

ZINEMALDIA

Zabaltegi
Tabakaleria

Horizontes
Latinoamericanos

New
Directors

Perlek

Nest
Film Students

Culinary
Zinema

Sección Oficial
Official Selection

SSIFF SSIFF SSIFF SSIFF SSIFF SSIFF SSIFF

JAVIER BARDEM es

El Buen PATRÓN

una película de
**FERNANDO
LEÓN DE ARANDA**

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián

MANOLO SOLO ALMUDENA AMOR ÓSCAR DE LA FUENTE SONIA ALMARCHA FERNANDO ALBIUZ TARIK RMILI RAFA CASTEJÓN CELSO BUGALLO

una producción de REPOSADO, THE MEDIAPRO STUDIO y BÁSCULAS BLANCO, A.I.E.

con la financiación del gobierno de España INSTITUTO DE LA CINEMATOGRÁFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES con la participación de RTVE y ORANGE con la colaboración de TV3 en asociación con MK2
ayudante de dirección ANTONIO GÓMEZ reparto LUIS SAN JACINTO maquillaje y peluquería ALMUDENA FONSECA, MANOLO GARCÍA vestuario FERNANDO GARCÍA supervisión de efectos visuales MIRIAM PIQUER sonido directo IVÁN MARÍN
diseño de sonido PELAYO GUTIÉRREZ mercenaria VALERIA ARICERI montaje VANESSA MAURÍCIO dirección de producción MARINA GARCÍA Dirección artística CESAR MACARRÓN música original ZELIA MONTEZ fotografía PAU ESTÈVE BRIBA
producción ejecutiva PATRICIA DE MUNIS, PILAR DE HERAS, LAURA FUENTES, ESPEDO, DÍA, GARCÍA, MARÍA TIRZ, ARMENTEROS productores FERNANDO LEÓN DE ARANDA, JAUME ROIGES, JAVIER MENÉZ
sonido y mezcla por FERNANDO LEÓN DE ARANDA

PRÓXIMAMENTE EN CINES

ESTUDIO DE CINE

RTVE

3

TM2

3

EXPPICTURES

Fotografía de
Callejón

THE
MEDIAPRO
STUDIO

rtve

Somos Cine

69

SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

rtve La que quieras

DISTANCIA DE RESCATE • Perú- EEUU- Chile- España

Claudia Llosa (directora y guionista), Samantha Schewblin (co-guionista),
Mark Johnson y Tom Williams (productores), María Valverde y Dolores Fonzi (intérpretes)

Claudia Llosa, segunda por la izquierda, junto a sus actrices y a la guionista del film.

ALEX ABRIL

Claudia Llosa: “Esta película habla de los horrores de la vida cotidiana”

JAIME IGLESIAS

Había mucha expectación por ver la nueva película de Claudia Llosa, directora nominada al Oscar a la mejor película extranjera por *La teta asustada* (2009), que llevaba siete años sin estrenar ningún largometraje, concretamente desde *No llores, vuelva*, film protagonizado por Jennifer Connelly que supuso la primera experiencia de la cineasta peruana dirigiendo fuera de su país. Aquella primera experiencia internacional le procuró contactos con figuras como el productor Mark Johnson (responsable de títulos como *Rain Man*, *Dormie Brusco* o la serie "Breaking Bad") que, junto a su socio Tom Williams, aceptó el reto de financiar *Distancia de rescate*, film que ha supuesto el regreso de Llosa a la dirección cinematográfica y con el que, por primera vez, participa en la Seccción Oficial del Zinemaldia. Johnson

fue muy preciso a la hora de explicar el potencial que vio en el guion escrito conjuntamente por la directora y la escritora argentina Samantha Scheblin a partir de la novela original de ésta última: "Conocía las películas anteriores de Claudio y me interesaba mucho esa cosmología que ella desarrolla en sus trabajos. Se trata de historias muy apagadas a la tierra, y la novela de Samantha Scheblin justamente habla de cómo hemos puesto en peligro la tierra y de cómo ahora el planeta se defiende actuando contra nosotros".

A pesar de estar intimamente conectado con las tres películas anteriores de su directora, *Distancia de rescate* es un film donde Claudia Llosa flirtea, por primera vez en su carrera, con los códigos de representación del cine de género, concretamente con el terror y el suspense. No obstante, la directora peruana reconoció que "no quise afanarme demasiado en el

género porque me interesaba que la historia se desarrollase a partir de la psicología de los personajes, y no apelando a un agente perturbador que viene de fuera como suele ocurrir en las narraciones clásicas de terror. Digamos, en todo caso, que *Distancia de rescate* es una película que roza el cine de género sin entrar en él de lleno". Quizá por eso, al ser preguntada sobre si su último largometraje podría ser adjetivado como un film de horror con elementos sobrenaturales, Claudio Llosa especifica que "para mí esta película habla de los horrores de la vida cotidiana".

Maternidad y terror

La película cuenta la historia de Amanda, una joven interpretada por María Valverde que llega con su hija a un remoto pueblo de Latinoamérica para pasar las vacaciones. Allí trará amistad con Carola (Dolores Fonzi).

una madre que ve a su propio hijo, David, como una amenaza y recela desu conducta. Mientras asistimos a esta historia, estructurada a modo de flashbacks, un inquietante diálogo suurrado en off, desarrollado en tiempo presente, entre Amanda y David nos pone en alerta sobre un peligro que no sabemos de donde va a venir ni como va a materializarse. Samantha Schewblin, autora de la novela en la que se inspira la película y coguionista de la misma, dijo que "esa voz en off constituyó un gran desafío porque, sabiendo que se trata de un recurso que en el cine no siempre funciona, sentimos que debía estar ahí generando una sensación de relato constante". La novelista precisó además que el proceso de adaptación fue largo: "Estuvimos casi un año, primero intentando abrir la historia de lanovela, viendo que elementos adicionales podríamos hallar en ella y, después,

despojándola de cosas hasta quedar-nos con lo esencial".

Las dos protagonistas, María Valverde y Dolores Fonzi, coincidieron en señalar que se trató de un rodaje duro pero muy placentero: "Estuvimos mucho tiempo aislados, yo estuve casi cincuenta días sin ver a mis hijos, cosa que nunca había hecho. Y además me impuse una dieta para darle a mi cuerpo ese aspecto desnutrido que sentí que debía definir a mi personaje", señaló la intérprete argentina. Valverde, por su parte, reconoció que "de la mano de Claudia Llosa y de Dolores Fonzi he podido descubrir otros terrenos por los que nunca antes había transitado como actriz".

**Cuidándote
en cada
escena
de tu vida**

**Sponsor Médico
Oficial del Festival
de San Sebastián**

Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en el área “**Mi Quirónsalud**” de quironsalud.es, o en nuestra App.

 quirónsalud
La salud persona a persona

 | SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI / I WANT TO TALK ABOUT DURAS • Frantzia

Claire Simon (zuzendaria, gidoilaria)
Swann Arlaud, Emmanuelle Devos (antzezleak)
Françoise D'Artemare (ekoizlea)

Claire Simon: “Gustura sentitzen naiz film hibridoak egiten”

Swann Arlaud, Emmanuelle Devos eta Claire Simon aildarte onean.

JORGE FUENBUENA

SERGIO BASURKO

Marguerite Duras idazle frantziarraren eta bera baino 38 urte gazteagoa zen Yann Andréa bere azken bikotekidearen arteko harremana dihardu Claire Simonen film berriak. Bi pertsonaiarekin bakarrak eta aitor-tza moduan kontatua, elkarritzeta fikzionatua, ilustrazioak eta artxiboko irudiak biltzen ditu Simonen lan hibrido honek.

“2016an Yann Andréak Marguerite Durasekin izandako harremana aitor-tza moduan idatzi zuen liburuari kurririk eta erabat lilituratuta geratu nintzen” hasi da zuzendaria. “Orduan, idazleari buruzko antzerki-lan bat an-

tolatu nahi zuen lagun batekin hitz egin nuen. Hortik aurrera, ideiak par-tekatzeko joan ginen, nire kasuan, beti kontzentzia zinematografiko indartsu batetik abiatuta. Bi pertsonen arteko maitasun istorioa hirugarren pertso-na batek kontatua filmazleen ideiak asko erakarri ninduen”.

“Marguerite Durasen literatura eta hark emakumeontzat irudikatzen dueña maite dudan arren, ez dut nire burrua haren zale amorratutzat. Era berean, argi utzi nahi dut film hau Yann Andréari zor zaioela. Bere testua izan da gida bakarra; filma bertatik abiatuta egin genuen. Maite dut testua artxibo emozional gisa; istorio baten, izaki batzuen edukiontziz gisa”.

Hitz-aspertu emozionala

Testuaren lizerari dagokionez, Swann Arlaud aktoreek honako erantsi du: “Filmaketa hasteko hilabete eskas falta zenean iritsi zitzaidan gidoia. Jaki-na, hain denbora laburrean ezinezkoza zen dena buruz ikastea, nire papera bakarrizketa oso luzeetan oinarrituta baitago. Egin genuena zera izan zen, testua setean bertan irakurtzen joango zitzadan horribil laguntzaz balitztea. Testua hitzegi gorogoratu beharrik gabe, arreta osoa esaldi baikotsuan zentzu berezia aurkitzean jari nuen”.

Emmanuelle Devos protagonistakideak, berealdetik, bere esperientziaz hitz egin digu: “Hau bezalako entzule papera aspalditik bilatzen nuen. Egia

da aktoreok hitz mintzatuaren bidez adierazten garela, baina nire ibilbidearen momentu honetan sentimendua transmititzeko beste modu batzuk bilatzeditut, baiarpegiaren bidez, bai gorputzaren bidez ere. Oso zaila da entzuteramugatza gaztea zarenean, baina heltzen zarenean, keinu naturalagoa da. Nolanihi ere, oso erraza izan zen Swann Arlaudek kontatzen zuenari arreta jartzea”.

Claire Simonek maitasun istorioaz mintzo da: “Filmean maitasun sentimenduaren kurba islatu nahi nuen: nola sortzen den, nola eboluzionatzuen duen, nola suntsitzen den bere berezitasunak gorabehera; uste dut Yannen eta Margueriten arteko harre-

The Difficult Art of Listening

The French director, Claire Simon, is at the Festival to present *Vous ne désirez que moi*, a portrait of the relationship between the novelist Marguerite Duras and her much younger partner, Yann Andréa. Her film is based entirely on transcripts from a 1982 interview between Andréa and the journalist Michèle Manceaux which was later turned into a book. Simon loved the book when she read it and confessed that she was an admirer of Duras. However, she wanted to make quite clear that this was a film about Yann Andréa. “We always focus on the text. Quite often in films we make adaptations and record things written in a text, but what we’ve done here is make a film from a written text which we listen to. Emmanuelle Devos, who plays Michèle Manceaux, also drew attention on the fact that she’d really been looking forward to making a film in which she expressed herself not through the spoken word but by only using body language and facial gestures when listening, whereas Swann Arlaud, who plays Andréa, had the opposite problem: he had to work with huge amounts of dialogue.

manak maitasunari buruzko ikuspegia oso unibertsala duela”.

Bere filmografianohiko duendokumentalaren eta fikzioaren arteko nahasketa bereizaz galdeftuta, zuzendariak hauxe dio: “Gustura sentitzen naiz film hibridoekin. Zinema, nire ustez, zinema besterik ez da; ez dut dokumentalaren eta fikzioaren arteko bereizketari egiten. Artxiboko materialarekin egiten dudan erabilera, esaterako, elementu oroitarrazlea da. Ez dut mugatu nahi garai edo lan jakin bat iruditzatzera, baizik eta irudi hauek gure buruan ditugun irudietara era-mangaitzaten”.

KELONIK
antaviana
VFX & POST PRODUCTION

SHARP / NEC

CRAI NOU / BLUE MOON • Rumanía

Alina Grigore (directora, guionista), Ioana Chitu, Mircea Postelnicu y Vlad Ivanov (intérpretes), Gabriela Suciu (productora), Adrian Paduret (director de fotografía)

QUIM CASAS

Crai Nou. Blue Moon. Nada que ver con la famosa canción de 1934 escrita por Rodgers & Hart e interpretada por todos los crooners del mundo. El debut en la dirección de Alina Grigore habla de toxicidades familiares, de la ausencia de educación para salir de núcleos cerrados en comunidades aferradas a ciertas tradiciones. El equipo al completo de la película presentó ayer en el Festival otra muestra de ese cine rumano que despuntó a principios de este siglo y continúa firme, tanto temática como formalmente, como una de las más ricas cinematografías europeas de la actualidad.

"El tema de la película surge del pueblo en el que crecí", explica la directora. "Hablamos con varias chicas de esta localidad. No saque la historia, pero si una línea emocional. Desgraciadamente, esa es la realidad en Rumanía. Yo salí del pueblo y conseguí una educación. Pensé que con el tiempo las cosas podrían cambiar, pero todo sigue igual. Es una especie de juego psicológico que ocurre dentro de la comunidad y de la familia". En el film, su joven protagonista ansía exactamente eso, salir de su pueblo y escapar del control de una familia disfuncional.

Grigore empezó a investigar hace diez años sobre el tema. No es una recién llegada al cine, ni mucho menos. Ha participado como actriz y guionista en filmes de Adrian Sitaru (*Illegitim*), y como actriz ha trabajado con Cristi Puiu (*Aurora*). "Dirigir es algo que me gusta más que ser actriz, pero también me gusta más ser profesora de cine que directora". Se siente deudora de todos aquellos cineastas contemporáneos que abordan temas realistas con estéticas muy diferentes, y citó en concreto al Yorgos Lanthimos de *Langosta*. Y también con los directores con los que ha trabajado: "Sitaru fue quien me alentó a dirigir y ha tenido una gran influencia. ¡Le llamé a las cinco y media de la madrugada cuando terminamos el rodaje! Cristi Puiu fue mi profesor en la universidad y está obsesionado con esta vertiente de investigación".

Grigore tiene un proceso personal de trabajo. Estimula a los intérpretes

La directora Aline Grigore con uno de sus actores, Vlad Ivanov.

ALEX ABRIL

Una película realista, vertiginosa y muy coral

para relacionarse estrechamente y tener un enfoque común, y la relación con el director de fotografía es vital. Adrian Paduret, el operador del film, apunta que "Alina es una directora muy distinta a otros con los que he colaborado. Todo estaba fijado en el momento de rodar. Me motivó mucho que pudiéramos movernos constantemente entre tantos personajes, convertir la cámara en un personaje más. No fue fácil, pero estaba encantado de formar parte de este proceso".

Los intérpretes principales de este filme esencialmente coral respondieron al envite propuesto por la realizadora.

"Ensayamos dos años antes del rodaje", recordó la actriz Ioana Chitu. "De este modo tuvimos tiempo para intentar todo tipo de cosas distintas. Vivimos y dormimos en el lugar del rodaje, yeso me ayudó mucho a centrarme en el personaje y lo que le envuelve". Su compañero en el film, Mircea Postelnicu, apuntó que "todo estaba muy bien delimitado en el guion tras muchos ensayos, pero fue en el rodaje cuando comencé a entender realmente el ritmo de los personajes y del lugar; intenté empaparme de eso. En Rumanía, el pasar mucho tiempo juntos con la familia

es algo muy común". El más veterano del reparto es Vlad Ivanov, una de las grandes presencias masculinas del cine rumano y habitual en el Zinemaldia. Se siente muy afortunado de haber participado en esta película y confiesa que su personaje fue creciendo poco a poco en el guion. La forma de planificar de Grigore, "con muchos personajes juntos en el plató y la cámara moviéndose sin parar entre nosotros", le cautivó.

La directora remarcó varias veces el concepto de proceso colaborativo para explicar el resultado del film. "Lo importante es que fuéramos

A great believer in collaborative work

The Rumanian director, Aline Grigore, presented her debut film, *Crai Nou/Blue Moon* yesterday in the Official Selection. It deals with a young girl's struggle to escape from her village and the violence of her dysfunctional family.

"The subject of my film was inspired by the situation in the village where I grew up", the director explained. "We spoke with several girls there, and sadly this is the reality of Rumania. I was one of the few who left my village and got an education. I thought that over time things might change, but everything's still the same. It's a kind of psychological game that takes place in the community and the family".

Before going behind the camera, she worked as an actress and scriptwriter on films by Adrian Sitaru (*Illegitim*), and as an actress with Cristi Puiu (*Aurora*), although she says that she prefers directing. She feels that she owes a lot to those modern filmmakers who combine realism with very different aesthetic approaches, such as Yorgos Lanthimos in *Lobster*.

Grigore stressed the highly collaborative approach to filming that she has in order to explain how her film turned out. "The important thing is that we were a team. I made fifty drafts of the script which were gradually enriched by working together with the whole team."

un equipo. Hice cinco borradores de guion, que iba enriqueciéndose con el trabajo en común. Quería que los intérpretes tuvieran libertad absoluta para relacionarse entre sí durante la filmación, pero siempre tras establecer una sólida base psicológica en la fase de preparación".

Euskadiko Filmategiaren ziklo berria
Nuevo ciclo de la Filmoteca Vasca

EUSKAL EMAKUME ZINEMAGILEAK I CINEASTAS VASCAS I

2021
URRIA-ABENDUA
OCTUBRE-DICIEMBRE

F
EUSKADIKO FILMATEGIA
FILMOTECA VASCA

www.filmeteka.eus

INVENTURA / INVENTORY

Sinko: “El amor en la familia debería darse por sentado, pero no es así”

IRATXE MARTÍNEZ

Desde Eslovenia llega el director Darko Sinko para competir por el premio Kutxabank-New Directors con un film que habla de la confianza ciega que se deposita en las personas cercanas y que explora cómo le puede afectar a alguien que esa confianza se rompa. Esa es la premisa desde la que parte *Inventura*, que comienza cuando alguien intenta matar al protagonista con dos disparos fallidos. Es entonces cuando se verá metido en una investigación que le hará dudar de todo y de todos en su círculo cercano. Boris, que creía tener una vida corriente y libre de desavenencias, descubre que a veces hay relaciones que no pueden darse por sentadas y se encuentra, de repente, desconfiando de todo su entorno y buscando sospechosos por todas partes.

¿Qué se siente al estar en el Festival compitiendo en New Directors?
Me hace especial ilusión porque *Inventura* fue seleccionado en 2020 para WIP Europa en San Sebastián y no pude venir, viro el productor. Tenía esa espina clavada, cuando me enteré de que había sido seleccionada para presentarla en el Festival, me dio una alegría enorme.

¿En qué momento decidió rodar su primer largometraje?

Comencé dirigiendo cortometrajes y después pasé a los documentales, porque me interesaba rodar sin actores, explorar esas vías. Pero, tras un par de años, comencé a echar de menos el trabajar con actores, así que volví a los cortometrajes y me

MONTSE CASTILLO

sorprendí con el resultado, lo disfruté mucho. Después hice la audición para este largometraje y me decidí a ir a por él.

Inventura es su ópera prima. ¿De dónde sacó la inspiración?

La película está inspirada en una novela de Karel Čapek, aunque en la novela el protagonista al que intentan asesinar es alguien famoso. Yo

quería explorar qué pasaría si eso le ocurriera a alguien con una vida normal y corriente; cómo le afectaría eso personalmente y su confianza hacia su círculo cercano, hacia sus amigos, su mujer, su hijo... ¿Qué ocurre cuando alguien a quienquieres, y no sabes quién exactamente, podría querer matarte? Me pareció un ejercicio de reflexión muy interesante, porque algunos aspectos de la vida

El diálogo y el perdón tienen su sitio en New Directors

El debut en el largometraje del actor Fran Kranz (EEUU, 1984) llega al Festival después de estrenarse en Sundance. Para su ópera prima, el actor y ahora director ha escogido una historia que dura 110 minutos, de los cuales podríamos decir que 90 removerán el interior del espectador. Rodada en su mayor parte en una habitación de una iglesia y con la intervención principal de solo cuatro actores, *Mass* nos muestra el encuentro acordado entre los padres de una víctima en una matanza de instituto y los padres del responsable del tiroteo. Durante toda la película, seguimos a tiempo real la conversación que mantienen para intentar llegar a un punto que les permita avanzar a ambos. Es una premisa arriesgada y poco convencional para el cine, pero que, con la sutil y brillante interpretación de los actores, consigue su objetivo: sentir el carrousel de dolor, compasión y culpa que viven todos. Una película que provoca lágrimas, sí, pero también aplausos.

Rados Bolčina es un actor de teatro muy conocido en Eslovenia, pero nunca había actuado en ninguna película. Se lo habían ofrecido, pero había rechazado todos los proyectos. Yo siempre he querido actores que tengan un estilo muy natural en mis trabajos, como el suyo. Él es muy inspirador, un actor con gran sensibilidad y un sentido del humor enorme. Hablamos del guion y aceptó. Me sorprendió porque siempre había rechazado participar en un film, hasta con directores de más currículum. Me alegró mucho, inmediatamente nos pusimos a trabajar el personaje para poder entender hacia dónde íbamos.

¿Qué referencias han podido influir en su trabajo como director en *Inventura*?

He trabajado en teatro y eso puede verse reflejado, pero una referencia que me resulta interesante son unos dibujos animados checoslovacos en los que la imagen siempre es muy limpia y despejada; se llaman *Pat y Mat*. He intentado mostrar así la película, todos los escenarios están despejados, una imagen limpia, abierta, minimalista y agradable. Es una de las grandes influencias que pueden verse en mi trabajo.

¿Qué va a encontrar el público cuando vaya a verla?

Ayer la presentamos y me parece que la reacción del público ha sido positiva. Hemos venido el actor Dejan Spasić, el productor Vlado Bulajić y yo, y nos encanta poder compartir la película en San Sebastián con tanta cercanía. Por las características del film, el espectador se siente involucrado en la investigación y participa como uno más en averiguar quién es el culpable. Creo que el final puede sorprenderles. En esta película hago una combinación que a mí me parece muy atractiva: mezclo thriller con humor, humor inteligente. Creo que el cine es como la comida: si consigues una buena combinación de ingredientes, a la gente le gusta.

HON-JA SA-NEUN SA-RAM-DEUL / ALONERS

IRATXE MARTÍNEZ

Se emociona al hablar de las películas que le gustan, desborda ilusión por estar en San Sebastián y, aunque su película ya ha sido premiada en el Festival de Jeonju, los nervios por ver cómo la recibe el público donostiarra no la abandonan. Así es la directora coreana de *Hon-ja Sa-neun Sa-ram-deul* (*Aloners*).

A Hong Sung-eun (Corea del Sur, 1988) le apasiona el cine y, después de estudiar en la Hankyoreh Film Academy, decidió especializarse en dirección cinematográfica en la Korean Academy of Film Arts (KAFA); algo de lo que está muy orgullosa, ya que fue ahí donde le dieron una subvención y la oportunidad de dirigir su primer largometraje.

Tuvo claro sobre qué quería escribir: la soledad. Desde su juventud este era un tema que le interesaba y preocupaba a partes iguales y, cuando conoces su historia, comprendes por qué. El padre de la cineasta la abandonó cuando era pequeña y desde entonces comenzó a levantar barreras para establecer vínculos afectivos con quienes la rodeaban. Ella, como muchas personas, creía que la mejor forma de protegerse del dolor que causan las rupturas, las pérdidas o las discusiones, era vivir su vida en soledad. "Esa soledad que hay hoy en día en muchos hogares, que adopta todo tipo de formas y que afecta a todos por igual: padres, jóvenes, niños... puede venir por una pérdida, haber enviudado, por ejemplo, o porque los hijos se han ido de casa o porque has elegido vivir solo. Independientemente de la forma que tenga, es inevitable intentar enfrentar esa soledad en algún momento".

Quiso, por ello, crear un personaje que fuese un reflejo de ella, que compartiesen las mismas preocupaciones, los mismos miedos. Pero, para la película, no quiso quedarse simplemente con esa idea de soledad, sino también con cómo la superaría.

Para traspasar esta idea a la gran pantalla, la cineasta coreana quiso

La soledad no es la mejor coraza contra el dolor

Hong Sung-eun viene desde Corea del Sur a presentar su primer largometraje.

MONTSE CASTILLO

seguirlos pasos de uno de sus directores de referencia, el director mexicano Alfonso Cuarón. Es pedirle más información sobre esta referencia y los ojos se le iluminan sobre la máscara. "La película *Roma* me impactó muchísimo, es una de mis preferidas y mi principal inspiración a la hora de rodar. La influencia del estilo de Cuarón se puede ver en el film". En la cinta del director mexicano se muestra también la rutina de la protagonista a base de repetir imágenes y episodios, "pero un detalle en una escena puntual desata la emoción

del personaje y toda su vida e interior cambian, y el director lo muestra cambiando también su forma de rodar; la vida del personaje ya no va a ser igual que antes, por eso la película tampoco va a ser igual, y quise hacer lo mismo".

"Decir adiós es parte de la vida, hay que aceptarlo"

triz. "Necesitaba un rostro que fuese amable, para que resultara agradable al espectador, pero a la vez que fuese lo más inexpresivo posible. De esa manera, según avanza la película y la protagonista evoluciona, podemos ver el cambio de actitud no solo en sus palabras o acciones, sino que también pudimos jugar y trabajar con la expresividad de la cara, que a veces es lo que más nos dice de una persona".

Para aumentar este efecto, el film nos muestra al principio el estilo de vida de Jina, su rutina un día tras otro. El personaje está convencido de que, si es fuerte y se mantiene en su vida solitaria, no le harán daño. Sin embargo, como en la vida, un evento pequeño puede trastocar todo, por muchas coronas que se ponga uno. Así es como poco a poco el estado emocional de la protagonista va cambiando pese a sus esfuerzos por seguir aislada. Hong Sung-eun sabía que no podía mostrar esta evolución en una escena puntual o con diálogos, sino que tenía que introducir este cambio sutilmente de forma natural, con la ayuda de la interpretación de Gong Seung-yeon, la actriz principal. Esta inteligente interpretación consiguió que, al presentar *Aloners* en el Festival de Jeonju, su protagonista recibiera el premio a la mejor actriz.

"En la película se habla de soledad, de miedos, pero también intento dar una respuesta, porque todo el mundo debemos aprender a hacer frente y superar ese miedo. Decir adiós a alguien, aceptar las pérdidas... porque es algo de nuestra vida. Si no decimos adiós a algo, no podemos recibir nada nuevo. Tenemos que aprender que es algo de la vida, cerrar el capítulo y abrir la puerta a lo nuevo".

Hong Sung-eun no pudo presentar este primer largometraje en el Festival de Toronto, pero sí ha podido viajar a San Sebastián, de la que declara haberse enamorado. Hoy podremos ver si los espectadores se enamoran de su película y de Jina.

Zine argitalpenak Publicaciones de cine Donostia Kultura

Zenbaki historikoek
salmenta espeziala
Venta especial
números históricos

Katalogo osoa eta salmenta
Catálogo completo y venta
www.donostiakultura.eus

Informazioa
Información
cinema_cinema@donostia.eus

Colección Nosferatu Bilduma

Liburuak / Libros 6 €

Aldizkariak / Revistas 4 €

Nosferatu (various issues)

El joven Ford

Beldurrezko Astea
Semana de Terror

Liburuak / Libros

Métal Hurlant

Gemelos bárbaros / Los joyas de la familia / The Family Jewels

8 €

8 €

2 €

NOCHE DE FUEGO

MARÍA ARANDA

"¿Sabes por qué te escondo?", "¿sabes lo que les hacen a las niñas?", pregunta la madre de Ana a su hija mientras la esconde en un hueco bajo tierra. Y así, la directora Tatiana Huezo nos adentra en una realidad que, apesar de su espanto, tiene detrás una historia bonita que cautiva al espectador. *Noche de fuego* llega a Donostia tras recibir una mención especial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Nos situamos en un solitario pueblo en las montañas mexicanas: "Me metí de lleno a conocer la Montaña del Guerrero. En nuestro país todos sabemos, más o menos, lo que sucede allí; es una zona con mucha desigualdad, donde se siembran amapolas para el tráfico de drogas y donde hay una explotación brutal de trabajadores mineros". Añade que "inténtate crear una línea narrativa, un hilo de historia muy pequeño que explica lo que realmente me importaba: la explotación de esta montaña y la presencia de las mineras, que es parte del conflicto que hay en esa y otras muchas zonas".

Para Huezo, esta película habla de "una de las realidades que hay en México: una herida que duele y que es totalmente vigente". Fiel a los documentales (este es su tercer largo, pero el primero de ficción), la directora comparte que "el cine nos acerca a otras realidades, a vivir por un momento en la piel de otro y espero que a empatizar con lo que vemos".

Cuando parte del equipo de producción (Nicolás Celis y Jim Stark, que se han convertido en cómplices habituales de sus proyectos) le propuso llevar la novela de Jennifer Clement "Ladydi" a la gran pantalla, Huezo confiesa que le pareció "un reto increíble, muy emocionante. Yo no sé hacer encargos y por eso tuve que hacer la novela muy mía, separándome un poco de ella". Añade que "la única forma de abordar esta historia era llevarlo a un territorio personal. Mirar un poco hacia atrás,

La vida en las montañas del narco vista a través de la ingenua mirada de Ana

a mi propia infancia. Ser consciente también de cómo va creciendo mi hija y pararme a pensar en lo que significa crecer, sobre todo, lo que significa crecer en un lugar determinado: dónde te toca".

Centrándose un poco en esa idea de crecer, siempre contextualizado dentro de la vida en esos pueblos de cultivos de amapolas controlados por el narco que por las autoridades, la directora quiso contar la historia desde los ojos de su protagonista:

"El cine nos acerca a otras realidades, a vivir por un momento en la piel de otro"

Ana. A ésta la acompañarán sus dos íntimas amigas, Paulay María. Mientras ellas crecen y disfrutan de hacer juntas, sus madres sufren por verlas crecer: saben lo que les puede pasar a las niñas adolescentes del pueblo, que un día desaparecen o son asesinadas. Para la realizadora era importante que fueran "niñas que pertenezcan a un lugar rural. Buscamos en diferentes montañas, sierras... hasta que dimos con las tres, tras un casting por el que pasaron más

de 800". Afirma también que "quería partir de la propia identidad de cada una de ellas. Esto probablemente se deba a que vengo del documental". Además, "son niñas que no son ajenas a esta realidad; conocen a niñas desaparecidas, asesinadas...". Para el proceso de creación de los personajes, las intérpretes "convivieron y se hicieron mejores amigas. Esto fue un punto a favor porque llegó al rodaje con este enorme terreno ganado".

Noche de fuego es una película que habla sobre hechos violentos, pero sin mostrar la realidad explícita: "Opté por construir ese monstruo que acecha a las niñas, esa realidad que está ahí latente, que no se ve, para huir un poco del espectáculo de representar explícitamente la violencia; eso ya lo vemos en las noticias y en los diarios cada día. Por eso quería mirar el mundo desde esa mirada ingenua".

Sobre el proceso de creación del guion, Huezo comenta que "fue el punto de partida: Es mi primer guion y no tengo una técnica desarrollada. Lo hacía todo de una manera muy intuitiva. Escribíalo largo y ocho meses y, como era una adaptación, intenté encontrar los detalles más relevantes en el libro. Una vez acotado más o menos el guion, fui a buscar los espacios; hasta que no encontré el lugar no pude acabar de escribir el guion". Tras la filmación de *Noche de fuego*, la directora afirma que "me siento fuerte y libre para transitarse de un género a otro sin ningún problema". De hecho, nos ha adelantado que pronto viene otra ficción, sin dejar de lado los documentales, ya que confiesa que "lo necesito también. Eslo que me nutre; trabajar sin tanta prisa y entrar en otros mundos profundamente". En 2011 dirigió su primer largo documental, *El lugar más pequeño*, que recibió el premio Ariel al mejor documental mexicano, y en 2016, su segundo largo, *Tempestad*, ganó los premios Ariel a la mejor dirección y al mejor documental y fue nominado al Goya a la mejor película iberoamericana.

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN / EXPOSITION / EXHIBITION **BIDAIARIK LUZEENA** EL VIAJE MÁS LARGO

LEHEN MUNDU BIRA LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO

LE PLUS LONG VOYAGE
LE PREMIER TOUR DU MONDE

THE LONGEST VOYAGE
THE FIRST JOURNEY AROUND THE WORLD

San Telmo Museoa
2021 6 26 / 2021 10 24

VCENTENARIO
P VUELTA AL
MUNDO

Laguntzaleak / Colaboran / Collaborateurs / Collaboratori:

Arrolatzaileak / Organizan / Organisateurs / Organizers:

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESTADÍSTICA

ARCHIVO GENERAL DE ESPAÑA

STM
San Telmo Museoa

DONOSTIA
San Sebastián

CONCEPCIÓN
CULTURA
GOBERNACIÓN
ESTADÍSTICA

CONCEPCIÓN
CULTURA
GOBERNACIÓN
ESTADÍSTICA

NAO SAN ANTONIO

NAO CONCEPCIÓN

NAO VICTORIA

NAO TRINIDAD

NAO SANTIAGO

www.santelmomuseoa.eus
Zuloaga plaza, 1. 20003 Donostia / San Sebastián

**GRACIAS
POR VENIR
A VERNOS**

PUEDES REPETIR TODO LO QUE QUIERAS
EN MOVISTAR+

original M+

**LAS HUELLAS
DE elBulli**

**ESTRENO DOCUMENTAL
OCTUBRE 2021**

CENZORKA / 107 MOTHERS

Kerekes: "Confesarse es sanar"

MARC BARCELÓ

El eslovaco Peter Kerekes estrenó el pasado domingo *Cenzorka / 107 Mothers* en Tabakalera, después de pasar por Orizzonti del Festival de Venecia. El film, ubicado en Ucrania, es un retrato híbrido sobre la dureza de la maternidad en la cárcel.

Suspelículas anteriores son documentales y en esta no queda claro del todo qué partes están ficcionadas. ¿De dónde parte el proyecto y por qué decidieron abordarlo de esta forma?

El proyecto se concibió y se empezó a producir como documental. Las historias eran tan poderosas que tuvimos la necesidad de poder mostrarlas, no solo escucharlas. La cárcel no se puede 'entender'. Tienes que sentirla. Así que decidimos hacer mutar el proyecto hacia la ficción, pero aún contando con las internas que habíamos entrevistado como personajes. Todas las mujeres son presas reales menos la protagonista, los niños y la madre de la trabajadora penitenciaria.

En el terreno narrativo, el film combina tres líneas: la madre, la tra-

MONTSE CASTILLO

bajadora de la prisión y el retrato colectivo de las internas.

Fue muy difícil construir la película durante la edición. Teníamos material para tres películas. La cuestión fundamental era cómo encontrar el equilibrio entre esas tres líneas. En poco tiempo tuvimos el primer corte de dos horas, pero después nos pasamos todo un año afinando:

más presencia de los niños, menos, más de la madre, menos... Fue como hacer un vino.

La película retrata un mundo de mujeres y la maternidad a través de distintas generaciones. Los hombres solo están presentes como voces que leen las cartas que reciben las presas.

Sabíamos que sería una película exclusivamente de mujeres. Lo que vemos es como las mujeres se relacionan entre ellas... Sobre todo, desde la comunicación no verbal. Creo que en la película conseguimos momentos de silencio muy bellos entre las mujeres. Yo siempre he querido entender el mundo femenino; esta fue una perfecta oportunidad.

El trabajo de cámara destaca por la distancia que pone e, incluso, por su frialdad, tratándose de un contenido tan desgarrador.

Yo no creo que ese tema tan brutal y crudo lo mostráramos friamente, sino, más bien, embellecido. Y eso es porque las presas ponen mucho esfuerzo en hacer de su entorno un lugar bonito, como vemos en esas pinturas murales de grandes paisajes que representan la libertad. Así que nos sentimos obligados a retratarlas con mucha belleza.

Es evidente que la película se ha visto afectada por la presencia de las presas. ¿Cómo cree que el rodaje y la película misma les ha afectado a ellas?

Les dimos la oportunidad de confesarse en un ambiente libre: nosotros no éramos jueces ni policías, solo personas escuchándolas. Gracias a mi madre católica sé que confesarse es sanar y creo que realmente les ayudó. En ese sentido, tengo mucha curiosidad sobre cómo impactará la película en el 'tour' que haremos el año que viene en cárceles ucranianas.

Sin embargo, creo que la fuerza en esta película es que trabajamos con emociones e historias universales: la envidia, el amor, la relación madre-hija... y que cualquier persona puede encontrarse a ella misma en el film.

ZINEMALDIA REKIN

EL DIARIO VASCO

PATROCINADOR DEL 69 FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN
69. DONOSTIA ZINEMALDIAREN BABESLEA

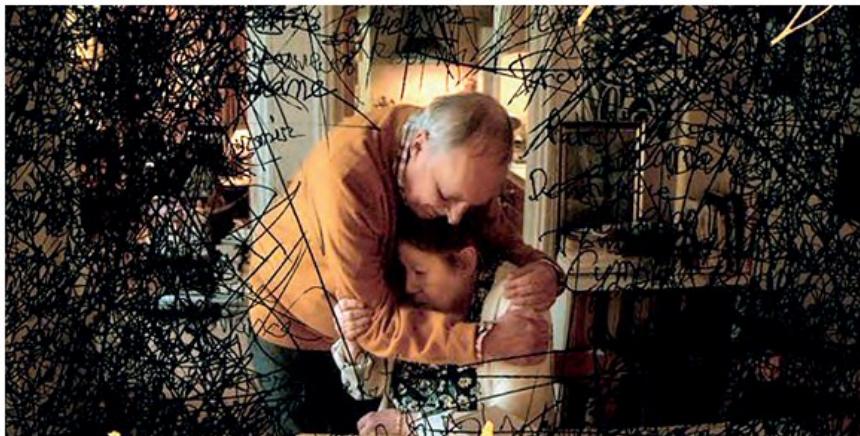
VORTEX

¿Qué fue de Françoise Lebrun?

QUIM CASAS

Para una determinada cinéfila, Françoise Lebrun es un ícono: el largo plano-secuencia fijo de su rostro durante una dolorosa confesión en *La Maman et la putain*, de Jean Eustache, es uno de los momentos sublimes de un cine que está más allá de la modernidad. Hay pocas imágenes cinematográficas como esa: un primer plano que explora la geografía de un rostro de mujer como no se había visto desde la María Falconetti de *La pasión de Juana de Arco*, la Anna Karina de *Vivir su vida* –cuando Karina llora en una sala de cine viendo precisamente el film de Carl Dreyer sobre la doncella de Orleans– y los dos rostros fundidos en uno de Bibi Andersson y Liv Ullman en *Persona*. Después también es difícil encontrar planos y monólogos de tanta intensidad: Isaki Lacuesta y Bárbara Lennie consiguieron otro en *Los condenados*.

Así que Gaspar Noé nos devuelve en Vortex atodo un ícono de ese cine que encontró en Eustache la máxima expresión. Pero, ¿es realmente un retorno? ¿Había desaparecido Lebrun del todo o preferíamos recordarla en esos siete minutos de plano fijo e imperecedero en *La Maman*

y diluyen el rimmel de los ojos hasta convertirla en una máscara doliente.

Y no es así. Inmediatamente después tuvo un papel secundario en *Recuerdos de nuestra Francia*, de André Téchiné, y si bien es cierto que no abundan en su filmografía posterior películas muy conocidas, ociosa en cuanto al cine no estuvo. Lo demuestran sus papeles –o presencias– en otra película de Eustache, *Une sale histoire*, y en varias de Paul Vecchiali, Julian Schnabel, Guillaume Nicloux y Arnaud Desplachin. Y tres filmes que compitieron en San Sebastián, dos en New Directors, *Porto* (2016) y *La mujer que sabía leer*, ganadora en la edición de 2017, y una en Sección Oficial, *Thalasso* (2019), donde se interpretaba a sí misma junto a la discícola pareja Gérard Depardieu-Michel Houellebecq.

Teniendo en cuenta la temática del film de Noé, su aparición en Vortex podría recordarnos a la de otra actriz esencial del cine francés, la Emmanuelle Riva de *Hiroshima mon amour*, en *Amor* de Michael Haneke. Pero Riva había seguido trabajando con más o menos asiduidad. Sin embargo, Lebrun parecía desaparecida desde que Eustache congelara su rostro en ese plano en el que las lágrimas de Verónica, su personaje, ahogan las palabras

Tirando del hilo, Lebrun ha estado de un modo u otro bien presente en el Zinemaldia en los últimos años. En todo caso, Noé, con el impacto que acostumbran a tener sus películas, la devuelve a ese impresionante primer plano que, en sentido real y figurado, tuvo hace cinco décadas en una película, la de Eustache, que marcó a mucha gente hasta convertirse en faro de varias generaciones.

THE SOUVENIR: PART II

Una mujer en la penumbra

CARLOS LOSILLA

The Souvenir (2019), seguramente una de las mejores películas europeas de los últimos años, confirmó el talento singular de Joanna Hogg a la vez que se atrevía a responder a algunas preguntas fundamentales: ¿Cómo enfrentarse a lo íntimo desde el cine? ¿De qué manera evitar el sentimentalismo y la autoindulgencia a la hora de filmar las emociones? En aquella película, Hogg se transmutaba en su alter ego Julie, aprendiz de cineasta y enamorada de un heroinómano, para guiarlos por un territorio sembrado de obstáculos, aquel que conducía a la protagonista desde sus primeros pinitos profesionales hasta un aprendizaje del mundo y de la vida que debía pasar forzosamente por la decepción y el desengaño para poder culminar en el acto creativo. Pues bien, a partir de ahí, *The Souvenir Part II* (2021) no es una simple prolongación de esta escueta trama, ni siquiera su mera continuación cronológica, sino que a todo ello se atreve a incluir un retorno y una reconsideración, como si Hogg se negara a obedecer las leyes de la secuela y se resistiera a abandonar del todo el espacio narrativo de la película anterior.

No teman, sin embargo, pues no estamos ante un film redundante o reiterativo. O sí, pero quizás porque se trata, ante todo, de la crónica de la curación y el renacimiento de una mujer, lo cual implica necesariamente una reordenación de los materiales que comparecían en la primera parte para reutilizarlos desde una perspectiva terapéutica. Ahora Julie (de nuevo la asombrosa Honor Swinton Byrne) empieza a trabajar en la industria y a preparar su primera pieza filmica, el cortometraje que le servirá de trabajo de fin de estudios, al tiempo que intenta lidiar con el fantasma del amante muerto, reconstruir las relaciones con su familia y evitar el derrumbe emocional. Y es así como se introduce en tres niveles de una misma realidad: el pasado que describió el film anterior y al que ahora regresa para volverlo a construir de otra manera; el presente transitado por este nuevo intento y su lucha por encontrar nuevas formas; y, en fin, la ficción que ella misma inventa a partir de todo eso y que se nos da a ver al final, a modo de recreación quizá real, quizá imaginaria. Si *The Souvenir Part II* puede considerarse 'cine dentro del cine', es en ese juego donde la heroína cree avanzar y evolucionar, dejar atrás traumas

y espejismos, algo que solo conseguirá en la medida en que siga profundizando en el souvenir que la marcó para siempre, en esa imagen indeleble también representada en el cuadro de Fragonard que servía de emblema a la primera parte.

Pues también la propia Joanna Hogg parece sentirse prisionera de lo

que consiguió con *The Souvenir*, un film de perfección tan cristalina que acababa cerrándose sobre sí misma como un broche o una concha. Y quizás por eso *The Souvenir Part II* sea más fragmentario, más abierto, incluso más disperso. ¿Por qué no habría de serlo, tratándose como se trata de una vertiginosa mise en ab-

yme, de una película que nos lleva a otra, y luego a otra, con la simplicidad y la espontaneidad propias de un personaje y una cineasta que ya parecen poder enfrentarse con cierta tranquilidad tanto a la vida como al cine, esas dos formas de la ficción que con tanta frecuencia –parece pensar Hogg– vienen a ser lo mismo?

PETITE MAMAN

Nelly a través del espejo

JAIME IGLESIAS

Céline Sciamma es una presencia muy querida en el Zinemaldia. Todas las películas que ha presentado a lo largo de estos últimos años en el Festival han gozado del favor del público. Tras presentar en 2019 *Retrato de una mujer en llamas*, este año ha vuelto a Perlak con su última realización, *Petite maman*. La película va liderando, de momento, las votaciones al Premio del Público, poniendo de manifiesto esa capacidad de la cineasta francesa para conectar con las emociones más íntimas del espectador sin tener que recurrir, para ello, a golpes de efecto ni hacer concesiones. Su cine, como ella misma explica a menudo, está imbuido de un carácter no normativo que está relacionado con su condición de mujer y con su orientación sexual, y pese a esa voluntad por romper con el cliché, todas sus películas tienen una dimensión universal que las hace conectar con todo tipo de sensibilidades.

Petite maman es buena prueba de ello. La película se antoja una obra de cámara, casi una pieza de orfebrería donde, por primera vez en su carrera, Céline Sciamma se prueba en un registro próximo al ci-

ne fantástico para alumbrar, sin embargo, un film que apela a escenarios tan cotidianos como el modo en que gestionamos la pérdida de nuestros seres queridos y esos hilos invisibles que tejen las relaciones paternofiliales (maternofiliales en este caso) hasta convertirnos, inconscientemente, y mal que nos pese, en una suerte de réplica de nuestros progenitores. Todos esos temas son los que confluyen en la historia de Nelly, una niña de ocho años que, como la Alicia de Carroll, se aventura a ir al otro lado del espejo (ubicado en esta ocasión en la parte más frondosa de un pequeño bosque, en otro guirlo a los cuentos tradicionales) para reencontrarse con su propia madre cuando ésta

tenía su edad. Dicho encuentro no solo le devuelve una imagen de sí misma en un tiempo pretérito, sino que le sirve de ayuda para entender mejor la singularidad de su mamá.

La película es un prodigo de sensibilidad donde, sin alardes y sin afanes discursivos de ningúntipo, Céline Sciamma se cuestiona conceptos como lo que significa ser mujer, la idea de maternidad, las relaciones de parejas y la dependencia en la más amplia acepción del término. Conceptos complejos que se nos transmiten mediante imágenes sencillas, pero de gran belleza y profundidad. Una dificultad que pone en evidencia el talento y la sensibilidad de esta cineasta, uno de los grandes nombres del cine francés actual.

Pequeño retrato de Céline Sciamma

QUIM CASAS

2019 fue el año de *Parásitos*. El film de Bong Joon-ho arrasó con todo y se llevó por delante otras películas imprescindibles de aquel excelente año, el último antes de la pandemia: *Érase una vez en Hollywood*, *Dolor y gloria y... Retrato de una mujer en llamas*. Para mucha gente, la película de Céline Sciamma fue la ganadora moral de aquel festival de Cannes en el que los parásitos de Bong se alzaron con la Palma de Oro. Todas estas películas son muy buenas, la de Bong, la de Almodóvar, la de Tarantino, pero la de Sciamma tiene algo especial que perdura en el tiempo.

Eso mismo ocurre con casi toda su obra. *Petite maman*, que está en la sección Perlak de San Sebastián como antes lo estuvieron *Retrato de una mujer en llamas* y *Bande des filles/Girlhood*, juega con elementos del relato fantás-

tico con una naturalidad pasmosa para indagar de nuevo en los conflictos de la niñez. La misma naturalidad con la que Sciamma observa la identidad de género, la infancia y la adolescencia, ejes centrales de su filmografía: el empoderamiento –real– de las jóvenes protagonistas de *Girlhood*, la bellísima relación entre la retratista y la mujer retratada en *Retrato de una mujer en llamas*, las vivencias de las tres muchachas que protagonizan su primer largometraje, *Water Lilies*, y el notable acercamiento que en *Tombow* procuró sobre la figura de una niña que se siente niño.

Una filmografía aún corta pero impecable que se redondea con su maravilloso guion de *La vida de calabacín*, película de animación de Claude Barras en la que volvía a hablar sobre la infancia, la identidad y las estructuras familiares.

La directora de *Petite maman* abrió ayer la primera jornada de Nest con un encuentro con los estudiantes.

SADE PRÓXIMAMENTE EN NUESTRAS SALAS DE CINE

EL BUEN PATRÓN /
THE GOOD BOSS

ÉRASE UNA VEZ
EN EUSKADI

PRÓXIMAMENTE
PIEDRA NOCHE

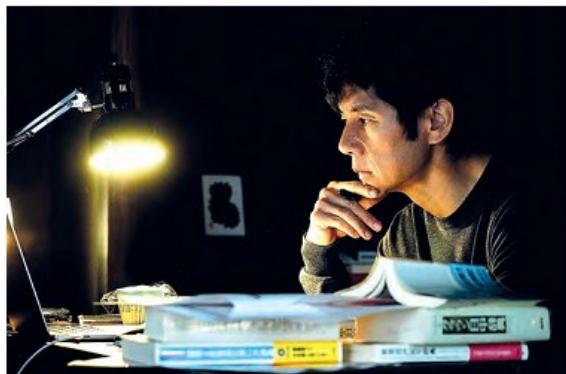

PRÓXIMAMENTE
UN MONDE /
PLAYGROUND

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaborador

DRIVE MY CAR / DORAIBU MAI KÂ

Reestablecer el equilibrio

EULÀLIA IGLESIAS

En *Happy Hour* (2015), la película con que la mayoría (re)descubrimos a Ryusuke Hamaguchi –su ópera prima *Passion* (2008) fue seleccionada por el Festival de San Sebastián para lo que entonces se conocía como Zabaltegi-Nuevos directores–, las cuatro amigas protagonistas participan en un taller para mejorar el equilibrio. Se trata de que, a través de técnicas

que recuerdan al yoga o a la gimnasia postural, reencuentren su propio centro. De hecho, la estabilidad interna del grupo se ha tambaleado después de que una de ellas les comunique su intención de separarse de sumirido. Ryusuke filma la primera jornada del curso casi en tiemporeal. En una película que se despliega a lo largo de más de cinco horas, el seguimiento de esta clase ocupa casi dos tercios de la primera. Durante

el visionado, una llega a cuestionarse la necesidad de sostener durante tanto tiempo una secuencia de contenido a priori un tanto anecdotico. Sin embargo, al final de la película todo cobra su sentido.

En *Drive My Car*, el protagonista Yusuke Kafuku, asume, tras la muerte de su esposa y colaboradora, su nueva responsabilidad como director de teatro en Hiroshima. Durante los encuentros para preparar la represen-

tación multilingüe de "Tío Vanya" de Antón Chéjov, uno de los integrantes de la compañía cuestiona el mucho tiempo que dedican a releer una y otra vez la obra con apenas cambios de matices, en una estrategia que no parece hacer progresar los ensayos.

Hamaguchi trabaja con unos métodos similares con sus actores. *Happy Hour* es fruto de un taller de improvisación que el director desarrolló con una serie de intérpretes no profesionales, entre ellos las cuatro mujeres protagonistas de entre treinta y pico, cuyo trabajo en ningún momento denota esta falta de experiencia. A lo largo del film, desus actuaciones ermanan la experiencia íntima de cada una desde una naturalidad cristalina. A partir de estas tácticas propias del teatro, Hamaguchi nos ha regalado este par de obras maestras que sintonizan con otras joyas del cine contemporáneo

en su celebración de la especificidad cinematográfica, a través del trabajo con el tiempo interno de las películas. *Drive My Car*, como *Happy Hour*, fluye con la suavidad de un guante de seda, o como el trayecto a bordo de un coche conducido por una maestra del volante como la chófer coprotagonista, Misaki (Tôko Miura). En el cine del japonés, los grandes traumas o los enfados casi nunca se expresan a voz alta. Pero bajo la superficie de apariencia calma se mueven unas corrientes emocionales cuya intensidad acaba atrapando a la audiencia. Hasta que se desemboca en la restauración del equilibrio perdido. *Drive My Car* culmina con una de las puestas en escena de "Tío Vanya" más sobrecededoras nunca vistas. Ante nuestra mirada cristaliza el resultado casi milagroso de esos minuciosos ensayos.

WHEEL OF FORTUNE AND FANTASY / GUZENTO SOZO
DRIVE MY CAR / DORAIBU MAI KÂ

Los lugares inesperados

VIOLETA KOVACSICS

La temporada cinematográfica lo ha dejado todo dispuesto para una afirmación: Ryusuke Hamaguchi quizás sea el cineasta más estimulante de la actualidad. En 2021, el director japonés ha estrenado dos de las mejores películas del año: el film por episodios *Wheel of Fortune and Fantasy* y *Drive My Car*, que rehuye la naturaleza minimalista del relato breve de Murakami en que se basa para desplazarse a lo largo de tesoros. De las dos se desprende el gusto por la palabra y una mirada singular sobre el complejo universo de los afectos.

En el cine de Hamaguchi siempre se producen situaciones incómodas, extrañas, que desplazan a los personajes y desencadenan el relato. En *Asako I&II*, su anterior película, se trataba de la desaparición del novio de la protagonista y el siguiente encuentro con un chico exactamente igual que el ex. En *Drive My Car* es el momento en que Yusuke, un director de teatro, descubre a su mujer con otro o el reencuentro con el amante de ella en los ensayos de la adaptación de "Tío Vanya" que Yusuke prepara. Cada uno de los

episodios de *Wheel of Fortune and Fantasy* gira alrededor de hechos así: encuentros o conversaciones insólitas que redefinen las relaciones y nuestra percepción de lo que estamos viendo. En su capacidad para llevar de forma grácil sus películas a lugares inesperados –algo infrecuente en un cine actual que parece habitar lo previsible–, Hamaguchi logra explorar en las profundidades de ese misterio qué son las relaciones humanas. En *Drive My Car*, a partir del vínculo de convivencia entre el director teatral y la chófer que le lleva a todas partes, ahonda por ejemplo en las huellas que los muertos van dejando en los vivos.

Drive My Car se define por los vaivenes de estos dos personajes, que se desplazan por Hiroshima en su coche rojo; pero también por la palabra, sobre todo la del texto de Chéjov que Yusuke está tratando de poner en escena. Aunque Hamaguchi siempre ha realzado la importancia que tuvo para él ver *Husbands de Cassavetes* a los veinte años; su búsqueda en los procesos del teatro y de la improvisación a veces parece encontrarse con el de Jacques Rivette.

El lenguaje resulta así no solo una herramienta, sino un tema en sí mismo. El montaje de "Tío Vanya" de Yusuke cuenta con una troupe en la que el japonés convive con el coreano, el inglés o, incluso, el lenguaje de los signos. En el primer capítulo de *The Wheel of Fortune and Fantasy*, de nuevo encontramos el coche y la palabra: en un taxi, una amiga le cuenta a otra sobre su nuevo novio. Las frases percuten en la que escucha hasta convencerla, en silencio, de ir a visitar a su ex, removida por lo que ha sentido en el asiento trasero del coche. En el segundo episodio, una estudiante se encierra en el despacho de un profesor y novelista para llevar a cabo un perverso plan de venganza, pero al final todo termina girando de nuevo en torno a la palabra: la lectura, fascinante e incómoda, de una obra de él. El texto resulta tan perturbador que, como las lecturas del texto de Chéjov, va haciendo mella y lo remueve todo. Hamaguchi crea su poética precisamente a partir de estas fricciones: de lo que se dice, se escucha y se calla, de los huecos entre líneas, que van construyendo sutilmente un misterio.

Dos momentos de *Wheel of Fortune and Fantasy*.

BENEDETTA

JAIME IGLESIAS

Asus 83 años el cineasta neerlandés Paul Verhoeven sigue dando de qué hablar. Director libre, provocador y controvertido, en sus cinco décadas de carrera no ha dejado a nadie indiferente. Su última película, *Benedetta*, se proyecta estos días en Perlak tras haber sido proyectada en el pasado Festival de Cannes. Ausente el director, correspondió a su protagonista, la actriz belga Virginie Efira, representar la película en Donostia: "Yo he crecido viendo sus películas y la verdad es que me encanta formar parte de esa larga nómina de personajes femeninos fuertes que jalónan su filmografía. Es cierto que sus películas a menudo no son naturalistas en un sentido estricto y están salpicadas con elementos kitsch, pero en casi todas ellas hay un cuestionamiento de la cultura del patriarcado. Creo que más allá de lo oportuna que pueda sonar decirlo ahora, Paul Verhoeven tiene una mirada feminista".

Efira reconoce que el papel que interpreta en *Benedetta* está plagado de ambigüedad y que el director del film potenció ese componente, lo que a ella le resultó bastante estimulante como actriz, "porque esa complejidad se basa en categorías complementarias. *Benedetta* es una manipuladora, pero, a la vez, posee una fe sincera y una cosa no entra

MONTSE CASTILLO

Virginie Efira: "Verhoeven tiene una mirada feminista"

en contradicción con la otra. Yo, como actriz, pude escoger cual de las dos facetas potenciar y Paul me dejaba libertad para ello". A pesar de las escenas de sexualidad explícita entre religiosas que contiene la pe-

lícula y el mini escándalo que se generó en Cannes en este sentido, la protagonista de *Benedetta* no tiene la percepción de que la película haya suscitado controversia en su llegada a las salas: "En Francia, al menos, no

ha habido reacciones airadas; no, al menos, como las que hubo hace treinta años cuando Scorsese estrenó *La última tentación de Cristo* y hubo protestas en la puerta de los cines donde se proyectaba. Ahora

ya no se dan ese tipo de respuestas y es muy positivo, claro, porque es la demostración de una sociedad madura donde la pluralidad es admitida. Pero tengo que confesar que me gusta que el arte, que el cine, suscite debate e incluso polémica. A veces tengo la sensación de que hoy en día todo está homologado y que los gustos del público vienen definidos a partir de algoritmos, lo que me resulta bastante triste".

Según la actriz, esa aceptación de la película quizás haya venido dada por su fidelidad al original literario que la inspira, el ensayo "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy", escrito en los años 80 por la historiadora estadounidense Judith C. Brown: "Es un libro muy riguroso y documentado que refleja el primer juicio por lesbianismo que hubo en el seno de la Iglesia católica. En ese sentido, no partimos de cualquier material sino de un texto académico de gran prestigio. El guion de *Benedetta*, en un 90% está basado en dicha obra, aunque me encanta esa ironía que Paul introdujo en la historia buscando potenciar su conexión con el momento político actual". Para Virginie Efira resulta interesante ese nuevo enfoque que la antropología de género está ofreciendo sobre el rol de determinadas mujeres en la Historia y el modo en el que el cine recoge ese revisionismo.

15.000 M³ DE
SILENCIO PARA
CREAR EL MEJOR

SONIDO

DISEÑO Y POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO
CINE TELEVISIÓN VIDEOJUEGOS

ADR - Doblaje - Foley - Diseño - Mezclas Dolby ATMOS Cine y Home

www.adhocstudios.es
Av. de Carabanchel Alto, 56
28044 Madrid, España

Habitar el límite: dos obras en los márgenes

EFRAÍN BEDOYA SCHWARTZ

Suele asociarse el ímpetu con la juventud. La edad pre adulta como ese terreno fértil para la experimentación. Y aunque estos estereotipos encasillen, muchas veces de forma errónea, atributos a rangos etarios, lo cierto es que existe una liviandad en el obrar juvenil que da lugar a la más amplia libertad creativa. Así bien, bajo esta premisa, las obras hechas por estudiantes de cine deberían transmitir este ímpulso avasallador, siempre que coincidamos en que las instituciones educativas amplían el horizonte de conocimiento de sus estudiantes, algo que, lamentablemente, no necesariamente ocurre en el sistema actual. Pero esa es, por supuesto, discusión de otra plaza.

Hoy, como parte de la sesión de Nest, ese terreno es felizmente habitado por dos propuestas que muestran, desde orillas distintas, aproximaciones al cine que vale la pena mencionar. Es el caso de *Ob Scena*, de la argentina Paloma Orlandini Castro, y *Podul de piatră / Pont de pedra* del español Artur-Pol Camprubí. Trabajos que se ubican en los márgenes formales y ponen en cuestión la idea que el espectador común puede tener de lo que es el cine documental.

Podul de piatră / Pont de pedra.

Ob scena.

El cortometraje de Orlandini Castro es un aparato de recursos que van—solo por citar algunos de ellos—del dibujo lineal a mano alzada, el collage de grabados anatómicos y la autorepresentación, al testimonio sonoro de la propia autora, para establecer un recorrido vital por su identidad sexual. La autobiografía, que apunta a la memoria llena de complejidades de la autora, se construye desde referencias y la reutilización de elementos audiovisuales preexistentes, dejando ver el proceso detrás de la elaboración de los mismos y sus fuentes.

En *Podul de piatră / Pont de pedra*, por otro lado, el autor se acerca con delicadeza al retrato de un personaje femenino. La dibuja desde sus sombras, a modo de claroscuro que, en sentido concreto y figurado, muestra la alteración emocional que ella padece. El autor decide narrar desde símbolos una obra documental que, sin embargo, toma licencias de la ficción para reforzar ciertas ideas: el límite o la frontera como estado permanente, la desconexión, el desarraigo y el anhelo.

Ambas películas ponen en primera línea la presencia del espacio transgredido: una desde el cuerpo, la otra desde el espíritu. Para llegar

PROYECCIONES DE HOY

10.00 – Sala 1 de Tabakalera

- *Ob Scena*, de Paloma Orlandini Castro (Argentina)
- *Yearlings*, de Mélanie Akoka (Francia)
- *Podul de piatră / Pont de pedra*, de Artur-Pol Camprubí (España)

12.30 – Sala 1 de Tabakalera

- *Crashing Waves*, de Lucy Kerr (EEUU)
- *À la recherche d'Aline*, de Rokhaya Marieme Balde (Senegal)
- *Fantasma neon / Neon Phantom*, de Leonardo Martinelli (Brasil)

ahí, se valen de elementos que reconocen, con sutileza o arrebato, del lenguaje cinematográfico, la plástica, la fotografía y la performance. Dos obras disímiles entre sí que, no obstante, comparten un interés común por habitar en los márgenes.

Cooperación
Española

SSIFF
PREMIO
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

CINE DESARROLLO SOSTENIBILIDAD

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

Cooperación
Española

FANTASÍA

Denbora galduaren bila, familia giroan

IRENE ELORZA

Aitor Merino (Donostia, 1972) zinemagileak Irizar Saria jaso zuen 2014ko Donostia Zinemaldian bere arreba Amaiaarekin batera zuzendutako Asier ETA biok (2014) film luze dokumentalarekin. Bi urte geroago, *Fantasia* izeneko bere proiektu berria ikusmira Berriak Il programarako hautatzen zuen. Malagako zinema-jaialdian aurkeztu ostean, gaur erakutsiko du bere jaioterrian.

Familia-bidaia batean du haziaren proiektuak. Bereguraso Kontxi eta Iñakiarekin eta arreba Amaiaarekin kruzeroan bidaia antolatu zuten, elkarrekin bora igotzekoasmotz. Itsasontzi erraldoiaren izeak (*Fantasia*), baina, euren planak hankaz gorra jarri zituen: "Gure irudimena piztu zuen eta kamera eramatea erabaki genuen, zeregingo genuen jakin ga-be", adierazi du uzendariaik. Kruseoetako kontuetan hasi ziren arretx jartzen, harik eta anai-arreben begiradak gurasoengana errepaturatzuen

arte. "Berehalako konturatuginen haien izango zirela filmaren ardatz", gainezratu du.

Bidaiatik bueltan, euren bizitzaz arruntetara itzuli ziren, Amaia Ekuadorrera eta Aitor, Madrilera, etako kruzeran grabatutako materialarekin laneari hasi zen Aitor. "Pentsatu nuen, itsasontzian grabatutako material eder hura fantasia bat zenez, errealtitatean murgiltzeazela hurrengoa uratsa", esan du egileak, "hurrengo udaberrietan beste kamera bat eraman nuen gurasoentzat grabatzten hasi nintzalen". Semearren jolas bat zelakoan, etxeoko eguneroko bizimodua lasai grabatzten utzizotien. Baino proiektua ikusmira Berriak programan sartu zutenean, bere egitasmoa gurasoei kontatu behar izan zien. "Hasiera batean beldurtu egin ziren oso biluztuta aagertzen zirelako nik grabatutako material hartan, baina ondo hartu zuten; oso eskuzabalak eta austartak izan dira", azaldu du Merinok.

Lau urtez grabatzten egin ondoren, kamera simple eta txiki hura fa-

El director Aitor Merino.

MONTSERRAT CASTILLO

miliako beste kide bat bihurtu zen. Prozesu horretan guztian giza-taldea izanda garrantzitsuena zuzendaria-rentzat: "Nik ez dut film hau bakarrik egin, lantaldetik bat egon da atzetik. Nik grabatutako material pila hartzan, 200 ordu inguru, etzegoen filmitik. Doxa Producciones-eko Ainhoa Andrakak eta Zuri Goikoetxeak, eta Amaia Merinok, urteak pasatu dituzte nirekin

"Denok egiten dugu oraina harrapatzeko esfortza, argazkiak egiterakoan edo albumak osatzerakoan"

batera materialari forma ematen".

Maite dituen pertsonak oroinmenetik gertu egoteko ekimena da filma. Oraina harrapatu eta denbora gelditzeko ahallegina. "Ni ez nintzen oraina harrapatu nahian zebilen bakarra, denok egiten dugun esfortza da; argazkiak egiterakoan edo albumak osatzerakoan, oroinmena ez galtzeko lana egiten dugu", esan du Merinok.

ETORKIZUNAREN

HAR PI DE DUN

GARA

Jenderik hoberenari esker.

www.naiz.eus

naiz:

EUSKAL ZINEMA GALA HONDALEA: ABISMO MARINO

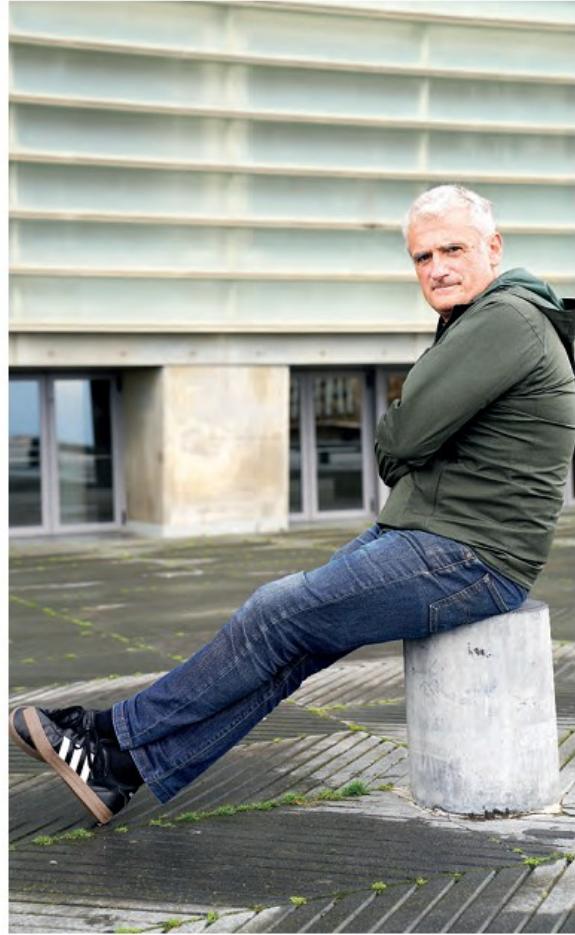
Altuna: “Film baten aurrean, ez dakizu zein puntutan gozatuko duzun gehiago”

IRENE ELORZA

Donostiako Santa Klara uharteko itsasargian Cristina Iglesias artista sortu duen ‘Hondatea’ eskultura eraikitzeko prozesua grabatzeko enkargua jaso zuen Asier Altuna Iza (Bergara, 1969) zinemagileak, eta dokumentala osatu du material horrekin guztirekin. Eziztariaren jarreña bereganatu eta harrapakinaren atzetik ibili da urte eta erdiz, artearen eta naturaren arteko mugan ibiliz. *Bertsolari eta Arzak since 1897* dokumentalaren ondoren egin duen hirugarren ez-fikziozko lan honen esperientziak asebeteta eta bizirik sentiarazi diola aitortu du.

Fikzio baten sorkuntza prozesua jaso duzu dokumentalean. *Making-of* bat egitea bezalakoa izan al da?

Santa Klara irlan, bertako itsasargian eta Cristina Iglesiasek Madrilren duen estudioan gertatzen ari zena jarraitzea eta horrekin dokumental bat atontzea izan zen gure lana. Horiek ziren gure mugak. Erakundetik enkargua jaso genuen Txintxua Filmsen, konturatu zirelako interesgarria zela proiektuan atzean zegoena grabatzea. Ez genkien oso ondo zer egingo genuen. Intentzio askorik gabeprozesuagrabatzea zen helburua. Errespetu guztirekin aritu gara urrunetik, traba egin gabe, zeren Iglesias zuhur jokatzekoa da. Hori izan da gure lana 20 hilabeteetan. Proiektuaren dimentsioa handia zen eta interesatzen zitzakidun elementu batzuk zituen: itsasoa, natura, urtaraoak... Cristina Iglesiasek berak esaten du bere lanak fikziotik edo zinetik gehiago duela eskulturatik baino, askotan. Misterio edo ilusionismo hori, erakutsi ez-nahi hori

JORGE FUENBUENA

oso zinematografiko da. Gauza horrekin guztiekin hasi ginen jolasean eta dokumentala osatu dugu. Horrengan mugatu gara, eta mugak politak dira sarritan.

Ilusio baten eraikunta prozesua erakustean, horri magia kentzeko arriskua dago aldi berean. Nola aurkitu oreka?

Ezdaoso filmididaktikoa, zerenerakus-

Zinemira Saria Kimuakentzat

Euskal Zinema Galan ikusia hal izango da Asier Altunaren *Hondalea: abismo marino*, gaur. Urtero bezala, Victoria Eugenia antzokian ospatuko da euskal zinemaren jaia. Proiektziaren aurretilik, Zinemira Saria jasoko dute Kimuak programako egungo ordezkariak, Txema Muñozek eta Esther Cabero. Zinemaldiak eta EPE/APV eta IBAI Aekoizleen elkarteekeuskal zinemaren nortasun, programa edo erakunde nabarmen bat ibilbideari egiten dioten aitortzada Zinemira Saria. Aurten, Zinemaldiak eta ekoizleen elkartek Kimuak euskal film laburrak babes-teko programari omenaldia egitea erabaki dute, Jauralritzak, Euskadiko Filmategiak eta Etxepare Institutuak bultzatutako programari, hain zuzen. Ekimen 1998an hasi zen, film laburrak banatzeko orduna zegoen gabeziari erantzuteko asmoz. Orduz geroztik, euskal film laburrak Espaniako estatuan eta nazioartean sustatuta eta zabaldutu dituzte, eta 23 urren geroago helburu horiek izaten jarraitzen du.

Gehien harritu nauen kontuetako bat Alfarreko empresakoen lana izan da. Ez nuen ezagutzen eta, bat batean, laneko filosofia oso berezia duen Eibarko kooperatiba hauezagutza sekulakoa izanda. Gero, Cristina Iglesias, bere nortasuna, bere estudioa, eta proiektuak nola eramatzen dituen aurrera ikustea, zein langileta zehatza den... hori guztia bizitza oso esperientzia polita izan da.

Zuretzat zein izan da erronkarik handiena?

Nifikzional zeko eta urrutirago joateko tendentzia daukat, eta filmeko erronkarik handienak kontakizunera mugatzea izan da. Horretan, Cristina Iglesias, bere obra guztiekin oso urrutia joan zaitezke. Gehien harritu nauena da ikustea zeinkoherenteadean bere espirituarekin beraunola mantentzen duen bere obra guztietan.

Soinuek eta musikak ezinbesteko ekarpena egin diote dokumentalari. Aitor Etxebarriarekin (musika) eta Alazne Ameztoy eta Xanti Salvadorrekin (soinua) el karlanean aritu zara. Nola planteatu zenuten soinu-bandaren diseinua?

Prozesu naturala izan da guztia. Ekainean bukatu zen eskulturna nobra eta gukapur bat lehenago bukatuguenen grabazioa. Aurremuntaketa egiten hasiak ginen, lanak aurerratze alde, baina benetan gozamena izan da irudiak bukatu dugunean musika eta soinuarekin hastea. Film batenaurrean zaudenean ez dakizu zein puntutan gozatuko duzun gehiago, eta, kasu honetan, dena elkartu da puntu honetan: naturako irudiak musikarekin eta soinuarekin nahastea eta horiek jolastea oso pozgarria izan da. Bukatu dut filma goian, a zegoatua!

ZINEMAREN HIRU ALDIEN ESKOLA

Ikerkuntza, gogoeta eta
esperimentazio zinematografikorako
nazioarteko zentroa.
Hiri graduondoko ikasketak:

- ① Artxiboa
- ② Komisariotza
- ③ Sorkuntza

LA ESCUELA DE LOS TRES TIEMPOS DEL CINE

Centro internacional para la
investigación, el pensamiento y
la experimentación cinematográfica.
Tres estudios de postgrado:

① Archivo
② Comisariado
③ Creación

THE SCHOOL OF THE THREE TENSES OF CINEMA

International centre for
research, thought, and film
experimentation.
Three postgraduate studies:

① Film preservation
② Film curating
③ Filmmaking

REINVENTIG MIRAZUR

La reinvencción de un restaurante tras la pandemia

IKER BERGARA

Reinventing Mirazur, el film que se estrenó en Culinary Zinema, comienza con unas escenas del chef Mauro Colagreco en Japón. Dichas escenas fueron grabadas por los directores Véronique Frediani y Franck Ribière en diciembre de 2019 antes de decidir que iban a realizar una película sobre él.

Durante el viaje "el feeling fue tan bueno" que los tres decidieron grabar juntos un trabajo más largo. A Frediani y Ribière había dos aspectos que les interesaban de la figura de Colagreco: "que acababa de ser nombrado mejor chef del mundo por The World's 50 Best Restaurant y que se trataba de un cocinero argentino que trabajaba en Francia".

Sin embargo, inmediatamente después de esa decisión llegó la pandemia y, tanto los realizadores como el cocinero, tuvieron que reinventarse: uno para hacer la película y Colagreco para sacar adelante su

restaurante. Finalmente, los tres decidieron grabar un documental que reflejara el resurgimiento del Mirazur, el restaurante de Colagreco en Menton, Francia, tras el confinamiento.

"En ese momento Colagreco se hacía muchas preguntas a sí mismo sobre el futuro de una gastronomía, sobre el sentido que tenía hacer algo gastronómico en un mundo que se desmoronaba. Tener la oportunidad de reflejar todo eso en un documental nos pareció muy enriquecedor", cuentan los realizadores.

Para ello, Frediani y Ribière tuvieron que grabar durante muchos meses, todos los que se alargó la interminable pandemia. Sin embargo, eso no supuso un problema para ninguno de los dos: "Nos gusta filmar juntos, nos gusta la buena comida... ¿Qué más se puede pedir?"

Los cineastas reconocen que al principio a Colagreco le costó adaptarse a las cámaras pero, "como solo estábamos los dos y estuvimos tan-

El chef Mauro Colagreco junto a Véronique Frediani y Franck Ribière.

GARI GARAIALDE

"Durante el rodaje del film éramos como una parte más del equipo de cocina"

to tiempo filmando", finalmente lograron que el chef se olvidara de su presencia. "Éramos prácticamente como una parte más del equipo de cocina", aseguran Frediani y Ribière.

Aunque Frediani y Ribière prácticamente acaban de aterrizar en San Sebastián, reconocen estar deseando volver una tercera vez con uno de sus próximos proyectos de gastronomía. Si, los cineastas ya habían participado previamente en la Sec-

ción Culinary Zinema con la película *(S)teak Revolution*. "Nos encanta la sección porque nos encanta comer".

En esta ocasión, en la cena temática que se celebrará tras la proyección de las películas de Culinary Zinema, disfrutarán con un menú elaborado a cuatro manos por Paulo Airaudo e Ignacio Echapestre y que contará con la aportación de la responsable de la huerta del Basque Culinary Center, Leire Echaide.

CHAMPAGNE
PERRIER-JOUËT
THE ART OF REVEALING NATURE

69

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Champagne Oficial

EL CHAMPAGNE SOLO SE DISFRUTA CON MODERACIÓN

WINEinMODERATION

ELIGE | COMPARTE | CUIDA

PREMIO DE LA INDUSTRIA
WIP LATAM

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
HORIZONTES LATINOS

PIEDRA NOCHE

UNA PELÍCULA DE IVÁN FUND

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaboradores

AdHoc
Studios

Dolby

Nephilim
PRODUCCIONES

NO PROBLEM
SONIDO

Creative
Europe
MEDIA

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

ROMANTIC PAPA / LOMAENSEUPPAPPA

GLORIA FERNÁNDEZ (CineAsia)

El 'papa romántico' del título, el actor Kim Seung-ho, una de las grandes estrellas del cine clásico coreano, es apodado así por sus hijos, quienes ven cómo su padre, a pesar de las dificultades que rodean a su numerosa familia, siempre tiene una visión positiva y romántica de la vida. Un único salario, el de un padre que trabaja en una compañía de seguros, y cinco hijos que mantener en el duro ambiente de la Corea dividida de la posguerra: una Corea del Sur empobrecida pero que vería cómo en la década de los sesenta los cambios en su sociedad, la influencia del moderno occidente, su paisaje urbano y la economía pujante, se sucedían a la velocidad de la luz.

Después de un sorpresivo inicio de película en el que todos los personajes rompen la cuarta pared y se presentan directamente al espectador, *Romantic Papa* (1960) se desarrolla en diferentes episodios, como si de una sitcom se tratara: distintas escenas del día a día de esta familia, desde la mañana en que padre e hijos abandonan el hogar para ir a sus respectivos lugares de trabajo o estudio, hasta la noche en que regresan de nuevo a la casa. En medio: la hija mayor (interpretada por una de las divas del momento, Choi Eun-hee, también esposa del

Una sitcom familiar

director) presentará a su prometido a sus padres; el hijo menor se quejará de sus zapatos rotos; la hija pequeña le cortará el pelo a su padre;

éste retará a otro de sus hijos a una pelea de lucha libre en el patio de la casa, etc. Un típico folletín familiar en tono de comedia de situación

que se tornará en drama cuando el cabeza de familia pierda su empleo.

Shin Sang-ok firma aquí uno de los característicos melodramas mo-

dernos que le hicieron famoso entre el público y la crítica en la Corea de los sesenta. Melodramas 'luminosos' (llamados así por el propio Shin) con tres características principales: una narrativa sencilla (muy clásica), alusiones nacionalistas y patrióticas y ciertas dosis didácticas. *Romantic Papa* cumple estas reglas a la perfección, como los cerca de setenta films que dirigió Shin Shang-ok a lo largo de cinco décadas. Pero también melodramas que serían la base del éxito de su apolítica carrera y que le servirían para crear todo un imperio dentro de la industria cinematográfica del momento: su gran productora Shin Films.

Lejos de la crítica social que podemos contemplar en la otra película del director que incluye esta retrospectiva (*The Flower in Hell*), *Romantic Papa* se desarrolla casi como una obra de teatro (debido también a que la mayor parte del film tiene una única localización: la casa familiar), en la que lo más importante es la sucesión de diálogos entre los miembros de la familia y las relaciones que se establecen entre ellos, dando la oportunidad al espectador, por un lado, de descubrir parte de las raíces de la moral confuciana de la sociedad coreana; y por otro, de descubrir el origen de por qué en Corea del Sur gusta tanto, aún hoy en día, el género del melodrama.

IRUDI SEKUNTZIATUAK. ARGENTINAR EMAKUME ARGAZKILARIAK

IMÁGENES SECUENCIADAS. FOTÓGRAFAS ARGENTINAS

SEQUENCED IMAGES. ARGENTINE WOMEN PHOTOGRAPHERS

1930-1990

Lisl Steiner. Autorretrato, 1961. ©Lisl Steiner Initiative Lens, LLC.

2021/06/18 - 2021/10/12
kutxa kultur artegunea
kutxa FUNDAZIOA

Un libro y una retrospectiva que nacen de la curiosidad y el disfrute

Roberto Cueto, Quim Casas y Ana Cristina Iriarte, coordinadores del libro "Flores en el Infierno".

ALEX ABRIL

IKER BERGARA

Ayer se celebró un acto en el restaurante Baluarte de la Parte Vieja para dar a conocer el libro "Flores en el Infierno. La edad de oro del cine coreano", publicado por el Festival y la Filmoteca España con motivo de la retrospectiva con el mismo título. En él participaron los tres coordinadores de la publicación Quim Casas, Roberto Cueto y Ana Cristina Iriarte.

El primero en tomar la palabra fue Quim Casas, que explicó que la retrospectiva dedicada al cine coreano de la década de los años 50 y 60 estaba prevista para la edición del año pasado, pero que la pandemia obligó a cancelarla. También admitió que, por ese mismo motivo, para esta edición se había reducido el número de películas de veinticinco a diez. Una tarea dolorosa según el periodista porque "la primera selección abarcaba todos los géneros".

Casas informó que el libro dedicado a la retrospectiva estaba escrito por ocho especialistas de nacionalidad coreana. "El cine coreano de los años 50 y 60 es un cine de postguerra y, a la hora de realizar el libro, consideramos que era fundamental que los autores de los textos conocieran bien el contexto del país".

Finalmente, el coordinador del libro se mostró muy satisfecho con el resultado de la publicación. "Creo que hace una reflexión muy acertada sobre una filmografía que ahora está en boca de todos por *Parásitos*".

Ana Cristina Iriarte dijo que precisamente ese puede ser el motivo por el que el libro resulta interesante y atractivo para mucha gente. "Cuando empecé el proyecto yo era una total desconocedora del cine coreano de los años 50 y 60, pero me interesaba mucho saber de dónde venían películas como *Parásitos*".

El libro está escrito por ocho especialistas de nacionalidad coreana

Así, para Roberto Cueto, este libro y esta retrospectiva nacen de la curiosidad y el disfrute. "Curiosidad, porque todo el cine que se hacía en Corea no tuvo la proyección internacional y no tuvimos la oportunidad de descubrirlo, y disfrute, porque una vez empezamos a ver las películas, descubrimos que eran muy buenas". Según el coordinador del libro y la retrospectiva, "el proceso de selección de las películas fue muy adictivo".

Cueto explicó que, pese a que las películas no llegaban a Europa, el país contaba con una industria potente, con un público muy interesado por las películas y con su propio *star-system*. "Por eso, muchos de los que están acudiendo a las sesiones, nos están diciendo que reconocen a los actores de un largometraje a otro", contó.

Películas destacadas

La criada, film de 1960 dirigido por Kin Ki-Young, fue mencionada como uno de los títulos más importantes de la retrospectiva. Una obra maestra, según Quim Casas, que "el propio Scorsese ha estado detrás de su restauración, ya que le parece un accidente que sea tan desconocida".

Cueto quiso destacar la importancia que tiene el cine de género en las distintas películas seleccionadas. "Dos ejemplos de ello son *Black Hair*, un largometraje de cine negro con gánsters y *femme fatales* que describe muy bien el contexto de la época y *The Barefooted Young*, una adaptación local del cine de *teenagers* americanos".

Para Cueto, "el género es como una semilla que se planta en diferentes lugares y que crece en una tierra diferente con otras propiedades, da como resultado productos cinematográficos auténticos y genuinos".

Ana Cristina Iriarte finalizó el acto agradeciendo el trabajo de la Filmoteca de Corea para sacar adelante

A celebration of flowers in hell

A special event was held yesterday at the Baluarte restaurant to present the book "Flowers in Hell" published to mark the retrospective devoted to the Golden Age of Korean Cinema at the Festival this year, which all three coordinators of the book took part in.

Quim Casas explained that the retrospective on Korean cinema in the 50s and 60s was planned for last year but had to be cancelled because of the pandemic, and for the same reason the number of films had been reduced from 25 to 10. He also said that the book had been written by eight Korean specialists as they felt it was vital for the authors of the texts to be really familiar with the context in the country in that period. Ana Cristina Iriarte confessed that she knew nothing about Korean cinema from this period when the project began but she was really interested in finding out where films like *Parasites* came from, while Robero Cueto revealed that the selection process for the films had been really addictive, and that although these films didn't get to Europe, the country had a powerful film industry with its own star-system.

esta retrospectiva. "No ha sido fácil obtener los derechos de todas estas películas, porque los dueños se desentendían, y han hecho todo lo posible para conseguirlas". Asimismo, Cueto quiso agradecer al Centro Cultural Coreano por organizar el acto e invitarnos a una degustación de pintxos coreano-vascos.

P 24h

- Kontxa
- Okendo
- Boulevard
- Plz. Cataluña
- Atotxa

Consiguelo en el App Store DISPONIBLE EN Google Play

Aparkatu nahi baduzu
TELPARK DA TRUKOA
Siquieres aparcar, el truco es Telpark

La App más completa para moverte en coche: accede al parking sin ticket, reserva plaza, carga tu vehículo eléctrico...

¡Descárgatela!

MARY BURKE NEW DIRECTORS

Nuevos talentos en la mira

EFRAÍN BEDOYA SCHWARTZ

"New Directors es la sección del Festival de San Sebastián que muestra primeras y segundas películas, lo que la convierte en una vitrina fundamental para darle visibilidad a jóvenes realizadores", comenta Mary Burke (Nueva York, 1978), productora de cine y televisión radicada en Londres, con quien hablamos sobre su rol como jurado de esta sección y sobre alguna de las características de las obras que la integran.

¿Cómo se siente estos días en el Festival como parte del jurado de New Directors?

Me encanta el Festival. San Sebastián es un lugar precioso para un festival de cine y el encuentro con gente que hace películas en todas partes del mundo. Es una maravilla volver a estar en el cine, y el hecho de formar parte de un jurado es fantástico, te permite ver películas que, quizás, habitualmente no verías. Hay dos mujeres fenomenales en el jurado conmigo, Suzanne Lindon el irre-

Escolar, ambas muy creativas, y es una alegría estar con ellas.

¿Qué podemos esperar de las películas de esta sección dedicada a primeras y segundas obras?

Películas de todo el mundo que toman riesgos, voces nuevas, directores que buscan su voz en sus primeras películas. Probablemente, muchas de esas películas se han estado desarrollando en las mentes de sus realizadores durante años, y esto hace que estén hechas con mucha pasión.

¿Identifica algunos elementos que unifiquen el programa de New Directors este año?

No he tenido oportunidad de ver todas las películas aún, pero diría que en esta sección el cine es un espejo que refleja no solo el mundo interno de cada creador, sino también la sociedad que le rodea, las diferentes culturas de donde provienen, sobre todo ahora que, por motivos obvios, hemos estado aislados en nuestros países. Es una cosa mágica volver a ver el mundo representado en es-

MONTSE CASTILLO

abordar historias con carga política, más allá del lenguaje formal, y encontrar un equilibrio entre estos riesgos temáticos y la necesidad que cada uno tiene por narrar preocupaciones más internas.

Más allá de su rol como jurado aquí, en su experiencia en la producción de óperas primas, ¿ha podido ver temas recurrentes en estas películas?

He trabajado con muchas primeras obras y es difícil encontrar un tema que unifique a todas estas películas. Pero, por ejemplo, en Reino Unido hemos visto recientemente un movimiento de mujeres dirigiendo películas de terror. Eso les da un paso hacia películas más comerciales. Esto es algo que no se veía antes, las mujeres no debutan normalmente con películas de este género. Encuentro ahí una particularidad. Lo otro que puedo agregar es que existen muchas películas que en tiempos actuales, con la efervescencia de movimientos políticos en todo el mundo, están abordando temas como la identidad y la representación, y hace cinco años quizás no era el caso, no se veía con tanta frecuencia. Más discusión sobre temas de género, raza o sexualidad, e identidades en general. Es algo que se está abordando mucho hoy en día.

tas películas. Para mí, estas películas representan una nueva apertura al mundo. Podría decir que el cine abre el mundo después de mucho tiempo.

Mencionaba al inicio de la conversación que estas películas asumen riesgos, ¿se dan también a nivel formal, de lenguaje?

Es obvio que la primera intención de estas películas es no ser comerciales. Se trata de miradas más íntimas, emocionales, que expresan lo que piensan los realizadores desde distintas poéticas. Intentan expresar sus sueños internos, lo que convierte cada cinematografía en algo único. El riesgo muchas veces pasa por

Patrocinador de WIP LATAM y WIP EUROPA

Sponsor of WIP LATAM and WIP EUROPA

Laserfilm se encargará del subtitulado de la película ganadora
Laserfilm will provide subtitling for the winning film

Subtitulación, transcripción, spotting list, audiodescripción.

DCP, KDM, plataformas digitales, TV, bluray, DVD.

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
WIP LATAM

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
WIP EUROPA

Festival de San Sebastián 2021

MADRID
Luis Buñuel, 2 Bajo · Ciudad de la Imagen · 28223 Pozuelo · Madrid
subtitulos@laserfilm.net · Tel: 91 512 06 60

<http://www.laserfilm.net>

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaborador

VII

SIX

S T O R E

AVENIDA ZURRIOLA EDIFICIO KURSAAL LOCAL 4-5

 SIXSTORESS
943321943

José Sacristán: “Se lo han creído... ¡60 años jugando y se lo han creído!”

SERGIO BASURKO

El actor José Sacristán recibió ayer de manos del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, el Premio Nacional de Cinematografía 2021, en el marco del Zinemaldia. El artista madrileño ha mostrado su agradecimiento a todos los que le han “acompañado en el camino”, en especial a sus hijos y a su esposa.

En efecto, además del ministro Iceta, han estado presentes otras autoridades como el consejero vasco de Cultura y Política Lingüística, Birgen Zupiria, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, así como representantes de la industria cinematográfica y compañeros como los directores Pedro Olea y Mariano Barroso, este último presidente también de la Academia de Cine.

Iceta ha dirigido palabras de felicitación al artista, reconociendo esta entrega como “un acto reparador que estaba pendiente desde hace mucho tiempo”, y destacando, “el respeto por tu profesión te ha convertido en un espejo en el que queríamos reflejarnos como sociedad. Y también en un

ejemplo humano y profesional para todos nosotros, sobre todo, para las generaciones más jóvenes”.

Por su parte, en su discurso de agradecimiento, Sacristán ha recordado que cuando niño, se pegaba plumas de gallina en la cabeza para que su abuela gritara: “¡Virgen santa, un indio!”. Y que lo que pensó entonces es lo que se ha repetido durante

Iceta: “Un acto reparador que estaba pendiente desde hace mucho tiempo”

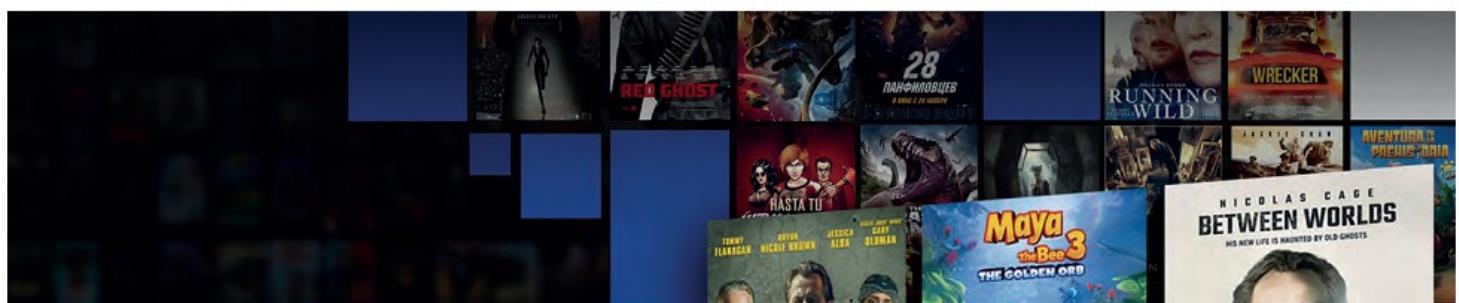
todos estos años dando voz y vida a sus personajes: “¡Se lo han creído!”.

Porque, como dijo Nietzsche, “no hay mayor seriedad que la del niño cuando juega”, Sacristán lleva “más de 60 años sin dejar de jugar”, según sus palabras. “He llegado hasta aquí, haciendo camino al andar, sobre la marcha, curioseando, con

tanta certeza como inquietud”. Y, en algunas ocasiones, sin preocuparse tanto por “desentrañar la complejidad de los personajes sino por ver cómo puñetas llegaba a fin de mes”.

Previamente, Altana Sánchez-Gijón habló en nombre de todos sus compañeros, para describir la sorpresa de que Sacristán no tuviera antes este premio, ni tampoco el Nacional de Teatro. Y alabó a alguien que “dio la batalla ideológica desde la dialéctica”, de un compañero de trabajo del que aseguró: “Es un compañero con conciencia de ser eslabón de generaciones de intérpretes”, como alguien que encontró refugio en los cines y ya no quiso vivir en ningún otro sitio”. Y la actriz confesó: “Si él dice que está en primero de Femán Gómez, ojalá el resto seamos capaces de pasar de parvulario a primero de José Sacristán”.

José Sacristán había pedido expresamente que la entrega del premio se celebrase en lunes, el día de descanso de los actores, para no tener que suspender ninguna de las sesiones de la obra “Señora de rojo sobre fondo gris”, que representa actualmente en Valencia. “Voy a celebrar este premio trabajando”, ha finalizado.

MSP
WORLDWIDE
MEDIA SOLUTIONS PARTNERS

LÍDER EN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO

www.mspww.com

jmjara@mspww.com

Pedro Martín y María Coronado.

LUIZA GONÇALVES

Los tres integrantes de la mesa.

LUIZA GONÇALVES

Triodos Bank y Crea Sgr. exponen sus proyectos de financiación

D.P.

Con el título de "Cine y financiación. Un buen coctel para reencontrarnos" se celebró ayer en el Club de Prensa del Kursaal un acto para presentar las iniciativas de financiación de proyectos audiovisuales a cargo

de Triodos Bank y Crea Sgr. En él participaron Pedro Martín, director del área audiovisual de Crea Sgr.; María Coronado, responsable del área de cultura de Triodos Bank, y Daniel María, responsable de cultura y audiovisual por Triodos Bank en Cataluña.

La idea era celebrar la industria del audiovisual tras dos años muy duros a causa de la pandemia, así como explicar los procesos de financiación en los que participan ambas entidades en el sector cultural, en general, y el audiovisual, en particular.

Triodos Bank es, como explicó Coronado, un banco pequeño, de nicho, constituido en los Países Bajos en 1980. En España funciona desde 2004 y comenzó a financiar el audiovisual en 2012. "Es una banca ética y transparente que busca el equilibrio entre la rentabilidad económica, la social y la

medioambiental. En estos momentos tenemos más de 20.250 millones en activos con impacto positivo en setenta y dos países", explicó Coronado. Los clientes pueden saber en todo momento en la web de la entidad a qué se están destinando sus ahorros. La política de Triodos Bank es financiar en cualquier momento, sea bueno o malo. La parte audiovisual ha ganado peso ya que el sector está creciendo mucho, y no solo en España.

Por su parte, Martín explicó las líneas maestras de Crea Sgr: "Empezamos en 2005 por iniciativa de los productores. Hemos apostado duro por la cultura. Somos la única Sgr (Sociedades de garantía recíproca) que trabaja solo para la cultura. Es una entidad financiera supervisada por el Banco de España, sin ánimo de lucro. Avalamos los préstamos que dan los bancos, analizamos los proyectos y los avalamos si creemos en su viabilidad. Aunque el 80% o 90% de nuestro trabajo es el audiovisual, también estamos en el teatro, la música, las librerías y el mundo taurino". Es una empresa semipública que cubre todo el ámbito nacional y cuyos principales accionistas son EGEDA, el Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Madrid y Cabildo de Gran Canaria.

Un trozo de Corea en Donostia

IKER BERGARA

Aprovechando que este año el Festival dedica una retrospectiva a La edad de oro del cine coreano, la ciudad de San Sebastián acoge del 10 al 30 de septiembre la tercera edición del Festival Cultural Coreano. Este proyecto organizado por el Centro Cultural Coreano tiene como objetivo dar a conocer la cultura coreana más profundamente en diversos lugares de España.

En San Sebastián el evento está contando con un gran despliegue de actividades como exposiciones, espectáculos, conciertos, cine, cuentacuentos y jornadas gastronómicas. A través de ellas, los donostiarras y visitantes al Festival pueden conocer la tradición y los valores de la República de Corea.

Una de las actividades que más éxito está obteniendo tiene que ver, cómo no, con la gastronomía. En

MONTSE CASTILLO

colaboración con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, seis establecimientos hosteleros de la ciudad (Baluarte, Bare Bare, Aralar, Casa Alcalde y Bodega Donostiarra), ofrecerán en su carta platos que combinan la cocina coreana y la vasca.

En este intercambio gastronómico encontramos, por ejemplo, el 'Kimchi Arriero', un bacalao confitado con piperrada con kimchi caramelizado, emulsión de ajo con algas crujientes y teja al perejil. El 'Talo Sann', por su parte, es un taho con pancheta ibérica, rúcula, cebolla encurtida y mahonesa de soja acompañado con salsa Sant. Para la elaboración de los platos los establecimientos participantes han utilizado productos patrocinados por dos empresas coreanas: Sempio y Bibigo.

La programación completa de actividades del Festival Cultural Coreano está disponible en la siguiente página web: <https://spain.korean-culture.org/>.

ALEXABRIL

ALEXABRIL

Ramiro Mata
A C A D E M Y

LA FORMACIÓN ES LA LLAVE DEL ÉXITO

Más de 50 años formando a profesionales de la Peluquería y la Estética

69 SSIFF | Donostia Zinemaldia Festival de San Sebastián Collaborator

SSIFF Collaborator since 2013

ramiromata
 @ramiromata_esp
#ramiromata69SSIFF

Autonomía, 4-5. 20009 Donostia - San Sebastián · 34 943 052 972 · www.ramiromata.com · artstudio@ramiromata.com

European Forum: Going Green, Big Data

ANNA MARIE DE LA FUENTE

A fast-changing audiovisual ecosystem in Europe has spawned new initiatives in a bid to level the playing field among established media companies and streaming platforms.

The European Union has adopted the new Creative Europe 2021-2027 program with a hefty budget increase that is now being implemented with a Media and Audiovisual Action Plan introduced last December in tandem with the Recovery and Resilience Facility (RRF), an unprecedented recovery plan for Europe with a total budget of € 723.8 billion. Its chief aim is to bolster and stimulate the European audiovisual industry which now faces deep change brought about in particular by digitalization and the greening agenda, a process further accelerated by the COVID-19 pandemic. Ably moderated by Elena Neira, founder and CEO of La Otra Pantalla, Spain, two panels at the European Forum, held Monday Sept. 20 at the San Sebastian Film Festival, addressed both the issues of greening and digitalization.

Introducing the forum, San Sebastian Film Festival director Jose Luis Reborino apologized for not having the event at its usual venue, the San Telmo Museum, for the second year running due to ongoing health protocols.

Speaking via a video link, Lucia Recalde, head of the European Commission's unit audiovisual industry and media support programs, said: "By all means, we are not back to the pre-COVID normal, in fact the pandemic has accelerated trends that were already present in the audiovisual ecosystem."

"We are entering the new normal but the main key element of this new normal is the extremely quick and profound transformation of the audiovisual ecosystem," she added.

Pointing out the high relevance of

Monday's panels, conducted mostly in English, Recalde said: "the green agenda and digitalization are the two drivers behind this transformation."

The first panel, titled 'Green Deal: Challenges or Opportunities for the European Audiovisual Industry', sparked a lively debate among the panelists made up of Luz Molina, head of the European Green Screen project (Interreg Europe) in Promálaga, Spain; Álvaro Longoria, VP of the European Producers Club as well as a producer and partner at Spain's Morena Films; Paloma Andrés Urrutia, co-founder of Fiction Changing the World and Mrs. Greenfilm, Spain and Zsófia Szemerédy, sustainability consultant & development executive and co-founder of GreenEyes Production in Hungary.

While all agreed that all audiovisual companies had to be schooled on making their productions adopt more sustainability and green protocols, there was less consensus on how quickly they should be adopted.

Said Longoria: "We need to make these mandatory; that all productions must have a green seal and it needs to be implemented as soon as possible."

"If there's one thing the pandemic has taught us, we can adopt new protocols quickly," Szemerédy concurred, pointing out that COVID protocols raise budgets by an average 10% while adopting a green agenda would only impact budgets by 0.1%.

Molina disagreed, saying that going green had to be progressive and that producers needed to be educated on how to use the technology to measure their production's carbon footprint and other tools that measure water toxicity, etc. Andrés asserted that there was a need for universal tools available to everyone worldwide.

Szemerédy saw no reason why implementing and education could not run in parallel.

"Our past five movies at Morena Films have been eco productions but how to offset one's carbon footprint? They told us we have to plant 6,000 trees for 30 years to offset our carbon footprint, how do we do that?" exclaimed Longoria, who listed four hurdles facing producers: Costs, hiring a green consultant who is invariably viewed as a nuisance on sets; the question of how to measure the carbon footprint given the diversity of tools in the market and transportation.

"People come to sets in their own cars, stars fly in on private jets; you can't expect them to fly coach," he said.

The second panel addressed the question "Digitization and Big Data: What Path Should Europe Take?

Here, panelists Niels Alberg, co-founder and CEO, Publikum, Denmark, Emilio Sánchez Zaballos, manager of video and online platforms at Atresmedia, Spain, and Oliver Fegan, co-founder and CEO, Usher, Ireland discussed, among other issues, the pros and cons of using algorithms in determining content.

"What's exciting is that we producers can apply a more direct consumer approach; in the past only cinemas had data on audiences." Both Fegan and Alberg cited filmmakers they worked with who changed the concepts of their films after receiving data feedback.

They pointed out that major studios were at liberty to pay more for data but not smaller ones. "I need 100 customers to break even," Fegan pointed out although he did add that Facebook is a useful free resource.

Alberg argued that algorithms could provide inspiration and insight to creatives. Sanchez cautioned against over-relying on big data for creative decisions. "At the end of the day, big data can't compare to experts with years of experience in the field".

AGENDA

INDUSTRIA

09.30 - 11.27 - PRÍNCIPE, 9 WIP EUROPA
Ya, Nina / Lucky Girl
Dirección: Marysia Nikitiuk
Producción: Yanina Sokolova Producción, San Cinema UG & Co. KG (Ucrania - Alemania)
(Con acreditación de Industria / Reserva de entrada obligatoria)

15.30 - 17.00 - TABAKALERA

- KUTXA KULTUR PLAZA
Encuentro de Festivales de cine LGTBIQ+ Iberoamericanos
(Cerrado)

16.00 - 18.00 - TABAKALERA - SALAS KUTXA 11 Y 12

Asamblea Pantalla

Federación Estatal de Coordinadoras de Festivales de Cine y Contenidos Audiovisuales. (Reunión cerrada)

17.00 - 18.30 - KURSAAL - SALA 9 ESTUDIO DE CASO

CREANDO JUNTOS: Co-desarrollo y casos de coproducción exitosos entre España y los países bálticos.
Organizada por las oficinas de Creative Europe MEDIA de Estonia, Lituania y Letonia junto con las oficinas de Euskadi, Andalucía, Cataluña y España. (Con acreditación de Industria)

10.00 - 20.00 - KURSAAL - THE INDUSTRY CLUB

10 Foro de Coproducción Europa-América Latina

Citas one-to-one con los proyectos seleccionados.
(Con acreditación de Industria)

10.30 - 11.30 - ESPACIO KELER

Presentación de la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP)

Participantes: María Luisa Gutiérrez (AECINE), Nico Matij (DIBOOS), Carlos Juárez (MAPA), Antonio Mansilla (PIAF), Jordi B. Oliva (PROA), Adrián Guerra (PROFILM) (Con acreditación de industria y prensa).

11.00 - 12.30 - MUSEO SAN TELMO - SALÓN DE ACTOS

MESA REDONDA: Los retos del cine LGTBIQ+ en América Latina

Premio En colaboración con Premio Sebastián - Gehituy Mugen Gainetik. (Con acreditación de Industria)

12.00 - 13.00 - KURSAAL - CLUB DE PRENSA

Presentación Cine Québec España

Organizado por Cine Québec España. (Con acreditación de Industria)

12.00 - 14.05 - PRÍNCIPE, 3 WIP EUROPA

Didi Shesveneba / A Long Break

Dirección: Davit Pirtskhalava
Producción: Millimeter Film (Georgia) (Con acreditación de Industria / Reserva de entrada obligatoria)

15.30 - 17.00 - PRÍNCIPE, 9 WIP Latam

La hija de todas las rabias / Daughter of Rage

Dirección: Laura Baumeister
Producción: Fellipa Films, Martifilms, Halal, Promenades Films, Heimatfilm, Dag Hiel Filmproduktion, Car-

17.30 - 19.00 - TABAKALERA - KUTXA KULTUR PLAZA

Presentación Works in Progress y LABs en Festivales de cine LGTBIQ+ Iberoamericanos
(Con acreditación de Industria)

17.30 - 19.00 - MUSEO SAN TELMO - SALÓN DE ACTOS

MESA REDONDA: Cine europeo, una oportunidad de coproducción desde España
Impulsada por ProFicción y PROA. (Con acreditación de Industria)

18.30 - 20.00 - PRÍNCIPE, 9 WIP LATAM

Un varón / A Male

Dirección: Fabián Hernández
Producción: Medio de Contención Producciones, In Vivo Films, Fortuna Films, Black Forest Films (Colombia - Francia - Países Bajos - Alemania). (Con acreditación de Industria / Reserva de entrada obligatoria)

20.00 - 22.00 - TABAKALERA - TERRAZA Canarias en Foco Para asistir, escribir a hello@canaryislandsfilm.com

Foro coproducción Lau Haizetara

Durante la jornada de pitching, se expondrán en el salón de actos del Museo San Telmo los proyectos ante un panel de Commissioning Editors.

La jornada se completa con una agenda de reuniones one-to-one entre los Commissioning Editors y los representantes de los proyectos presentados, con el objetivo de concretar posibles acuerdos de colaboración.

Los proyectos seleccionados en esta edición son: *Bayo Bayo Baby*, *Amaia Remírez - Raúl De La Fuente*, *Colors Of White Rock*, *Khoroldorj Choi-*

joovanchig, *Domingo Domingo*, *Laura García Andreu*, *El silencio de la Tierra*, *Eulogio Romero*, *En busca de la singular*, *Paloma Zapata*, *Espacios ocultos*, *Helin Celik*, *Las cartas perdidas*, *Amparo Climent*, *Lucía, Lorenzo Cioffi*, *Muerte en Amara*, *Aitor González De Langarica Mendizábal*, *Negro lóbulo*, *Lorenzo Benítez*, *Ousman, 21.000 Kms para cambiarlo todo*, *David Fontseca*, *Película N. 1*, *Telmo Ibarburu*, *The Click Trap*, *Peter Porta*, *Volver a casa*, *Catalina Alarcón*, *Welcome To New Karabash*, *Olga Delane*.

IMPULSO A LA COOPERACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Responsables del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Red Española de Clústeres Audiovisuales se reúnen para definir un marco de actuación común que impulse la industria audiovisual en España. En la sesión de trabajo, celebrada el 20 de septiembre, se abordó la puesta en marcha de iniciativas y actividades que contribuyan a impulsar la cooperación y competitividad de las empresas españolas del sector audiovisual.

caimán cuadernos de cine

EDICIÓN DIGITAL

Siempre al alcance de su mano

- Busque el texto que desea y máquelo como favorito
- Comparta textos en las redes sociales
- Guarde los recortes de lo que le interesa
- Lea o escuche los textos
- Amplie el contenido para una mejor lectura

Ahora puede leer también **Caimán Cuadernos de Cine** en su ordenador (PC o Mac) y, si lo desea, descargarlo y llevárselo consigo a donde quiera que vaya en iPad, iPhone o todo tipo de dispositivos Android (tablet o smartphone).

SUSCRIPCIÓN ANUAL

35,99 euros

11 números
(uno gratis)

EJEMPLAR INDIVIDUAL
3,59 euros

Suscríbase o haga su pedido en nuestra web:
www.caimanediciones.es

y también en:

 VALLINA
BUS RUTO

VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
automóviles · microbuses · autobuses

943 39 38 48

Agenda

Prentsaurrekoak Ruedas de prensa

SECCIÓN OFICIAL

11.00 KURSAAL 1
El buen patrón / The Good Boss
Fernando León de Aranoa (director, guionista), Almudena Amor, Javier Bardem, Oscar de la Fuente, Manolo Solo (intérpretes), Jaume Roures (productor)

14.25 KURSAAL 1
Ping Yuan Shang De Mo Xi / Fire On The Plain
Ji Zhang (director)

Aurkezpenak eta solasaldiak Presentaciones y Coloquios

SECCIÓN OFICIAL

22.00 KURSAAL 1
El buen patrón / The Good Boss
Fernando León de Aranoa (director, guionista), Fernando Albizu, Sonia Almarcha, Almudena Amor, Javier Bardem, Celso Bugallo, Oscar de la Fuente, Tark Rmili, Mando Solo (intérpretes), Jaume Roures Llop (productor), Ángela Barrios (asistente de producción) (solo presentación)

PERLAK

17.00 TEATRO VICTORIA EUGENIA
Drive My Car
Ryuusuke Hamaguchi (director y guionista) (solo presentación)

NEW DIRECTORS

12.30 KURSAAL 2
Hon-ja sa-neun sa-ram-deul / Aloners
Sung-eun Hong (directora, guionista)

19.45 KURSAAL 2
Marocco / Mikado
Miruna Berescu (productora), Emanuel Parvu (director, guionista), Tudor Cucu-Dumitrescu, Ana Indricau, Serban Pavlu (intérpretes)

ZABALTEGI-TABAKALERA

19.00 TABAKALERA, 1
Un mundo / Playground
Laura Wandel (directora, guionista)

HORIZONTES LATINOS

23.00 KURSAAL 2
Piedra noche / Dusk Stone
Ivan Fund (director, guionista, montador), Mariola Álvarez (intérprete), Gustavo Schiaffino (productor, director de fotografía), Laura Mara Tablón (productora)

CONVERSACIONES

16.00 KURSAAL 2
È stata la mano di dio / The Hand of God
Paolo Sorrentino (director, guionista, productor)

ZINEMIRA

16.30 PRÍNCIPE, 2
Fantasia
Aitor Merino Unzueta (director, guionista, director de fotografía, intérprete), Amaia Merino Unzueta (guionista, intérprete), Pedro Ignacio Merino Mozo, Kortxu Martínez de Lahidalga (intérpretes), Ainhoa Andraka (productora, guionista, montadora)

CULINARY ZINEMA

18.45 PRÍNCIPE, 3
Reinventing Mirazur
Florencia Montes (Mauro's executive chef), Verane Frediani, Franck Ribière (directores, guionistas, productores, directores de fotografía), Mauro Colagreco (intérprete, chef) (solo presentación)

MADE IN SPAIN

19.30 PRÍNCIPE, 2
Destello bravío
Ainhoa Rodríguez (directora, guionista, productora), Luis Miñarro (productor)

GALA DEL CINE VASCO

21.30 TEATRO VICTORIA EUGENIA
Hondalea: abismo marino / Hondalea: Marine Abyss
Asier Altuna (director, guionista, director de fotografía), Cristina Iglesias Fernández Bermejo (intérprete, escultora), Marian Fernández Pascal (productora) (solo presentación)

Beste jarduerak Otras actividades

10.30 CLUB DE PRENSA
Encuentro con AC/E PICE

11.30 SALA Z DE TABAKALERA
Clase magistral de Shahrbanoo Sadat

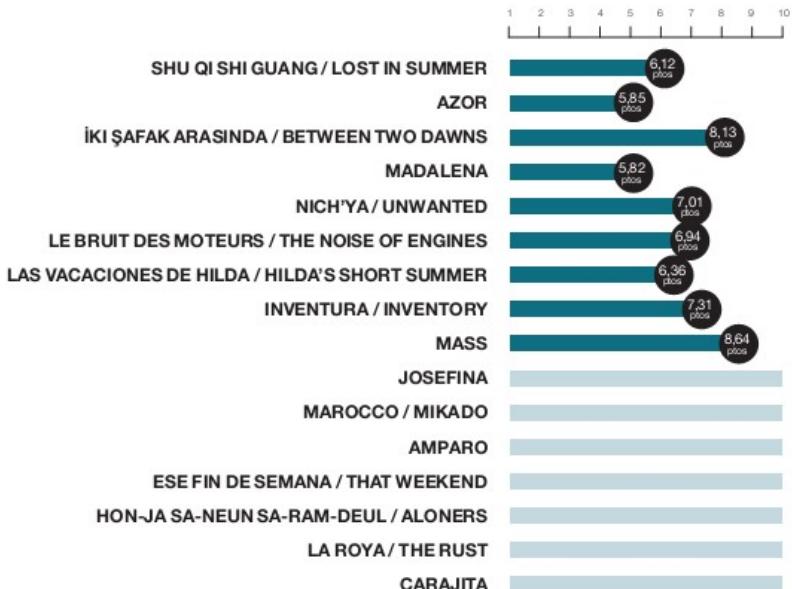
13.00 NI NEU
Entrega de premios de Nespresso Talents

16.00 SALA DE CINE DE TABAKALERA
Encuentro Alumni Nest 20 (Podcast)

18.30 SALA Z DE TABAKALERA
Clase magistral de James Mockoski

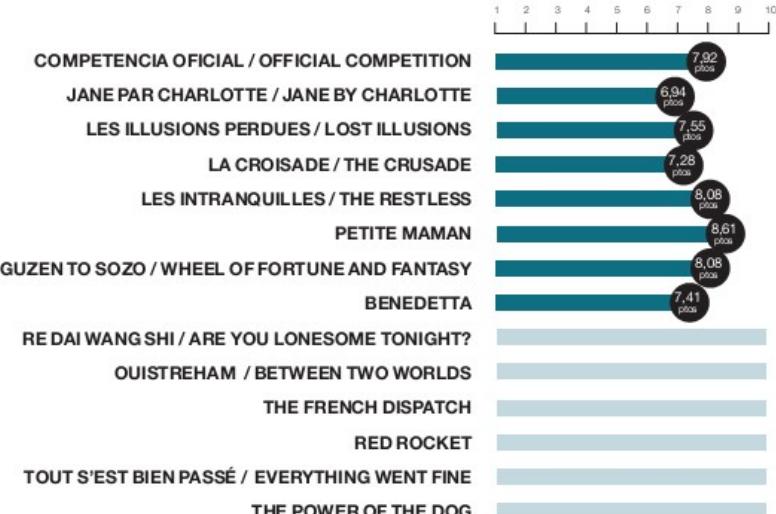
Gazteriaren TCM saria

Premio TCM de la juventud
Youth TCM Award

Donostia Hiria Publikoaren saria

Premio del Público ciudad de Donostia / San Sebastián
City of Donostia / San Sebastian Audience Award

A mitad del camino recorrido

Un punto medio entre la expectativa de las primeras luces en el Kursaal y las últimas historias de Instagram. Los primeros pasos por una alfombra roja que pisas porque no hay otra entrada al Victoria Eugenia, y la lata de cerveza al lado del Paseo de la Concha tras la proyección final. El movimiento del mar que nunca cesa. El trayecto que haces por el puente que atraviesa el Urumea para ir de Gros a la Parte Vieja, y el viaje opuesto, una y otra vez. El programa de mano que conservas intacto la mañana del primer viernes, y que profanas con marcadores y vas dejando de lado hasta perderlo al fondo de tu bol-

so, donde convive entre mascarillas viejas y tickets de algún supermercado. El barrio del Antiguo que no llegas a conocer porque ¡qué lejos, hay mucho que caminar! y el barrio del Antiguo que, efectivamente, terminas porno conocer porque ¡qué lejos está del resto! El sonido del río que nunca cesa. Las ganas de ver películas entre el desayuno –e incluso antes– y la medianoche, y la mezcla de impotencia y alivio por no haberlo logrado. Los almuerzos bajo el sol en el Parque Cristina Enea y los sándwiches de atún al vuelo. El deseo de atesorar en la memoria esencias que puedas discutir más adelante con

amigos y la sensación final de no saber si lo que viste fueron muchas películas o solo un largísimo trailer. La lista de 'estrellas' que, piensas, eventualmente, verás en el camino, y lo realmente poco que termina de importarte. El sueño intacto y las siestas que pasan de moderadas a extremas en las butacas de Tabakalera. Las películas que marcas en el catálogo y olvidas con determinación. La gente que seguramente conocerás en las colas del cine y la que no conoces porque pasas más tiempo en la redacción del diario que en las salas. La lluvia que, aunque a veces te haga creer lo contrario, nunca cesa.

SECCIÓN OFICIAL

EL BUEN PATRÓN/ THE GOOD BOSS

España. 120 m. Dirección: Fernando León de Aranoa. Intérpretes: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarki Rmili, Rafa Casajón, Celso Bugallo.

León de Aranoa eta Bardem Urrezko Maskorra eskuratzeko lehiatuko dira, *Los lunes al sol* filmarekin irabazi eta hemeretzi urtera. Básquelas Blanco konpainia zain dago enpresa- bikaintasunaren tokiko-saria ematen duen batzorde bat noiz etorriko: denak ezin hobeto egon behar du orduanako Alabaina, badiludi dana enpresaren kontra jartzeko ari dela.

León de Aranoa y Bardem compiten por la Concha de Oro diecinueve años después de haberla ganado con *Los lunes al sol*. Básquelas Blanco aguarda la visita de una comisión de la que depende la obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial; las cosas deben ser perfectas para ese momento. Sin embargo, todo parece confabularse en contra. León de Aranoa and Bardem compete for the Golden Shell 19 years after carrying it off with *Los lunes al sol*. Básquelas Blanco awaits an imminent visit from a committee which will decide whether they merit a local Business Excellence award: things must be perfect when the time comes. But everything seems to be conspiring against them.

PING YUAN SHANG DO MO XI/ FIRE ON THE PLAIN

China. 113 m. Dirección: Zhang Ji. Intérpretes: Zhou Dongyu, Liu Haoran.

Txina, 1997. Hilketak segida batek Fentun hiria kolpatu du. Krimenak misteriotsu eten dira, agintariak arduraduna aurkitu baino lehen. Zortzi urte geroago, biktimateko batengandik gertuko den polizia gazte batek ikerketa berriro irekiztea erabaki du. Zhang Ji zuzendari txintzarraren lehen filma.

China, 1997. Una serie de asesinatos golpea la ciudad de Fentun. Los crímenes cesan misteriosamente sin que las autoridades hayan podido encontrar al autor. Ocho años después, un joven policía cercano a una de las víctimas decide reabrir la investigación. El director chino Zhang Ji compite por la Concha de Oro con su primer largometraje. China, 1997. A series of murders strikes the city of Fentun. The crimes mysteriously stop without the authorities having been able to find the perpetrator. Eight years later, a young police officer, close to one of the victims, decides to reopen the investigation. Chinese director Zhang Ji competes for the Golden Shell with his first feature film.

NUEVOS DIRECTORES

HON-JA SA-NEUN SA-RAM-DEUL/ALONERS

Corea del Sur. 90 m. Dirección: Hong Sung-yeon. Intérpretes: Gong Seung-yeon, Jung Da-eun, Seo Hyun-woo, Park Jeong-hak, Kim Hannah, Kim Mo-beom.

Jina da kreditu-txatelen enpresta batzoko bezeroei arreta emateko zen-troko langilerik onena. Erosor sentitzen da berri bizimodu bakartuan, baina egun betean, herriburuzitzen zitzaien bilazugun goagaikarri bat hilda agertuko da. Rol horrentzatik, Gong Seung-yeonek emakumezko aktore onenaren saria irabazi zuen Jeonjuko zinema-jaialdian. Lehen filma.

Jina es la mejor empleada del centro de atención al cliente de una empresa de tarjetas de crédito. Se siente cómoda en su estilo de vida solitario hasta que su irritante vecino, qui intentaba acercarse a ella, aparece muerto. Gong Seung-yeon ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Jeonju por este papel. Ópera prima.

Jina is the best employee at a credit card company call center. Jina is comfortable with her solitary lifestyle until her irritating neighbour, who would attempt to strike up conversations with her, is discovered dead. Gong Seung-yeon won the Best Actress Award at Jeonju Festival for this role. Debut film.

MAROCCO/MIKADO

Rumanía – República Checa. Dirección: Emanuel Pârvu. Intérpretes: Serban Pavlu, Ana Indricau, Tudor Cucu-Dumitrescu, Crina Semciuc.

Magda gazteak lepoko garesti bat oparituko dio gaixo dagoen neskato bat, voluntario gisa lan egiten duen ospitalean. Alta izur dago gazurruen ari dela beriz, eta Magdal errugabea dela frogatzen duenean, aita lotsatuta eta errendun sentitu da. Emanuel Pârvu aktore eta zuzendari rumaniarra bigarren filma.

La joven Magda regala su caro collar a una niña enferma en el hospital en el que trabaja como voluntaria. Su padre está seguro de que miente una vez más y cuando Magda demuestra su inocencia, él se siente avergonzado y culpable. Segunda película del actor y director rumano Emanuel Pârvu.

One day, teenager Magda offers her expensive necklace to a sick child in the hospital she volunteers for. Her father is certain she is lying again, and when Magda proves her innocence, he feels ashamed and guilty. Second film from the Romanian actor and director Emanuel Pârvu.

HORIZONTES LATINOS

PIEDRA NOCHE/ DUSK STONE

Argentina – Chile – España. 87 m. Dirección: Iván Fund. Intérpretes: Maricel Álvarez, Mara Bestelli, Alfredo Castro, Marcelo Subiotto, Jeremías Kuharo.

Sina kostalderia joango da bere lagun Gretari udako ebea saltzen laguntzeko. Greta eta Bruno senar-emazteek seme bakarra galdu zuten itsasohartan, eta bertako jendearen arteko zurrumurruak –izaki bibi bat agertu dela– egiazkoak direla dio Brunok. WIP Latam Industria Saria 2020an. Filmak Veneziako Settimana della Critica-n parte hartu zuen.

Sina viaja a la costa para acompañar a su amiga Greta en la venta de su casa de veraneo. Greta y Bruno perdieron a su hijo en ese mar y ahora él dice que los rumores sobre la aparición de una extraña criatura son ciertos. Premio de la Industria WIP Latam en 2020. La película participó en la Semana de la Crítica de Venecia.

Sina makes her way to the coast to help her friend Greta with the sale of her summer house. Greta and Bruno lost their son in that sea and now he claims that the rumours referring to sightings of a strange creature are true. WIP Latam Industry Award in 2020. The film competed at Venice's Film Critic's Week.

ZABALTEGI-TABAKALERA

NADU TUDOR/ MY UNCLE TUDOR

Bélgica. 20 m. Dirección: Olga Lucovnicova.

Hogei urte isilk eman ondoren, zinemagilea biraitona- amonen etxera itzuliko da, non orolmenean betiko arrasto sakona utzi zioten gertaera mingariak gertatu ziren. Iraganari aurre egiteko ahaleginak kontrastua egiten du hain izugarren imilkatutako familia-bilararekin. Film labur onenaren Urezzko Hartzia Berlingo zinema-jaialdian.

Tras veinte años de silencio, la cineasta regresa a la casa de sus bisabuelos, donde se produjeron dolorosos acontecimientos que dejaron para siempre una herida fuella en su memoria. Su intento de superar el pasado contrasta con la anhelada reunión familiar. Oso de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Berlín.

After 20 years of silence, the filmmaker returns to the house of her great-grandparents, where she witnessed harmful events that left a deep imprint forever engraved in her memory. Her attempt to overcome the past contrasts with the long-awaited family gathering. Golden Bear for Best Short Film at the Berlin Festival.

UN MONDE/PLAYGROUND

Bélgica. 72 m. Dirección: Laura Wandel. Intérpretes: Maya Vandenberque, Günter Duret.

Nora, zappi urteko neskato bat, eta bere anaia nagusia, Abel, eskolara itzuli dira. Norak ikusten duenean Abel bestea haur batzuk oldartzen zaizkiola, babezen salatu eta aitari abisatuko olio. Balina Abelik isilk egotera behartuko du. Laura Wandel lehen lanak 2007ko Nesten parte hartu eta FIPRESCI Saria irabazi zuen Cannes-en Un Certain Regard sailean. Nora, una niña de siete años, y su hermano mayor, Abel, vuelven a la escuela. Cuando Nora presencia cómo otros niños abusan de Abel, se apresura a protegerle avisando a su padre. Pero Abel lo obliga a guardar silencio. Ópera prima de Laura Wandel, que participó en Nest en 2007, y Premio FIPRESCI en Un Certain Regard de Cannes.

Seven-year-old Nora and her big brother Abel are back at school. When Nora witnesses Abel being bullied by other kids, she rushes to protect him by warning their father. But Abel forces her to remain silent. Debut film from Laura Wandel, who participated in Nest in 2007, and FIPRESCI Award in Un Certain Regard at Cannes.

THE SOUVENIR: PART II

Reino Unido. 107 m. Dirección: Joanna Hogg. Intérpretes: Hollie Swinton Byrne, Tilda Swinton.

Gizon nagusi karismatiko eta manipulatzaile batekin izandako harreman iskanbilatsuaren ondorioz, Julie harenganako matasun tirabiratsu aintzen hasiko da bere graduazio-filmaren bidez, egiazko jazoei eta taxutu duen fikzio landua bereiziz. Filma Cannesko Quinzaine des Réalisateurs atalean aurkeztu zen.

Como consecuencia de su tumultuosa relación con un hombre mayor carismático y manipulador, Julie comienza a desenmarañar su tenso amor por él a través de su película de graduación, separando los hechos reales de la elaborada ficción que ha construido. El filme se presentó en la Quincena de Realizadores de Cannes.

In the aftermath of her tumultuous relationship with a charismatic and manipulative older man, Julie begins to untangle her fraught love for him in making her graduation film, sorting fact from his elaborately constructed fiction. The film was presented at the Quinzaine des Réalisateurs in Cannes.

PERLAK

DRIVE MY CAR

Japón. 179 m. Dirección: Ryusuke Hamaguchi. Intérpretes: Hirotoshi Nishijima, Toko Miura.

Yusuke antzerki-antzelea eta -zuzendaria da. Oto antzerkigilearekin ezkonduko da. Senar-emazte zoriontsuak dira, baina bat-batean Oto desagertu egingo da sekretu bat atzean utzita. Ryusuke Hamaguchik gidoi onenaren saria eta FIPRESCI saria irabazi zituen Cannes-en film honenkin. Murakamirekin ipuin batean oinarrituta.

Yusuke es un actor y director de teatro. Está casado con Oto, que es dramaturgo. Son un matrimonio feliz, pero de repente Oto desaparece dejando un secreto tras ella. Ryusuke Hamaguchi ganó con esta película el premio al mejor guion y el FIPRESCI en el Festival de Cannes. Basada en un relato breve de Murakami.

Yusuke is a stage actor and a stage director. He is married to Oto, who works as a playwright. Although they have a happy marriage, Oto suddenly disappears, leaving behind a secret. Ryusuke Hamaguchi won with the Best Screenplay Award and the FIPRESCI Prize at the Festival de Cannes with this film, based on a short story by Murakami.

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Laguntzalea Ofiziala

KUTXBANK - NEW DIRECTORS SARIA

PREMIO KUTXBANK - NEW DIRECTORS

ZINEMA EN APOYO BERRIAREN AL NUEVO ALDE CINE

%50eko deskontua Zinemaldirako sarreretan zure K26/26+ txartelarekin*

Eta EUSKARAZKO filmetan
edo euskarazko azpitituluak dituztenetan
sarrerak euro 1ean!

50% de descuento en las entradas al Zinemaldia con tu tarjeta K26/26+*

¡Y para las pelis en EUSKERA o con subtítulos en euskera,
entradas a 1€!

KUTXBANK
KORNER

HEMENA DUZU, GURE LACUNTA ERE BAI
TIENES PODER. TIENES NUESTRO APOYO

* Galak eta Sail Ofizialeko Abonuak izan ezik [deskonto hori ezin izango da beste eskaintza batzuetan metatu]. /
* Única excepción de las Galas y Abonos de la Sección Oficial (este descuento no será acumulable a otras ofertas).