

- 76 Festival de Cannes: todas las películas en Competición y fuera de ella
- Pedro Almodóvar y Víctor Erice presentarán en Cannes sus últimas creaciones
  - Entrevista con Estíbaliz Urresola, Biznaga de Oro del Festival de Málaga

Número 53

Mayo 2023

www.revistacinearte.com

Edición exclusiva - Festival de Cannes

OFFICIAL SELECTION SELECTION

VÍCTOR ERICE VUELVE A CANNES

Sumario

Vuelve el número 1 que cumple 76

El Festival de Cannes, reconocido hasta el momento como el más importante del mundo, cumple su 76 edición y lo hace con un golpe de autoridad. El extraordinario elenco de concurrentes, competidores o no, demuestra que casi todos, comerciales o independientes, europeos, asiáticos o americanos, prefieren esperar a la cita de mayo, en la ciudad francesa, guardando sus mejores esperanzas cinematográficas. Para el público cinéfilo, los distribuidores y los críticos, sólo falta aguardar y disfrutar

16-27 MAYO 2023

- 6. La esperada vuelta de Víctor Erice con "Cerrar los ojos"
- 7. Western de Pedro Almodóvar: "Extraña forma de vida"
- 8. Martin Scorsese: "Asesinos de la flor de la luna"
- **10.** Indiana Jones y Harrison Ford de vuelta en el Festival
- 12. Entrevista a Estíbaliz Urresola y sus "20.000 especies de abejas"
- 22. Celebración Picasso en el mundo de la pintura y el cine
- 24. Todas las películas en competición del 76 Festival de Cannes
- 42. Peris Costume, la gran multinacional española de vestuario para cine

EL OLIMPO DEL CINE

En la competición evidente entre plataformas y salas de proyección, quizás se está llegando a un principio de acuerdo para que todo el mundo pueda sobrevivir y no haya masacres, ni vencedores y vencidos.

Quizás, por eso, el Delegado General del Festival de Cannes Thierry Frémaux, en declaraciones a la revista Variety decía: "El mundo está cambiando, pero Cannes es un festival de cine que defiende las salas". Y añadía, rápidamente: "Pero la llegada de las plataformas y su contribución al mundo creativo es igual de importante a escala global. Las reglas de exhibición francesas ya están evolucionando y seguirán haciéndolo. El consejo de administración del Festival de Cine de Cannes dedica mucho tiempo a este tema. Hablamos de Netflix muy a menudo y siempre son debates enriquecedores".

Porsiacaso, el primer Festival Internacional del mundo se ha curado en salud contactando -y

logrando sus últimas películas- con el Olimpo del cine, con todos aquellos realizadores que cualquier cinéfilo tiene como imprescindibles en su filmografía fundamental.

En efecto, con toda su gloriosa historia, nos encontraremos nada menos que a Ken Loach que ha cumplido 86 años y junto a él a Wim Wenders, con 77, Takeshi Kitano, 76, a Marco Bellocchio con 83, a Víctor Erice con 82, a Pedro Almodóvar con 73, a Martin Scorsese con 80, los mismos que Harrison Ford en su (pen)último papel de Indiana Jones. Faltaron a la cita Román Polanski y Woody Allen con 89 y 87 años.

Es claro que irán acompañados de otros grandes más jóvenes, pero la traca de la gran calidad ya ha sido lanzada. Un increíble equipo de artistas artesanos, todos ellos por encima de las nubes y las cumbres más altas, nos esperan en la ciudad francesa. ¡Por algo será!

www.revistacinearte.com

La web de la industria del cine en español

DIRECTORRAMIRO CRISTÓBAL MUÑOZ

DIRECTOR ADJUNTO
Alex Murillo

COORDINACIÓN EDITORIAL Carmen Soriano Carballo

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

FIRMAS

Carlos Hugo Aztaraín, 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

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

los lugares del mundo donde se haga cine en español.

¡Escríbenos!

contacto@revistacinearte.com

EL FRAUDE FISCAL DENUNCIADO EN EL DOCUMENTAL "CÓBRAME SI PUEDES"

La evasión fiscal ha sido un mecanismo esencial de la globalización neoliberal desde principios de la década de los 2000. Su papel se minimiza sistemáticamente en el discurso oficial, que habla de la evasión fiscal como de un fenómeno marginal, mientras que desde hace cuarenta años es una de las herramientas del creciente dominio de las multinacionales y de las grandes fortunas sobre la economía, con enormes repercusiones en nuestra vida cotidiana, así como, por supuesto, con increíbles aumentos de riqueza para algunos y un empobrecimiento constante para otros.

No creo que una película pueda revolucionar el mundo. Hoy sería un lugar mucho mejor si pudiera. Pero creo que, en un tema tan fundamental, hay que hacer todo lo posible. Necesitamos artículos de prensa, libros, programas de televisión, pero también películas. Una película no se dirige al mismo público ni utiliza el mismo lenguaje; el acto de ir al cine es completamente distinto al de beber del grifo de la televisión, y no digamos ya de las cadenas de 24 horas de todo tipo de noticias. Además, estamos convencidos de que el cine es un poderoso espacio público frente a los medios de comunicación dominantes.

Ambas películas ("Les nouveaux chiens de garde" y "Cóbrame si puedes) se centran en ciertos mecanismos de dominación en beneficio de una oligarquía. Múltiples ejemplos muestran que los conglomerados y las familias adineradas, que ahora poseen los medios de comunicación de masas, practican la evasión fiscal. Edité una secuencia que analizaba el tratamiento comparativo del fraude social y el fraude fiscal en los principales medios de comunicación. Era bastante asombro-

Yannick Kergoat (Bretaña, Francia) es montador profesional de cine premiado y autor de varios documentales sobre los mecanismos del poder. Primero fue "Les nouveaux chiens de garde" (Los nuevos perros guardianes) sobre la relación entre poder económico y medios de comunicación y más recientemente "La (très) grande evasión" ("Cóbrame si puedes") sobre el fraude fiscal estrenado recientemente en Filmin.

Lo que "Cóbrame si puedes" trata de demostrar es que este fenómeno se agrava cada año: los interesados están cada vez más entrenados en la evasión fiscal, afecta a cada vez más sectores económicos y cada vez son más los países que quieren formar parte del "club". Esta realidad es uno de los temas subyacentes de la película.

so. Por desgracia, la película era demasiado larga y tuvimos que cortarla.

Otro reto, cuando se hace una película como ésta, es que la

historia no está completa, sino que evoluciona constantemente. A veces tienes la sensación de ir por detrás de la realidad. Cada nuevo escándalo, cada nueva decisión de la OCDE, cada nueva declaración política sobre estos temas podría perturbar la narración de la película. Pero al final esta limitación fue beneficiosa, ya que nos obligó a volver a centrarnos en los mecanismos esenciales de la evasión fiscal y en las invariables responsabilidades políticas. Por otra parte, y esto es lo que "Cobrame si puedes" trata de demostrar sin descanso, este fenómeno se agrava cada año: los interesados están cada vez más entrenados en la evasión fiscal, afecta a cada vez más sectores económicos y cada vez son más los países que quieren formar parte del "club". Esta realidad es uno de los temas subyacentes de la película.

Hay estudios que aseguran que, ya de por sí, los beneficios consolidados declarados por las multinacionales no se corresponden con los balances agregados de sus filiales. En otras palabras, hay beneficios que desaparecen y, por lo tanto, mecanismos fiscales para escapar a esta ley que ya están en marcha incluso antes de su introducción.

Existe la sensación de que reformar los impuestos y luchar contra la evasión fiscal para evitar el empobrecimiento de los Estados, el deterioro acelerado de los servicios públicos y la explosión de las desigualdades, sigue sin estar en la agenda de nuestros dirigentes. Al contrario, la dinámica sigue siendo favorable a la bajada de los impuestos directos para las empresas y los ciudadanos más ricos, y al aumento de los impuestos indirectos y el deterioro de los servicios públicos para el ciudadano medio. Se trata de una ideología miope de la que nadie saldrá indemne.

VÍCTOR ERICE REGRESA AL CERTÁMEN DE CANNES CON "CERRAR LOS OJOS"

La película tendrá su debut en la sección oficial Cannes Premièr y contará con la presencia del director y el elenco protagonista.

Cuando se cumplen 40 años de su primera incursión en Cannes con "El Sur", y 31 desde que "El sol del membrillo" obtuviera el Premio del Jurado y el Premio Fipresci, Víctor Erice regresa al festival de Cannes con CERRAR LOS OJOS, su cuarto largometraje de ficción. La película se presentará en la selección oficial en el marco de la sección Cannes Première, donde tendrá su debut mundial en presencia del director y el elenco protagonista.

Con guion del propio Erice y Michel Gaztambide (ganador de un Goya por "No habrá paz para los malvados"), la película narra la historia de una desaparición, que gira alrededor de los temas de la identidad y la memoria.

CERRAR LOS OJOS está protagonizada por Manolo Solo, junto a José Coronado y Ana Torrent. El reparto se completa con una buena selección de grandes nombres como María León, Petra Martínez, Soledad Villamil, Mario Pardo, Elena Miquel, y José María Pou, entre otros.

Un célebre actor español, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay. El principio y el final de una película inacabada..

Para su nuevo largometraje Erice ha contado con Valentín Álvarez como director de fotografía, con quien ya trabajara en "La Morte Rouge" y "Vidros partidos", la

aportación de Erice a "Centro Histórico", la película promovida por la celebración de la ciudad portuguesa de Guimarães como Capital Europea de la Cultura, y que incluía también episodios de Pedro Costa, Manoel de Oliveira y Aki Kaurismaki. Y con el sonidista Iván Marín ("La piel que habito", "El buen patrón") que trabajó con Erice en "Ten Minutes Older", y en "Erice -Kiarostami: Correspondencias".

La postproducción de sonido será realizada por Juan Ferro en el equipo de CERRAR LOS OJOS destacan también nombres como Curru Garabal ("Intemperie") responsable de la dirección de arte, Helena Sanchís ("Días contados", "La carta esférica") que se hizo cargo del vestuario, o Ascen Marchena ("La isla interior"), quien firmará el montaje. La banda sonora correrá a cargo de Federico Jusid ("El secreto de sus ojos").

Víctor Erice, ha sido merecedor de innumerables reconocimientos entre los que destacan la Concha de Oro, en 1973, por su primera película "El Espíritu de la Colmena" cuyo cincuenta aniversario se celebra estos días; el Hugo de Oro del festival de cine de Chicago por su segundo largometraje, "El Sur" que se presentó en la Sección Ofi-

cial de Cannes; y, posteriormente, sendos premios del Jurado y de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes de 1992, por "El sol del membrillo". Esta película obtuvo un especial reconocimiento al ser elegida en votación como la mejor película de su década por las Filmotecas y Centros Culturales de todo el mundo.

Años más tarde, Erice contribuye a la película colectiva "Ten Minutes Older: The Trumpet" con el episodio "Lifeline". En 2006 escribe y dirige el mediometraje "La Morte Rouge", así como diferentes proyectos audiovisuales y videoinstalaciones, pero no había vuelto a dirigir ningún largo de ficción hasta este momento.

En 1993, Erice recibió el Premio Nacional de Cinematografía, y en 1995 la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. Más recientemente, en 2014, el Festival de Locarno le distinguió con el Leopardo de Honor dedicado a toda su carrera como cineasta.

Ahora regresa a la gran pantalla con CERRAR LOS OJOS, su cuarto largometraje, que llegará a los cines españoles este año.

"EXTRAÑA FORMA DE VIDA" DE PEDRO ALMODÓVAR ESTRENO ABSOLUTO EN EL FESTIVAL

La película "Strange Way of Life" (Estraña forma de vida) de Pedro Almodóvar se proyectará en Sección Oficial y estreno absoluto, en presencia del director y de los dos actores principales Ethan Hawke y Pedro Pascal. Western rodado en el sur de España, este cortometraje es la segunda experiencia en inglés del cineasta, tras "La voz humana" realizada en 2020. A la proyección de la película le seguirá un encuentro con Pedro Almodóvar y el equipo de filmación.

El esperado cortometraje, que fue anunciado a principios de primavera, ha sido producida por El Deseo, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar. Con Ethan Hawke, Pedro Pascal, Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto y Daniela Medina. La película está producida por Agustín Almodóvar con Esther García como productora ejecutiva y Bárbara Peiró, Diego Pajuelo y Saint Laurent de Anthony Vaccarello como productores asociados. La música está compuesta por Alberto Iglesias.

Pedro Almodóvar da testimonio, desde su ópera prima "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" realizada en 1980, de toda la vitalidad, pluralidad y emancipación que caracterizan a la sociedad española posfranquista. Con "Mujeres al borde de un ataque de nervios" se dio a conocer al gran público en 1988.

Pedro Almodóvar ganó el Premio de Dirección por "Todo sobre mi madre" en 1999 cuando fue seleccionada por primera vez en el Festival de Cine de Cannes. En 2004 se proyectó "La mala educación" como es-

treno, una primicia para una película española. Pedro Almodóvar recibió luego el Premio de Guion en 2006 por "Volver", seleccionada en Competición. Presidente del Jurado en 2017, otorgó la Palma de Oro a "The Square" dirigida por Ruben Östlund. Dos años después presentó la personalísima "Dolor y Gloria", en la que la conmovedora interpretación de Antonio Banderas le valió al actor el Premio al Mejor Actor, otorgado

por el Jurado de Alejandro González Iñárritu, coronando así una de las colaboraciones más hermosas de la historia del cine.

El Festival de Cannes se complace en encontrar a Pedro Almodóvar en la escalinata del Palais des Festivals para presentar Strange Way of Life junto a Ethan Hawke, Pedro Pascal, Anthony Vaccarello, Manu Ríos, Jason Fernández, José Condessa y George Steane.

Sinopsis de la película

"Un hombre cruza a caballo el desierto que lo separa de Bitter Creek. Viene a visitar al sheriff Jake. Veinticinco años antes, el Sheriff y Silva, el ranchero que viene a su encuentro, trabajaron juntos como sicarios. Silva la visita con el pretexto de reencontrarse con su amigo de la infancia, y efectivamente celebran su reencuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que el motivo de su viaje no es seguir los pasos de su antigua amistad... No diré más para no desvelar todas las sorpresas del escenario.

La extraña forma de vida a la que se refiere el título alude al famoso fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que se vive dando la espalda a los propios deseos."

-Pedro Almodóvar

"KILLERS OF THE FLOWER MOON", DE MARTIN SCORSESE, EN EL 76 FESTIVAL DE CANNES

La película se proyectará el sábado 20 de mayo en el Grand Théâtre Lumière

De la mano de Apple Original Films, el Festival de Cannes confirmó que Martin Scorsese presentará en estreno mundial "Killers of the Flower Moon", su nuevo largometraje. El evento supondrá el regreso del cineasta a la Selección Oficial por primera vez desde la presentación de "After Hours" en 1986.

El Festival de Cannes se complace en recibir a Martin Scorsese en la Croisette, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal, junto con el elenco adicional y miembros del equipo de cine.

Basado en el libro más vendido de David Grann y escrito para la pantalla por Eric Roth y Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" está ambientado en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de la rica nación petrolera Osage, una serie de crímenes brutales. que llegó a ser conocido como el "Reinado del Terror".

Director, guionista, actor y productor, Martin Scorsese ha dedicado su vida al cine y el Festival de Cannes ha estado a su lado en muchas ocasiones. Obtuvo la Palma de Oro en 1976 con Taxi Driver, que se presentó en Competición. Posteriormente volvió a la Sección Oficial de forma regular y ganó el Premio a la Mejor Dirección por "After Hours", 10 años después del éxito de "Taxi Driver".

En 1998, fue presidente del jurado que entregó la Palma de Oro al director griego Theo Angelopoulos por "Eternity and a Day". Cuatro años más tarde presidió el Jurado de la Cinéfondation y

Cortometrajes junto al director iraní Abbas Kiarostami.

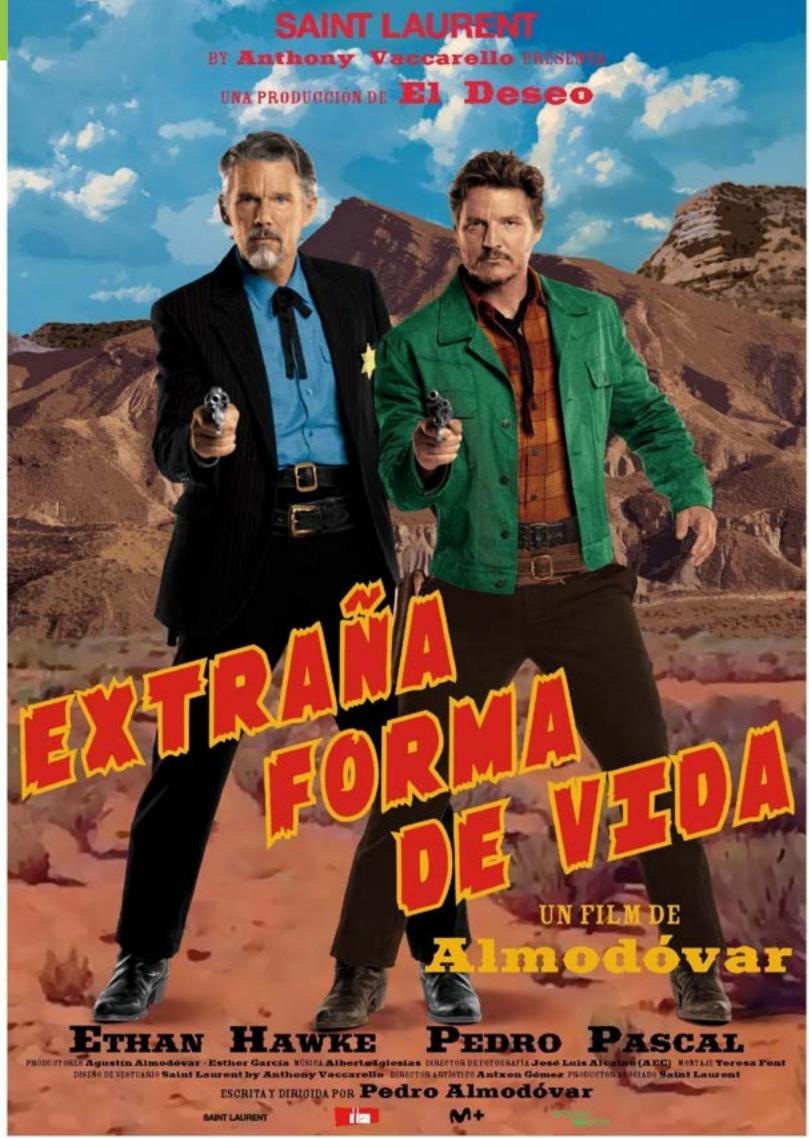
Desde 1990, Martin Scorsese ha dirigido The Film Foundation, una organización dedicada a proteger y preservar la historia cinematográfica mundial. En esta capacidad, ha representado numerosas películas en Cannes Classics.

El Festival de Cannes está deseando recibir a Martin Scorsese y los miembros del equipo "Killers of the Flower Moon" en la alfombra roja, que ya promete ser memorable.

FICHA: ASESINOS DE LA FLOR DE LA LUNA

Una película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Procedente de Apple Studios, "Killers of the Flower Moon" se produjo junto con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way. Los productores son Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul como productores ejecutivos. "Killers of the Flower Moon" se estrenará por primera vez exclusivamente en los cines, en asociación con Paramount Pictures, de manera limitada el viernes 6 de octubre y el viernes 20 de octubre en los Estados Unidos. El lanzamiento en Francia está programado para el 18 de octubre de 2023. Luego se transmitirá globalmente en Apple TV+.

"Indiana Jones & The Dial of Destiny" hace aparición en el Festival fuera de concurso

Se proyectará el jueves 18 de mayo en Cannes y se estrenará el 28 de junio en Francia y el 30 de junio en Estados Unidos

Indiana Jones regresa al Festival de Cannes para el estreno mundial de Indiana Jones and "The Dial of Destiny", dirigida por James Mangold, protagonizada por Harrison Ford como el héroe legendario. 15 años después de la presentación, en 2008, de Indiana Jones y "el Reino de la Calavera de Cristal" dirigida por Steven Spielberg, la última entrega de la saga Lucas Film se proyectará el jueves 18 de mayo en Cannes y se estrenará en cines el 28 de junio en Francia y el 30 de junio en Estados Unidos. En esta ocasión, el Festival también rendirá un homenaje especial a Harrison Ford por su trayectoria.

Es con la música memorable de John Williams, que James Mangold y Harrison Ford subirán los escalones del Palais des Festivals el 18 de mayo junto a Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Ethann Isidore y Mads Mikkelsen. Un evento que marcará el esperado regreso del famoso aventurero en la Sección Oficial.

"En 1995, tuve el honor de venir a Cannes con mi primera película como parte de Director's Fortnite. Veintiocho años después, estoy orgulloso de regresar con un espectáculo un poco más grande. ¡Mis legendarios colaboradores y yo estamos muy emocionados de compartir contigo una nueva y última aventura de Indiana Jones!", declaró el director James Mangold.

Directamente salido de la imaginación de George Lucas, mucho antes de la gran epopeya "Star Wars", fue en 1981 cuando se reveló al mundo "En busca del arca perdida", la primera parte de la saga. Dirigida por Steven Spielberg, las aventuras de Indiana Jones conquistaron el corazón de millones de fans que lo siguieron durante cuatro décadas.

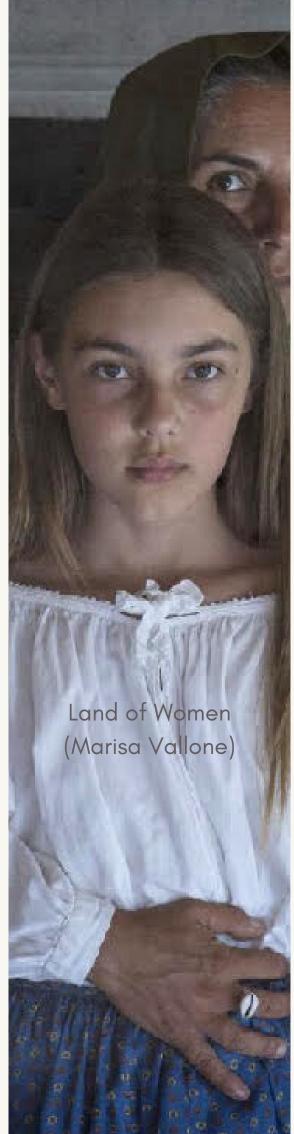
Harrison Ford, la encarnación de una América heroica, ha interpretado algunos de los papeles más icónicos de los últimos 50 años, incluido Han Solo para George Lucas en "Star Wars IV, V y VI", y Rick Deckard en "Blade Runner" de Ridley Scott (1982) y "Blade Runner 2049" de Denis Villeneuve (2017).

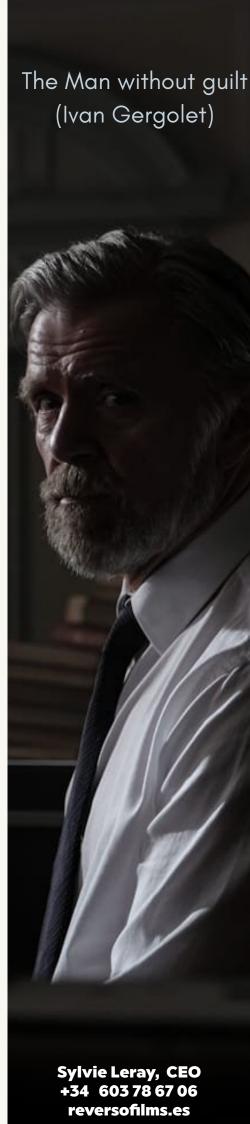
En 2023, James Mangold lo dirige para interpretar, nuevamente, al aventurero con el sombrero y el látigo. El director y guionista estadounidense vuelve a Cannes, 28 años después de la presentación de su primera película "Heavy", seleccionada en la Quincena de Realizadores de 1995. Luego dirigió, entre otras, "Copland" en 1997, el biopic sobre Johnny Cash, "Walk the Line" in 2005 con Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, que ganó el Oscar a la Mejor Actriz, pero también "3:10 a Yuma" en 2007 y "Ford v Ferrari" en 2019.

El Festival de Cannes quiere agradecer la confianza de The Walt Disney Company y Lucas-Film y está deseando acoger la proyección de "Indiana Jones and the Dial of Destiny" que promete otra gran aventura cinematográfica alrededor del mundo.

Estíbaliz Urresola, directora de "20.000 especies de abejas", triunfadora en el último Festival de Málaga:

"LOS NIÑOS SIEMPRE TE BRINDAN LA OPORTUNIDAD DE MIRAR EL MUNDO CON OJOS NUEVOS"

Por Carmen Soriano

Estíbaliz Urresola lleva varios años intentando hacerse un hueco en la industria audiovisual creando cortometrajes, y parece que todo su esfuerzo está dando frutos después de que "20.000 especies de abejas" ganase en el Festival de Berlín el Oso de Plata a la Mejor interpretación protagonista y, después, la Biznaga de Oro a la mejor película española en el Festival de Málaga. Esta directora y productora que entiende el mundo audiovisual con una sensibilidad única y una incisiva mirada hacia nosotros mismos, nos dio la oportunidad de hablar con ella durante el Festival de Cine de Málaga.

La historia parte de un hecho real, cuando te llega el caso del suicidio de Ekai, ¿cómo te enfrentas a la historia y cómo decides construirla?

La verdad es que cuando sucedió este caso en ese momento ni siquiera estaba pensando en hacer una película, pero me quedé conmocionada. Lo único que me salió fue acercarme a la asociación de familiares trans para entender la profundidad que rodeaba al caso. Me pareció algo tan llamativo porque Ekai sí estaba muy aceptado en el seno familiar y en el colegio como un niño y aun así tomó esa decisión.

Decidí implicarme más y empecé a entrevistarme con varias familias. Muchas de ellas me contaron el regalo que había sido el poder acompañar a sus hijos en este proceso, siendo una oportunidad para toda la familia para verse y reconocerse de una nueva forma, donde poner todo en

cuestión y no dar nada por hecho. En este ejercicio de conocer a estas maravillosas familias es donde me di cuenta que iba a terminar haciendo una historia. Me encontraba con valores que me resultaban extremadamente novedosos en comparación a cómo se ha tratado las temáticas de personajes trans en el relato audiovisual.

¿Por qué decides que la protagonista de tu historia sea una niña trans?

En muchos de los relatos que estuve escuchando me llamó la atención como las niñas trans, cuando están en ese proceso de desear ser vistas, exageran muchísimo la expresión de genero femenina a través de todos los atributos, componentes de los roles y códigos de género. Cuando se produce el reconocimiento de su identidad, esta expresión muchas veces se relaja. Me interesaba mucho contar cómo estas niñas están poniendo en evidencia todo lo que significa la

construcción del género y cómo, a partir de ciertos factores, nos construimos como mujeres en esta sociedad.

Me imagino que hubo un gran proceso de reescritura mientras estabas entrevistando a estas familias, ¿durante cuánto tiempo estuviste escribiendo y reescribiendo el guion?

Hubo una fase inicial muy fuerte, de documentación, en 2018, que dio paso las primeras versiones de la historia. Una vez que ya obtuve una estructura bastante armada y unos personajes bastante identificados y medio construidos, me di cuenta, dos años más tarde, que la sociedad estaba avanzando tantísimo en esta materia que necesitaba estar muy actualizada y entender de qué manera entraban los padres y madres a la asociación.

Estos nuevos padres entraban con muchísima más información sobre el tema y por lo tanto las herramientas y acompañamientos que podían estar haciendo a sus peques eran distintas al conocimiento y las herramientas que podían tener a quienes había entrevistado y habían hecho los tránsitos en 2018. Entonces, para ver esa diferencia y estar muy pegada a la actualidad del tema, en 2020, continué entrevistando y diría que hasta que el primer trimestre de 2021 seguí haciendo las últimas entrevistas de esa segunda fase para nutrir a los personajes y la trama.

Eres la segunda de seis hermanos, ¿Qué te ha aportado tu vivencia personal para escribir a Lucía?

Me he dado cuenta de que mi experiencia personal siendo hija de una familia numerosa impregna bastante a "20.000 especies de abejas". Esa mirada del otro, de la que hablo en la película, es algo que en mi casa estaba muy presente. Había mucho cruce de miradas, porque éramos seis hermanos más dos padres.

Esa relación, esa interrelación y ese lugar donde estábamos todos, esa colmena familiar en la que había una necesidad de buscar tu derecho a estar y tu derecho a reivindicarte también más allá de la identidad propia de tus hermanos, sí que creo que ha quedado impreso en mí. Esta cuestión también se refleja en otros de mis trabajos como los cortometrajes "Polvo somos" (2020) o "Adri" (2013).

Has hablado de la colmena familiar, hay detalles y referencias a la tradición vasca y su relación con las abejas, ¿cómo introduces este tema y por qué decides que las abejas sean un elemento fundamental para la película?

Esto surge a través del descubrimiento de unas baladas muy antiguas que canta Lourdes en la película. A pesar de ser un elemento que no se termina de desarrollar en el film hubo un montaje en el que esta canción

tenía más lugar, pero al final se descartó. Sin embargo, esta balada vasca recupera esa noción por la cual en la antigua tradición vasca se consideraba a la abeja como un animal sagrado al que había que comunicar todo lo que ocurría en la familia. Las familias que estaban estrechamente relacionadas con la apicultura tenían este vínculo tan especial y tan intenso que cuando alguien nacía y alguien moría en la familia se lo comunicaban a las colmenas, porque con ese ritual producían

más miel o más cera que servía para hacer las velas del acompañamiento (luto). Cuando encontré esta idea fue cuando surgió todo el clic, la articulación del relato

En "20.000 especies de abejas" estás tratando una temática que tal vez es muy polémica y no debería serlo, ¿Tú crees que este tipo de películas es un pilar para un nuevo cambio?

Sofía Otero recibiendo el Oso de Plata de la Berlinale 2023

Entrevista

Yo creo que afortunadamente estamos dando muchos pasos adelante como sociedad y estas películas abren camino y espacios para ser poblados por otros referentes y otras identidades que hasta entonces no formaban parte del imaginario. Estas películas tan necesarias ya están aquí, aunque en realidad lo han estado siempre, pero ahora se hacen ver y respetar y eso va a ser imparable, porque cuantos más referentes haya y más diversos, más sencillo será para los que vengan encontrar con quien identificarse y que le dé fuerza para tomar un camino.

Hay una estrecha relación con la religión, llama mucho la atención el hecho de que mezcles a Santa Lucía y la fe con esta temática, ¿cómo enfocas establecer una conversación entre la religión con la identidad trans?

Los niños siempre te brindan la oportunidad de mirar el mundo con unos ojos nuevos, ¿no? Y en

la línea de construir personajes ricos con matices y contradicciones cuando los vas acompañando en ese viaje de descubrir el mundo también tienes la posibilidad de permitirte la exploración de diversas temáticas. En el caso de 20.000 especies abejas esa indagación del universo religioso que Lucía atraviesa con una mira-

da limpia y sin tapujos me pareció importante, ya que el personaje adquiere herramientas que le son súper válidas y que la impulsan en su autodeterminación, como por ejemplo lo que era fe. Y eso creo que da riqueza a los personajes, la indagación en diversas temáticas donde puedan verse de una manera única.

Santa Lucía fue relevante porque es una mártir a la que le sacaron los ojos y como es una película que habla de la mirada per se, sobre todo de reconocerse, para para mí era simbólico que pudiera tomar el nombre de ahí. Leí una vez que Paul B. Preciado, un teórico exquisito sobre el género, escribía que su nombre le apareció como una ofrenda, y esta idea de que el nombre fuese una elección me pareció tremendamente interesante, cuando tuve conocimiento de ella fue fértil y útil y decidí que en el caso de Lucía también se le ofreciese su nombre como una ofrenda.

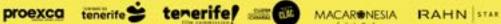

Un momento de descanso durante el rodaje, en Llodio, de la película ganadora del Festival de Málaga.

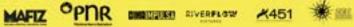

COLABORA

CARLOS SAURA. DESPEDIDA AL GRAN MAESTRO

Durante 70 años ejerció su magisterio como director de cine, novelista, fotógrafo y dibujante

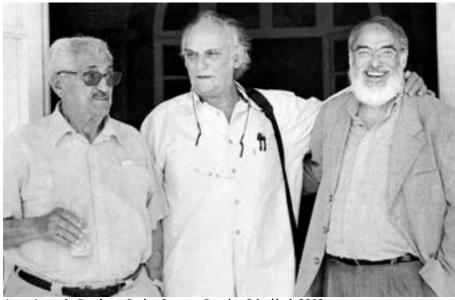
Texto y entrevistas: Ramiro Cristóbal

Con la partida, hace dos meses, de Carlos Saura Atarés (Huesca 1932), el cine español pierde a su cineasta más importante del siglo XX, con la única posible excepción de su coterráneo y maestro, Luis Buñuel.

Multifacético en los temas de su cine, cuyos guiones escribió, muchas veces en todo o en parte. Carlo Saura tocó muchos de los argumentos del arte cinematográfico: el intimismo y la familia en "Cría cuervos", "Ana y los lobos" o "Elisa, vida mía"; ficción histórica ("Llanto por un bandido", "El Dorado, Goya en Burdeos"), la comedia "negra" ("Mama cumple 100 años"), la delincuencia juvenil ("Los golfos", "Deprisa, deprisa"), el crimen rural y la venganza ciudadana ("El séptimo día", "Taxi") y ,particularmente, los temas del folklore popular, del flamenco al tango. Y siempre con el fondo de la política opresiva que, elegantemente, evitó como asunto central. Su cine, en el que otras artes -la literatura, la pintura, la música- son imprescindibles, quedará como un modelo de potenciar, a su nivel más alto, la comunicación y el entretenimiento.

Carlos Saura nació en el seno de una familia, cuyo padre, Antonio Saura, era técnico del Ministerio de Hacienda y su madre, Fermina Atarés, pianista. Se inició en el ámbito artístico como fotógrafo, tras abandonar los estudios de ingeniería, y se graduó en dirección en el Instituto de Investigación y Experiencias Cinematográficas de Madrid, antecedente de la Escuela Oficial de Cinematografía. Al fundarse dicha escuela, Saura pasó a ser profesor de realización en la misma.

"Los golfos" (1959) fue su primer

Juan Antonio Bardem, Carlos Saura y Ramiro Cristóbal, 2002.

largometraje, rodado sobre un guion de Mario Camus, Daniel Sueiro y él mismo. Fue presentada en el Festival de Cannes, donde tuvo una buena acogida, aunque un absoluto rechazo por parte de la censura franquista. Años después dirigió "Llanto por un bandido" (1963), una ficción biográfica del bandolero andaluz José María El Tempranillo. Su encuentro con el productor Elías Querejeta, con el que hizo trece películas, fue fundamental en esta primera etapa de su carrera. Su primera colaboración fue en "La caza" (1965). Con esta película le llegó a Saura la consagración como realizador a nivel internacional, tras recibir el Oso de Plata a la Mejor Dirección del Festival de Berlín.

Esta perspectiva intimista, con trasfondo social y político, tuvo su continuación en sus películas posteriores, especialmente en "Peppermint Frappé" (1967) y "La Madriguera" (1969), en las que, además, indaga en las relaciones entre hombres y mujeres. Otra gran influencia en su cine fue la colaboración con el guionista Rafael Azcona, junto con el

que escribió varios argumentos de sus películas.

La década de los ochenta marcó el inicio de la colaboración con el productor Emiliano Piedra y la aparición de pleno de una de las pasiones de Saura ya apuntada en muchas de sus películas anteriores: el baile flamenco y el folklore. Esto dio lugar a su trilogía más celebrada internacionalmente: "Bodas de sangre" (1981), sobre la obra de Federico García Lorca, "Carmen" (1983), nominada al Oscar y personal versión de la famosa obra de Merimée-Bizet, y "El amor Brujo" (1986) sobre el ballet clásico de María Lejárreta y Manuel de Falla. Las tres contaron con la colaboración del bailarín Antonio Gades y su pareja artística Cristina Hoyos, y con Pepa Flores, Marisol, como cantaora en las dos primeras.

En 1990, Saura estrenó uno de sus grandes éxitos internacionales: "¡Ay, Carmela!", adaptación de Rafael Azcona de una obra de Sanchís Sinisterra. La película obtuvo doce Premios Goya en 1991, junto al cine, las aficiones artísticas de Carlos Saura eran variadas. Tal como dijo en una entrevista: "En mi vida he tratado de compaginar actividades dispares, porque en todo momento intento hacer lo que más me gusta". En efecto, la literatura, la fotografía y el dibujo han sido actividades cultivadas por el realizador que, en definitiva, han acabado por confluir en el cine.

Su pasión por la literatura provenía de las tertulias literarias a las que asistía en su juventud. Una de sus novelas, "Pajarico solitario" (1997), se convirtió en película y varios de sus guiones en novelas: "Carmen", "¡Esa Luz!", "Goya en Burdeos", "Elisa, vida mía" y "Buñuel y la mesa del rey Salomón", todas ellas traducidas a varias lenguas.

Por último, estaba su cuarta afición, la del dibujo. Hermano menor del gran pintor Antonio Saura, Carlos aplicó a su profesión de cineasta su capacidad artística para plasmar en el papel lo que luego serán planos y secuencias de sus películas. Sus story board y sus diseños de escenarios y situaciones, sus primeros planos de detalles, han dado lugar a centenares de dibujos de los que se han hecho varios álbumes y han servido de material para múltiples exposiciones.

Carlos Saura tenía la Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España (1992), la Medalla de Oro de Artes y Letras de Francia, el título de gran oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y era doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. También recibió a título póstumo el Goya de Honor en 2023

Falleció en su casa de Collado Mediano (Madrid) a los 91 años. A él se le hubieran podido aplicar las palabras de otro gran maestro del cine, Akira Kurosawa: "Que bueno es morir, cuando se ha vivido mucho y aprendido mucho".

GOYA

"El misterio ha acompañado a muchas de sus obras y a muchos de los momentos de su vida"

Goya fue otro gran aragonés que usted llevó al cine ¿Como vio a ese personaje?

-Goyapertenecea esos artistas españoles que, al menos aparentemente, proceden del pueblo. Tienen como un origen campesino u obrero. Es el caso de Miró y también de Buñuel, de Picasso o Goya. Son gente que parecen bárbaros, carentes de toda sensibilidad y, sin embargo, son sensibles y adquieren un gran refinamiento durante sus vidas que suelen ser muy largas. Yo creo que Paco Rabal fue, sin duda, el más adecuado para interpretarlo."

¿Hay tanta relación entre Buñuel y Goya?

- Yo creo que, en cierta manera, son la misma persona, con otra idea y aventura, pero la misma persona. Cuando hicimos "Goya en Burdeos", Paco Rabal me preguntó cómo tenía que hacer el personaje y yo le dije: "Imita a Buñuel y te saldrá Goya". No le fue difícil porque Paco era un imitador excelente y, sobre todo, imitaba maravillosamente a Buñuel. Así en la película hay muchas actitudes y frases que son de Buñuel, pero se aplican perfectamente a Goya.

¿Qué es lo que le intrigó de Goya?

- Lo primero que me llamó la atención del personaje fue su valor para aceptar un exilio a edad tan avanzada. Por la época en que se marchó a Burdeos tenía más de 80 años y tuvo que renunciar a muchas cosas, aunque no vivía mal del todo.

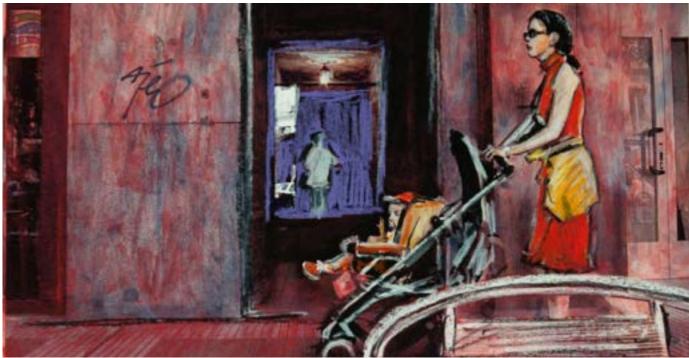
¿Cree que hay una leyenda exagerada en torno a su vida?

- Lo que sí sabemos es que era un hombre obsesionado por el trabajo y la pintura. Del resto de su forma de ser se ha exagerado mucho. No hay constancia de que fuera tan mujeriego como se dice. Su único romance con la Duquesa de Alba no acaba de estar claro y en todo caso fue un romance muy corto y entre dos personas ya maduras: la duquesa tenía más de treinta años y Goya más de cuarenta. No se le conocen grandes vicios o, en todo caso, fue muy discreto e incluso en su postura política -ilustrado afrancesado, liberal- fue muy cauteloso. Por eso quizás, el misterio ha acompañado a muchas de sus obras y a muchos de los momentos de su vida.

Filmografía

La tarde del domingo (1956); Cuenca (1958); Los golfos (1959); Llanto por un bandido (1963); La caza (1965); Peppermint Frappé (1967); Stress es tres, tres (1968); La madriguera (1969); El jardín de las delicias (1970); Ana y los lobos (1972); La prima Angélica (1973); Cría cuervos (1975); Elisa, vida mía (1977); Los ojos vendados (1978); Mamá cumple 100 años (1979); Deprisa, deprisa (1980); Bodas de sangre (1981); Dulces horas (1981); Antonieta (1982); Carmen (1983); Los zancos (1984); El amor brujo (1986); El Dorado (1988); La noche oscura (1989); ¡Ay Carmela! (1990); Sevillanas (1991); El Sur (1991); Maratón (1992); Dispara (1993); Flamenco (1995); Taxi (1996); Pajarico (1997); Tango (1998); Goya en Burdeos (1999); Buñuel y la mesa del rey Salomón (2001); Salomé (2002); El séptimo día (2004); Iberia (2005), Fados (2006), Io, don Giovanni (2008); Flamenco, flamenco, 2010; Zonda, folclore argentino, 2015; Jota de Saura, 2016; El rey de todo el mundo, 2021; Las paredes hablan, 2022.

Memoria histórica

LUIS BUÑUEL

"Los españoles deben dejar de lado esa idea de que Buñuel es un mito y, en cambio, ver sus películas"

En España, casi todos conocimos a Buñuel con bastantes años. Sin embargo, él cuenta en sus memorias muchas cosas de su juventud ¿Cómo era el Buñuel joven?

Yo solo conocí al Buñuel maduro. Nuestro conocimiento tuvo lugar en el Festival de Cannes en 1960. Yo presentaba "Los golfos" y él "La joven". Yo había querido conocerlo desde siempre. Era, para mí una figura mítica, que unía su condición de exiliado a la de cineasta. Yo le pedí que viniera a ver mi película. Él tuvo la amabilidad de hacerlo y entonces comenzó una gran amistad que duró hasta el final de su vida.

¿Tuvo que ver el hecho de ser ambos aragoneses?

Bueno, yo no he hecho nunca profesión ni alarde de aragonesismo. En el caso de Buñuel, sin embargo, sí que creo que el hecho de ser de Aragón tiene mucho que ver con su obra. No tanto con su personalidad, pero sí con su obra. Esas circunstancias de ser español y aragonés y de haber estudiado en los jesuitas de Zaragoza, son muy importantes y sin ellas es difícil explicar su obra cinematográfica.

¿En qué sentido?

Está, por ejemplo, toda su indagación sobre temas religiosos, el sexo, la caridad cristiana. Todo ello tiene que ver con cosas que nos enseñaban o nos prohibían en los colegios de curas y que él tuvo siempre en la cabeza. Igual que Buñuel yo pertenecía a la clase media de Aragón y también estudié con los curas. Por eso comprendo muy bien las influencias que hay en su obra de esa vida ordenada y llena de prohibiciones que configuró su educación.

¿Nunca quiso hacer cine al estilo de Buñuel?

No. Siempre comprendí que no se podía imitar. A veces me dicen que formo parte de la escuela de Buñuel y eso me hace gracia, porque nadie puede ser su discípulo en ese sentido. Lo único que se puede y se debe aprender de él es a hacer un cine personal. Tener una idea propia y llevarla adelante.

Después de Cannes en 1960 ¿Vio frecuentemente a Buñuel?

Nos vimos mucho, sobre todo, durante el rodaje de "Viridiana" en 1961. Como se sabe, fue la productora Uninci muy ligada al Partido Comunista la que invitó a Buñuel a rodar una película en España. Esa productora tiene una intervención muy importante en la historia del cine español. Aunque tenía mucho que ver, como he dicho, con el PC español, tenían cabida muchos otros cineastas que, como yo, no éramos del Partido. Había gente como Bardem, Elías Querejeta, Muñoz Suay y yo mismo

¿Qué aspectos de Luis Buñuel recomendaría a los cineastas ya I público españoles?

Que lo conozcan. Los españoles deben dejar de lado esa idea de que Buñuel es un mito y, en cambio, ver sus películas como un hito muy importante del cine mundial, como un intento de un hombre inteligente, honesto y sensible para rescatar nuevas ideas. Un artista que utilizó al máximo la imaginación como el arma poderosa que es y un buceador de las profundidades más secretas del ser humano.

"En el cine musical una gran parte de la película tienes que dejarla a los colaboradores"

¿Disfruta especialmente con el cine musical?

- Sí, disfruto mucho con él. Cuando haces una película convencional escribes el guion, eliges los actores y comienzas a trabajar. Tu llevas, por obligación, las riendas de todo y no hay misterio. En el cine musical no es así: una gran parte de la película tienes que dejarla a los colaboradores. Se puede poner en el guion: Aquí suena un tango, pero el tango lo pondrá otra persona o puedes poner Aquí hay una coreografía, pero la coreografía la hará alguien que no eres tú. El contemplar cómo se va montando la película, con las aportaciones de unos y otros, es toda una aventura inolvidable.

¿Prefiere ese tipo de cine o el de la ficción?

- Yo siempre he tenido una gran afición al cante y al baile popular y he tratado de introducirlo en mis películas. Desde que hice "Los golfos" en la que aparecía el cante de Rafael Romero hasta ahora he hecho una buena recorrida por esos géneros artísticos

Usted hizo una película sobre el tango...

Me gusta el tango por su ritmo, mucho más que por sus letras. A mí me fascinan esas manifestaciones populares que nadie sabe de dónde vienen exactamente pero que están ahí. Le pasa igual que al flamenco que ni los mejores especialistas pueden explicar donde nacieron y como se hicieron. Lo importante es que aparecen con toda su presencia y son como un milagro. Me encantan esas cosas, esos ritmos que vienen de cosas diferentes y que se convierten en algo propio y distinto a todo.

Háblenos del flamenco...

- Bueno yo no soy un entendido en flamenco, pero sí que tengo buen oído y soy un gran aficionado desde hace muchos años. Cuando hice "Sevillanas" y "Flamenco" quise rendir un homenaje a esas cosas que siempre había querido. Igual que hice con el tango y con un proyecto que tengo desde hace tiempo de rodar una película sobre la música del Caribe.

¿Como empezó tu afición a la música?

- Por lo que se refiere a la música clásica fue cosa de familia. Mi madre era concertista de piano y dejó su carrera al casarse. No obstante, tocaba el piano en casa todos los días y yo crecí con esta referencia en mi propia casa. Lo del flamenco empezó al dedicarme de muy joven a la fotografía y hacer reportajes a los flamencos. Ahí comenzó mi afición.

Memoria histórica

DIBUJOS Y FOTOGRAFIA

"Yo quería ser corredor de motos y bailaor de flamenco"

¿Qué nos dices de tu afición al baile, al cante y a la fotografía?

Bueno, en realidad, a los 18 años quería ser dos cosas, corredor de motos y bailaor de flamenco. Lo de la moto lo dejé pronto cuando descubrí que no tenía el suficiente valor para mantenerme en las curvas y siempre me ganaban otros bárbaros que no tenían miedo a dejarse la vida allí.

¿Y lo de bailar flamenco?

Yo me miraba al espejo, me veía delgado y decía ¿por qué no puedo yo bailar? Así que un día, fui a una academia de baile, cuya maestra era la Quica a la que había hecho fotos. Ella me miró y dijo: "Planta tienes. Ahora vamos a ver como bailas". Me puso música y yo di mis pasos. Cuando terminé la Quica me dijo:" Mira, más vale que te dediques a otra cosa" y ahí terminó mi carrera de bailaor.

Así que a continuación te dedicaste al cine...

No tan inmediatamente. Primero continué con la fotografía y me dedique por mi cuenta a recorrer España haciendo fotografías. Al final pensé que aquello tendría más sentido si esas instantáneas tenían movimiento. Fue una necesidad de movimiento lo que me llevó al cine.

¿Y los dibujos?

Yo soy compulsivo del dibujo. En cuanto tengo un momento de sosiego en un rodaje me pongo a dibujar. Podría decir que lo hago para aclararme en lo que estoy haciendo y también para planificar futuras secuencias y planos y diría la verdad. Pero también es cierto que dibujo porque tengo facilidad y porque me gusta. En ocasiones dibujo cosas que tengo alrededor y no tienen que ver con la película.

"DON GIOVANNI", LORENZO DA PONTE Y MOZART

"Venecia era una ciudad muy corrupta en el siglo XVIII"

¿Quién era Lorenzo da Ponte?

- Era un joven veneciano de origen judío. Después, su padre se convirtió al cristianismo y Lorenzo Cornigliano, como se llamaba, se hizo sacerdote. Era un tipo promiscuo, jugador, putero y también era escritor y poeta. Con el tiempo sería libretista de muchos compositores y con Mozart hizo el libreto de tres óperas: "Las bodas de Fígaro", "Cosí fan Tutte" y "Don Giovanni". En un momento dado, la Inquisición le tuvo en su punto de mira y apenas logró huir de Venecia –que era una ciudad muy corrupta en esa época- seguramente gracias a la intercesión de Casanova, su amigo.

¿Tu película es una historia de da Ponte o de la ópera Don Giovanni?

- La película en un principio, según un guion que tenía el productor Andrés Vicente Gómez, abarcaba toda la vida de Lorenzo da Ponte, pero luego yo insistí en centrarnos en la anécdota concreta de la ópera "Don Giovanni". En la biografía de da Ponte hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en los últimos años de su vida se fue a Norteamérica, concretamente a Nueva York, donde se convirtió en el promotor de la Opera en esa ciudad. Allí montó e hizo representar Don Giovanni, en la que actuó la famosa actriz y cantante Malibrán.

Mozart es uno de los protagonistas de tu película ¿Cómo piensas que era?

- Mozart es un personaje controvertido, Sobre él, hay opiniones parta todos los gustos. Desde luego no era tan frívolo como aparece en la película "Amadeus", pero en su correspondencia hay escatología, como una desvergüenza extraña. Tampoco sus relaciones con Salieri fueron las de la película. Ni con su mujer con la que siempre se llevó bien. De todas formas, no hay que olvidar que murió con 35 años -tenía 31 cuando compuso "Don Giovanni"- y que es muy aventurado dar una opinión sobre el personaje.

CUBA PRESENTA SUS PRODUCCIONES RECIENTES FILMADAS EN LOS ÚLTIMOS MESES

por Gustavo Fernández

El mundo no se detiene y la aventura de hacer cine en la Cuba de hoy, nada ajena a los avatares de la economía y la geopolítica mundial es, cada vez más, una necesidad irrenunciable. El cine cubano continúa produciendo obras, filmes de ficción y documentales.

El mundo de Nelsito

Filme de ficción de Fernando Pérez Premio Nacional de Cine en 2007, coproducción con Wanda Films, de España

Un accidente automovilístico. La víctima es Nelsito, un adolescente autista de 16 años, que se ha fugado de la casa. Desde su camilla y a través de su pluma imaginaria, Nelsito nos va revelando el lado oscuro y oculto de todos aquellos que lo rodean: niños perversos, mujeres asesinas, adorables muchachas estafadoras... Ya recuperado, Nelsito será recibido por sus personajes –ahora simples vecinos reales, cotidianos y verdaderos. ¿Pero cuáles son los auténticos? ¿Esos comunes mortales o los que Nelsito ha imaginado en cada uno de ellos?

AM/PM

Un largometraje de ficción dirigido por Alejandro Gil

Una historia coral donde personajes de diferentes estatus y generaciones se cruzan en un intento de encontrar la felicidad y aliviar la soledad que aplasta a algunos de ellos. En un edificio se entrecruzan vecinos y recién llegados, en estos encuentros se torcerá el destino de algunos, el de otros tomará mejores derroteros. Unas cuadras más allá, en otro edificio, dos septuagenarios luchan por obtener la compañía de una pareja que está en una lucha contra reloj por unos metros cuadrados. Historias de resurrecciones, amistad y engaños entrelazadas en el mismo barrio en unas pocas horas.

Hermanas de Corazón

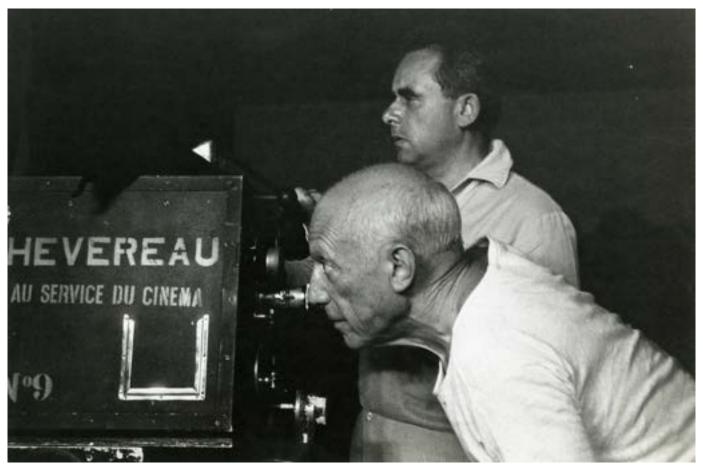
Serie documental de Gloria Rolando, ganadora del Gran Premio Caracol.

Una desconocida e interesante historia entre las ruinas y paredes de "El Colegio San José", sus antiguas ex alumnas cubanas, cardenenses entre los 70 y 90 años, recuerdan a sus educadoras monjas negras "Las Hermanas Oblatas de la Providencia". Todo comenzó en un lugar muy especial....

El proyecto documental "Hermanas de Corazón" está concebido en dos capítulos. Un primer capítulo que recorre los orígenes de Las Hermanas Oblatas de la Providencia y otro dedicado a la labor de Las Oblatas en Cuba.

CELEBRACIÓN PICASSO 2023: 50 EXPOSICIONES Y EVENTOS PARA CELEBRAR AL ARTISTA MALAGUEÑO

El 8 de abril de 2023 se cumplió el cincuenta aniversario del fallecimiento del artista español Pablo Picasso, evento que marcará la celebración de su obra y su herencia artística en Francia, España e internacionalmente.

Con este motivo, los gobiernos de Francia y de España han acordado trabajar conjuntamente en un programa de alcance internacional a través de una comisión binacional que reúne a las administraciones culturales y diplomáticas de los dos países.

La Celebración de Picasso 1973-2023 gira en torno a unas cincuenta exposiciones y eventos que se celebrarán en instituciones culturales de renombre de Europa y América del Norte y que, en conjunto, abordan un análisis historiográfico de la obra de Picasso. La conmemoración, acompañada de celebraciones oficiales en Francia y España, permitirá hacer

un balance de las investigaciones e interpretaciones de la obra del artista, especialmente durante un importante coloquio internacional que tendrá lugar en otoño de 2023 y que coincidirá también con la apertura del Centro de Estudios Picasso de París.

El Musée National Picasso-París y la Comisión Nacional Española para la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso se complacen en apoyar este programa excepcional.

Nacido en Málaga, el 25 de octubre de 1881, y fallecido en la población francesa de Mougins, el 8 de abril de 1973, Pablo Picasso es uno de los más célebres pintores de la historia del arte occidental. Su lenguaje expresivo, libre y multiforme, sigue influyendo en el arte y la reflexión contemporáneos. La Celebración Picasso 1973-2023 pretende poner en valor la trayectoria de un artista esencialmente europeo,

quien, desde un profundo conocimiento del acervo y los principios de la tradición y una comprensión del clasicismo como valor ético, proyectó internacionalmente símbolos tan universales como Guernica, hoy emblema colectivo en la defensa de los derechos humanos.

Tanto en Europa como en Estados Unidos, las exposiciones y programas asociados de la Celebración Picasso 1973-2023 ponen de relevancia la influencia del artista en todo el siglo XX y su continua referencia para los artistas del siglo XXI, desde una gran variedad de aproximaciones que abordarán:

Su visión integradora del acervo cultural europeo. Desde un profundo conocimiento de los maestros como El Greco, Goya, Velázquez o Poussin, con quienes entabla un diálogo en presente continuo, como lo hará con sus contemporáneos Joan Miró o Julio González. Su necesidad de evolución cons-

tante en los lenguajes. A través de investigaciones específicas inéditas sobre aspectos o periodos concretos y su repercusión: su periodo formativo; el año de la "gran transformación", 1906; los estudios sobre la decoración inacabada de Hamilton Easter Field o el trabaio de finales de los sesenta y los setenta. Una particularidad que también se manifiesta en las exposiciones que abordan su continua exploración técnica, profundizando en disciplinas como la cerámica, la escultura o adentrándose en las posibilidades de la escritura, el teatro y la danza, también presentes en el programa.

Por último, las más recientes investigaciones y la lectura actual de su obra, incluyendo los análisis sobre las fuentes prehistóricas; la visión de Fernand Olivier al inicio de su carrera; la repercusión de la obra de Picasso en el arte contemporáneo o la recepción de su obra a través del prisma el feminismo.

El programa de la conmemoración brindará la oportunidad de hacer balance de las investigaciones e interpretaciones sobre la obra de Picasso, especialmente durante el congreso que tendrá lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, al que seguirá un importante simposio internacional que se celebrará en París, entre los días 6 y 8 de diciembre de 2023 en

la sede de la UNESCO. Este último reunirá a todas las sedes y agentes implicados en la Celebración (instituciones museísticas, centros de investigación e investigadores) en torno al tema "Picasso en el siglo XXI: cuestiones historiográficas y culturales", abriéndose a la participación de historiadores del arte, comisarios de exposiciones reconocidos en el ámbito picassiano, artistas, escritores y coleccionistas.

El año 2023 estará marcado también por la apertura del Centre d'Études Picasso en el Musée National Picasso-Paris, situado en los históricos y renovados espacios del Hôtel de Rohan. De este modo, la documentación, la biblioteca y los archivos del museo se integrarán en un centro de investigación, un

portal digital y una base de datos que convertirán al Musée National Picasso-Paris en un centro de referencia único sobre el artista y sus ámbitos de trabajo. Un lugar de difusión y transmisión sobre Picasso para el gran público, que constituirá, además, un punto de encuentro esencial para los intercambios científicos de investigadores y expertos en la obra del artista.

En España, "Misterio Picasso (1973-2023)" tuvo su desarrollo, en una primera fase, en el cine Doré de Madrid, sede de la Filmoteca Nacional española, del 2 al 27 de abril y recorrió en 9 sesiones la relación del pintor, su obra e iconografía, con la imagen en movimiento. Anteriormente, el ciclo se había presentado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en un acto presentado por Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española y Manuel Palacio, comisario del ciclo.

El ciclo "Misterio Picasso" (1973-2023) recoge el título del film de Clouzot, y está encuadrado en el conjunto de los actos organizados por la Comisión Nacional de la Conmemoración del aniversario del fallecimiento de Picasso. Las sesiones se agruparon en varios bloques, con la esperanza da ayudar a entender mejor la rugosidad del "sistema Picasso" y los planetas que le conectan con el cine y la cultura española y catalana. Sin olvidar la exhibición de algunos films internacionales de reconocido prestigio para la historia del cine.

DIECINUEVE PRETENDIENTES LUCHARÁN POR LA PALMA DE ORO EN UNA SELECCIÓN DE ALTOS VUELOS

La competición del festival presenta un catálogo all-star, con cinco cineastas que ya se han llevado el máximo galardón, ocho que ya han luchado por él, y seis novatos

por Fabien Lemercier. Cineuropa.org

Fotograma de "Jeanne du Barry", de Maïwenn, la cual inaugurará esta edición del certámen

Satisfacer todos los deseos cinéfilos, dirigir los focos hacia el mejor cine de autor internacional, colorear con glamour y estrellas la alfombra roja, conseguir que el evento resuene entre el gran público para estimular la asistencia a las salas, llevar a las plataformas a la gran pantalla y empezar la carrera a los Óscar.

La ecuación no es siempre fácil, pero la atracción de la Croisette en todos los frentes de la industria cinematográfica mundial sigue siendo incomparable y la Selección Oficial del 76° Festival de Cannes (del 16 al 27 de mayo) presentada en París por el delegado general Thierry Frémaux (junto a la nueva

presidenta Iris Knobloch) vuelve a ser muestra de ello de forma clara, al incluir una competición que podríamos describir como "all-star".

El interesante catálogo 2023 del festival cuenta por el momento con 19 largometrajes a competición. Entre ellos destacan los de cinco cineastas que ya se han llevado el máximo galardón, y algún otro, como el inglés Ken Loach (Palma de Oro en 2006 y 2019, con su 15a participación), el italiano Nanni Moretti (Palma de Oro en 2001, premio a la Mejor dirección en 1994, con su novena participación), el turco Nuri Bilge Ceylan (Palma de Oro en 2014, dos veces ganador del Gran Premio y una

del premio a la Mejor dirección, con su séptima participación), el alemán Wim Wenders (Palma de Oro en 1984, con su décima participación) y el japonés Hirokazu Kore-eda (Palma de Oro en 2018 y Premio del jurado 2013, con su séptima participación).

A ellos se les unen cinco cineastas ya acostumbrados a las más altas cotas de Cannes, como la italiana Alice Rohrwacher (Gran Premio en 2014 y premio al Mejor guion en 2018, con su tercera participación), su compatriota Marco Bellocchio (con su octava participación), el finlandés Aki Kaurismäki (Gran Premio en 2006, con su quinta participación) y los es-

tadounidenses Todd Haynes (Premio a la contribución artística en 1998, con su cuarta participación) y Wes Anderson (con su tercera participación).

Tres directoras harán su segunda aparición a este nivel: la austriaca Jessica Hausner y las francesas Catherine Breillat (que vuelve tras una incursión en 2007) y Justine Triet.

Seis novatos (de los cuales dos presentarán documentales, un género escasísimo en la competición de Cannes) completan la selección de los luchadores por la Palma de Oro: la tunecina Kaouther Ben Hania (con un documental), la senegalo-francesa Ramata-Toulaye Sy (con su primer largometraje), el francés de origen vietnamita Tran Anh Húng (Cámara de Oro en 1993 y León de Oro en 1995), el brasileño Karim Ainouz (con una producción británica protagonizada por Alicia Vikander y Jude Law), el chino Wang Bing (con un documental) y el inglés Jonathan Glazer.

En cuanto al aspecto geo cinematográfico, Europa domina con holgura la selección de la competición, con doce cineastas que optan a la Palma de Oro: cuatro franceses (Breillat, Triet, Sy y Anh Húng), tres italianos (Rohrwacher, Moretti y Bellocchio), dos ingleses (Loach y Glazer), una austriaca (Hausner), un finlandés (Kaurismäki) y un alemán (Wenders).

Norteamérica cuenta con dos representantes (Haynes y Anderson), así como Asia (Kore-eda y Wang Bing), y África y Sudamérica cuenta con uno cada uno (respectivamente Ben Hania y Aïnouz, aunque también podríamos colocar a Sy en África), mientras que Bilge Ceylan figura como euro-asiático.

En su tercer año de existencia, el programa Cannes Première (que ha sido reducido) propondrá trabajos del mítico cineasta español Víctor Erice, del japonés Takeshi Kitano, del francés Martin Provost y de su compatriota Katell Quillevéré.

Por su parte, la selección fuera de competición hace gala de varias películas evento, como "Jeanne du Barry" de la francesa Maiwenn, que inaugurará el festival, "Cobweb" del surcoreano Kim Jee-woon, el cortometraje "Extraña forma de vida" del español Pedro Almodóvar y tres títulos estadounidenses: "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, "Indiana Jones y el dial del destino" de James Mangold y "The Idol" de Sam Levinson.

SELECCIÓN DEL 76 FESTIVAL DE CANNES

JEANNE DU BARRY de MAÏWENN Film de apertura, fuera de competición

EN COMPETICIÓN

CLUB ZERO de Jessica HAUSNER THE ZONE OF INTEREST de Jonathan GLAZER FALLEN LEAVES de Aki KAURISMAKI LES FILLES D'OLFA de Kaouther BEN HANIA **ASTEROID CITY** de Wes ANDERSON **ANATOMIE D'UNE CHUTE** de Justine TRIET **MONSTER** de KORE-EDA Hirokazu IL SOL DELL'AVVENIRE de Nanni MORETTI L'ÉTÉ DERNIER de Catherine BREILLAT KURU OTLAR USTUNE de Nuri Bilge CEYLAN LA CHIMERA de Alice ROHRWACHER LA PASSION DE DODIN BOUFFANT de TRAN Anh Hun **RAPITO** de Marco BELLOCCHIO **MAY DECEMBER** de Todd HAYNES **JEUNESSE** de WANG Bing THE OLD OAK de Ken LOACH BANEL E ADAMA de Ramata-Toulaye SY | 1er film **PERFECT DAYS** de Wim WENDERS FIREBRAND de Karim AÏNOUZ

FUERA DE COMPETICIÓN

INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE de James MANGOLD

COBWEB de KIM Jee-woon
THE IDOL de Sam LEVINSON
KILLERS OF THE FLOWER MOON de Martin SCORSESE
EXTRAÑA FORMA DE VIDA de Pedro ALMODÓVAR

Festival de Cannes

Las Proyecciones Especiales (entre las que destacan documentales del inglés Steve McQueen, del alemán Wim Wenders, del brasileño Kleber Mendonça Filho y del chino Wang Bing, con su segunda película en esta Selección Oficial), y las Proyecciones de Medianoche (con largometrajes del indio Anurag Kashyap, el argelino Elias Belkeddar y el francés Just Philippot).

Un Certain Regard da la bienvenida a los jóvenes talentos

Sudán, Marruecos, Congo y Bélgica, Australia, Singapur, Mongolia, Irán, Corea del Sur, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, Reino Unido y Francia: las 17 películas del programa Un Certain Regard, ofrecen viajes prometedores.

Una selección dedicada a los talentos emergentes (ocho óperas primas) que también incluye algunos nombres ya conocidos como

los del australiano Warwick Thornton (Cámara de Oro en Cannes 2009 y Premio especial del jurado en Venecia 2017, y cuyo nuevo trabajo protagoniza Cate Blanchett), el argentino Rodrigo Moreno (en competición en Berlín en 2006 y 2011), el iraní Alireza Khatami (premio al Mejor guion en la sección Orizzonti de Venecia 2017 con "Les versets de l'oubli", que esta vez ha trabajado junto a su compatrio-

ta Ali Asgari (también visto en el Orizzonti de Venecia 2017 y el año pasado en el Panorama de la Berlinale), el singapurense Anthony Chen (Cámara de Oro en 2013 y participante en Toronto Platform en 2019), el dúo formado por el portugués João Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora (ya galardonado con el Premio especial del jurado Un Certain Regard en 2018 por "El canto de la selva",

Jake (Ethan Hawke) y Silva (Pedro Pascal) en "Extraña forma de vivir", de Pedro Almodóvar.

© 2023 Iglesias Más / El Deseo

después de que el primero debutara en 2015 en la Semana de la Crítica de Venecia) o incluso la canadiense Monia Chokri (Premio Flechazo del jurado Un Certain Regard en 2019 por "La femme de mon frère" y seleccionada el año pasado en el apartado Midnight del Festival de Sundance con "Babysitter".

Europa se reduce así a una pequeña porción en esta selección 2023, con una ausencia total de los países del norte y del este del continente. Así, habrá representación de Reino Unido con "How to Have Sex", el primer largometraje de la inglesa Molly Manning Walker, ganadora en 2021 del Premio Next Step de la Semana de la Crítica.

Tres jóvenes cineastas franceses presentarán sus obras en la sección. Tras haber sido una de las sensaciones de la Quincena de los Cineastas del 2014 con "Les Combattants", Thomas Cailley inaugurará Un Certain Regard con su segundo largometraje "Le Règne animal", protagonizado por Adèle Exarchopoulos, Romain Duris y Paul Kircher. Tras un primer paso por la sección en 2016 con "La bailarina", Stéphanie Di Giusto vuelve con su segundo largometraje: "Rosalie" protagonizado por Nadia Tereszkiewicz y Benoît Magimel.

Delphine Deloget presentará su ópera prima, "Rien à perdre", protagonizada por los belgas Virginie Efira y Arieh Worthalter. Precisamente Bélgica también cuenta con un representante gracias a "Augure", el primer largometraje del cineasta de origen congoleño Baloji Tshiani, que lleva a una pareja formada por Marc Zinga y Lucie Debay hasta la República Democrática del Congo.

Por último, "Les Meutes (Hounds)" del marroquí Kamal Lazarq es también una producción mayori-

SELECCIÓN DEL 76 FESTIVAL DE CANNES

UN CERTAIN REGARD

LE RÈGNE ANIMAL de Thomas CAILLEY Película de inauguración

LOS DELINCUENTES de Rodrigo MORENO
HOW TO HAVE SEX de Molly MANNING WALKER
GOODBYE JULIA de Mohamed KORDOFANI
LA MÈRE DE TOUS LES MENSONGES de Asmae EL MOUDIR
SIMPLE COMME SYLVAIN de Monia CHOKRI
CROWRÃ de João SALAVIZA, Renée NADER MESSORA
LOS COLONOS de Felipe GÁLVEZ
AUGURE de Baloji TSHIANI
THE BREAKING ICE de Anthony CHEN
ROSALIE de Stéphanie DI GIUSTO
THE NEW BOY de Warwick THORNTON
IF ONLY I COULD HIBERNATE de Zoljargal PUREVDASH
TERRESTRIAL VERSES de Ali ASGARI, Alireza KHATAMI
RIEN À PERDRE de Delphine DELOGET
LES MEUTES de Kamal LAZRAQ

SÉANCES DE MINUIT

KENNEDY de Anurag KASHYAP OMAR LA FRAISE de Elias BELKEDDAR ACIDE de Just PHILIPPOT

CANNES PREMIÈRE

KUBI de Takeshi KITANO
BONNARD, PIERRE ET MARTHE de Martin PROVOST
CERRAR LOS OJOS (FERMER LES YEUX) de VÍctor ERICE
LE TEMPS D'AIMER de Katell QUILLÉVÉRÉ

SÉANCES SPÉCIALES

MAN IN BLACK de WANG Bing
OCCUPIED CITY de Steve MCQUEEN
LE BRUIT DU TEMPS, ANSELM KIEFER de Wim WENDERS
RETRATOS FANTASMAS de Kleber MENDONÇA FILHO

RYUICHI SAKAMOTO, UN IMPORTANTE COMPOSITOR DE BANDAS SONORAS

Por Federico Lechner

Quiero dedicar el bando sonoro de hoy a Ryuichi Sakamoto, quien además de ser un músico prominente en distintos ámbitos y una personalidad destacada más allá incluso de lo musical (fue un notorio activista medioambiental a raíz del desastre nuclear de Fukushima), fue un importante compositor de bandas sonoras.

Su formación tanto como músico clásico como etnomusicólogo, así como sus posteriores experiencias con la música electrónica, el rock, el ambient, el new age, y una larga lista de otros estilos, conformaron un estilo propio: ecléctico pero sólido, de búsqueda valiente pero a la vez de fácil identificación popular. Su curiosidad por músicas tan diversas como Claude Debussy (de quién dijo que era su mayor inspiración), la música brasilera (grabó un disco de homenaje a Antonio Carlos Jobim en el propio piano casero de Jobim junto a Jaques Morelembaum), la música minimalista, diversas músicas populares y étnicas de muy distintas latitudes, la búsqueda constante de nuevos timbres, tanto acústicos como electrónicos, conformaron un legado musical muy rico y extenso pero a la vez unitario y sincero.

Siempre se mantuvo activo además como un pianista y teclista solvente, tocando él mismo en la mayoría de sus bandas sonoras también. Su relación con la música para el cine comenzó en el año 1983 con "Merry Christmas Mr. Lawrence", de Nagisa Oshima, y en la que además hace un papel destacado como actor. Fue un comienzo brillante, ya que además de ganar el premio BAFTA por esa banda sonora, es de sus trabajos más celebrados y recordados. El motivo principal es claramente oriental, pero con un tratamiento orquestal y armónico "occidentalizante", si se

me permite semejante palabro.

Pocos años después vendrían sus mayores galardones y reconocimientos mundiales, al ganar el Oscar en 1987 con "El último emperador" de Bernardo Bertolucci (en la que también hace un pequeño papel) y el Globo de Oro con otra película de éxito dirigida por Bertolucci, "El cielo protector", en 1990. En "El último emperador", como es lógico, vuelve a echar mano del estilo oriental, sin embargo en "El cielo protector" la influencia más destacada es el impresionismo europeo, recordando su ya citada pasión por Debussy.

Su carrera como compositor de bandas sonoras incluye más de 30 películas, tanto de cine occidental (iba a decir "americano", pero como unas cuantas son de directores europeos y latinoamericanos, he preferido ese apelativo) como de cine japonés. Por estos lares es conocida su colaboración con Pedro Almodóvar en "Tacones Lejanos" en el 91 (habría que preguntar a Alberto Iglesias que tal le sentó

esta fugaz infidelidad) y quizás algo menos conocido el que fue el compositor de la música de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

Son muy destacables sus colaboraciones con dos grandes películas de Alejandro González Iñárritu: "Babel", en el año 2006, y "The Revenant" (El Renacido) en el año 2015, esta última con un motivo musical brillante a mi juicio en cuanto a la sencillez, la orquestación y el uso de los silencios, y que potencia, como sucede en las buenas bandas sonoras, la emoción y la desolación de la historia. Esta película fue su reenganche con la profesión al estar todo el año 2014 retirado para tratarse el cáncer de garganta que le diagnosticaron dicho año.

Recomiendo encarecidamente, para conocer mucho más de la vida, la obra, y el pensamiento de Ryuichi Sakamoto, la preciosa película "CODA" de Stehen Nomura Schible.

Festivales

Mercados

La 19ª edición de Canary Islands International Film Market se celebrará del 12 al 16 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

El 26 Festival de Cine en español de Málaga, celebrado en marzo, concedió las Biznagas de Oro y los Premios especiales

Comienzan los preparativos para la 57 edición del prestigioso Festival Internacional de Karlovy Vary, en República Checa

España será el invitado de Honor del Marché du Film que tiene lugar durante el 76 Festival de Cannes

CANARY ISLANDS INTERNATIONAL FILM MARKET CE-LEBRARÁ SU 19ª EDICIÓN

Tendrá lugar del 12 al 16 de junio, en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife.

CIIF Market, que cuenta con una larga trayectoria, siendo referente en el panorama cinematográfico y audiovisual canario, se configura un año más como cita estratégica para atraer productores e inversión, encontrar nuevos proyectos y dar a conocer las ventajas fiscales que ofrecen las islas para los rodajes.

El International Film Market de Canary Island busca contribuir a la dinamización de la industria con la captación de empresas para fomentar el encuentro con productores canarios. Su objetivo es crear sinergias entre creativos, productoras, canales de televisión, distribuidores, agentes de venta, y otros profesionales para impulsar la creación cinematográfica y audiovisual, así como la

coproducción de proyectos destinados al mercado europeo e internacional.

SESIONES DE PITCHINGS, CONFERENCIAS Y REUNIONES

El Mercado celebrará sesiones de pitchings de los proyectos cinematográficos y audiovisuales en desarrollo seleccionados, que se presentarán en las secciones Nacional e Internacional y Focus Canarias y serán evaluados por productores, receptores, analistas y expertos del sector.

Los participantes tendrán asimismo la oportunidad de contar con una agenda personalizada de reuniones one to one y actividades con los profesionales invitados y posibles inversores para coproducir sus proyectos,

además de asistir a diferentes conferencias y coloquios.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

CIIF Market mantiene los acuerdos de colaboración habituales un año más con Filmarket Hub, Music Library & SFX, MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), PNR (Plataforma de Nuevos Realizadores), CLAC (Clúster Audiovisual de Canarias) y CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales).

PREMIOS CIIF MARKET 2023

El evento concederá seis premios a los que optarán todos los proyectos participantes para favorecer el desarrollo e internacionalización de la producción cinematográfica y audiovisual:

-Premio CIIF Market Santa Cruz de Tenerife al proyecto de mayor proyección internacional, con premio en metálico para asistir a un mercado internacional de su elección.

-Premio Cabildo de Tenerife al proyecto de mayor proyección europea, con una acreditación gratuita para asistir a un mercado europeo cinematográfico y/o audiovisual de su elección.

-Premio Canary Islands Film al mejor proyecto canario, que gratificará al ganador con una bolsa de viaje para asistir a un mercado sectorial y de proyección internacional.

-Premio Filmarket Hub, consistente en el acceso gratuito a su mercado online a través de una invitación exclusiva de exhibición en su catálogo durante tiempo ilimitado, dentro del área curada de industria y ofrecerá un script analysis del mismo.

-Premio Music Library & SFX, el proyecto ganador dispondrá de tarifa plana limitada a una producción gratuita, que permitirá la sincronización de la música de producción de los catálogos de Music Library & SFX en el contenido del proyecto.

-Premio MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), se premiará al proyecto español con mayor potencial de coproducción para su participación en el Spanish Copro Forum 2024 de MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga.

TRAYECTORIA DE CIIF MARKET

En la suma de las últimas ediciones del mercado han participado más de 300 profesionales, 170 empresas y más de 100 proyectos de 15 países. Una treintena de largometrajes producidos, con unas cifras globales de inversión que superan los 70 millones de euros y que iniciaron su andadura en CIIF Market, avalan su éxito.

La 19ª edición de Canary Islands International Film Market seguirá contribuyendo al tejido industrial del sector audiovisual y continuará su trayectoria como importante punto de encuentro y red de contactos para los proyectos participantes, facilitando el acceso y conocimiento sobre las diferentes vías de financiación y la búsqueda de coproductores internacionales, reforzando el networking entre las empresas.

CIIF Market está organizado por Festeam Comunicación y Eventos S.L., y cuenta con el patrocinio de Cabildo de Tenerife; Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y PROEXCA; Tenerife Film Commission, con apoyo de Turismo de Tenerife; Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife; Clúster Audiovisual de Canarias; Macaronesia Films y Rahn Star, entre otras entidades.

Festivales y mercados

EL 26° FESTIVAL DE MÁLAGA PREMIÓ A LAS PELÍCULAS "20.000 ESPECIES DE ABEJAS" Y "LAS HIJAS"

Una muestra de la riqueza cinematográfica del cine español y latinoamericano

por Carmen Soriano

El Festival de Málaga fue como una buena película clásica en tres actos: un primer acto lleno de estrenos de grandes películas; un segundo, que desarrolló y dio pie al esplendor del festival con eventos como el MA-FIZ, y un final inolvidable, de la mano de una gala de clausura donde se coronó el trabajo de meses e incluso años proyectados en una semana.

Posiblemente el Festival de Málaga es de los eventos dedicados al cine español que más está creciendo en los últimos años, dando un espacio a la nueva creación y a la proyección de los mejores proyectos en el cine español e iberoamericano. Es innegable que ha cobrado gran relevancia dentro del mundo del cine en español gracias a "Cinco lobitos", la ganadora de 2022, película en la que la crítica y el jurado del festival se pusieron de acuerdo en alabar a la cinta de Ruiz de Azúa, la cual fue preseleccionada, meses después, junto "As bestas" y "Alcarrás" para los Óscar.

Posiblemente esto fue importante, haciendo que creadores de todas partes de España y Latinoamérica se interesen por este Festival lleno de oportunidades. Su temprana fecha situada en la primera parte del año muestra los primeros frutos del año, que en este caso siguen la brillante línea del año pasado.

Este año las películas más reco-

mendadas a lo largo del festival fueron "Matria", "20.000 especies de abejas", "Empieza el baile" y "El Castigo". Una de ellas fue la gran ganadora: "20.000 especies de abejas", la cual obtuvo la biznaga de oro 2023 y, anteriormente, su pequeña protagonista consiguió el Oso de Plata del prestigioso Festival de Berlín, a mejor interpretación femenina.

Por otra parte, el Festival también acogió al MAFIZ, el Málaga Festival Industry Zone, un espacio que desde la vigésima edición tiene como objetivo el favorecer la difusión y la promoción del cine hispano e iberoamericano y el cual ha reunido bajo un mismo techo a productores, distribuidores y Films Commis-

sion. Esta zona de industria busca aunar fuerzas y que nazcan nuevos trabajos audiovisuales que, posteriormente, se presenten en este Festival, asistiendo a proyectos de habla hispana que tienen la intención de hacer mella en el cine nacional e internacional.

Asimismo, este espacio busca la proyección del cine andaluz, siendo un lugar donde se contribuye a la financiación y distribución de proyectos. Como novedad, este año el Festival de Málaga lleva al Marché du Film de Cannes cinco proyectos cinematográficos andaluces bajo el evento Málaga Goes to Cannes, una plataforma que aprovecha el marco de que España es el país Invitado de Honor para presentar una serie de proyectos. Esto no hace más que demostrar la visión a futuro de este Festival de seguir creciendo, aunando industria y estrenos en un mismo lugar.

Sin embargo, lo más esperado a lo largo de la semana que duró el Festival, fueron los premios y los homenajes a creadores, actores y grandes profesionales que han hecho del cine español un lugar único para soñar. A lo largo de la semana se repartieron, en diferentes galas, cinco premios: Blanca Portillo recibió el Premio Málaga - Sur; Alberto Rodríguez obtuvo el Premio Retrospectiva; Yuyi Beringola ganó el Premio Ricardo Franco; Carla Simón fue premiada con el Premio Málaga Talent y Raphael obtuvo la Biznaga, Ciudad Paraíso por su larga trayectoria en el mundo del cine.

En cuanto a los premios puramente cinematográficos, nos encontramos con unos galardones equilibrados, donde se dio visibilidad y se reconoció el trabajo concreto de cada película, cosa que no es fácil.

"Las hijas", de Kattia González Zúñiga, segunda Biznaga de Oro del Festival.

PALMARÉS DEL FESTIVAL

Al final, el Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso, integrado por Manuel Gutiérrez Aragón (presidente), Gonzalo Miró, Gabriela Sandoval, Pablo Stoll y Julieta Zylberberg, otorgaron las Biznagas y premios a los siguientes creadores y películas:

Biznaga de Oro a la Mejor Película Española: "20.000 especies de abejas", de Estíbaliz Urresola

Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana: "Las hijas", de Kattia G. Zuñiga (Panamá y Chile)

Premio del Público:

"Empieza el baile", de la argentina Marina Seresesky

Mejor actor protagonista: "Alberto Ammann" por Upon Entry.

Mejor dirección: Matías Bizé por "El Castigo"

Mejor actriz de reparto: Patricia López Arnaiz por "20.000 especies de abejas"

Mejor actor de reparto: Jorge Marrale por "Empieza el Baile"

Mejor Guion: "Els Encantats", de Elena Trapé

Premio Especial del Jurado: "Bajo terapia", por el conjunto de sus actores y actrices.

Mejor Música: Pablo Mondragón por "Rebelión"

Mejor Fotografía: Serguei Saldívar Tanaka por "Zapatos Rojos"

Mejor Montaje:
Haroldo Borges y Juliano Castro por "Saudade fez morada aquí dentro"

Premio Especial del Jurado de la Crítica: "Desperté con un sueño", de Pablo Solarz.

Festivales y mercados

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE KARLOVY VARY PREPARA SU 57 EDICIÓN

Se celebrará en la famosa ciudad balneario checa entre el 30 de junio y el 8 de julio

por Carmen Soriano

El Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary (KVIFF) tiene ya en marcha varios de los eventos que conformarán su 57 edición, la cual se celebrará entre el 30 de junio y el 8 de julio. Se preparan los motores para uno de los festivales más coloridos y con más matices de Europa, y todo apunta a la organización de una edición llena de cine europeo de alta calidad, con homenajes y novedades que muestran lo mejor del cine independiente.

El país invitado a esta edición del Festival es Irán, que bajo el título "Otro Nacimiento. Cine Iraní, aquí y ahora" dará lugar a varias proyecciones de obras destacadas, realizadas durante los últimos cuatro años, que ofrecen un testimonio de la creatividad y la realidad de los nuevos cineastas iraníes. Estos nuevos creadores, mayoritariamente jóvenes, tienen una voz propia que busca explorar nuevas ideas.

Los títulos seleccionados son "No end" de Nader Saeivar; "The Locust" de Faeze Azizkhani; "Zapata" de Danesh Eqbashavi; "La piel" de los hermanos Arca, ganadores del premio Cinéfondation en el Festival de Cannes en 2017; "Dream's Gate" ópera prima de Negin Ahmadi; "Viaje a la Luna", de Mahammadreza Shajan-Nejad; "Black and White River" de Farzin Mohammadi; "Creation between two Surfaces" de Hossein Rajabian y, finalmente, "K9" de Vadih Vakilifar.

Asimismo, el KVIFF anunció el homenaje al cineasta japonés Yasuzo Masumura (1924 – 1986), una figura fundamental del cine japonés de postguerra, proyectando su carrera cinematográfica durante el Festival. Su posición dentro de la Nueva Ola Japonesa se ha ido revalorizando en las últimas décadas, después de que su obra empezara a exhibirse por Europa y Estados Unidos, contando el Festival con un conjunto de obras recientemente restauradas en 4K.

Sus obras, de carácter contestarias, eclécticas, rebeldes y con una estética muy concreta, fueron fundamentales en su carrera cinematográfica. Masumura estudió cine en

Roma, y ésta experiencia le permitió crear un estilo propio que después se impregnó al resto del cine japonés. Su versatilidad y su forma de experimentación unidas a un fuerte sentimiento de compromiso político hicieron de sus películas obras únicas, observándose desde "Besos" (1957) hasta "El ángel rojo" (1966). La posición ideológica en contra del imperialismo y el legado que había quedado impreso en la sociedad japonesa, la sátira, el colapso de las estructuras familiares tradicionales, la atracción del consumismo y la cultura de los famosos, así como el poder del sexo, estuvieron presentes en todas y cada una de sus obras, con sus personajes desconfiados de sí mismos y de la sociedad que les rodea.

Igualmente, el Festival de Karlovy Vary hizo público una de las mejores noticias: el programa Future Frames – Generation NEXT of European Cinema ha anunciado que va a ampliar el abanico de oportunidades a los directores europeos emergentes gracias a su asociación con Allwyn, el operador de lotería líder del mundo, así como la agencia estadounidense de talentos UTA y la empresa de gestión Range Media Partners.

Este programa selecciona cada año diez estudiantes de cine destacados, recomendados por organizaciones que son miembro de la European Film Promotion, la organizadora del programa, con el fin de que estos proyecten sus cortometrajes y mediometrajes al público. En esta selección se incluye la mentoría especializada, incluyendo elementos de formación, creación de redes y promoción de los proyectos. Muchos de sus alumnos han acabado estrenando en Festivales mundiales y ganado diversos premios como es el caso de Michal Blasko con su film "Victim", estrenado en 2022 en el Festival de Venecia. Sin duda el Festival tiene un compromiso muy fuerte con las jóvenes promesas, desarrollando este programa del 2 al 5 de julio en el FIB de Karlovy Vary.

También se anunció finalmente el diseño visual del cartel oficial la 57 edición. Los elegidos para el diseño fueron el Studio Najbrt, los cuales anteriormente hicieron el famoso diseño de los ojos para el Festival

El director japonés Yasuzo Masamura

del 2021. Concretamente los artistas que llevaron todo el proyecto han sido Jakub Spurny y Ales Najbrt, los cuales explicaron que su diseño buscaba la contraposición y la diferenciación al barroquismo que predominó el año pasado, eligiendo un diseño simple.

Ambos han declarado que: "Tras el cartel ilustrado del año pasado, los elementos visuales de la 57 edición del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary se han compuesto con cuatro líneas de color que representan un juego experimental con la legibilidad y el movimiento del número 57. Este enfoque permite variaciones adicionales tanto estáticas como animadas. Con un chasquido de color, ¡podemos empezar!"

Otra de las noticias importantes ha sido el estreno mundial de la película digitalmente restaurada "Courage for every Day" de Evald Schorm, una de las obras más importantes del cine checo. La ópera prima de Schorm en 1964 fue fundamental para la Nueva Ola checoslovaca. Bajo el quion de Antonín Mása, la película explora la crisis moral que sufrían los jóvenes durante los cambios sociales. Durante su estreno en los años sesenta, a pesar de las buenas opiniones por parte de la crítica, fue una película provocadora y condenada por los poderes políticos, siendo actualmente una película de culto para el cine checo por su valentía y por hablar abiertamente del desmoronamiento de los ideales y el pensamiento de una generación que se sentía "traicionada por la historia". "Courage for every day" fue ganadora del Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Locarno en 1966 y también obtuvo un premio del Festival Internacional del Nuevo Cine de Pésaro.

Actualmente bajo el programa de KVIFF Classics, el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary promueve bajo su programa oficial la restauración y el estreno de películas nacionales, cuya digitalización se ha podido realizar gracias a la ayuda financiera de Milada y Eduard Kucera.

Asimismo, se reveló otro de los puntos más importantes del Festival, el Premio del presidente del KVIFF, el cual se entregará a la actriz Daniela Kolárova en la ceremonia de clausura de la 57 edición del festival. La actriz checa más relevante de las últimas décadas va a tener un espacio de honor dentro del Festival, con una carrera llena de éxitos tanto en la gran pantalla como en la televisión.

Su primera vez frente a las cámaras fue cuando todavía estaba es-

Homenaje a la actriz Daniela Kolářová

tudiando en DAMU, la Facultad de Teatro de la Academia de Artes Escénicas de Praga, en la adaptación de la novela de Vladimir Páral "Tormento privado" (1967). Dos años después conoció en el proyecto "Majestades y Caballeros" (1969) a uno de sus grandes compañeros en la pantalla, "Jaromír Hanzlík", con el cual interpretó una de las mejores comedias checas de todos los tiempos: "Una familia tan normal" (1971) de Jaroslav Dudek y miles de cintas como "Una noche en Karlstein" (1973), "Verano con un vaquero" (1976) o los telefilmes "Padre o hermano" (1978) o "Una carta escrita en español" (1980).

En 1976 inició otra larga colaboración con el actor y guionista Zdenek Sverák, con el que colaboró a lo largo de más de cincuenta años, destacando títulos como "Aislados, cerca del bosque" (1976), "Relámpago de bola" (1978), "Vacíos" (2007) o "Noche de Belén" (2022). Su incursión en varios medios la han hecho una actriz muy reconocida en República Checa, trabajando en teatro clásico y televisión, recibiendo varios premios por su larga carrera y culminando, este 2023, con el Globo de Cristal del Festival de Karlovy Vary.

Sin duda el Festival de Karlovy Vary tiene todavía varias sorpresas bajo la manga, pero, sin duda, nos mantendrá expectantes hasta que llegue el mes de julio, donde se reunirá lo mejor del cine mundial bajo los pies de esta impresionante ciudad termal.

ESPAÑA, PAÍS DE HONOR DE LA PRESENTE EDICIÓN 2023 DEL MARCHÉ DU FILM

Se trata del mayor mercado cinematográfico internacional en el mundo, que se celebra durante la 76ª edición del Festival de Cannes.

La participación española en Cannes estará organizada por ICEX España Exportación e Inversiones (entidad pública Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) e ICAA, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Artes Audiovisuales (entidad pública del Ministerio de Cultura y Deporte) que este año colaborarán con el Marché du Film para establecer una presencia fuerte y destacada del talento y los contenidos españoles en todas las secciones del mercado, desde el cine hasta el documental. del mercado, desde el cine al documental, pasando por la animación y la realidad extendida.

España es el segundo país que recibe este privilegio después de que India se convirtiera en el primer País de Honor oficial en 2022 como parte de una nueva iniciativa lanzada por el Marché du Film para destacar y celebrar diferentes naciones en cada edición del mercado.

2022 ha sido un **año increíble** para el sector cinematográfico español, que sigue cosechando numerosos galardones. Hace tres meses, la ópera prima de **Estibaliz Urresola Solaguren**, "20.000 especies de abejas", ganó **tres premios** en el 73º Festival de Cine de **Berlín**, mientras que dos selecciones 2022, del Festival de Cannes, han sido galardonadas en la 48ª edi-

ción de los Premios César: "Pacificación", de **Albert Serra** (Mejor Actor y Mejor fotografía) y "As bestas" (Mejor película extranjera), de **Rodrigo Sorogoyen**.

Éxitos recientes del año pasado también incluyen *Alcarràs*, de **Carla Simón** (Oso de Oro 2022 en el Festival de Cine de Berlín) y "El limpiaparabrisas", de **Alberto Mielgo** (Mejor Cortometraje de Animación 2022 en los Premios de la Academia), lo que demuestra la importante posición de España en el mapa de la industria cinematográfica mundial.

España continuará celebrando y promocionando sus logros en

Cannes en el próximo Marché du Film, que reunirá a más de 12.500 profesionales del sector audiovisual en la ciudad francesa, para presentar alrededor de 4.000 películas y proyectos en desarrollo en 33 espacios de proyección. Estará representada en Cannes por la marca Cinema from Spain, creada para promover la industria cinematográfica española en todo el mundo y ya ha confirmado su participación en varios de los programas clave de la industria del Marché du Film:

Producers Network, que reúne a más de 400 productores de todo el mundo cada año en una serie de reuniones y eventos únicos diseñados para impulsar la creación de redes y oportunidades de coproducción, presentará y destacará a los productores de cine españoles más prometedores.

Los talentos españoles de la próxima generación también se presentarán en Goes to Cannes, una serie de espacios en los que se presentarán obras originales en curso seleccionadas por los festivales asociados al Marché. Hasta seis películas españolas en fase de postproducción se presentarán a una audiencia de agentes de ventas, distribuidores y programadores de festivales para posibles oportunidades de colaboración.

Los profesionales españoles de los sectores de animación, documental y XR también tendrán **un lugar privilegiad**o en las diferentes actividades de networking, mesas redondas, talleres y conferencias del Animation Day, Cannes Docs y Cannes XR.

Cannes Next & impACT, los programas impulsados por la innovación del Marché que arrojan luz sobre el futuro del sector del entretenimiento y el impacto

medioambiental y los esfuerzos de sostenibilidad de la industria, también contarán con la participación de expertos españoles, financieros, responsables de la toma de decisiones y otros líderes de la industria de cada campo. Short Film Corner | Rendez-vous Industry, el foro oficial del Festival de Cannes para poner en contacto a jóvenes cineastas emergentes con programadores, distribuidores, compradores y otros profesionales de la industria, también pondrá de relieve

los últimos cortometrajes y talentos emergentes de España.

En colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el acuerdo País de Honor cuenta con el apoyo y la financiación de dos grandes iniciativas del Gobierno español: El Plan «España, Polo Audiovisual de Europa» (para impulsar el sector audiovisual) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (para impulsar el crecimiento económico del país).

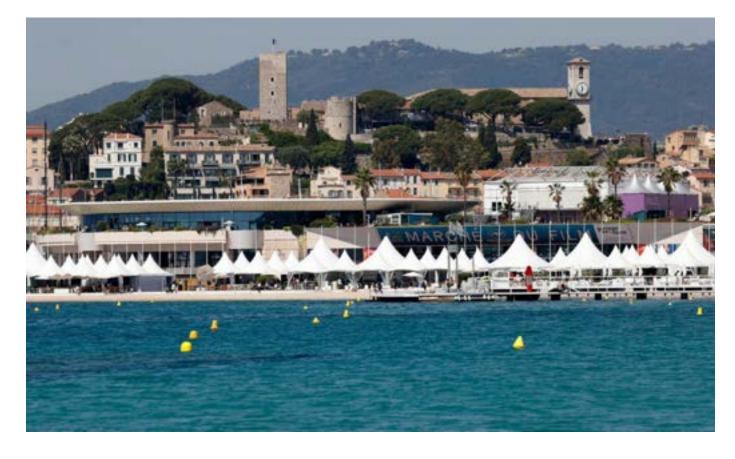
El Plan «España, Polo Audiovisual de Europa», que cuenta con una inversión pública prevista de 1.600 millones de euros para el periodo 2021-2025 y tiene como objetivo aumentar la producción audiovisual en España en un 30% al final del periodo, será presentado en detalle junto con otros incentivos fiscales en una conferencia que se celebrará en el Palais Stage del Marché du Film.

Lanzado en 2022, este nuevo plan gubernamental es uno de los grandes ejes de la agenda España Digital 2025, que pretende

convertir a España en el principal polo audiovisual de Europa. Destacados ponentes españoles detallarán cómo el país planea promover la producción audiovisual nacional y atraer inversiones y actividad económica, todo ello al tiempo que se fortalecen las empresas del sector, mejorando su competitividad a través de digitalización y el apoyo al talento, y reduciendo aún más la brecha de género.

"Estamos orgullosos de contar con España como País de Honor para esta edición especial del mercado", declara Guillaume Esmiol, Director Ejecutivo del Marché du Film. «En mi primer año al frente del Marché, estoy especialmente agradecido y emocionado de construir esta edición de 2023 con un país tan creativo. España tendrá una gran presencia en los programas del Marché du Film y está deseando compartir con toda la comunidad cinematográfica comunidad profesional del cine su impresionante ambición de apoyar la coproducción internacional y reforzar el papel de España como un importante centro audiovisual en Europa.»

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 MADRID DE LA PANDEMIA RETRATADO EN EL NUEVO LIBRO «DISTANCIA SOCIAL» DE LA CINEASTA PILAR GARCÍA ELEGIDO

DISTANCIA SOCIAL" es un libro de reciente edición que plantea un recorrido fotográfico por el Madrid de la pandemia. Más de cuatrocientas fotografías de calle realizadas durante 2020 y el inicio de 2021 para mostrar los cambios en la ciudad y en las relaciones interpersonales como consecuencia del covid-19. Un paseo amplio por Madrid y sus espacios desde una visión personal y, en algunos casos, cercana a la poesía visual.

A lo largo de 2020 y 2021 Pilar hizo miles de fotografías de las calles y espacios públicos de Madrid, percibiendo como la «distancia social» se plasmaba en nuestros encuentros en las calles. Imágenes de distintos momentos de la pandemia realizadas en muy diversas zonas de Madrid, intentan conformar un fresco de esta época que ha cambiado la ciudad y nuestras vidas.

En sus propias palabras, relatando las raíces de la obra "marzo de 2020. Una semana después de declararse el confinamiento salí a la calle a hacer compra. Recuerdo que al abrir el portal me llamó la atención el sonido de la calle. Era un silencio extraño, roto por los murmullos que procedían de las viviendas. Nada tenía que ver con el sonido habitual. Después mi atención se centró en la calle vacía. Al fondo, un coche de policía. Nadie caminaba por las aceras. Ningún automóvil circulando. Resultaba diferente observar aquella quietud desde la altura del balcón. A ras de tierra cobraba otro tono. En aquel momento de extrañeza, el primer impulso fue sacar el móvil del bolsillo y hacer unas fotografías. Sin ningún propósito."

Y más adelante añade: "He nacido en Madrid, en Malasaña. Vivo en Madrid. Quiero a esta ciudad con todas sus contradicciones. Este caminar fotográfico ha sido inte-

resante, pero también en ocasiones doloroso, al observar la metamorfosis de la ciudad y el cambio profundo en la forma de relacionarse".

Finalmente, invita: "Hago una invitación a recorrer las páginas de este libro, entendiendo su conte-

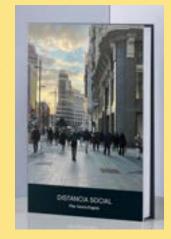
nido como un puñado de apuntes e impresiones personales volcados en imágenes y breves textos sobre la DISTANCIA SOCIAL durante la pandemia. Caminar durante este tiempo ha resultado una terapia. Realicemos juntos un nuevo paseo por un Madrid en pandemia".

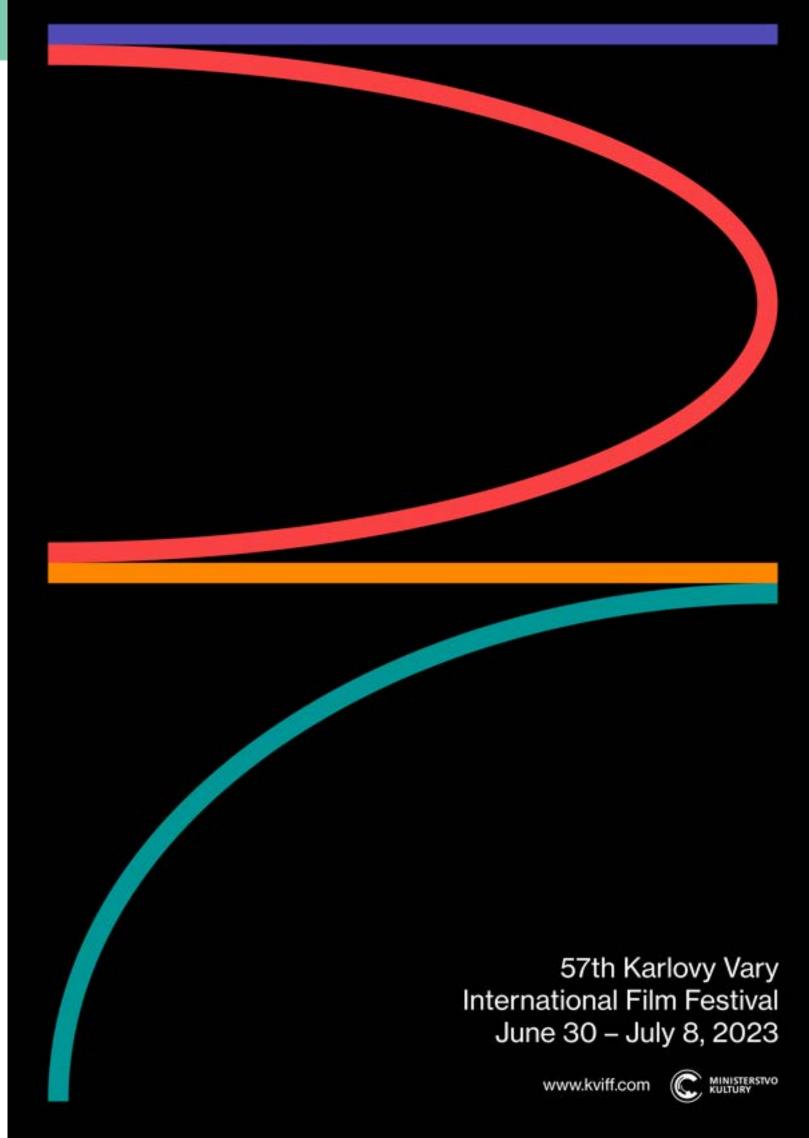
Pilar García Elegido hace fotografías desde muy joven, aunque no las ha hecho públicas. Este es su primer libro de fotos en el que las imágenes

se alternan con breves textos que incluyen apuntes y reflexiones sobre este tiempo de pandemia que hemos vivido. Pilar es cineasta dedicada a la dirección y producción de documentales y también gestora cultural. Sus principales obras son «Confluencias», ganador del Premio Goya a Mejor Cortometraje Documental y «Positivo» y «Ventanas», ambos trabajos nominados también al Goya.

FICHA DE DISTANCIA SOCIAL

Título: Distancia social Autora: Pilar García Elegido Maquetación: Christian Tosat Primera Edición: Enero de 2023

PERIS COSTUMES, LA EMPRESA ESPAÑOLA DE VESTUARIO PARA CINE MAS IMPORTANTE DEL MUNDO

En su inventario cuentan con once millones y medio de prendas catalogadas además de cientos de miles de accesorios

Por Madrid Film Office

Peris Costumes, creada en 1856, es hoy la empresa de alquiler y confección de vestuario más importante del mundo. En ocho años se ha establecido en quince países y pone a disposición del sector audiovisual 11 millones y medio de prendas a las que se suman los accesorios. En 2022 atendieron 1.055 producciones nacionales e internacionales. Y todo este crecimiento se realiza desde la localidad madrileña de Algete.

Peris Costumes, expertos en el alquiler y confección de vestuario de todas las épocas, tiene su origen en Valencia. En 1856 los Hermanos Peris crearon allí una pequeña sastrería para surtir de indumentaria al teatro y la ópera de entonces. Tras la Guerra Civil, y ya ubicada en Madrid, la firma abasteció a las películas de Samuel Broston y el spaghetti western. Obras como "El Cid" (1961), "Lawrence de Arabia" (1962), "Por un puñado de dólares" (1964), "Doctor Zhivago" (1965) o "Espartaco" (1960), Óscar al mejor diseño de vestuario, fueron realizadas con las prendas de Peris.

Tras unos años 80 dedicados a la ópera y después de varios cambios de propiedad, en 2014 la empresa dio un gran giro debido a la compra y gestión de Javier Toledo, doctor en Derecho y en Economía y presidente de varias multinacionales del sector tecnológico antes de lanzarse al mundo

del audiovisual. Con Javier Toledo llegó a Peris Costumes la apuesta por la internacionalización y la inversión continua. Dice estar obsesionado por convertir Madrid y España en un gran centro de producción audiovisual europeo.

"¿Que por qué este giro hacia el audiovisual? Yo tenía contacto con el cine a través de mi hermano que es realizador y mi hermana, figurinista. Oía hablar mucho de

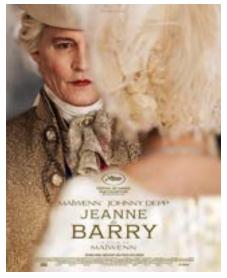

Javier Toledo, CEO de Peris Costumes

cine en mi entorno y me pareció que alquilar y fabricar vestuario era un gran negocio; todavía no había plataformas, pero entendí que el audiovisual iba a cambiar con el despegue de series de televisión, se empezaba a hablar de streaming...", explica Toledo desde su despacho en Algete. "Cuando llegué, los negocios que había eran muy tradicionales en su forma de trabajar, perfectamente válida para la época, pero pensé que haciendo pequeñas modificaciones había una buena oportunidad. Fue una apuesta y ha funcionado, aunque podía no haberlo hecho. Es verdad que he invertido muchísimo dinero, que mucha gente me ha ayudado y que he cogido una época y un sector que está subiendo como la espuma".

Los datos reflejan esta actividad. En ocho años Peris Costumes ha pasado de tener presencia solo en España a establecerse en quince países, en nueve de ellos con stocks de vestuario y en otros seis con representación comercial. Están en Lisboa, Budapest, Viena, Praga, Poznan, Berlín, París, Roma, Londres, Bruselas, Bucarest, Bratislava, Sofía, Ciudad de México y Sudáfrica.

La empresa factura 30 millones de euros y tiene 270 personas contratadas, 90 en Madrid, entre las que se encuentra la última heredera de la familia Peris, María Teresa Peris. Solo en 2022 atendieron 1.055 producciones "de

todo tipo, pequeñas y grandes; el pasado año estuvimos haciendo entre tres y cuatro producciones nuevas diarias. En volumen de negocio tendríamos un 80% de producciones internacionales y un 20% nacionales", observa el empresario.

La cifra más sorprendente, sin embargo, es la de las piezas de vestuario a disposición de los profesionales del audiovisual y las artes escénicas: 11 millones y medio de prendas colgadas y preparadas para su alquiler en 24 naves de almacenamiento en Algete y en otras en los diferentes países. A esto hay que sumar los accesorios, entre ellos una de las mayores colecciones de joyas del mundo con más de 20 mil piezas de todas las épocas.

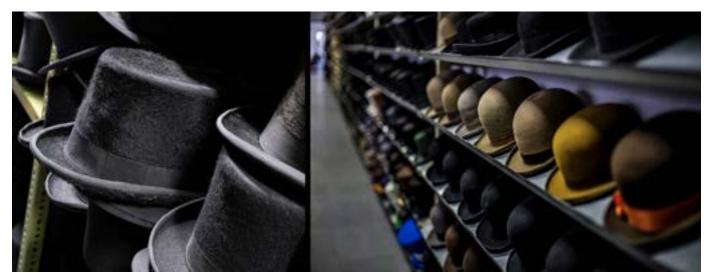
"Cuando yo empecé en Peris éramos seis personas", comenta Toledo, "y en stock diría que habría un 4% o 5% de lo que hay ahora. En el último año, en 2022, hemos crecido en más de un millón y medio de prendas, además de los accesorios..."

En 2020 Peris Costumes compró la compañía más grande del mundo en fabricación y alquiler de uniformes: Hero Collection, en Polonia, creadores de "Piratas del Caribe" y otras grandes producciones. Esta incorporación supuso un salto cualitativo y evidencia el interés de su gestor por la inversión constante. "Lo que me ha interesado desde el principio es poder atender producciones grandes, a los extras, todo lo que arropa a los actores. Es en esto en lo que Peris está especializada y para ello hace falta inversión y tener un gran stock de altísima calidad", continúa Toledo.

Algunos títulos

"Bridgerton" (solo para su primera temporada Peris tuvo que confeccionar más de 700 trajes de época), "Emily in Paris", "Gambito de Dama", "Peaky Blinders", "The Crown" o "Vikingos", y las españolas "Amar en tiempos revueltos", "Cuéntame cómo pasó", "La casa de papel", "Berlín", "Reina Roja", "Los pacientes del Doctor García" (estás tres últimas aún sin estrenar o en estreno reciente) son varias series en las que ha intervenido.

En cuanto a cine recientemente ha trabajado en "Dune", "Ma-

Memoria histórica

trix Resurrections", "Modelo 77", "Cruella" (Óscar al mejor diseño de vestuario en 2022), "Napoleón", "Asteroid City", "En los márgenes", "El buen patrón", "The last duel", "The Northman", "The Little Mermaid", "The pale Blue Eye" ...

La lista es interminable al igual que sus instalaciones en Algete que contienen talleres de cuero, zapatería, tintorería, sastrería y largas hileras de túnicas romanas y griegas, corazas de guerra y cascos vikingos, levitas, trajes medievales, vestidos de diferentes épocas, tocados, uniformes militares... Imposible abarcarlo todo.

"Que la compañía de vestuario más grande del mundo en este momento esté en Madrid, ya dice mucho. Creo muchísimo en las posibilidades del cine y la televisión en España, en general, y de Madrid, obviamente. Va a ser centro audiovisual sin duda alguna. Pienso que, con una apuesta decidida por este sector, España se convertiría en el centro de producción audiovisual en Europa, después del Brexit", asegura Toledo. "Pero para que eso ocurra hace falta mucha gente capacitada, que la hay, pensando cómo desarrollar este negocio. Yo desde luego voy a hacer todo lo que esté en mi mano porque creo en ello".

¿Y qué ventajas ve Javier Toledo en Madrid? "Tenemos unos técnicos espectaculares, sol casi todo el año, unas localizaciones increíbles, monumentos que si se pudieran utilizar ayudaría muchísimo, una relación coste calidad de vida bastante mejor que muchos países... Lo que no veo son desventajas, con muy poquito se podría materializar mucho".

En cuanto a ámbitos de mejora el empresario apunta varias consideraciones. "Ahora mismo el desarrollo de la industria del cine depende muchísimo de la apuesta que hagan las administraciones públicas. Lo que manda es la famosa desgravación, el rebate, la aportación fiscal, y ahí competimos con muchos países que, en mi opinión, hasta

hoy, lo han hecho mucho mejor que nosotros". Y señala: "En las Islas Canarias hay un rebate importante y Navarra ha apostado muy claramente por el cine; Madrid tiene que seguir los pasos de lo que ya se ha hecho bien en otros sitios".

Equipar la ciudad de estudios modernos e invertir en formación de técnicos para poder atender el exceso de demanda mundial que existe en la actualidad serían las otras dos áreas de mejora en opinión del Toledo. "Luego está el tema de los permisos de rodaje, pero las medidas de mejora básicas serían financieras y de infraestructura. Hay que crear una infraestructura, en una ciudad como Budapest hay doce estudios, en Madrid solo dos. Con la nueva tendencia de producción digital creo que Madrid tendría una oportunidad enorme si apostara por estudios digitales. Tenemos estudios importantes en Tres Cantos, de Secuoya, alquilados por Netflix y es un principio, pero francamente es insuficiente".

El futuro ya es presente: Peris Digital

La innovación es una constante en Peris Costumes. Desde hace un año la empresa ha abierto una nueva vía de trabajo, la digitalización de su stock de ves-

tuario real para vestir a los extras virtuales con ropa auténtica escaneada a máxima resolución a través de una técnica llamada fotogrametría.

Según Javier Toledo, el vestuario generado en 3D no tiene el mismo detalle, ni la misma pátina, ni la misma caída que el vestuario real. Por ello Peris Digital ofrece vestir a esos extras virtuales con la ropa real escaneada a máxima resolución. Estas imágenes pueden ser utilizadas en posproducción, videojuegos y metaverso. "Hemos trabajado ya en muchas producciones. En la serie 1899, por ejemplo, hemos realizado la digitalización de los vestuarios de los extras. Está claro que la digitalización va a formar parte de mi actividad", concluye.

Peris Digital está dirigida por el realizador y hermano de Javier Toledo, Alejandro Toledo, quien señala que la nueva división de la empresa es un proyecto enorme. "Se trata de tener dos stocks, el real y el digital, ese es el objetivo. Ahora estamos digitalizando como locos y haciendo pospro-

Sus instalaciones en Algete en Madrid contienen talleres de cuero y zapatería y tintorería

ducción y digital doubles que para mí es el futuro, que cada actor tenga su doble digital y se pueda utilizar comercial y publicitariamente", nos comenta.

¿Cuál es el reto de esta nueva división? "Crear vestuario para videojuegos nos interesa mucho porque es un mercado enorme, tanto diseño de vestuario como vestir a sus metas human con ropa real de los 11 millones de prendas de Peris fotogrametriada. Ahora mismo se está tendiendo a la hiperrealidad en todos los aspectos de la posproducción y para eso tenemos un reel de fotogrametría que yo creo que es el mejor de Europa ahora mismo", agrega Alejandro Toledo. "Y también trabajamos el metaverso para vestir avatares, es una realidad que ya está empezando".

HARRY BELAFONTE Y DOROTHY DANDRIDGE

En su vida, casi centenaria, el gran cantante y actor de cine tuvo ocasión de padecer, uno a uno, todos los penosos avatares de sus contemporáneos afroamericanos, hasta llegar a la igualdad legal (dudosamente real) en la que viven actualmente en Estados Unidos. El lo sabía bien. Decía: "Soy un activista que se convirtió en artista y no un artista que se hizo

Ramiro Cristóbal

ristóbal

nico pobre de pólvora revolucionaria. Feminista,
, nacido en el con una obrera cigarrera de la
o, no pudo votar minoría étnica gitana, dispuesta
cuarenta años. a desafiar al mundo, contenía,

memoria.

activista".

un militar celoso y despechado.

Con los años, "Carmen Jones"
ha sido reconocida como una
película especial para la cultura

además, corrupción policial y un

crimen de género cometido por

norteamericana y, en 1992, fue incluida en el lugar de los clásicos de la Biblioteca del Congreso, entre otros productos culturales de primera fila y prolongada

Dandridge, reconocida como una de las grandes del cine y la canción, se alojó en un hotel

Belafonte, un chico pobre

de origen jamaicano, nacido en el Harlem neoyorkino, no pudo votar hasta casi tener cuarenta años, en 1965, y ello tras una durísima batalla en la que hubo mucha cárcel, muchos heridos, algunos muertos y despreciables acciones

de prepotencia por parte

de los blancos en el poder

de cinco estrellas en el Sur de Estados Unidos, bajó a la piscina y se le prohibió bañarse por ser negra. Ella, entonces, metió un pie en el agua y salpicó al hombre que le impedía bañarse. El hotel "desinfecto" la piscina y le pidió que se marchara.

Dorothy Dandridge murió joven en 1965, con apenas 43 años. Como Marilyn años más tarde, estaba sola en su casa, tenía exceso de tranquilizantes y el forense emitió un extraño informe relacionando la muerte con una torcedura de tobillo.

Belafonte, en cambio vivió muchos años y siempre alzó la voz a en contra de la desigualdad económica y social y se mostró implacable con el racismo y el imperialismo de su país. En los años setenta fue un duro crítico de la guerra de Vietnam y no dejó de recordar a los poderes que los soldados negros, provenientes de barrios y empleos humildes, estaban en primera fila en una guerra que les era ajena.

También fue muy crítico con la invasión de Afganistán y, sobre todo, con la de Irak. En los últimos años, su crítica se dirigía especialmente contra Donald Trump a cuyo gobierno llamaba "El cuarto Reich".

Belafonte, un chico pobre de origen jamaicano, nacido en el Harlem neoyorkino, no pudo votar hasta casi tener cuarenta años, en 1965, y ello tras una durísima batalla en la que hubo mucha cárcel, muchos heridos, algunos muertos y despreciables acciones de prepotencia por parte de los blancos en el poder. El cantante, uno de los más famoso del mundo en su tiempo, peleó, codo con codo, con Martin Luther King y los demás dirigentes negros de Derechos Civiles y estuvo en la marcha a Washington de 1963.

Su película más famosa fue el film musical "Carmen Jones" (1954), en la que actuó junto a otro mito de la resistencia pasiva afroamericana en el mundo del cine: la actriz Dorothy Dandridge.

Harry y Dorothy, en sus papeles de Carmen y Joe, Carmen y don José en la ópera clásica, dieron todo un recital de dramatismo y sensualidad desafiantes que estremeció al planeta y que llevó a Dorothy a ser nominada al Oscar: era la segunda afroamericana en la historia del cine que llegaba a tal situación. La otra había sido la entrañable Mammy de "Lo que el viento se llevó".

Tanto en el texto inicial de Próspero Mérimée, como en la ópera de Bizet, "Carmen" llevaba dentro

CINE&ARTE

www.revistacinearte.com

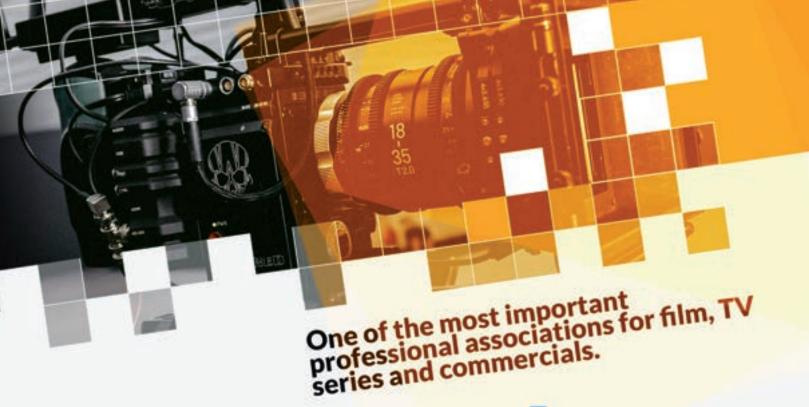
LA WEB DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN ESPAÑOL

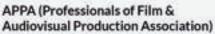

LA HACEMOS ENTRE TODOS

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

¡Escribenos! ramiro@revistacinearte.com

is a non profit association made up by professionals working for the film industry, tv series and commercials in Spain

Goals: to promote the highest professional standards for audiovisual productions (Code of Ethics), to collaborate with all kinds of organisms or audiovisual companies, to keep our members updated and trained.

Become a member

Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual (APPA) Calle Vargas, 7 - Bajo Izda. 28003 Madrid Tel.: (+34) 915 237 761 / (+34) 628 718 152 info⊚asociacionappa.es

asociacionappa.es

Member of:

