suso 33, uno de los artistas que participa en el documental, ha añadido que esta película es “una oportunidad de despertar la mirada al arte urbano. Me ha enseñado mucho trabajar con Saura, hemos jugado como niños con este proyecto que es, además, una propuesta y una oportunidad

para generar un debate”. Y otro de los hijos del cineasta, Antonio Saura, productor y distribuidor, ha expresado su “expectación extraordinaria por este documental que va a estar en muchos festivales”.

El documental, que además de dirigir también protagoniza por primera vez Carlos Saura, ofrece un apasionante y personal viaje hacia el origen del arte. El cineasta recorre lugares fundamentales de la creación artística. ‘Las paredes hablan’ se ha rodado en 14 localizaciones como las Cuevas de Puente Viesgo y Altamira en Cantabria y el Yacimiento de Atapuerca en Burgos, pero también en las coloridas calles de Barcelona y los barrios de Lavapiés y Embajadores en

Madrid donde el grafiti es el protagonista.

Para su realización se ha contado con la participación de artistas, personalidades y expertos como Pedro Saura, pintor de la neocueva de Altamira; Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana y codirector de Atapuerca; Miquel Barceló, uno de los iconos más reconocidos del arte contemporáneo; Anna Dimitrova, comisaria de Arte; Roberto Ontañón Paredo, director del Museo de Prehistoria y Arqueología y de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria; Zeta, artista de grafiti; Suso33, creador urbano; Cuco, muralista; y Musa71, escritora de grafiti.

TÍTULO: Las paredes hablan

DIRECTOR: Carlos Saura

IRLANDA

ALMAS EN PENA DE INISHERIN

UNA MALDITA HISTORIA DE AMOR Y AMISTAD

por Marta Balaga. Cineuropa.org

En ocasiones, casi resulta extraño reírse durante una película de Martin McDonagh. Sus historias son hilarantes, con citas memorables y, sin embargo, profundamente tristes. Es difícil explicar cómo funciona, pero lo hace. Es como si después de darnos cuenta de que el mundo está condenado y no hay esperanza, nos limitásemos a permanecer sentados, sonriendo.

El estilo personal de McDonagh, así como su humor, son tan únicos que realmente deberían celebrarse mucho más (aunque disfruté de la gloria de los Óscar con “Tres anuncios en las afueras”). “Almas en pena de Inisherin” es una película más pequeña, tanto en alcance como en espíritu, en la que una pequeña comunidad isleña experimenta de repente algo emocionante: el final de una amistad. Ocurre de forma tan abrupta que resulta devastador, especialmente para Pádraic (Colin Farrell), un hombre bondadoso que al parecer también es demasiado aburrido como para que su mejor amigo lo aguante.

De hecho, así comienza todo, con las palabras: “simplemente ya no me gustas”. Es infantil, es extraño, pero Colm (Brendan Gleeson) ha tomado una decisión. Siente

que su vida se le escapa entre los dedos, por lo que se niega a escuchar más letanías sobre mierda de burro, ¿o era un poni? Ha decidido terminar la relación con su joven amigo, que lo sigue a pesar de todo, reaccionando con sonrisas tímidas o arrebatos de ira etílica. Ante esto, Colm, un violinista apasionado, amenaza con cortarse los dedos si no lo deja en paz.

El aislamiento y la ociosidad despiertan la locura en todo el mundo, no solo en los dos protagonistas. Hay una anciana escalofriante deambulando por la noche, como si una de las tres brujas de Macbeth se hubiera perdido, y también está la hermana de Pádraic (Kerry Condon), demasiado inteligente para ser feliz en este extraño lugar. El superpoder de McDonagh es ser capaz de acumular dolor y soledad para acabar construyendo algo cálido, conmovedor y muy divertido.

Hay algo profundamente personal en algunos de los temas que se plantean en la película, como la crueldad del paso del tiempo y el legado que queremos dejar, cuando Colm comienza a preguntarse qué es más importante en la

vida: ¿el arte, el trabajo o simplemente ser amable? ¿Vale la pena sacrificarlo todo con la esperanza de ser recordado siglos después?

Estas preguntas se manejan con cuidado y un lenguaje deliciosamente obscuro por parte de dos actores que parecen disfrutar de cada segundo de los trágicos enfrentamientos de sus personajes, deleitándose con los diálogos y dejando que todo fluya. Por su parte, Farrell asume un papel que no habría interpretado hace dos décadas, cuando todavía estaba ocupado participando en blockbusters. “Escondidos en Brujas”, de McDonagh, le ofreció su mejor interpretación en años, también junto a Gleeson, y esta colaboración sigue dando resultado.

Se trata de un dúo maravilloso, aunque lo único que hace uno de ellos es tratar de escapar, llegando a beber su pinta fuera del pub. Recientemente, alguien me dijo que el final de una amistad duele más que el final de una relación amorosa. Por otra parte, probablemente sea lo mismo. Y esta película es una maldita historia de amor.

TÍTULO: The Banshees of Inisherin

DIRECTOR: Martin McDonagh

COREA DEL SUR

RETORNO A SEÚL

UN RECORRIDO INICIÁTICO HACIA EL ORIGEN DE UNA ADOPCIÓN

por Fabien Lemercier.Cineuropa.org.

“¿Eres consciente de que podría borrarte de mi vida en un segundo?” Los sentimientos de los niños adoptados son netamente más complejos que la media, una mezcla atormentada de deseo más o menos fuerte o amortiguado de conocer a sus padres biológicos y de barreras construidas tanto en el interior como en el exterior para no abrir las puertas a emociones cuyo poder de destabilización es incontrolable.

Pero una vez tomada la decisión de conocer a sus padres biológicos, cualesquiera que sean los avances y las reticencias, se entra en un terreno desconocido, donde se intenta evaluar su contenido de un vistazo para decodificar las señales y los peligros. Este es el tema que trata con habilidad y dinamismo el cineasta franco-camboyanos Davy Chou en “Return to Seoul”. Una película muy bien construida con la que el director persigue su ascenso a la ficción iniciado en 2016, con la notable “Diamond Island”.

“¿Vas a intentar encontrar a tus padres? --No”. Con su cara típicamen-

te coreana, la francesa Frédérique Benoît, de vacaciones (por casualidad, ya que los vuelos a Japón han sido cancelados) durante dos semanas “en el país de la calma matinal” intriga a los jóvenes locales con quienes simpatiza con una facilidad desbordante ya que es emprendedora, pero también muy abrupta, algo que no encaja con una cultura mucho más diplomática.

Conociendo la existencia del centro Hammond, el establecimiento encargado de adopciones más importante de Corea, Freddie (Ji-Min Park), que tiene 25 años y una fotografía (de quien cree que es su madre) como único recuerdo de su tierra natal, no sabe dónde se mete (tampoco habla coreano), pero da pasos que pronto revelan en qué ciudades viven su padre (Kwang-Rok Oh) y su madre biológicos. El primero responde al telegrama enviado por el centro e invita a su hija a pasar el fin de semana con su fa-

milia. Es el principio de un recorrido turbulento de ocho años...

“Return to Seoul”, un bonito retrato de una joven que se debate entre violentas emociones contradictorias e inconscientes entre dos países, construido de forma metódica (en cuatro periodos) un dique, un pasaje progresivo entre varios estados de Freddie, entre la huida en la fiesta o en asuntos sin ningún efecto y una tristeza latente que la atormenta y la impulsará a aceptar de lejos a un padre con una culpa muy intrusiva (“cada vez que bebe, llora y habla de ti”) y una madre casi inaccesible. Un itinerario iniciático presentado a la perfección por el talentoso Davy Chou, que lleva con habilidad las riendas de las emociones contenidas y temblorosas, mientras se aclara su temática con escenas bastante divertidas sobre el choque de culturas y secuencias donde la energía de la juventud se expresa a todo volumen.

TÍTULO: Return to Seoul

DIRECTOR: Davy Chou

Luc y Jean-Pierre Dardenne, directores de “Tori and Lokita”

“EL DESTINO QUE LES PROPORCIONAMOS A LOS MIGRANTES, A LOS EXILIADOS, ES LA GRAN CUESTIÓN DE NUESTRAS SOCIEDADES”

por Aurore Engelen.Cineuropa.org

Los hermanos belgas hablan sobre su nueva película, que muestra la inexorabilidad de los mecanismos de dominación que rigen las relaciones humanas. Con “Tori et Lokita”, Jean-Pierre y Luc Dardenne se atreven con una historia sencilla y conmovedora, una historia de amistad entre dos menores exiliados que muestra la violencia hacia la cuestión migratoria que condena a los más débiles en lugar de protegerlos.

Cineuropa: ¿Cuál fue la chispa que hizo surgir este proyecto?

Jean-Pierre Dardenne: Hace unos años visitamos centros de acogida para refugiados. Eso hizo que nos planteáramos en varias ocasiones la situación de estos menores aislados en el exilio, y quisiéramos hacer una película sobre ellos. Ahmed era un niño solitario, nos dijimos: “Mira, contamos una historia de amistad con niños”. El exilio, el

tipo de exilio que reservamos a los migrantes es el gran problema de nuestras sociedades.

Luc Dardenne: Yo diría más a los exiliados que a los migrantes. No es solo que pasen de un entorno a otro. También han dejado una ciudad, a su familia, todo lo que conocen. La ruptura es enorme, están más perdidos y más solos. También pudimos observar y leer muchos testimonios e informes médicos. Descubrimos el infierno que viven los niños durante el viaje, y el terrible sentimiento de soledad que los invade, incluso cuando ya han llegado.

¿Cómo surgió el tema principal de la película, más allá de la situación de estos menores?

J-P. D.: Queríamos hacer una verdadera historia de amistad, en toda su belleza.

L. D.: Sí, y evitar un tipo de dra-

maturgia bastante clásica en este tipo de historias, que pasan por la traición. Su amistad se materializa a través de una cantinela, que los acompaña a lo largo de su trayectoria y que los une, y que traduce tanto su alegría de estar juntos como su profunda melancolía.

¿Cómo decidisteis la dinámica entre los dos personajes? Tori está constantemente en movimiento, mientras que Lokita está en una especie de resistencia.

L. D.: Mientras escribíamos y elegíamos a los actores. Tori pasa por todos lados, tiene las llaves, está en constante movimiento, intenta ir a buscar a Lokita, salir. Salta, corre, se cuele. Por otro lado, vemos a Lokita como un cuerpo que nos impide movernos, nos encierra, nos decíamos: “Es una prisionera”. No es que no esté en acción, pero está restringida. Y también es víctima de explotación sexual, la última restricción. En este sentido, su cuerpo lu-

cha contra los adultos.

La película es un disparo de advertencia, una denuncia de una situación que lleva años agravándose, y que ya vimos venir en Rosetta. ¿Existe una responsabilidad como cineasta de retomar este tema?

J-P. D.: Es un tema que nos obsesiona desde hace mucho tiempo, no encontrábamos desde qué perspectiva tratarlo. Nuestra especialidad no es “copiar” la realidad, eso no es lo que hacemos. Pasamos por la ficción. Pero lo que nos volvió a traer a este tema, aunque lo sabíamos sin saberlo, fue el número de menores que

desaparecen cada año en Bélgica. También leímos artículos sobre las torturas, incluso los asesinatos de adolescentes en el marco del tráfico de estupefacientes.

¿Tenéis el deseo profundo de provocar una reacción política?

J-P. D.: No somos políticos, pero está claro que esperamos que la película genere reacciones. Es una película sobre la amistad, pero también es una película que denuncia una forma de esclavitud moderna. Seguramente, son los más vulnerables, sin papeles, sin familia... Es cierto que ojalá nuestra película, a través

de la exposición mundial que ofrece Cannes, nuestros dos personajes, marginados frágiles, pudieran hacer reflexionar a quienes toman las decisiones, hacer que dejemos de pasar sobre las cabezas de estos jóvenes una espada de Damocles... Aprenden la lengua del país al que llegan, que les ofrece una educación, una formación. Asumimos que vienen aquí para luego traer a su familia, se les atribuye el deseo de venir aquí a robarnos... En última instancia, eso es lo que entendemos. Sin embargo, creo que a nivel europeo, podemos encontrar soluciones para no enviar de vuelta a los menores a los 18 años.

BÉLGICA

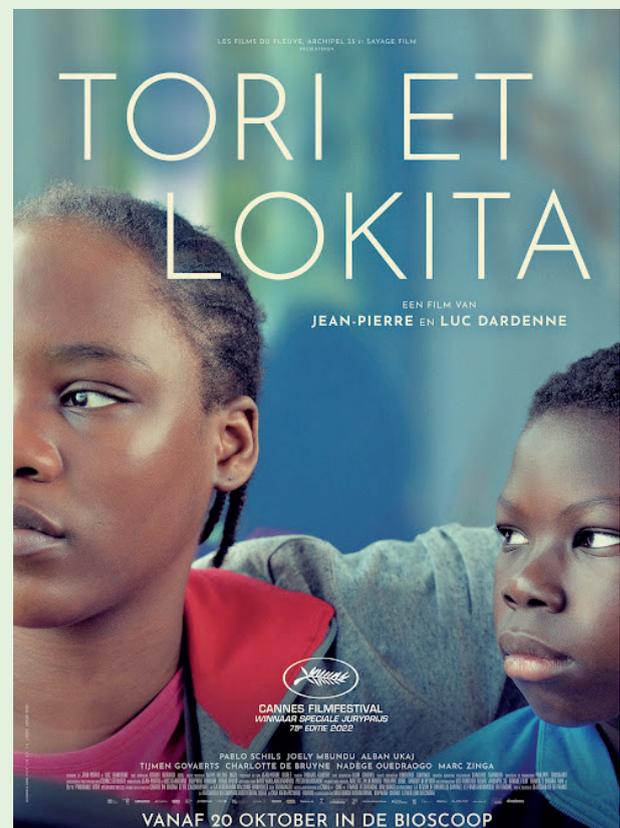
TORI Y LOKITA

UNA HISTORIA IMPRESIONANTEMENTE REFINADA SOBRE DOS NIÑOS QUE SE QUEDARON ATRÁS

por Aurora Engelen. Cineuropa.org

Tori y Lokita, interpretadas por dos jóvenes debutantes, Pablo Schils y Joely Mbundu, son los dos héroes de la película de Dardenne. Así son todos los niños, las jóvenes, los exiliados y todos los migrantes. Son los que son silenciados, ignorados, escondidos. Aquellos cuyo sueño de una nueva vida incomoda a la gente.

Los cineastas vuelven a un refinado estilo de cine con película, acercándose lo más posible a sus dos protagonistas, uniendo sus movimientos, la batalla permanente de Tori y la resistencia de Lokita. Es un estilo que apuesta por el movimiento, con pocos resortes narrativos pero extremadamente tensos, 90 minutos de intensidad dramática que nacen de unas miradas, una canción, y un final hábil, un final demoledor, que reivindica el alcance político de la película, la compromiso de los directores a la hora de cuestionar nuestra relación con los demás. La película termina en un grito; es un llamado, un gesto artístico, una súplica ficticia para revisar nuestras políticas migratorias y (re)despertar nuestra conciencia. Una historia dramática, una parábola, un thriller humano y social sobre las injusticias económicas, sociales y raciales fundamentales que están en el corazón de la sociedad actual.

TÍTULO: TORI ET LOKITA
DIRECTOR: LUC Y JEAN-PIERRE DARDENNE

LAS DICTADURAS EN EL CINE

Ramiro Cristóbal

Ya se ha dicho, pero no está de más hacerlo de nuevo, que es la primera vez que en una película se narra el juicio y castigo de hombres que torturaron y asesinaron y que, sin respeto alguno por los derechos humanos, ordenaron hacerlo a sicarios y esbirros, probablemente enfermos de crueldad y sadismo. En algunas ocasiones, como es el caso del dictador Jorge Videla, se escudaron en la religión como justificante. Sin duda pensaron que su misa diaria y mascullar oraciones con los ojos cerrados les facultaba para seguir dando órdenes de exterminio.

Lo más cerca de este tipo de condena pública a través del cine fue la película "El caso Pinochet", dirigida por el chileno Patricio Guzmán, en 2001. En esta película en la que se examina al dictador Augusto Pinochet, se vuelve a un precedente cercano: la detención en Londres, en 1998, del dictador a instancias de los cargos presentados por el juez español Baltasar Garzón quien, basándose en el principio de Jurisdicción Universal, presentó una acusación basada en 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles durante la dictadura en Chile, el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria y conspiración para cometer tortura.

Tras un largo proceso que duró casi año y medio, la Cámara de

"Argentina 1985" puede ganar el Oscar que se merece, pero, de momento, ya ha ganado en la aceptación unánime de millones de personas. Cualidades cinematográficas aparte -que las tiene-, la película de Santiago Mitre y Ricardo Darín reivindica un hecho, largamente deseado y merecido por la gente de bien que vive en este mundo: la posibilidad de denunciar en público a aquellas personas que maltrataron a sus contemporáneos y que nunca pagaron por ello.

los Lores británica consideró que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser detenido.

Dando muestra de su valentía, el dictador chileno se mostró enfermo y anciano, logrando que la reclusión fuera domiciliaria. Como diría un testigo, esta imagen doliente de un hombre en silla de ruedas, contrastó con su imagen erguida y amenazadora cuando al fin pudo volver a Chile el 3 de marzo de 2000.

Pinochet nunca fue condenado a pesar de haber 300 cargos contra él, ni se autorizó su extradición a España como querían no sólo Garzón, sino organizaciones como Amnistía Internacional y la Fundación Médica para la Atención de las Víctimas de la Tortura. Estuvo 503 días en su prisión atenuada de Londres, mirando

tras los cristales y esperando lo mejor y lo peor para él.

En la película de Patricio Guzmán se da voz a varias personas que fueron sacadas de sus casas y torturadas después.

Dos películas inglesas, "Un país en África" (Con Juliette Binoche y Samuel Jackson) y "Red Dust", ambas de 2004, presentaron testimonios de personas maltratadas, heridas y torturadas en la República Sudafricana del Apartheid. Una iniciativa del obispo Desmond Tutú que llamaron "Comisión de Verdad y Reconciliación" hizo que salieran a la luz muchas infracciones de los derechos humanos, contadas por los mismos que las perpetraron, a los que se concedió inmunidad legal a cambio de su confesión.

Y, desde luego, "Judgement at Nuremberg" (1961) de Stanley Kramer, titulada en España, no por casualidad "Vencedores y vencidos", se dan testimonios de torturas y asesinatos en el juicio que los aliados hicieron contra los responsables de la Justicia en el régimen nazi. Aquí fue un juez norteamericano, con apoyo de otros jueces de Francia y Reino Unido, el encargado de sacar a la luz toda la aberrante filosofía legal de la Alemania de Hitler. Varios de los acusados fueron condenados a pena de muerte.

La película de Santiago Mitre y Ricardo Darín reivindica un hecho, largamente deseado y merecido por la gente de bien que vive en este mundo: la posibilidad de denunciar en público a aquellas personas que maltrataron a sus contemporáneos y que nunca pagaron por ello.

CINE & ARTE

www.revistacinearte.com

LA WEB DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN ESPAÑOL

LA HACEMOS ENTRE TODOS

En www.revistacinearte.com publicamos todas las noticias, entrevistas y comunicaciones que quieran enviar los empresarios y trabajadores del cine de España y de todos los lugares del mundo donde se haga cine en español

¡Escríbenos! ramiro@revistacinearte.com

Madrid
Film Office

30%
INCENTIVOS
FISCALES

UNA CIUDAD PARA CONTAR GRANDES HISTORIAS

Madrid te ofrece lugares con gran potencial narrativo, profesionales experimentados y los servicios de producción que darán vida a tu proyecto.