

ACADEMIA

Revista del Cine Español

nº 183 NOVIEMBRE 2011 4 €

JOSEFINA MOLINA
Goya de Honor 2012

DIRECTOR: JAVIER GARCÍA javiergarcia@academiadecine.com
 PRODUCCIÓN: ANA ROS anaros@academiadecine.com
 JEFA REDACCIÓN: CHUSA L. MONJAS chusa@academiadecine.com
 REDACCIÓN (redaccion@academiadecine.com): ANA ROS, CHUSA L. MONJAS, JUAN MG MORÁN (juan@academiadecine.com), JUAN MIRALLES
 EDICIÓN: JUAN MIRALLES juanmiralles@academiadecine.com
 DOCUMENTACIÓN: PATRICIA VIADA (patriciaviada@academiadecine.com), ELOÍSA VILLAR (eloisavillar@academiadecine.com)
 DISEÑO: ALBERTO LABARGA alabarga@gmail.com
 IMPRIME: Coybe Gráficas
 D.L. BU-217/95. ISSN 2174-0097

ACADEMIA, REVISTA DEL CINE ESPAÑOL NO SE SOLIDARIZA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES EXPUESTAS EN LOS ARTÍCULOS QUE PUBLICA, CUYA RESPONSABILIDAD CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LOS AUTORES.

EDITA:

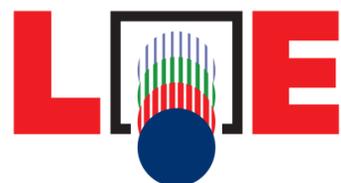

VEINTICINCO ANIVERSARIO

C/ Zurbano, 3. 28010 Madrid
 Tel. 91 5934648 y 91 4482321. Fax: 91 5931492
 Internet: www.academiadecine.com
 E-mail: academia@academiadecine.com

PRESIDENTE: ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO
 VICEPRESIDENTES: MARTA ETURA, JUDITH COLELL
 JUNTA DIRECTIVA: PEDRO EUGENIO DELGADO, MANUEL CRISTÓBAL RODRÍGUEZ (ANIMACIÓN), ENRIQUE URBIZU, PATRICIA FERREIRA (DIRECCIÓN), EMILIO ARDURA, LUIS VALLÉS "KOLDO" (DIRECCIÓN ARTÍSTICA), EMILLANO OTEGUI, YOUSAF BOKHARI (DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN), YVONNE BLAKE, SONIA GRANDE (DISEÑO VESTUARIO), REYES ABADES, ÓSCAR ABADES (EFECTOS ESPECIALES), MANUEL VELASCO, PORFIRIO ENRIQUEZ (DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA), DANIELA FÉJERMAN, ALBERT ESPINOSA (GUIÓN), FERNANDO CHINARRO, VICKY PEÑA (INTERPRETACIÓN), ANTONIO PANIZZA, JOSÉ QUETGLAS (MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA), GUILLERMO MALDONADO JULIA JUÁNIZ (MONTAJE), JUAN CARLOS CUELLO, ZACARÍAS MARTÍNEZ DE LA RIVA (MÚSICA), EDUARDO CAMPOY, BEATRIZ DE LA GÁNDARA (PRODUCTORES), JOSÉ Mª BLOCH, RICARDO STEINBERG (SONIDO).

DIRECTOR GENERAL: JOSÉ GARASINO
 ADJUNTA A LA DIRECCIÓN: ANA NÚÑEZ ananunez@academiadecine.com
 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN: JAVIER GARCÍA
 COMUNICACIÓN: ANA ROS, CHUSA L. MONJAS, JUAN MG MORÁN, JUAN MIRALLES.
 ACTIVIDADES CULTURALES: ENRIQUE BOCANEGRA (COORD.) enriquebocanegra@academiadecine.com
 SARA GÁNDARA saragandara@academiadecine.com
 BASE DE DATOS: NIEVES MARTÍNEZ (COORD.) nievesmartinez@academiadecine.com, MARÍA LIZANA marializana@academiadecine.com
 BIBLIOTECA: PATRICIA VIADA (COORD.) ELOÍSA VILLAR biblioteka@academiadecine.com
 SECRETARÍA: ANTONIO LOZANO antoniolozano@academiadecine.com, ÁNGELES DE LA GUÍA angelesdelaguia@academiadecine.com, MÓNICA MARTÍN monicamartin@academiadecine.com
 ASESOR INFORMÁTICO: PACO FUENTES pacofuentes@academiadecine.com
 OFICINA EN BARCELONA: CLARA AGUSTÍ claraagusti@academiadecine.com
 Paseo de Colón, 6. 08002, Barcelona
 Tel. 93 3196010. Fax: 93 3191966

Loterías del Estado

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su difusión en bibliotecas, centros culturales y universidades de España, para la totalidad de los números del año

21 BERLANGA, UN AÑO DESPUÉS

Antonio Gómez Rufo, Santiago Segura, Javier Gurruchaga, Amparo Soler Leal, Luisa Martín, Óscar Aibar, Jesús de la Peña, Alfonso del Amo y Juan Ignacio Lahoz.

8 **MEDALLA DE ORO** El director de fotografía José Luis Alcaine celebró la Medalla de Oro con la familia del cine.

12 **UNA EXPOSICIÓN** para los 25 Premios Goya.

16 LA ACADEMIA PREMIA A CINCO PROFESIONALES

La montadora Tere Montoya, la script Yuvi Beringola, el jefe de eléctricos Rafa Martos, la sastra Marina Rodríguez y el ayudante de cámara Ramiro Sabel serán académicos asociados.

34 **ENCUENTRO:** El ilustrador Antonio Mingote, el director José Luis García Sánchez y el guionista Bernardo Sánchez Salas recuerdan a Rafael Azcona con motivo del estreno de *Los muertos no se tocan, nene*.

37 **FESTIVALES** Sevilla, Gijón y Huelva acogen las muestras cinematográficas de noviembre.

48 RODAJES: Dentro y fuera del ser humano

PELÍCULAS ESTRENADAS EN 2011	ESTRENOS ON LINE	DVD
ESTRENOS NOVIEMBRE	MÚSICA DE PELÍCULAS	LIBROS

FOTO DE PORTADA: PIPO FERNÁNDEZ

4 Josefina Molina, Goya de Honor 2012

La directora, escritora y presidenta de honor de CIMA recuerda a las mujeres de su generación y anima a las nuevas cineastas a materializar sus propósitos.

FOTO: ENRIQUE CIDONCHA

JOSEFINA MOLINA, GOYA DE HONOR 2012

“Actuamos y trabajamos para que nos quieran”

Abrir camino siempre es difícil y Josefina Molina, gracias a su empeño y tozudez, lo logró a través del cine y la televisión en pleno franquismo. La directora cordobesa, la primera mujer que se diplomó en la Escuela Oficial de Cinematografía, es un referente para las cineastas de la industria audiovisual española, para las que siempre reivindica una mayor presencia y participación. Solidaria con todas las mujeres de su generación “que no tuvieron el apoyo, ni la oportunidad, ni la suerte de poder realizar su sueño”, Molina brindó por la niña que quería ser directora cuando estrenó una película con la que armó mucho jaleo y ante la que había cierta prevención, *Función de noche*.

Chusa L. Monjas
Juan MG Morán

A punto de cumplir los 75 años, a la también escritora y presidenta de honor de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) le gusta pasar inadvertida, pero la concesión del Goya de Honor 2012 ha dado al traste con sus planes. Este galardón, el tercero que recibe una mujer y el primero que no recae en una actriz, abruma a esta licenciada en Ciencias Políticas que se convirtió en pionera del cine español junto con Pilar Miró y Cecilia Bartolomé.

Molina ha contado historias en diferentes formatos y con distintos lenguajes, y siempre ha intentado aplicar el sentido común en todo lo que ha hecho. Una obra que ha tenido el teatro y la literatura como sostén, desde su opera prima, *Vera, un cuento cruel* (adaptación del relato *L'Isle-Adam*, de Auguste Villiers) a *Esquilache*, basada en la obra teatral de Buero Vallejo *Un soñador para un pueblo*, hasta llegar a *La Lola se va a los puertos*, basada en la obra de Antonio y Manuel Machado. Sin olvidar que debutó en el teatro con *Cinco horas con Mario*, clásico de Delibes que ha llevado a escena en dos ocasiones, y que adaptó para la televisión *La metamorfosis*, de Kafka, y *Entre naranjos*, de Blasco Ibáñez. También en la pequeña pantalla ofreció su visión sobre *Teresa de Jesús*, inolvidable serie en cuyo guión colaboró la escritora Carmen Martín Gaité.

Reconocida como ‘Mujer de cine 2011’ por el Instituto de la Mujer y con el galardón ‘Toda una vida’ de la Academia de Televisión, el Goya de Honor le ha producido

un sentimiento “de alegría porque lo fundamental para nosotras es que se nos tenga atención, que se valore nuestro trabajo. Me considero representante de una generación de la que han desaparecido algunas, pero quedan otras como Cecilia Bartolomé. En un momento determinado hicimos algo que parecía difícil: hacer aquello que nos gustaba, y eso necesitaba de una energía enorme. Por tozudez hicimos lo posible y lo imposible para lograrlo”.

Hacer lo que nos gustaba

Cuando el presidente de la institución le comunica que es la destinataria del galardón...

Pues me puse a recordar a todas las mujeres que hicieron cine, y a aquellos que a lo largo de una vida han trabajado conmigo: una película no es solo del director, sino de todos aquellos que colaboran con él. Me acuerdo de Rafael Palmero, de mi ayudante Daniel Herranz, de la montadora Nieves Martín y de los numerosos intérpretes que pusieron buena voluntad porque no sabían por dónde iban a salir mis proyectos. He trabajado con casi todo el cine español.

Usted ya no está en activo.

Para mí es imposible volver a ponerme detrás de una cámara. Llego un momento en el que hay que saber parar y dar paso a otras generaciones porque el cine requiere sacrificio y entrega. Este galardón da visibilidad a las mujeres; a mi edad puedo servir como testigo y a ellas se las tiene que ver cuanto antes: que su trabajo se estime, se valore y se critique, que se las tenga en cuenta. Que no se las eche al cajón de ‘mujeres directoras’.

Una curiosidad: ¿qué le dijo a Enrique González Macho?

Le conté que tengo pánico escénico y él “como el que oye llover”. Luego, me han llamado muchos compañeros, tengo el e-mail a tope. Y no hay que olvidar que actuamos y trabajamos para que nos quieran.

En todo discurso hay un capítulo de agradecimientos.

Yo ahora me acuerdo de mis padres que no entendían absolutamente nada de lo que yo quería hacer, pero como todos, hi-

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

cieron lo imposible en el año 1959 para que yo pudiese realizar lo que quería.

Es la primera mujer que se graduó en la Escuela de Cine ¿era la única en clase?

No, también estaban Cecilia Bartolomé y Pilar Miró, que estudiaba guión. Y también había una chica americana en producción.

Dígame, los compañeros que hoy la reconocen, ¿le ayudaron en sus comienzos?

Algunos sí. Juan Manuel Martín de Blas, José Carlos Plaza, Pepe Sámano... He

aprendido de ellos, y algo les habré dado yo a cambio. El mundo del cine era y es muy duro, se nos miraba de forma paternalista: “Estas nenas que quieren hacer cine, vamos a dejarlas...”. Servíamos de cartada, lo que era un arma de doble filo, nos beneficiaba porque se nos tenía cierta atención, pero estábamos sujetas a condicionantes y a falta de confianza. Nadie se creía que pudiésemos hacer cine al nivel de los hombres. La televisión fue el medio en el que practicamos para ponernos al

mismo nivel que ellos. No queríamos más que nos dejasen hacer lo que nos gustaba.

Visiones complementarias

Josefina Molina no ha cambiado su discurso, sigue pensando que las películas firmadas por mujeres están aún menos consideradas que las dirigidas por hombres. “Pero esto ya es imparabile, la mujer se ha incorporado porque tiene ideas, objetivos, proyectos... Todavía noto que la visibilidad es menor, que se da menos pre-

supuesto, menos promoción y menos importancia, todo en detrimento de la obra femenina. Cualquiera de ellas te lo dirá, ahora lo que nos tienen es más miedo.

En la nueva Ley de Cine se recoge la discriminación positiva a mujeres directoras.

Es un logro de las mujeres que han estado en el Gobierno estos años: Carmen Calvo, Bibiana Aído, Leire Pajín... Y esto habría que reconócerlo.

En Suecia, gracias a un acuerdo entre Gobierno e Industria que recomienda la formación de los equipos de producción de cada película como mínimo con un 40% de mujeres, 2010 se cerró con un 31% de directoras, un 27% guionistas y un 44% de productoras.

Si nos empeñamos y no damos pasos atrás, en España también pasará. Se ha visto que esto es posible, que la mujer aporta visiones complementarias, y eso solo puede enriquecer el cine nacional.

Las nuevas tecnologías han democratizado el cine, ¿en qué medida se traduce en una mayor participación femenina en la profesión?

Creo que es un mundo que aún está por explorar, y lo que es más importante, por organizar. Beneficia en que puede tener diferentes canales de distribución de sus obras y de comunicación entre ellas. Desde CIMA estamos creando una red europea con estos objetivos.

El primer ladrillo de CIMA se puso gracias a la donación de un premio en metálico que le otorgó la Junta de Andalucía.

La directora Patricia Ferreira me llamó para comentarme que se estaban reuniendo porque tenían la impresión de que se las ninguneaba bastante. Chus Gutiérrez, Helena Taberna, Inés París, Isabel Coixet, Ícar Bollaín y Daniela Fejerman, entre otras, planeaban unirse para actuar juntas, para hablar e intercambiar, no solo lamentos, sino también proyectos y cómo enfrentar los trabajos. Algo que habría servido mucho a mi generación. Entonces, la Junta de Andalucía me otorgó el Premio Val del Omar por el trabajo a toda una vida, y lo entregué para que las que viniesen no tuviesen los mismos problemas que yo había te-

nido. En muy poco tiempo han logrado poner en marcha una asociación con 250 socias en todas las ramas de la Industria. El trabajo es de ellas, y más si está hecho con sentido, claridad y lucidez.

Educación literaria

Molina se emociona cuando se habla de *Función de noche*, una película innovadora que hicieron "por gusto y cabezonería" en la que

"EL ÉXITO ES HACER algo útil para los demás"

fue de la mano con Lola Herrera, su cómplice. "Fue un experimento y la colaboración de Lola era inestimable, sin ella no hubiese sido posible. Cuando dos mujeres se empeñan en hacer algo es muy difícil que no salga. Somos de la misma generación y era imposible que no nos entenderíamos. Herrera hizo algo que la sociedad demandaba: se consideraba a nuestra generación como algo vacía. Las conversaciones se grababan como surgían, pero pretendíamos desvelar y, frente al destape, desnudar las mentes. A las mujeres les hacía falta hablar de 'sus cosas', expresar lo que sentían. No habíamos oído nada entonces de política en relación con la mujer".

¿Cómo ve el cine español? ¿Qué recomendaría a las cineastas que empiezan?

Al cine español le hace falta investigar más en el mundo de la política: ser testigo de conductas improcedentes. Echo de menos el cine político que se hace en Estados Unidos, y las mujeres estamos hoy en una posición privilegiada porque, de algún modo, somos observadoras. A ellas les aconsejo tozudez, el empeño significa conseguir las cosas. Las avanzadillas independientes son muy lúcidas, pero hay que unirse y el trabajo de todas es imprescindible.

Se estrenó en el teatro, ha hecho numerosas series de televisión, ha escrito novelas y ha dirigido películas.

Todo son ramas del mismo árbol. Todo consiste en contar historias y, de alguna manera, eso se hace a través de experien-

cias propias y ajenas. El medio depende mucho de lo que vayas a contar y de cómo lo quieras narrar. El cine es una creación colectiva muy fuerte, el teatro es una labor de trabajo con actores impresionante, y la televisión da proximidad y una respuesta muy rápida.

En los guiones siempre se ha puesto el listón muy alto, teniendo como bases el teatro y la literatura.

Mi educación es literaria. Me he formado leyendo mucho. En televisión he adaptado obras de Dickens, Poe, Shakespeare, Tolstoi, Dostoievsky... Imagínate qué guionistas. En la literatura encontré la fórmu-

la de apropiación y lanzar los mensajes que yo quería dar.

Ha dado órdenes a Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano, Lola Herrera, Charo López, Adolfo Marsillach, Paco Rabal, José Luis López Vázquez... Ahora, muchos de los repartos se forman con actores muy conocidos de la televisión.

Cada generación tiene sus momentos y sus manías. Últimamente he trabajado con Natalia Millán y es estupenda. Ahora, los actores tienen otro talento, muchísima preparación.

¿Qué opina de la crítica cinematográfica actual? Lo digo porque usted ejerció esta labor antes de sentarse en la silla de directora.

Estuve con Fernando Lara en la COPE. La crítica tiene una labor muy importante, pero ha perdido peso y creo que siempre hace falta que alguien analice y de pistas que puedas desarrollar en tus siguientes obras. En el arte, los críticos siempre han tenido una función imprescindible.

¿Qué es para usted el éxito?

Pues hacer algo útil para los demás.

Ha confesado que le parece muy bien que las mujeres reciban premios, pero ¿no sería mejor que los reconocimientos vinieran por el trabajo realizado en lugar de por el sexo?

Ojalá llegue el momento en que no haga falta hacer hincapié en el hecho de ser mujer. Será fantástico porque ese día estaremos en igualdad de oportunidades y, sobre todo, en igualdad de condiciones.

JOSEFINA MOLINA, GOYA DE HONOR 2012

Córdoba, 14 de noviembre de 1936

Tras fundar el Teatro de Ensayo Medea en su ciudad natal, ejerce de crítica cinematográfica en Radio Vida de Sevilla. Con la práctica *Melodrama infernal* (1967), es la primera mujer que consigue el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, cuyos cursos había simultaneado con quehaceres de ayudante en TVE, hasta que en 1968 realiza para el ente *La metamorfosis* de Kafka, grabada en vídeo plano a plano -una forma innovadora en aquella época-. Por sus trabajos en espacios como "Hora Once", "Teatro de siempre" o el mítico "Estudio 1", se convierte en una de las principales realizadoras de La 2 de TVE durante los años setenta, como demostró con *El camino* (1977), adaptación de Miguel Delibes protagonizada por Amparo Baró con la que Molina recibe el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Praga. Una película de género fantástico, *Vera, un cuento cruel* (1973), será su primer largometraje, al que seguirá seis años después el episodio *La tilita* del filme colectivo *Cuentos eróticos* (1979). Sin embargo alcanza su cénit como cineasta en 1981 gracias a *Función de noche*, exploración del mundo en pareja a través de la relación personal entre dos actores: Lola Herrera y Daniel Dicenta, que se interpretaron a sí mismos en el filme. Posteriormente, y tras la larga elaboración de la serie *Teresa de Jesús* (1984) con Concha Velasco en el papel protagonista, dirige la muy notable *Esquilache* (1989), basada en *Un soñador para un pueblo* de Antonio Buero Vallejo, y la comedia crítica *Lo más natural* (1991). Tres años más tarde realiza *La Lola se va a los puertos* (1993), nueva adaptación de los hermanos Machado. Molina ha dirigido también teatro, alcanzando un gran éxito de público con la laureada *Cinco horas con Mario*, monólogo sobre el texto de la novela de Delibes interpretado por Lola Herrera, que precisamente daría lugar a la citada *Función de noche*, así como *Los últimos días de Emmanuel Kant*, de Alfonso Sastre, en 1990.

BIO

Extraído de: Hernández Les, J. y Gato, M., "Josefina Molina", en *El cine de autor en España*. Castellote, Madrid, 1978.

Esquilache

FILMOGRAFÍA

- *Entre naranjos* (1998) TV
- *La Lola se va a los puertos* (1993)
- *Lo más natural* (1991)
- *Esquilache* (1989)
- *La voz humana* (1986) TV
- *Teresa de Jesús* (1984) TV
- *Función de noche* (1981)
- *Cuentos eróticos* (1980) Episodio "La tilita"
- *Escrito en América* (1979) TV
- *El camino* (1977) TV
- *Los libros* (1976) TV
- *Estudio 1* (1975-1976) TV
- *Cuentos y leyendas* (1974) TV
- *Un globo, dos globos, tres globos* (1974) TV
- *Los pintores del Prado* (1974) TV
- *Vera, un cuento cruel* (1973)
- *La rama seca* (1972)
- Cortometraje
- *Hora once* (1971) TV
- *Teatro de siempre* (1971) TV
- *Pequeño estudio* (1968) TV
- *Aquel humo gris* (1967)
- Cortometraje
- *Melodrama infernal* (1967), práctica para la EOC
- *La otra soledad* (1966) Cortometraje

Histórico Premio Goya de Honor

I edición	José Aguayo	X edición	Federico G. Larraya	XVIII edición	Héctor Alterio
II edición	Rafaela Aparicio	XI edición	Miguel Picazo	XIX edición	José Luis López Vázquez
III edición	Imperio Argentina	XII edición	Rafael Azcona	XX edición	Pedro Masó
IV edición	Victoriano López García	XIII edición	Rafael Alonso	XXI edición	Tedy Vallalba
V edición	Enrique Alarcón	XIV edición	Antonio Isasi-Isasmendi	XXII edición	Alfredo Landa
VI edición	Emiliano Piedra	XV edición	José Luis Dibildos	XXIII edición	Jesús Franco
VII edición	Manuel Mur Oti	XVI edición	Juan Antonio Bardem	XXIV edición	Antonio Mercero
VIII edición	Tony Leblanc	XVII edición	Manuel Alexandre	XXV edición	Mario Camus
IX edición	José María Forqué				

Medalla de Oro de la Academia

JOSÉ LUIS ALCÁINE, el que mira

FOTOS: PIPO FERNÁNDEZ

"Sé que me miras", le dice Elena Anaya a Antonio Banderas en una de las escenas de *La piel que habito*, pero el que observa no es el actor malagueño, sino José Luis Alcáine, para quien "la expresión mayor de un intérprete está en los ojos". Y fueron muchos los ojos que contemplaron a este maestro de la luz recibiendo emocionado, "muy emocionado", la Medalla de Oro de manos del presidente de la Academia.

Chusa L. Monjas

Alcáine es el primer director de fotografía que se cuelga la Medalla, galardón que recogió rodeado de numerosos compañeros que, puestos en pie, le echaron tantas flores que le hicieron sonrojar. Calurosos aplausos, felicitaciones, abrazos, be-

sos... Difícilmente olvidará el 4 de octubre, jornada que inició en la sede de la Academia, escenario en el que mantuvo un encuentro con los medios de comunicación y continuó por la noche, en el Museo Reina Sofía de Madrid. "Después de todos estos ensalzamientos me siento... Sois mis amigos, todo y todos nos influyen y yo

soy el resultado de las películas en las que he trabajado y de las personas que han participado en ellas".

Alcáine se dejó querer por los 127 amigos y familiares -el mismo número de largometrajes que lleva a sus espaldas- que le arroparon en este sentido acto que tuvo como maestros de ceremonias a Leonor

Watling y Juan Diego Botto, que dieron paso a un vídeo con secuencias de las muchas historias que ha iluminado este mago nacido en Tánger hace 72 años.

Fotograma a fotograma, Alcáine vio pasar su prolífico y premiado currículum fílmico en un montaje que empezó y terminó con *El sur*. Alcáine mira, porque este

"voyeur que analiza la vida y sus formas" -tal y como dijo Botto recordando la frase de Néstor Almendros sobre estos profesionales de la luz-, ha trabajado con todos los grandes cineastas. La lista es larga. "Tu ojo es una pasada", apostilló Bigas Luna, que destacó su "ironía y ganas de vivir" y contó una anécdota del rodaje de *Jamón*,

Jamón: "Vimos el copión y no había nada, estaba todo negro. José Luis me comentó: lo hemos conseguido, pero no cundió el pánico porque la secuencia se veía bien".

También alabó a "el paraguero" -inspirado en el uso del color de los grandes pintores de los cincuenta y en el tipo de luz que empezaban a emplear algunos operadores europeos, se le ocurrió la extraña pero eficaz idea de iluminar con paraguas- Santiago Tabernero, que anunció que haría su segunda película con él y lamentó que con una carrera "superlativa como la tuya no te disputen los nuevos cineastas. *Vida y color* es mi primera y, hasta ahora, única película y fue la 101 para ti. Nos separaban cien trabajos, una superación que no hiciste valer en ningún momento. *Vida...* hubiera sido distinta sin ti y muchísimo peor", dijo Tabernero.

Los amaneceres asturianos

Muy nerviosa, María Esteve le dio las gracias "por tu generosidad, los guiños con los que nos arropas y tu búsqueda constante. Los amaneceres asturianos más bonitos los he visto en un plató cerrado", aseguró esta actriz fotografiada por Alcáine en la serie de televisión 'Doctor Mateo'.

Y es que este "buceador" de las relaciones entre el cine y la pintura -está inmerso en la investigación de referentes cinematográficos del *Guernica*, de Picasso- ha fotografiado muchos rostros, uno de ellos ha sido el de Aitana Sánchez-Gijón. "Contigo he pasado de niña a mujer, me has cuidado de manera paternal, has sido mi figura de referencia y es imposible olvidar tu mirada serena, tu andar pausado. Nunca te alteras, siempre estás en un segundo plano como si no fueras uno de los señores que más manda en una película. No solo embelleces a las actrices, sino que potencias el trabajo del actor. Ahora que he entrado en la madurez, te necesito más que nunca".

Sus focos y lentes también se han posado en Natalia Verbeke. "Nunca me he visto tan guapa como contigo. Gracias por tu maestría, talento, generosidad y sentido del humor. Has conseguido que una incrédula como yo vuelva a creer en la magia".

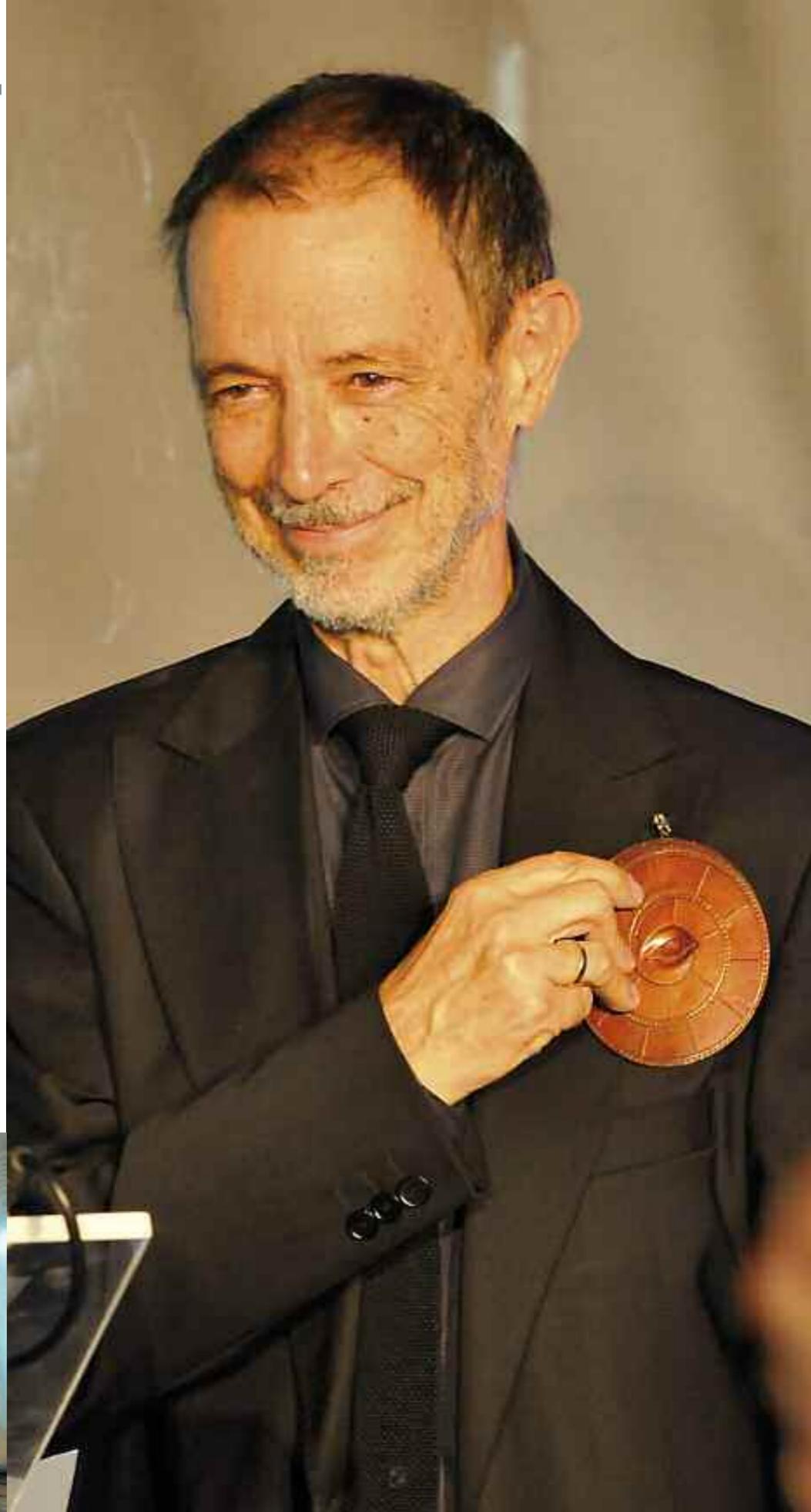
Propietario de cinco Premios Goya, Alcáine recitó sin titubear los nombres de las trece jóvenes fusiladas cuando recogió el Goya por *Las trece rosas*. "Te quiero mucho José", dijo Nadia de Santiago, una de las 'rosas cinematográficas'. Festejó la distinción con la familia del cine en el Reina Sofía y también con los mensajes que le enviaron Elena Anaya, Javier Aguirresarobe -"gracias a tí mucha más gente conoce y sabe qué es un director de fotografía"-, Carmen Maura, Fernando Trueba -"eres uno de los directores de fotografía que ama el cine, y no hay tantos"- y Antonio Banderas -"fuiste el primer testigo de que la secuencia de boda de *Two Much* que esta-

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Santiago Taberner, Nadia de Santiago, Aitana Sánchez-Gijón y Bigas Luna.

Foto izquierda: José Luis Alcaine acompañado, de izda. a dcha., por Manuel Borja-Villel, José Garasino, Carlos Cuadros, Carmen Caffarel, Mariló Osuna (esposa de Alcaine) y Enrique González Macho.

Foto de familia (de izda. a dcha.): Santiago Taberner, Leonor Watling, Natalia Verbeke, José Luis Alcaine, Enrique González Macho, María Esteve, Nadia de Santiago, Bigas Luna, Juan Diego Botto y Aitana Sánchez-Gijón.

Alcaine: “La fotografía no es básica para hacer una gran película, creo que es un acorde más que debe tocar la historia”

ba interpretando junto a Melanie un día iba a ser verdad. Lo noté en tus ojos”-.

Todos los invitados coincidieron con el presidente de la Academia, Enrique González Macho: “Esta Medalla es por todo lo que has hecho, pero sobre todo por lo buena persona que eres y por cómo te quieren”.

Y Alcaine, conmovido, expresó lo bien que se lo había pasado durante las cinco décadas que llevaba al pie del cañón. “He intentado tener la mejor relación posible con los directores, actores, eléctricos, segundos operadores. Pero me he preocupado más por los intérpretes porque soy del cine en blanco y negro de los años cuarenta y cincuenta, cuando los actores eran dioses. Disfruto mucho viendo lo hermosas que podéis ser las actrices en pantalla, y me pongo de muy mal humor cuando no consigo que estéis resplandecientes”, declaró este maestro con fama de cuidar mucho a las intérpretes.

“La luz que habito”

Conseguir reflejar sentimientos y envolverte en ellos. Este es el poder del cine para José Luis Alcaine quien, modesto, entiende que “la fotografía no es básica para hacer una gran película, creo que es un acorde más que debe tocar la historia”, indicó el reconocido operador, que calificó 2011 como “su año”.

“He hecho una gran película: *La 'luz' que habito*; tuve el homenaje en Málaga, la ciudad de mis padres, pero el que más me conmueve es éste”, aseguró Alcaine confundido con la emoción del momento, cuya ‘luz’ habitó, al menos por una noche, en Carmen Caffarel, Carlos Cuadros, Amado Giménez Precioso, Eva Cebrián, Pedro Pérez, Agustín Almodóvar, Emilio Martínez-Lázaro, Jaime Chávarri, Cristina Rota, Pilar Bardem, Juan Marín, Ray Loriga, Eduardo Campoy, María Botto, Diego Galán, Beatriz de la Cándara, Fernando Chinarro, Alfredo Mayo, Chema Prado, María Botto, Patricia Ferreira, Ricardo Steinberg, Tote Trenas, Yvonne Blake, Yousaf Bokhari, Amparo Climent y Manuel Borja-Villel, entre otros muchos invitados.

25
AÑOS
del
cine
ESPAÑOL

Una exposición PARA 25 PREMIOS GOYA

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el presidente de la Academia, Enrique González Macho; la presidenta de Acción Cultural Española, Charo Otegui; la delegada del Área de Gobierno de las Artes en la Comunidad de Madrid, Alicia Moreno Espert y el comisario Asier

Mensuro, inauguraron el pasado 10 de octubre la exposición “Un viaje al cine español: 25 años de los Premios Goya” en el Teatro Fernán Gómez - Centro de Arte. Con motivo del veinticinco aniversario de los galardones, la Academia de Cine y Acción Cultural Española (AC/E) han organizado esta muestra, que reunió en su apertura a Icíar Bollaín, Judith Colell, Fernando León de Aranoa, Silvia Marsó, Antonio-Giménez Rico, José Luis Alcaine, José Antonio Félez, Gerardo Herrero, Manuela Vellés y Nieve de Medina, entre otros muchos, acompañados de miembros de la Junta Directiva de la institución.

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

Juan MG Morán

Haciendo mención a la primera cinta ganadora del Goya a la Mejor Película, González-Sinde resumió estos veinticinco años de cine español: “Este viaje que parecía ir a ninguna parte nos ha llevado finalmente a muchos lugares, nuestra cinematografía se ha hecho internacional en este

camino y la industria ha crecido sobre todo en variedad. Es muy significativo que en nuestro cine se abarquen ahora géneros tan diversos como el terror, el drama, el cine de época o la comedia... Los Goya han hecho que el cine español viaje por todo el mundo”. Fueron las palabras de la ministra de Cultura tras inaugurar esta muestra que recorre las veinticinco pelí-

culas ganadoras del máximo galardón de la Academia, y con ello homenajea la labor de tantos profesionales dedicados al séptimo arte en nuestro país.

El comisario de la exposición definió su labor en esta muestra como “uno de los trabajos más difíciles y complicados de su carrera, pero también de los más gratificantes”, y reconoció haber percibido “có-

mo, desde la humildad de la primera edición de los galardones en 1987, se ha conseguido llegar al objetivo final que era, a fin de cuentas, apoyar la promoción para que despegase la industria cinematográfica española”. Intentó “contar el cine no sólo con datos, sino también con imágenes y sentimientos” y partiendo de esa base trató de materializar el reto que supone

“que la gente se enamore del cine español. Este viaje no deja de ser una autorreflexión de cómo somos, ya que las películas no pueden escapar de contar todo lo que hay detrás de una sociedad”.

Su lista de agradecimientos estaba repleta de nombres propios que, desde el comienzo, se han sumado a esta iniciativa: Carlos Cuadros, José Garasino, Charo Ote-

De izda. a dcha.: Asier Mensuro, Alicia Moreno Espert, Charo Otegui, Enrique González Macho y Ángeles González-Sinde.

gui, Emilio Ardura, Arturo Girón, Pilar Cómez, Eva Zuazua, Enrique Bonet, Pedro Usabiaga... No dejó Mensuro tampoco de destacar “la labor valiente y acertada de los académicos al apoyar proyectos de cineastas arriesgados que han terminado teniendo carreras muy sólidas”.

Lo efímero del cine

La ministra destacó que “los materiales en el mundo del cine son efímeros y los profesionales no pueden guardarlos todos. Por el contrario encontramos casos frontalmente opuestos, como el de Carlos Saura o Fernando León de Aranoa, que se han preocupado por conservar estas herramientas de trabajo que hoy día adquieren significado”. A esta reflexión se sumó Mensuro destacando la fantástica labor de conservación de la Fimoteca Nacional, e hizo un llamamiento a los productores para que se empeñen en guardar todos estos materiales.

Son precisamente estos “pedazos” los que hacen que el espectador pueda desplazarse por tantas historias ganadoras del Goya a la Mejor Película: los zapatos de *Amantes*, *story-boards* de *¡Ay, Carmela!* firmados por Saura, las máscaras de baile de *Belle Époque*, el vestido de Macarena en *La niña de tus ojos*, bocetos de dirección artística de León de Aranoa para *Los lunes al sol*, e incluso la tumba que con tanta dedicación limpiaban en los primeros fotogramas de *Volver* Penélope Cruz, Lola Dueñas y Yohana Cobo. También estaba en el recorrido el lenguaje de Jaime Rosales en *La soledad* trasladado a una proyección de vídeo; otro montaje triangular de pantallas refleja el triángulo amoroso entre Maribel Verdú, Antonio Resines y Jordi Mollá en *La buena estrella*; y la cueva de *Pa negre*, última en alzarse con el “cabezón” y aún de actuali-

De izda. a dcha.: Parte del escenario de *Todo sobre mi madre*; Manuela Vellés, actriz de *Camino*; y Fernando León de Aranoa conversando con Charo Otegui durante el acto de inauguración, acompañados por Nieve de Medina y Silvia Marsó. Abajo, de izda. a dcha., los escenarios dedicados a *Camino*, con Nerea Camacho y Tesis.

FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

dad, conduce al público a la última parada de la exposición: una pantalla en la que aparecen los nombres de todos los candidatos y ganadores de galardones en todas las categorías de los Premios Goya a lo largo de todas sus ediciones. Mensuro apuntó, acertado, que “con estos largometrajes no se cubre ni de lejos todo el espectro del cine español, por lo que esta sucesión de nombres no deja de ser un justo homenaje a toda la profesión”.

A la exposición, impulsada por la Academia y en la que colaboran la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se sumó la publicación de un libro editado por Lunwerg y presentado en Teatro Fernán Gómez - Centro de Arte el pasado

2 de noviembre, que analiza la evolución de nuestra cinematografía a lo largo de estos 25 años. Además, durante octubre, noviembre y diciembre la Academia emite los largometrajes que han obtenido el Goya a la mejor cinta en este primer cuarto de siglo. Hasta el 8 de enero de 2012, el público podrá disfrutar en el Teatro Fernán Gómez de este viaje que recorre las películas que obtuvieron el mayor reconocimiento de la Academia: *El viaje a ninguna parte*, *El bosque animado*, *Mujeres al borde de un ataque de nervios*, *El sueño del mono loco*, *¡Ay, Carmela!*, *Amantes*, *Belle Époque*, *Todos a la cárcel*, *Días contados*, *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto*, *Tesis*, *La buena estrella*, *La niña de tus ojos*, *Todo sobre mi madre*, *El Bola*, *Los otros*, *Los lunes al sol*, *Te doy mis ojos*, *Mar adentro*, *La vida secreta de las palabras*, *Volver*, *La soledad*, *Camino*, *Celda 211* y *Pa negre*.

La Academia premia a cinco profesionales del cine

Detrás de las cámaras

Una de las caras más visibles del laboratorio Fotofilm, una *script*, un jefe de eléctricos, una sastra y un ayudante de cámara recibirán el próximo 22 de noviembre un tributo de la Academia y serán nombrados académicos asociados. La Junta Directiva ha decidido reconocer a una serie de profesionales de toda la vida que no pueden acceder a los Goya ni al resto de los premios de la Academia porque no han sido jefes de departamento y, sin embargo, llevan toda su vida en el mundo del cine. Tere Montoya, de Fotofilm; Yuyi Beringola, *script* en activo; Rafa Martos, cincuenta años como jefe de eléctricos, Marina Rodríguez, una sastra de 77 años; y el ayudante de cámara Ramiro Sabell, serán los cinco profesionales “invisibles” reconocidos por la institución en el segundo año de estos premios.

Chusa L. Monjas / Juan MG Morán

La voz dormida y La piel que habito son las dos últimas películas en las que ha trabajado Yuyi Beringola, que a los siete años supo que quería ser *script*. “Lo he vivido desde niña porque mi madre –peluquera- y mi padre –foquista- son de la profesión. Estaban rodando un *western* italiano en Almería y me llevaron. Recuerdo que había un chico como apartado de todo en el que me fijé y le dije a mi madre: yo quiero hacer lo que él. Es decir, ser *script*”, recuerda.

Dicho y hecho, porque desde que hizo varias películas como meritoria con Isabel Mula, “que me adoptó profesionalmente”, no ha parado. “Soy muy afortunada, he tenido mucha suerte. El premio me ha dado mucha alegría, lo entiendo como un galardón a todo un colectivo, sobre todo a las que nos precedieron”. Beringola cuenta que su oficio consiste en “dar continuidad a la película, que no se note que las secuencias son de diferentes planos. Ahora, con la ayuda del ‘combo’, es más fácil, no es tan laborioso como antes”.

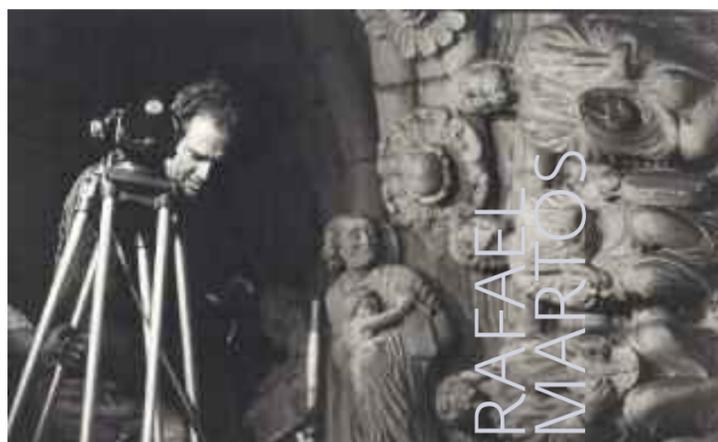
Elaborar partes a los montadores para que éstos sepan “lo que más le ha gustado al director”, es como una criba, y también al equipo de producción –lo que se ha rodado, el número de planos y secuencias, la hora a la que empieza y termina cada día el ro-

YUYI BERINGOLA

daje-, son también funciones de una *script*, oficio en el que hay “más chicas que chicos, y no es solo aquí, sino que se da en todo el mundo. Nosotras tenemos más capacidad de organización, y para hacer este trabajo necesitas tener un carácter tranquilo, ser ordenada y curiosa”.

Tiene muy presente el primer largometraje que hizo, *La Sabina*, –“aprendí mucho con José Luis Borau, que me decía: ‘tú a mi

lado, a mi lado”-, pero es incapaz de escoger uno de los numerosos filmes en los que ha participado. “Veo mi currículum y pienso: qué suerte haber estado en esta película, y en esta, y en esta otra...”, confiesa esta profesional de 54 años, que lleva a rajatabla el consejo que le dio una colega inglesa: “Siempre hay que chequear las cosas dos veces”.

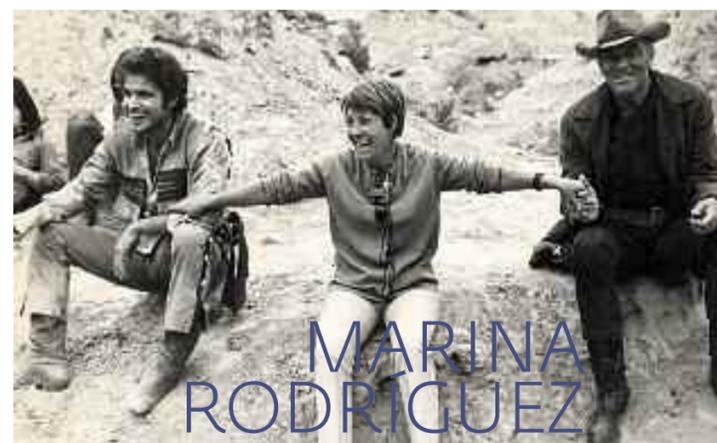
“En este país no estamos considerados, aquí no acabamos de cuajar porque los operadores son muy celosos”, afirma Rafael Martos, que durante cinco décadas llevó a cabo las peticiones de directores de fotografía como Vittorio Storaro, José Luis Alcaine, Javier Aguirresarobe... “Hay que hacer el trabajo rápido y limpio, y dar con el punto que te piden”.

Ya jubilado, Martos echa de menos el cine, medio que le ha proporcionado “mucha felicidad y también muchos malos ratos. Es un trabajo nada monótono que me ha permitido conocer a mucha gente y muchos países. Llegué a hacer seis películas en un año”.

Este premio de la Academia se suma a los muchos que recibió en el pasado “el equipo obrero. Este galardón es un acto de justicia. Empecé en el 58 y he conocido a muchos jefes de eléctricos, muchos de ellos pioneros, que no tuvieron ningún reconocimiento”, expone Martos, que recuerda especialmente al director de fotografía Juan Amorós, y la filmación de *Tristana*, “por la gran persona que era Luis Buñuel”.

Vidas dedicadas al cine

Desde los 21 hasta los 70 años. Marina Rodríguez, sastra en medio centenar de títulos, ha trabajado a lo largo y ancho del mundo, y recuerda lugares tan emblemáticos y dispares como Kenia, Cuba, Uruguay, Italia o Afganistán. No son escasos, ni poco destacados, los cineastas con los que ha coincidido a lo largo

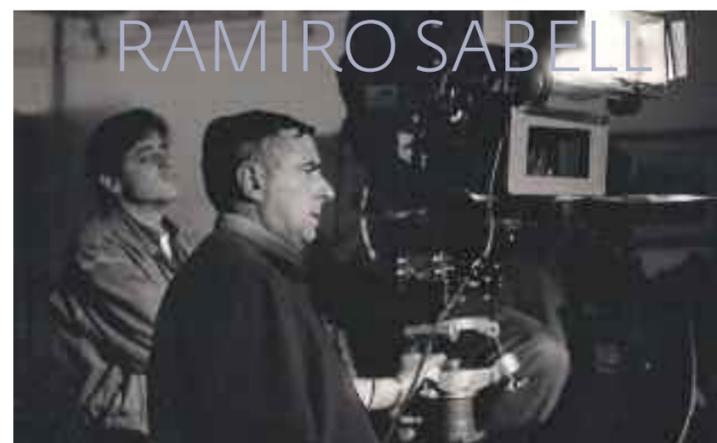

de cincuenta años de profesión: Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, Karra Elejalde, Fernando Guillén Cuervo, José Luis Cuerda, Antonio Mercero, Fernando Fernán Gómez, Pilar Miró, Mario Camus, Judith Colell y Orson Welles, entre otros muchos, han dirigido historias en las que sus manos, con ayuda de aguja e hilo, han dado luz a los sueños de los figurinistas con los que ha compartido mucho más que trabajo. “Javier Artiñano y Yvonne Blake son trabajadores de una talla impecable”. Su carrera llega hasta el barcelonés Joaquín Oristrell, con el que esta costurera del séptimo arte trabajó en su último proyecto cinematográfico, *Inscóncientes*, en el que cosió con pasión para que Leonor Watling y Luis Tosar se sintiesen en los albores del siglo XX.

Ella, que recuerda al *Curro Jiménez* y a Sancho Gracia con cariño, considera que “para los técnicos siempre es más difícil, si cabe, que para directores y actores”. Asegura no haber tenido un problema con nadie en sus años de profesión y comenta divertida que en los rodajes siempre se decía que “si lo decía Marina, seguro que era verdad”.

Ramiro Sabell ha compartido rodaje con cineastas muy diferentes: desde Schaffner en *Patton*, pasando por Villarronga en 99.9 y por la novel Ana Belén en *Cómo ser mujer y no morir en el intento*, y llegando incluso a colaborar mano a mano en las últimas esce-

RAMIRO SABELL

El 22 de noviembre recibirán un homenaje y serán nombrados académicos asociados

nas que rodó Pilar Miró en *El perro del hortelano*. Le apetece volver a rodar, pero con sus amigos, “sentirme en familia en el rodaje de un proyecto ilusionante. Fue bastante notable el cambio generacional que se dio hace diez o quince años; de todos modos, la vida es así y la gente va empujando”.

“Creo que no ha cambiado la forma de hacer cine, sí en cambio los métodos técnicos: ahora, por ejemplo, la sensibilidad de la luz es mayor. Lo que no cambia es la responsabilidad, eso es algo que uno siempre lleva dentro...”. Con estas palabras resume este ayudante de cámara su visión de la profesión y del compromiso con el día a día. Una carrera que empezó en 1960 como ayudante de decoración para, dos años después, pasar a meritorio de cámara, elemento que le ha acompañado, sin dilación, en más de 150 producciones. No se atreve a citar virtudes de unos o de otros pero tiene claro que “cuanto más gente conozcas mejor, a partir de ahí cada uno tiene sus particularidades, pero todo es trabajo”.

Reconoce también que “es de agradecer que la profesión te reconozca, pero el homenaje para mí es que te llamen. La gloria la tengo dedicándome a algo que siempre me ha gustado, y que encima me hayan pagado por ello es un privilegio”.

La vida laboral de Tere Montoya estuvo, si cabe, mucho más detrás de los focos y las cámaras que las de sus cuatro compañeros. Conocida por toda la profesión, se movía por el labora-

TERE MONTOYA

torio de Fotofilm como si de su casa se tratase asegurando “tener más salidas para los problemas que el mismo metro de Sol. Entraba a trabajar a las siete de la mañana y a las ocho de la tarde no me daba ni cuenta de que habían pasado trece horas. Percibo que ha pasado el tiempo cuando comparo el número de copias que se distribuyen de las películas, si ahora se pueden lanzar quinientas para una superproducción, antes lo normal eran veinticinco o cuarenta”.

Por su memoria pasean infinidad de nombres propios que han brillado en los títulos de nuestra cinematografía década tras década: José Luis Garcí, Andrés Vicente Gómez, Gonzalo Suárez, José Luis Alcaine, Fernando Trueba, Enrique Cerezo, al que conoció cuando él tenía 16 años, y Tedy Vallalba, al que recuerda con especial cariño porque en 1987 le invitó a la primera ceremonia de los Premios Goya en el Lope de Vega. Asegura preferir a los nacionales, aunque su profesión la haya hecho coincidir con mitos como Claudia Cardinale o Brigitte Bardot.

A pesar del amor que profesa a su trabajo, llegó al cine casi por casualidad. “En 1965 entré a trabajar en Fotofilm por un amigo. Quizá en aquellos tiempos lo que quería era casarme y ser ama de casa...”. Se muestra agradecida a todos sus compañeros cuando insiste en que “el homenaje me lo han hecho todos los días de mi vida: los detalles que la gente del cine ha tenido conmigo año tras año me han hecho verdaderamente feliz”.

El año pasado, la Academia inició este homenaje a especialistas con largas carreras al servicio de la cinematografía. En su primera edición, este reconocimiento recayó en el ayudante de cámara Miguel Ángel Muñoz, la maquilladora Carmen Martín, el ayudante de dirección José Ramos Paíno, el eléctrico Fulgencio Rodríguez y la técnica de posproducción Marichu Corugedo.

LA ACADEMIA VISTA POR SUS PRESIDENTES

JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ-RICO
 GONZÁLEZ FERNANDO AITANA
 SÁNCHEZ SÁNCHEZ GILJÓN
 SÍNDE TRUJEBARREY
 JOSÉ LUIS BORAU
 ANGELES GONZÁLEZ-SÍNDE
 MERCEDES SAMPIETRO
 EDUARDO BERLANGA
 25 ANIVERSARIO
 CAMPOY DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

“La Academia es fundamental

para el presente y el futuro
del cine español”

El 17 de diciembre de 2006, la guionista y directora Ángeles González-Sinde fue elegida presidenta de la Academia de Cine en sustitución de la actriz Mercedes Sampietro. Arropada por los cineastas y guionistas Enrique Urbizu y Manuel Gómez Pereira, que ocuparon los cargos de vicepresidente primero y segundo, respectivamente, su candidatura se impuso a la formada por el director artístico Gil Parrondo, quien se presentaba al cargo de presidente, apoyado por el director de producción Emiliano Otegui y el actor Eduardo Noriega. Era la primera vez en más de veinte años de historia de la Academia que se presentaban dos candidaturas para ocupar la cúpula directiva. Hija de José María González-Sinde, miembro fundador y primer presidente de la institución, tiene en su haber dos Premios Goya, uno por el guión del filme de Ricardo Franco *La buena estrella*, y el segundo por su debut detrás de la cámara con *La suerte dormida*. En abril de 2009 fue nombrada ministra de Cultura por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cómo llegó a la Academia?

Entré como académica cuando gané el Goya al Mejor Guión por *La buena estrella*. A presidenta llegué porque un grupo de compañeros, sobre todo directores, como Enrique Urbizu, Gómez Pereira, Gutiérrez Aragón y Gerardo Herrero, me convencieron. Estaba en Barcelona en el jurado de los Premios Ondas y sonó el móvil. Me quedé de piedra. Como cuando me llamó el presidente Zapatero para proponerme ser ministra, al principio no lo entendí. Pensé que era un error, que se referían a otra persona. Me quedé anonadada porque a mí no se me había pasado por la cabeza jamás ser presidenta de la Academia. Aunque había sido la máxima responsable de la asociación de guionistas Alma, esto era algo distinto, demasiado grande, demasiada responsabilidad y visibilidad. Luego hubo otra candidatura: una terna capitaneada por Gil Parrondo. Hicimos campaña y todo.

Ahora, de forma retrospectiva, me parece un período lleno de ilusión, encanto y ganas de llegar hasta los compañeros.

¿Le costó mucho decidirse?

Claro que me costó. Como a todos mis antecesores y como les costará a todos mis sucesores. Es un puesto complicado, polémico y expuesto, al que tienes que dedicar muchísimo tiempo y que no está remunerado. Hay que pensárselo porque además, en mi caso, yo tenía niñas muy pequeñas, y hacer todo compatible era casi imposible.

Al final me lancé, sinceramente, porque Urbizu y Gómez Pereira se comprometieron a construir una terna sólida en la que nos repartiríamos el peso. Y así fue. Creo que hicimos muy buen equipo. Yo desde luego los quiero a rabiar. Son los tipos más sensacionales y más atractivos de la Academia.

¿Qué idea tenía de la Academia antes de ocupar el puesto?

Tenía una idea bastante precisa en cuanto a su función y sus posibilidades, porque había conocido bien su nacimiento debido a la experiencia de mi padre. Lo que desconocía absolutamente era el funcionamiento interno en ese momento, la situación económica y la gestión cotidiana, que resultó complicada cuando aterrizamos. Y no conocía a los trabajadores, a María Ángeles, a Antonio, a Nieves, a María... a tanta gente tan estupenda que ha sostenido a la Academia todos estos años.

¿Qué destacaría del tiempo que estuvo como presidenta?

Tres cosas fundamentales: el cambio a la nueva sede y su puesta en marcha; el nuevo modo de producir y generar la gala de los Premios Goya, empezando por la “etapa Corbacho”, que creo ha dado muy buenos resultados; y el relevo de la directora general, Ana Arrieta, que había cumplido un ciclo importante pero concluido, y su sustitución por Carlos Cuadros, que me parece que hizo muy buen trabajo para esta institución permitiendo multiplicar sus actividades, los ámbitos en los que se mueve, su importancia social, su prestigio y también sus recursos económicos.

Borau, el mejor

¿Cómo ha visto a sus predecesores?

Todos fantásticos, pero el más estuendo ha sido José Luis Borau. No ha habido presidente mejor. Creo que debería ser el nuevo Presidente de Honor de la Academia en sustitución de Berlanga.

Además, me parece que lo hizo muy bien y fue muy valiente Marisa Paredes. Aitana Sánchez-Gijón también se comprometió mucho. De los vicepresidentes, me quedaría, aparte de los míos, con David Trueba.

¿Cómo ha vivido la evolución de la Academia?

¡Uf!... Es una pregunta que me lleva-

ÁNGELES GONZÁLEZ-SÍNDE

“CREO QUE LOS
FUNDADORES DE
LA ACADEMIA
ESTARÍAN
ORGULLOSOS DE
LO QUE HEMOS
CONSTRUIDO
ENTRE TODOS”

Berlangas, berlanguianos y pecadores: TRAS LOS PASOS DEL MAESTRO

BERLANGUIANO, NA. adj. Propio y característico de Luis García Berlanga, o que tiene semejanza con el estilo de las obras de tal cineasta. *José Luis Borau*

BERLANGA, UN AÑO DESPUÉS

Jesús de la Peña Sevilla

Decía José Luis Borau que **berlanguiano**, o **berlanguiana**, es el adjetivo con que, desde hace alguna década se califica, tanto en páginas escritas como a pie de calle, tanto a un personaje como a una situación o un hecho que reconocemos propios y característicos de nuestra peculiar forma de movernos y comportarnos en la vida. De un brochazo queda reflejada la repulsa, el ridículo, una buena dosis de indulgencia, otro tanto de comprensión, algo de jarana con gotas de amargura y, muy escondido, casi imperceptible a primera vista, unas pinceladas de orgullo.

Tras la muerte de Berlanga fueron numerosos los periódicos y medios que empezaron a definir su obra con términos como “imperio austrohúngaro”, “planosecuencia”, “censura”... que se repitieron hasta la saciedad y que a pesar de ser simples anécdotas para definir su trabajo, recogieron de manera excepcional el espíritu inmortal del director.

Muchos son los cineastas que se consideran devotos de Luis García Berlanga, y otros tantos que se consideran herederos de su cine, pero se pueden contar con los dedos sus discípulos más férreos; al menos en cuanto a eso de retratar en pantalla nuestras carencias, idiosincrasia, peculiar forma de ser y en general los modos y formas del pueblo español.

A pesar de ello, la línea que trazó Berlanga durante décadas, el patrón creado por el genio, el modelo de cine a seguir, se ha convertido en determinados casos en una triste caricatura. Sólo algunos han conseguido esa lógica del absurdo y esa corralidad verbenera con películas que tienen el tono de la comedia española implantada por el director valenciano.

Entre ellos tenemos que destacar a **José Luis Cuerda**, que con *El bosque animado* (1987) inaugurará en su carrera una nueva etapa caracterizada por un humor surrealista con profundo sabor español. Sólo dos años después llegaría el que sería su gran éxito de taquilla y el trabajo que lo consagró como realizador, *Amanece que no es poco*, película que junto al medimetro para televisión realizado en 1985, *Total*, y el largo *Así en el cielo como en la tierra* en 1995 (diez años más tarde) parece conformar un tríptico con un elemento en común: el humor absurdo que le acercó aún más a la figura del valenciano.

FOTO PIPO FERNÁNDEZ

El mismo **Pedro Almodóvar** afirmó que como cineasta, su pérdida le dejaba huérfano, ya que a la hora de hacer una comedia española, era casi imposible evadirse de la influencia de Berlanga y Azcona. Preguntado acerca de qué había aprendido de este maestro del cine, Almodóvar no mostró dudas: “Con Berlanga, se aprende la diferencia que hay entre un maestro y uno mismo”. Y es que en el cine del director manchego destacan los personajes cotidianos que tanto retrató Berlanga: la portera, el quiosquero, el auxiliar administrativo, la puta o la dueña de una boutique, gente que retrataba de un modo feroz sin olvidar la humildad que había detrás de esos personajes creados a partir de seres reales y que llenaban su cine de conversaciones solapadas y mucho ruido.

Otro hijo cinematográfico “reconocido” del director es **Santiago Segura**. Estos se conocieron en unos talleres de cine, “Proyecto Piamonte”, cuando el protagonista de *El día de la bestia* era aún aficionado. Posteriormente, pupilo y maestro trabajaron juntos en *Todos a la cárcel* (1994) y *Paris-Tombuctú* (1999), y en palabras del propio Santiago, el cine de Berlanga influyó en toda su filmografía de la mejor manera posible, impactando fuertemente en su cerebro y dejando su poso tras visionarlo. Quizás sus películas de *Torrente*-saga que comenzó en 1998 son las que mejor recogen esa visión tan personal de la España profunda, ese retrato ácido, corrosivo y negrísimo sobre el mundo, pero que al mismo tiempo de-rochan humor y sarcasmo en cada fotograma.

Solo algunos han conseguido esa lógica del absurdo y esa corralidad verbenera con películas que tienen el tono de la comedia española implantada por el director valenciano

El gran **Jess Franco** proclamaba que de entre todos los directores con los que había trabajado -Orson Welles, Robert Siodmak, Nicholas Ray...-, de Berlanga intentó asimilar su manera de contar y su desprecio aparente por las reglas, aprendiendo a hacer un plano secuencia y a improvisar. En palabras del prolífico director de serie B, “Berlanga era muy distinto de Bardem, al que le gustaba planificar todos los encuadres”.

También el director **Álex de la Iglesia**, con su inconfundible forma de entender el cine, ha hecho de las formas y usos de esta España grotesca su santo y seña con películas como *El día de la bestia* (1995), *Muertos de risa* (1999), *La comunidad* (2000), *Balada triste de trompeta* (2010) o su último trabajo, aún sin estrenar, *La chispa de la vida*, que trazan un discurso sobre la mezquindad y la parodia elaborando un absurdo coral cercano al cine del director valenciano.

Quedan algunos más como **Guillermo García Ramos**, al que el propio Berlanga señaló como su verdadero sucesor, apadrinándolo en *De Kuleshov a Berlanga* (2004); **Borja Cobeaga**, que compuso los personajes de *Pagafantas* (2009) como si de criaturas berlanguianas se trataran; **Miguel Albaladejo**, con sus personajes populares -que no vulgares- en películas como *Ataque verbal* (2000) o *El cielo abierto* (2001); y por supuesto todos aquellos directamente relacionados con el propio Rafael Azcona como **Carlos Saura**, **Fernando Trueba** o **José Luis García Sánchez**, realizador del documental *Por la gracia de Luis* (2009).

Desgraciadamente Berlanga no tuvo muchos seguidores en cuanto a su idea de lo que debía ser la industria cinematográfica; entre sus infinitos discursos -caóticos, como sus películas- decía que a pesar de la censura, le resultó más fácil rodar durante el franquismo porque existía una infraestructura, cosa que se había venido abajo por el empuje imparible y destructor de las subvenciones estatales.

Hace un año que se marchó, poco después de afirmar de manera incisiva que el dolor le jodía, pero que morirse le jodía más... Absolutamente de acuerdo con este planteamiento, a un año de su partida, solo se nos ocurre rogarle: *jora pro nobis peccatori!*

Berlanga: sinfonía inacabada

Antonio Gómez Rufo

Escritor

Un año ya. Y él sigue tan cercano que no se concibe. Las tardes de los viernes son las peores. Desde años atrás Berlanga asistió impotente a un deterioro físico e intelectual del que era tan consciente que aumentó su irritación de un modo que nos entristecía a todos sus amigos. Hasta que fue vencido por la censura del olvido, de la memoria... Como él dijo en alguna ocasión, era "una censura mucho más cruel que la de la dictadura", porque le robaba los recuerdos, la memoria, su propia vida. Cuando llegó a no saber siquiera que había sido director de cine, a no creer que fuera célebre, a olvidar los rostros más cercanos, puede que dejara de sufrir. En el fondo algunos fuimos más felices a su lado cuando dejó de recordar porque la amnesia también provoca que se olvide el drama. Y es que lo peor de la inteligencia, mientras se conserva la lucidez, es que detecta hasta su propia pérdida.

En junio de 2006, cuando cumplió los ochenta y cinco años, no se sentía mayor. Por eso le indignaba que la Naturaleza le tratase como a un viejo. Porque él seguía haciendo planes: pretendía que hiciéramos un irónico cortometraje, concebido como un falso documental, sobre "el aprovechamiento industrial de los cadáveres", del que llegamos a hablar tanto, e insistió tanto en hacerlo que tuve que escribir un borrador de guión para empezar a trabajar sobre él. Un trabajo divertido -y extremadamente 'berlanguiano'- al que íbamos sumando ideas, situaciones, noticias reales leídas en los periódicos... Un proyecto del que tengo la sensación de que se lo debo; y algún día pagaré lo debido.

También en aquellos tiempos de encuentros gastronómicos semanales en

un restaurante italiano de la calle de Gaztambide, Casa Marco, empezamos a diseñar una vieja idea suya: una película que contara la historia de un hombre que va a una playa nudista, se enamora de una mujer y su única obsesión es seducirla para vestirla; quiere vestirla, y para ello realiza todos los esfuerzos necesarios de persuasión

para llevarla a su apartamento y cubrirla de ropas exquisitas, lencería sofisticada, medias, ligueros, corsete y unas vertiginosos zapatos de tacón: un anhelo erótico peculiar de Berlanga. Ese proyecto, como idea original de Luis y con un guión que he escrito para la ocasión, se ha rodado este verano con un equipo técnico y artístico muy joven en Valencia, como producción *amateur*, y en cuanto se finalice el montaje y la banda sonora compuesta para él, se difundirá si los herederos de Berlanga lo autorizan. A la espera estamos del visionado definitivo.

También esbozamos otros proyectos que se quedaron en conversaciones de sobremesa, sin más. El más ingenioso y 'berlanguiano' es el que narra las peripecias de un seminarista deseoso de operarse para cambiar de sexo. Tiempo habrá de aportar más detalles sobre lo que confeccionamos en aquellos días.

Estos tres ejemplos, casi anecdóticos, se traen aquí para demostrar que el gran Berlanga habría sido capaz, si la biología le hubiera dado permiso, de ofrecernos mucho más cine. Y que su obra conocida es sólo una parte de lo que podría haber sido. Entre guiones censurados, historias que nunca se llegaron a rodar y proyectos esbozados, la filmografía de Berlanga ha terminado por ser una sinfonía inacabada. De ello hablábamos en los lejanos tiempos de nuestros

¡Bienvenido, Mister Marshall!

"Entre guiones censurados, historias que nunca se llegaron a rodar y proyectos esbozados, la filmografía de Berlanga ha terminado por ser una sinfonía inacabada"

encuentros para comer e inventar y luego, los viernes, cuando iba a pasar con él las tardes en el refugio de su casa, mientras recordaba y soñaba. Después siguieron sucediéndose los viernes, hasta el último, el 12 de noviembre de 2010, pero ya estaba prohibido soñar.

Por eso, todavía hoy, las tardes de los viernes son las peores.

París -Tombuctú

Los jueves, milagro

Javier Gurruchaga

El primer nombre propio que me viene a la cabeza al pensar en el maestro Berlanga es, curiosamente, el de Helmut Newton. Hace muchos años, coincidimos en un programa de televisión y hablamos del legado del señor Newton. Él profesaba una gran admiración al fotógrafo alemán y yo también. Le dije que le pasaría un vídeo con sus trabajos y él me dijo que me prestaría otro. El caso es que, gracias a Helmut Newton, nació una curiosa e interesantísima relación entre nosotros.

Yo, como cualquier actor o persona que se dedique al mundo del espectáculo, admiraba las películas de Berlanga y estaba como loco por trabajar con él. Helmut Newton fue el punto de partida de nuestra fascinación por el mundo del fetichismo. Cada vez que nos veíamos, comentábamos: ¿te acuerdas de Newton? Y salían los fetiches, las pieles, las chicas, las obsesiones, las idas y venidas, Buñuel, Pierre Molinier... Todos ellos estaban presentes en nuestras conversaciones.

¿Quién iba a pensar que algún día iba a trabajar en su última película, *París-Tombuctú*, su gran testamento, e iba a representar el fascinante, onírico y disparatado mundo de Berlanga, Molinier, y de tantas otros? Además, en *París-Tombuctú* estaba otro gran fetichista, el fantástico Michel Piccoli.

Parte de la película se rodó en mi casa, en Madrid, porque... ¿qué mejor laboratorio que mi casa, con fotos, penes de plástico,

culos eróticos traídos de París...? El maestro Berlanga no tuvo que traer nada porque lo tenía casi todo. Otra parte del filme se localizó en la legendaria Peñíscola (Castellón). Rodar con tan magníficos actores fue estupendo, y ponerme unos zapatos de tacón astifino en homenaje a su adorado Manolo Blahnik era todo un disparate. El maestro no nos dio a los actores muchas notas a la hora de interpretar el guión que hizo con su hijo, el fallecido Jorge Berlanga. En los descansos hablábamos de fetichismo, de la paella, de cualquier cosa. Porque Berlanga siempre tenía algo ocurrente que contar.

Los actores nos sentíamos muy cómodos, nos dejaba hacer. Esa forma de trabajar tenía mucho que ver con Woody Allen cuando hizo *Celebrity*. Entre las dos películas hay curiosos paralelismos como que, al final, el protagonista de *París-Tombuctú* dice "tengo miedo" y el de *Celebrity* dice "help!".

Para un cantante, actor y *showman* estar en la última producción de Berlanga, que fue la más personal de todas, fue todo un honor. En *París-Tombuctú*, don Luis hizo lo que le dio la gana, fue donde menos presión tuvo.

Yo admiraba a Berlanga desde chaval y *Bienvenido Mister Marshall*, *El verdugo*, *Plácido* y *Los jueves, milagro*, con un insuperable Richard Basehart, están entre mis historias favoritas. Desde entonces, el jueves es un buen día para mí.

Trabajar con Berlanga ha sido una de las experiencias más importantes de mi carrera y de mi vida. Su sentido del humor, su capacidad de observación, de convertir en un crudo fresco a nuestra España y nuestra forma de ver la vida, es una de las mayores aportaciones de nuestro querido director. Sus películas sirven para saber cómo hemos sido, cómo somos y cómo seremos, y he llegado a la terrible conclusión de que no cambiamos nunca, somos esperpentos, somos eso... un "patrimonio nacional".

Ahora, cada vez que me pongo unos zapatos, con tacones o planos, pienso en una muñeca hinchable -uno de mis primeros discos se tituló así-, pienso en don Luis, en Helmut Newton y en la maravillosa saga de Molinier y Piccoli. Hoy, cuando escribo estas líneas, es jueves. Jueves milagro. Y por cierto, el milagro es que don Luis aún vive.

Santiago Segura y Berlanga. FOTO PIPO FERNÁNDEZ

Berlanga: asignatura obligatoria

Santiago Segura

Escribí un par de artículos sobre Luis García Berlanga tras su desaparición: en uno de ellos pedía que fuese incluida la visión de *Plácido* o *El verdugo* como tarea en los programas escolares, al igual que es de obligatoria lectura *El Quijote*. Son clásicos de nuestro cine, y el cine, a pesar de ser un arte joven, creo que debería ser estudiado por la importancia sociocultural de sus imágenes, sus diálogos y sus historias. Berlanga ha sido una influencia para el cine español como lo fue la novela picaresca, Valle Inclán o Pío Baroja para nuestra literatura.

Aún me sorprende lo divertida que es *El verdugo*, una película durísima que caló hondo en mí. Recuerdo, tras verla en la terraza de la filmoteca un verano, que pensé: "Esto es brutal, es una representación muy oscura y descarnada de la sociedad, trata un tema desagradable y deprimente y a pesar de todo no he podido evitar reirme durante la mayor parte del metraje". Salí con ganas de hacer algo así. Algo parecido a aquello era lo que yo quería hacer, como si fuese posible.

Más adelante tuve la fortuna de acudir a un curso de cine impartido por Berlanga y, tras trabar amistad con mi ídolo, tuve la inmensa suerte de participar como actor en sus dos últimas películas y en un cortometraje que fue su despedida del cine. Hace poco participé en una muestra en Valencia que bajo el epígrafe "Herederos de Berlanga" reunía filmes de Álex de la Iglesia, Óscar Aibar, Miguel Albaladejo y un servidor. A mí me avergonzaba el mero hecho de que mencionaran mi nombre al lado del suyo. Por otro lado el maestro fue siempre generoso hablando de mí y de mi "obra". No se puede negar la influencia del cine de Berlanga: desde Fernando Trueba a Pedro Almodóvar el cine español tiene mucho de "berlanguiano". Creo que hay muchos cineastas españoles que, de una forma u otra, han sido influidos y "tocados" por Berlanga, y eso siempre son muy buenas noticias.

Carta a Luis

Amparo Soler Leal

Querido Luis:

Me parece que esto es lo último que te escribo. Aquí las cosas están fatal: los mismos chorizos, los mismos fantasmas... pero más. No saldremos un poco adelante hasta dentro de tres o cuatro años. Siempre te he dicho que hiciste muy bien en manifiesto. La gente está angustiada, despistada e indignada y les ha dado por votar a la derecha, piensan que nos sacaran adelante... ¡ja, ja, ja!... Bueno, no me enrolló "Massachusetts" con la política. Siempre te ha importado un pepino. Me consuela que tus maravillosas películas quedaran para siempre, pase lo que pase. Tú y mi querido Alfredo tenéis razón, siempre quedará la cultura. ¡Besos, besos, besos...! ¡Viva el cine!

El dios Berlanga

Óscar Aibar

Cada año vuelvo a ver varias veces -y lo hago desde que tenía Beta- muchas de las películas de Berlanga. Puedo decir que me las sé de memoria y que por lo tanto habitan en mi subconsciente. No es extraño que cuando trabajo, esta impronta se note de alguna manera.

Me han preguntado recientemente en qué se asemeja mi última película al cine de Berlanga. Quizás tenga un punto en común interesante -salvando las enormes distancias-: si *Plácido* es la historia de uno que quiere pagar y no puede, *El gran Vázquez* se mueve en el mismo situacionismo pero en el punto de vista inverso, porque cuenta la historia de uno que no quiere pagar y no lo hace, en esa misma época.

Recuerdo que una vez tuve el honor de dirigir a Luis en un capítulo de una serie de televisión. Él interpretaba el papel, cómo no... de Dios. En aquellos primeros años míos en Madrid conocí al maestro en la productora CPA y allí tuvimos ocasión de charlar largo y tendido sobre el cine, la vida y sobre todo el ciclismo -deporte cuya pasión no logró contagiarme a pesar de su insistencia-. Con el descaro que me caracteriza le pedí que actuara en este capítulo y accedió. Recuerdo que le vestí de San Dimas en *Los jueves, milagro* y daba gusto verle vestido así, de blanco, en un cielo de nubes bajas vomitadas por una máquina de humo. Otro gran recuerdo de aquel momento es que el guión no era muy bueno. La cosa trataba más o menos de que el protagonista moría por un instante, iba al cielo y allí le preguntaba a Dios por el futuro de sus seres queridos. Luis me llamó al camerino y me preguntó si lo podíamos cambiar. ¿Cómo iba a negarme? Se le ocurrió dejarlo así: el protagonista le preguntaba por el futuro a Dios y éste le contesta: "Yo no estoy muy seguro, pero vamos a mirarlo en el horóscopo del 'Hola' que nunca falla", acto seguido Dios sacaba un ejemplar de la revista y se ponía a rebuscar entre sus páginas.

Gracias maestro

Luisa Martín

Un plácido y frío jueves de diciembre en 2002 estaba en casa leyendo, probablemente acariciando la descomunal barriga que llegaría a su término tan solo un mes después, cuando sonó el teléfono.

- ¿Sí? Diga...

- ¿Quisiera hablar con Luisa Martín, por favor.

- Soy yo, ¿qué desea?

- La llamo de parte del Sr. Berlanga, quiere saber si intervendría usted en una película que va a rodar.

Sentí de inmediato un calor inmenso, invoqué al Olimpo entero y toqué madera para que me diera tiempo a tener el niño y recuperarme un poco después del parto.

- Encantada, por supuesto, pero dígame: ¿cuándo se va a rodar? Estoy embarazada de seis meses...

- ¿De seis meses? Entonces lo tengo que consultar con el maestro, no sé si... Es que tenemos que rodar el sábado, si nos quedara algo el domingo, pero...

- Dígame al maestro que lo siento.

Ví que mi sueño se esfumaba con la misma rapidez con que se había creado. Después de unos minutos volvió a sonar el teléfono, una respuesta tan rápida solo podía significar una cosa.

- ¿Luisa?

- Sí, sí, dígame -no sabía si quería que me dijera algo-.

- Mire, he hablado con el señor Berlanga y me ha dicho que le da igual, que eso no es una excusa.

No me lo podía creer, pero parecía que mis seis meses de embarazo no eran problema.

- ¿Qué tengo que hacer? Supongo que será una intervención pequeña, ¿con quién trabajo?

- No, estará usted sola, aunque Manuel Alexandre y Santiago Segura harán un cameo.

- Perdón, tutéeme por favor.

- Como quieras. Verás, vamos a rodar un corto, *El sueño de la maestra*, quedó pendiente en *Bienvenido Mr. Marshall*. Lo haremos como suele rodar el maestro: en un plano secuencia.

- ¿Y cuándo me podréis enviar el texto?

- Estamos terminando de escribirlo, probablemente sea una canción con la melodía de las tablas de multiplicar y una letra que describe los distintos tipos de pena de muerte.

Me mandarían el texto por fax, y estuve mirando el aparato casi hasta desgastarlo. Aquel guión que quería decir sin fallar no llegaba. Llamé al padre de mi hijo para hacer tiempo y me tranquilizó. El "no te preocupes" para mí era un drama. Cuando llegó el ansiado papel, pasé la noche y el día siguiente con el soniquete de la tabla de multiplicar en la cabeza tratando de fijar cada palabra. Empezaba a estar segura cuando llegó otro fax y yo veía con horror cómo

cambiaban el texto una y otra vez. Me había quedado completamente afónica debido a la tensión, con el agravante de que embarazada no podía tomar casi nada. Era el gran día y ahí estaba yo delante del maestro, del mito... No quería defraudar, tenía que hacerlo bien. Un primer ensayo con el *steadycam* salió del tirón.

- ¡No, no, no! Esto es una gilipollez, no me gusta. Me miró y debí ver la angustia en mis ojos.

- No te preocupes que no es por ti, tú la mierda esta la has hecho muy bien, pero es que es una mierda...

Aquel equipo de varios expertos 'berlanguianos' de la talla de José Luis García Sánchez, Domingo

Solano, Bernardo Sánchez Salas, los productores del corto y alguno más, decidieron que lo mejor sería irse a comer para reescribir el guión. Se acordó que no cantara, que el texto saliera natural, con energía y con decisión. Aquello apenas se parecía a lo que yo me había aprendido. Trataba de mantener el tipo, memorizar y recuperar la voz perdida. Mientras tanto, mi marido me animaba a pensar en lo afortunada que era. No había tiempo: maquillada, vestida y redonda como una pelota de circo fui al set para el primer ensayo.

- ¿Cómo lo quiere maestro?

- ¡Qué manía los actores, si vosotros sabéis perfectamente cómo lo tenéis que hacer!

Luisa Martín y Luis García Berlanga en *El sueño de la maestra*

"Estoy orgulloso", me dijo, y yo lloré sintiendo que todo había sido un sueño, una experiencia única

Y lo hice, le escuché animarme desde el *combo* después de los ensayos y la primera toma. Se levantó entonces y muy cariñoso me cogió por los hombros y me abrazó.

- Tú eres la actriz que yo he querido para esto, pero... ¿esa barriga no se puede disimular un poco?

Me contagió su seguridad, nunca sabré si esa confianza era una estrategia, pero el caso es que se rodó en el tiempo previsto y todo el mundo quedó satisfecho. El jueves siguiente estábamos en el cine estrenando *El sueño de la maestra*. "Estoy orgulloso", me dijo, y yo lloré sintiendo que todo había sido un sueño, una experiencia única. Después hablamos algunas veces, quise llamarle más, pero no lo hice por timidez y ahora ya hace un año que se ha ido. Alguien tan grande no debería irse nunca.

Maestro: allí donde estés... Gracias.

La filmografía de Berlanga pasa por el taller

Alfonso del Amo García

Jefe de la sección de investigación. FilMOTECA Española

Juan Ignacio Lahoz Rodrigo

Jefe de la sección de conservación. La FilMOTECA del IVAC

Corría el año 2007 cuando la FilMOTECA Española y el Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) comenzaron a colaborar en la conservación de la filmografía de Luis García Berlanga. Ese trabajo se tradujo, a posteriori, en la firma de un convenio entre la Consellería de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para llevar a cabo esta labor. Así nació el programa “Consolidación de la conservación de la filmografía de Luis García Berlanga”. Sus principales responsables, Alfonso del Amo (de la FilMOTECA Española) e Ignacio Lahoz (del IVAC), cuentan las vicisitudes que marcaron todo el proceso.

Han pasado casi cinco años desde que la FilMOTECA del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) y la FilMOTECA Española iniciaran una colaboración para obtener copias de proyección de las películas de Luis García Berlanga, con el objetivo de que esta referencia esencial de nuestro patrimonio cinematográfico estuviera en ambos archivos para hacer posible el acceso a la obra completa en las condiciones de exhibición para las que fue concebida: su proyección cinematográfica en salas de cine.

Pero este sencillo proyecto tropezaría con graves problemas que afectaban a la conservación y reproducción de negativos y duplicados y que lo convertirían, también, en un clarísimo exponente de la fragilidad que sufre la conservación de la cinematografía, obligando a ambas instituciones a plantear un minucioso programa: “Consolidación de la conservación de la filmografía de Luis García Berlanga”.

En el año 2006, la FilMOTECA Española, que ya había restaurado *Bienvenido Mr. Marshall* y *Los jueves, milagro*, estaba recibiendo los negativos de muchas de las películas del director y la situación parecía controlada. También se sabía que los negativos originales –inflamables– de *Bienvenido Mr. Marshall*, *Esa pareja feliz* y *Novio a la vista* habían desaparecido, y estas películas se conservaban sobre duplicados aunque con algunos problemas de calidad; igualmente había desaparecido el negativo de sonido de *Los jueves, milagro*, pero este elemento ya estaba restaurado.

Sin embargo, la primera sorpresa llegaría con *Calabuch*. Su negativo original presentaba numerosas roturas suplidas con contrapuntos de diversa calidad, y todos los empalmes aparecían reforzados con celo de papelería, cuyos bordes y burbujas se superponían a la imagen en proyección; en consecuencia, hubo que emprender la restauración del negativo y realizar todas las reproducciones necesarias para obtener duplicados de buena calidad de los que poder obtener nuevas copias. Era evidente que de la mera disponibilidad de negativos y duplicados no se podía deducir, ni si-

quiera en el caso de Berlanga, la adecuada conservación de los elementos y características que hacen posible proyecciones cinematográficas. Por tanto, obtener copias nuevas en laboratorio y conservar las obras sólo es posible a través de un estudio constante de negativos y de duplicados, así como de la realización de las tareas de restauración y duplicación necesarias, en cada caso, para asegurar su preservación.

Así, hubo que sustituir el duplicado negativo de *Plácido* –película cuyo negativo original no está localizado–, dado que mostraba signos de degradación acética. Por otra parte, las versiones españolas originales de *La boutique* y *Tamaño natural*, habían sido preparadas sobre duplicado negativo; pero el estudio mostraría que el negativo argentino de la primera había desaparecido y que el duplicado disponible en España de la segunda no era de óptima calidad y requería ser montado para el tiraje de cada copia.

Del mismo modo, ha sido necesario reproducir y conservar por separado los materiales modificados por la censura o las productoras de *Los jueves, milagro*, *El verdugo*, *La boutique* o *Las cuatro verdades*. Para fijar las versiones definitivas de su estreno en España –una medida fundamental de respeto a las obras cinematográficas– se atendió al estudio de los propios materiales, a las indicaciones de censura de la época –cuando las había– y a la escasa documentación de producción disponible. Las variaciones descartadas, los cortes de censura o las alteraciones introducidas a lo largo del tiempo, se han preservado separadamente y serán accesibles en otros soportes, aun-

Izda.: *Calabuch*. Imagen de un empalme del negativo original.

Arriba: *El Circo* (1950). Práctica de tercer curso del I.I.E.C.

Abajo: *Se vende un tranvía* (1959). Cortometraje dirigido por Juan Esterlich y supervisado por Luis García Berlanga.

que también al final de la proyección, como es el caso del plano censurado de *La boutique*.

En definitiva, la variedad y gravedad de los problemas de conservación que hubo que afrontar en este programa y la importancia de los títulos afectados, ilustra de forma estremecedora la perentoriedad de este proceso para la conservación de nuestro patrimonio cinematográfico. Pero el problema más grave que se ha abordado y que afecta a la conservación de todo este patrimonio reside en los cambios en las técnicas usuales de reproducción; estos cambios convierten la simple obtención de una copia nueva de un negativo original, en color y bien conservado de los años ochenta –por poner un ejemplo–, en un proceso largo y complejo que requiere del tiraje de varias copias y, en ocasiones, incluso de un duplicado positivo para conservar el etalonaje. Este problema –el envejecimiento funcional– va mucho más allá de la conservación de los materiales originales y se ha convertido en el peor obstáculo para la preservación audiovisual de nuestro cine en la era digital.

Los amigos de Berlanga en la Academia

El escritor **Manuel Vicent** y el cineasta valenciano en la Academia, donde presentaron *El verdugo* y *Vivan los novios*. Vicent habló del caso de la envenenadora de Valencia, como la historia de la que surgió *El verdugo*. Se remontó a los años cincuenta y contó que hubo una mujer en Valencia que para hacerse imprescindible en la casa comenzó a administrar pequeñas dosis de arsénico a su señora. “No para matarla, sino lo suficiente como para que estuviera siempre enferma y así se aseguraba de que siempre tuvieran que contar con su servicio. Un día se le fue la mano con el arsénico y su señora murió”. Entró entonces al servicio de otra familia. Y con esta nueva familia comenzó el mismo proceso. “Con pequeñas dosis de veneno, la señora estaba siempre enferma en casa. Se la llevaron al hospital, y los días que pasaba allí no estaba enferma, pero regresaba a casa y volvía a enfermar. Los médicos le analizaron la sangre, descubrieron las pequeñas dosis de arsénico y empezaron a sospechar de la criada. Exhumaron el cadáver de su anterior señora y comprobaron que también había sido envenenada”.

La criada fue encarcelada y condenada a muerte –prosiguió Vicent–. Se avisó al verdugo que fue preparando todo para que estuviese listo a la hora señalada. “En ese momento estaban allí, además del verdugo, preparado para la ejecución, el director de la cárcel y otra gente importante. Preparada para morir, al director de la cárcel le dio un ataque epiléptico. La presa pidió un pañuelo para ponerle en la boca y que no se cortara la lengua con los dientes. Gracias a ella el director de la cárcel se recuperó y pudieron continuar con la ejecu-

ción. El verdugo en ningún momento dudó a la hora de hacer su trabajo”.

Explicó Vicent que, a partir de esta ejecución, empezaron a correr rumores por Valencia de una historia distinta a la que había ocurrido en realidad. “Se decía que el verdugo había tenido tanto miedo a la hora de ejecutar a la mujer, que fue ella misma quien colocó todo lo necesario para que el verdugo pudiera matarla, y quien le instó a que lo hiciera en el último momento. Esos falsos rumores llegaron a los oídos de Berlanga, quien a su vez se lo contó a Azcona y de esta historia surge el libreto de *El verdugo*, uno de los más grandes guiones del cine español”, señaló.

Jaime Chávarri, por su parte, escogió *Vivan los novios*, “una obra de transición en su trayectoria. No es una de las mejores películas de Berlanga, no tuvo una gran acogida y el guión es un poco flojo, pero todo el mundo debería verla. Es una película de despedida al franquismo, está cargada de humor negro y ninguno de sus personajes se libra”.

Chávarri, que también destacó las interpretaciones de los protagonistas, reconoció que esta historia le gustaba mucho. “Es una película de transición entre la vieja España de la dictadura y la España moderna, con la llegada de los turistas en los años setenta, fenómeno que aparece marcado con el protagonista, un burgalés que se va a casar a una ciudad de la costa catalana llena de extranjeras en bikini. En alguna ocasión, alguien la ha considerado una película de ‘destape’, pero no tiene nada que ver con eso”.

El ciclo ‘Berlanga y sus amigos’ se cerró con la proyección de *Bienvenido Mr. Marshall*.

Citas

MADRID

FilMOTECA española – Cine Doré
Sala 2: Blasco Ibáñez - la novela de su vida (Luis G. Berlanga, 1997). Int.: Ramón Langa, Ana G. Obregón, Manuel Alexandre. España. Vídeo. Total programa: 162'.
Proyecciones: sábado 5 y martes 8 a las 20:00h

Academia de Cine - Presentación del libro *Los cuadernos inéditos de Berlanga*
Con motivo de la celebración de la semana de cine experimental, la Academia presenta este libro con textos escritos por Berlanga en el frente ruso durante la II Guerra Mundial.
23 noviembre a las 20:00h.

Exposición “Un viaje al cine español. 25 años de los premios Goya”

Teatro Fernán Gómez – Centro de Arte,
Hasta el 8 enero 2012
www.teatrofernangomez.esmadrid.com/espectaculo/?id=696

VALENCIA

“Integral Berlanga” en La FilMOTECA del IVAC
Ciclo dedicado a su filmografía con motivo del aniversario de su fallecimiento, y la restauración de los cortometrajes inéditos *Se vende un tranvía* y *El circo*.
23 septiembre 2011 – 29 febrero 2012
www.ivac.gva.es/la-filmoteca/programacion/ciclos/ciclo_g20/integral-berlanga

La Academia cuenta ya con el certificado ISO de Aenor

ES LA ÚNICA ACADEMIA DE CINE CON ESTA ACREDITACIÓN, QUE GARANTIZA LA GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD PARA LAS VOTACIONES DE LOS GOYA Y LOS OSCAR

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), una de las diez primeras compañías del mundo especializada en esta actividad, ha certificado que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dispone de un sistema de gestión de calidad y de seguridad de la información para el proceso de las votaciones de los Premios Goya y Oscar así como para la selección de sus candidaturas nacionales e internacionales conforme a las exigencias de la normativa internacional.

Con la intención y el empeño de prestar el mejor servicio a la institución y a sus miembros, la Academia decidió definir, implantar y certificar este sistema de gestión para garantizar la seguridad, transparencia e imparcialidad de su proceso de votaciones. Este sistema, de reconocido

prestigio, ha sido avalado internacionalmente según los estándares de referencia de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-ISO/IEC 27001:2007 para su proceso de votación para premios cinematográficos Goya y Oscar, y su selección de candidaturas nacionales e internacionales.

El Sistema Unificado de Gestión (SUG) formará parte de la estrategia de la organización y proporcionará a la Academia una base para estructurar sus procesos y ejercer una mejora continua de los mismos, optimizando las actividades desarrolladas y consiguiendo así mejorar la eficacia y la eficiencia empresarial, obteniendo como resultado una organización más rentable, fiable, segura y competitiva.

La acreditación y certificación suponen el reconocimiento formal de la indepen-

dencia y la capacidad técnica de un organismo para desarrollar su labor con arreglo a una serie de requisitos reconocidos internacionalmente.

AENOR es una entidad privada sin fines lucrativos que, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, ayudando de esta forma a las compañías a generar uno de los valores más apreciados en su actividad: la confianza. El trabajo riguroso que caracteriza a AENOR desde su creación, hace ahora 25 años, ha posibilitado que sus certificados sean unos de los más valorados internacionalmente de forma que la compañía se ha situado entre las 10 certificadoras más importantes del mundo.

FOTO: SEMINCI

GONZÁLEZ-MACHO, Espiga de Honor en la Seminci

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) concedió este año la Espiga de Honor a Enrique González Macho, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El director y guionista Manuel Gutiérrez Aragón se encargó de presentar al conocido productor, distribuidor y exhibidor que ya ha ganado en ese certamen diecisiete Espigas de Oro. En esta edición, la Espiga de Honor le fue entregada por el alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva (en la foto junto a González-Macho). Durante la gala de inauguración de la SEMINCI, el presidente de la Academia defendió la continuidad de "un festival magnífico", entre otras razones porque está realizando una gran labor en la industria cinematográfica apoyando el denominado "cine de autor".

XXVI PREMIOS GOYA

Proyecciones que tendrán lugar en el Cine Doré

(C/Santa Isabel, nº 3 - Tlf.: 91 3912118)

Noviembre 2011

PELÍCULA	DÍA	HORA	SALA
UN MUNDO CASI PERFECTO, de Esteban Ibarretxe/José M. Ibarretxe	Miércoles, 2	17:30	1
HAMMADA, de Anna M. Bofarull	Miércoles, 2	19:00	2
LA DAGA DE RASPUTÍN, de Jesús Bonilla	Viernes, 4	17:30	1
MIL CRETINS (MIL CRETINOS), de Ventura Pons	Domingo, 6	17:30	1
ESCUCHANDO AL JUEZ GARZÓN, de Isabel Coixet	Martes, 8	17:30	1
BESTEZUELAS, de Carles Pastor	Jueves, 10	17:30	1
EVA, de Kike Maíllo	Domingo, 13	17:30	1
HISTORIAS DE DHALLYWOOD, de Javier Gómez Serrano	Martes, 15	17:30	1
BLACKTHORN, SIN DESTINO, de Mateo Gil	Miércoles, 16	17:30	1
AFICIONADOS, de Arturo Dueñas	Jueves, 17	17:30	1
VERBO, de Eduardo Chaperon-Jackson	Domingo, 20	19:30	1
BARCELONA, ABANS QUE EL TEMPS HO ESBORRI, de Mireia Ros	Martes, 22	17:30	1
LA NOCHE QUE NO ACABA, de Isaki Lacuesta	Miércoles, 23	17:30	1
ESPERA UN MILAGRO, de Gemma Ventura	Jueves, 24	20:00	2
LA PIEL QUE HABITO, de Pedro Almodóvar	Viernes, 25	17:30	1
JACQUES LEONARD, EL PAYO CHAC, de Yago Leonard	Domingo, 27	17:30	1
MIENTRAS DUERMES, de Jaume Balagueró	Martes, 29	17:30	1
INTRUDERS, de Juan Carlos Fresnadillo	Miércoles, 30	17:30	1

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

La programación cultural de la Academia en noviembre, que se centra sobre todo en el ciclo de 25 años de los premios Goya, puede completarse con libros sobre Almodóvar, Amenábar, Trueba o Coixet, entre otros.

Entre las cintas programadas este mes figuran tres películas de Alejandro Amenábar y dos de Pedro Almodóvar. Sobre ambos directores, y sobre estas obras -que figuran en los fondos documentales de la Academia en formato DVD-, la biblioteca dispone de una amplia bibliografía: además de los guiones de *Todo sobre mi madre* (P. Almodóvar, El Deseo Ediciones, 1999), *Los otros* (A. Amenábar, Ocho y medio, 2001), *Volver* (P. Almodóvar, Ocho y Medio, col. Espiral 72, 2006) y *Mar adentro* (A. Amenábar, M. Gil, Ocho y medio, col. Espiral 56, 2004), que se pueden consultar en la sala de lectura, se pueden tomar en préstamo libros como *Amenábar, vocación de intriga* (Oti Rodríguez Marchante, Páginas de espuma, 2002), con prólogo de José Luis Cuerda; *Amenábar, Amenábar* (Antonio Sempere, Club Universitario, 2004); o *Cómo hacer cine 1. Tesis, de Alejandro Amenábar* (Cecilia Veral, Editorial Fundamentos, 2002). Sobre Pedro Almodóvar y su obra, la biblioteca dispone para préstamo de al menos diecisiete libros, entre ellos el estudio crítico de Silvia Colmenero Salgado, *Todo sobre mi madre: Pedro Almodóvar* (Paidós Ibérica, 2001) o el reciente *Maestros del cine: Pedro Almodóvar*, de Thomas Sotinel (Cahiers du Cinéma España, 2010).

La biblioteca cuenta con los DVD y los guiones de la práctica totalidad del resto de las películas programadas. En 1998 la Fundación Viridiana editó conjuntamente *La buena estrella*, guión de Ricardo Franco y Ángeles González-Sinde, y el de *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto*, de Agustín Díaz Yanes -coordinador a su vez del estupendo volumen *Los guionistas en Es-*

paña, editado por Fundación Autor y Alma en 2004-. Además, la biblioteca recomienda *Contra viento y marea: el cine de Ricardo Franco (1949-1998)*, de Alberto Úbeda-Portugués (Fundación Autor / SCAE); *Praga - Berlín - Ronda. La niña de tus ojos. Diario fotográfico de rodaje*, el catálogo de la muestra que expuso el fotógrafo checo Jirí Hanzl en 1999; de su director, Fernando Trueba, *Mi diccionario de cine* (Galaxia Gutenberg, 2006); el volumen de Rafael Cerrato *Isabel Coixet*, con prólogo de Sarah Polley (Ediciones JC, 2008); *Hipótesis de la realidad: el cine de Fernando León de Aranoa*, de Paula Ponga, Miguel Ángel Martín y Miritto Torreiro (UNED, 2002) y el compendio de cuentos de este director: *Contra la hipermetropía* (Fernando León de Aranoa, Debate, 2010).

En relación al homenaje que se dedica al director de fotografía Paco Femenía, en el que se proyectan *Volaverunt* y *Carmen*, la biblioteca dispone del guión y la novela de Antonio Larreta en que se basa la primera, y en relación a la segunda recomienda el libro *Carmen global: el mito en las artes y los medios audiovisuales*, de Rafael Utrera Macías y Virginia Guarinos (coords.), editado en 2010 por la Universidad de Sevilla para la colección Ciencias de la Comunicación.

Las Palmas: un festival con identidad propia

Claudio Utrera

Director del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Leo con perplejidad y cierta indignación el velado ataque del que es objeto el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en las páginas de su revista a través de un artículo firmado por Antonio Dyaz, donde se asegura categóricamente que el festival "no acaba de encontrar una programación que lo distinga, más allá de sus nostálgicos invitados de honor, que imprimen las huellas de sus manos en la entrada del Auditorio Alfredo Kraus", cuando cualquier observador bien informado sabe, con toda suerte de detalles, que si algo tiene de plausible nuestro festival, desde hace ya bastantes años, es el rigor y la coherencia que presiden su línea editorial, una meta que hemos logrado alcanzar tras muchos esfuerzos y largos y muy productivos debates en el seno de nuestro comité asesor.

Sorprende también la manera con la que falta a la verdad el señor Dyaz al asegurar que el desgraciadamente desaparecido Festivalito de La Palma se encuentra en las antípodas del Festival de Las Palmas. Basta con examinar detenidamente los contenidos de ambos certámenes para concluir que mantenían, en su defensa del cine emergente, muchas más afinidades que diferencias.

Otra cosa es que demuestre sus simpatías personales por las señas de identidad que, según él, suponen "las barbacoas colectivas y los paisajes volcánicos" y no tenga más en cuenta, a la hora de valorar nuestro trabajo, el desfile incesante de personalidades internacionales de la talla intelectual de, entre otras, Naomi Kawase, Atom Egoyan, Isaki Lacuesta, Cao Guimaraes, Jia Zhang Ke, Hirokazu Koreeda, Chantal Akerman, William Klein, Apichatpong Weerasethakul, Philippe Grandrieux, Mariano Llinás, Lluís Miñarro, José Luis Guerin, Jaime Humberto Hermosillo, Radu Muntean y, en la mayoría de los casos, de sus respectivas filmografías que han ido acreditando, año tras año, el perfil artístico de nuestro festival, así como la publicación de casi treinta volúmenes, algunos convertidos en importantes textos de referencia dentro y fuera del país. De ahí que no crea que con semejantes credenciales se puedan hacer afirmaciones tan categóricas e inexactas como las que se vierten en el artículo de referencia.

El de Las Palmas es un certamen empeñado, desde sus difíciles y a veces contradictorios inicios, en diseñar su propia línea de trabajo, y en estos trece años ha madurado a base de explorar concienzudamente la obra de aquellos cineastas que trabajan desde la periferia geográfica -y estética- de los grandes centros de producción, en su intento por abrir nuevos y sugestivos canales de expresión en el tejido industrial de un arte en constante mutación. Así pues, no acierto a entender la razón o razones que han impulsado al señor Dyaz a incurrir en tan desafortunados juicios sobre nuestro festival. La objetividad, desde luego, no es una de ellas.

La Academia, Ymagis y la digitalización

CINE DIGITAL EN LA ACADEMIA

Manel Carreras

Director General en España y Vicepresidente de Ventas y Desarrollo de Negocio en Ymagis

Muy pronto, gracias a la colaboración de varias empresas del sector que han entendido la importancia de tal apuesta, celebraremos la incorporación de equipos de cine digital en la sala de nuestra Academia. Desde Ymagis ha sido un placer coordinar este proceso que culminará con la instalación antes de final de año, a cargo de Cinematografía Pereira – Suministros Kelonik, de un proyector digital Barco, un servidor de imagen GDC, un sistema de proyección en 3D XpanD y de un servidor central/biblioteca con *software* desarrollado por YMAGIS.

Dando este paso, la Academia podrá ofrecer proyecciones en formato digital de acuerdo con las recomendaciones del consorcio DCI (*Digital Cinema Initiatives*). A partir de ahora, cualquier película podrá ser exhibida en formato digital en la institución, como lo puede ser en las ya más de mil trescientas salas de cine españolas que se han digitalizado. Además, la cabina quedará conectada a la red Ymagis, recibiendo el apoyo técnico remoto que reciben todos los cines con acuerdos con Ymagis, y la empresa instaladora, Pereira-Kelonik, también tendrá acceso remoto a los equipos, para asegurar así que siempre estén al día en cuanto a actualizaciones y para poder realizar algunas intervenciones sin tener que desplazarse al cine.

Como en la Academia, en España, en Europa y en el mundo entero, la digitalización de las salas está avanzando a pasos de gigante. Si la producción y posproducción digital ya hace días que son una realidad, ahora la exhibición de películas en formato digital también lo es. El parque de salas digital sigue aumentando de manera casi exponencial: para final de 2011, nadie duda que la mitad de las salas españolas que proyectan cine cada día, lo harán en formato digital, y para final de 2012, se espera que la mayoría de salas europeas sean digitales. Hoy, las salas de los cines Yelmo disponen ya todas de proyectores digitales, pero también más de la mitad de las de Cinesa y Ocine; otros exhibidores como Neocine, Golem, Full HD, los Verdi y varios cines independientes hace días que han iniciado la transformación de sus cines incorporando proyectores y servidores digitales. En estas salas, hasta ahora, se han podido ver títulos *blockbuster* en formato digital, y cada día se ve más cine independiente también en este sistema.

DCI, el formato digital

Durante años, la película de 35mm. ha demostrado que la estandarización de los formatos beneficiaba al cine en general; ahora, con el formato digital, ocurre lo mismo. Si bien durante el inicio de esta nueva era hemos visto proyecciones con una variedad de formatos digitales, es muy importante que de cara al futuro haya un solo formato que garantice un nivel de calidad y una seguridad que evite el uso inapropiado de contenidos. Con la formación en Hollywood del consorcio DCI y el posterior acuerdo sobre las recomendaciones DCI para la creación y proyección de contenidos digitales, se ha conseguido que no haya películas con distintos niveles de calidad técnica. Hoy día la mayor parte de estamentos involucrados en este sector están de acuerdo en tener un solo formato de proyección. Las reco-

mendaciones DCI aseguran además que la optimización de las salas pueda ser una realidad.

Bajo el auspicio de este consorcio (DCI), varias distribuidoras acordaron costear parte del gasto que suponía transformar los cines al formato digital, utilizando parte del ahorro que esta transición puede suponerles. De hecho, las distribuidoras están aplazando los ahorros que el cine digital les pueda proporcionar, hasta que estén pagados los equipos que deben instalar los cines. Empresas como la nuestra proporcionan los servicios necesarios a las distribuidoras tanto para asegurar la entrega de contenidos a los cines digitalizados, como para gestionar esta transición y rendir cuentas, asegurando que todos los usuarios de los nuevos equipos digitales participan, contribuyendo

de forma proporcional y justa, al coste de esta transición. El principio que asegura este modelo es que todo proveedor de contenidos contribuya y esto solo puede ser así cuando una entidad aporta sus herramientas de gestión, como viene haciendo Ymagis.

¿Qué es Ymagis, quiénes somos y qué hacemos?

Ymagis es la empresa dedicada a la digitalización de las salas que más rápidamente ha crecido en Europa y además es la única empresa europea dedicada exclusivamente al cine digital; Ymagis fue creada en 2007 por un grupo de profesionales del cine con la preocupación de dar una solución europea a un nuevo concepto nacido en América: la *Virtual Print Fee* (VPF). La *Virtual Print Fee* es el pago que las distribuidoras están dispuestas a hacer cada vez que se ahorran una copia en 35mm. En Ymagis hemos adaptado el modelo de VPF americano a las necesidades de los exhibidores y las distribuidoras europeas. La diversidad y la riqueza del cine en nuestros mercados, necesitaba una solución hecha a medida, que no solo reconociera tal diversidad, sino que además la facilitara.

Desde el primer día, hemos aportado fórmulas para que el proceso de la digitalización no causara ninguna discriminación, ni que tampoco distorsionara el mercado existente. Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo que ningún cine ni ningún proveedor de contenidos quede fuera de este proceso.

En Europa las distribuidoras pagan a Ymagis unas contribuciones a la transición digital por los servicios prestados; Ymagis da servicio a los cines gestionando la contribución al coste de los equipos, el apoyo técnico a los cines y a las mismas distribuidoras, creando DCPs (*Digital Cinema Packages*-paquete completo digital para su proyección en salas-) y entregando contenidos y claves KDM (*Key Delivery*

Message -mensaje de distribución en clave-). Las salas que cierran un acuerdo de financiación con Ymagis, suscriben además un acuerdo de servicios que incluye el uso de herramientas creadas por Ymagis para que los cines puedan optimizar su gestión, reduciendo algunos costes y controlando otros; reciben el apoyo técnico más sofisticado, proporcionando sistemas de supervisión remota que aseguran un servicio técnico preventivo y a la vez una rápida y eficaz reacción con equipos de instaladores locales, cuando surgen problemas que requieren una visita al cine para solventarlos.

Desde nuestra sede central en París, donde disponemos de una sala de proyecciones de referencia y gestionamos el NOC (*Network Operation Center* -centro de operaciones en red-), que asegura la interconectividad de todas las salas de cine donde Ymagis tiene acuerdos, llevamos tiempo dando servicio a productores y distribuidoras a través de nuestro laboratorio digital. Ahora, estamos estableciendo algunas de estas actividades en España, donde a partir de noviembre podremos duplicar y entregar contenidos desde nuestra oficina en Barcelona, proporcionando el mismo servicio del que se benefician desde hace tiempo las distribuidoras francesas.

Ymagis en cifras

Durante el pasado 2010 el grupo Ymagis, que incluye las actividades de gestión de VPF y los servicios de laboratorio digital de Ymagis SAS, el servicio de alquiler de sistemas 3D en Francia a través de 3Delux y los servicios de instalación de equipos que mantenemos en Francia y el Benelux gestionados por Ymagis Engineering

Services, facturó más de 8,5 millones de euros, y para este ejercicio tenemos previsto exceder los 25 millones de euros de facturación total.

En 2010, Ymagis SAS liquidó cerca de 2,5 millones de euros a los exhibidores europeos en concepto de contribuciones a la transición digital. La previsión para 2011 se acerca a los 8 millones de euros en contribuciones a las salas. Hasta el pasado agosto, Ymagis había pagado ya a los exhibidores (o a los bancos que les han proporcionado la financiación para sus equipos digitales) más de 4,5 millones de euros.

Actualmente Ymagis tiene acuerdos para la digitalización con unas 2.300 salas europeas de las que cerca de 1.600 ya están instaladas; de las salas bajo contrato, unas 500 se encuentran en España y a lo largo de este año esperamos llegar a acuerdos con unos cientos de salas nacionales más; si hoy 150 están ya instaladas, esperamos que cerca del doble queden equipadas muy pronto. Estas cifras quedan más que justificadas con la evolución seguida hasta ahora. Por ejemplo, durante 2010, el 25% de las salas digitalizadas con acuerdos de VPF en Europa Occidental continental, lo hicieron con Ymagis.

Más de cincuenta personas forman la plantilla de Ymagis: cuatro trabajan desde la oficina española, asegurando así un servicio local que conoce no solo el idioma de nuestros clientes, sino también sus preocupaciones, sus necesidades y sus horarios. De la misma forma, en Alemania, también damos servicio local a través de nuestra oficina en Berlín.

Recientemente hemos llegado a acuerdos de implementación con la mayoría de distribuidoras independientes españolas que se añaden a los que ya teníamos establecidos con los seis estudios *major* de Hollywood y dos distribuidoras independientes locales, comprometiendo así la participación de la mayoría de las españolas en el proceso de digitalización de las salas españolas, cubriendo casi la totalidad de la distribución de películas en nuestro país.

El digital que viene

Hasta ahora la mayoría de las salas digitales se llenaban con producto de las *majors*, especialmente títulos en 3D; cuando el mercado de salas digitalizadas llegue a una cifra determinada, empezará a haber oportunidad para que las demás distribuidoras estrenen sus títulos también en digital. En España hemos llegado a este punto, por ello, las salas que no arranquen su digitalización en los próximos meses, corren el riesgo de empezar a "sufrir" por no tener proyectores digitales y ver la variedad de su programación restringida. Las copias en 35mm son cada día más caras, por tanto a los cines que solo tengan equipos analógicos, con el paso del tiempo, les será más difícil y menos sostenible depender de ellas.

Aunque los cines a veces piensen que solo las distribuidoras se benefician con el formato digital, y también algunas distribuidoras tengan la sensación de que han sido otras las que han "forzado" esta transición, la realidad es que ya quedan muy pocos medios donde los procesos y las tecnologías no sean digitales, y ambas partes pueden ver su negocio evolucionar positivamente. Las distribuidoras podrán dedicar recursos que ahora no necesitan para las copias, para traer más contenidos o para hacer llegar los mismos a más salas; los cines podrán programar de manera más activa, automatizando hasta el límite sus operaciones y a la vez optimizando unos recursos que, bien gestionados, se pueden convertir en un incremento de visitas; y el público también se verá recompensado por una mayor variedad en la oferta disponible y una calidad más consistente, con lo que mejorará su experiencia.

En definitiva, en nuestra Academia, tendremos la posibilidad de experimentar la proyección de contenidos en un formato que ha pasado de ser una prueba a ser una necesidad para la supervivencia de la distribución y la exhibición de películas, que combinado con un gran esfuerzo puede llevar al cine a dar un nuevo e importante salto, como ya ocurrió con la introducción del sonido o del color en su momento.

Laboratorio de Ymagis y Manel Carreras

Las copias en 35mm son cada día más caras, por tanto a los cines que solo tengan equipos analógicos, con el paso del tiempo les será más difícil y menos sostenible depender de ellas

Rafael Azcona, un amigo

Rafael Azcona se hubiera sonrojado ante los elogios que le dedicaron sus buenos amigos Antonio Mingote, José Luis García Sánchez y Bernardo Sánchez Salas, porque al inolvidable guionista y creador de gran parte de las películas más importantes del cine español de los últimos cincuenta años le gustaba ser el hombre invisible. Y es que “el gran guionista y gran persona” era muy tímido y prefería estar siempre en segundo plano. “Era tan pudoroso...”, recalca uno de sus íntimos, José Luis García Sánchez, con el que trabajó en *La corte de faraón*, *Tranvía a la Malvarrosa*, *María querida* y *Martes de carnaval*, y que en noviembre estrena en la gran pantalla *Los muertos no se tocan, nene*, adaptación de la novela homónima con la que se cierra la trilogía que Azcona y el cineasta italiano Marco Ferreri iniciaron en los años cincuenta con *El pisito* y continuaron con *El cochecito*.

Chusa L. Monjas

Azcona, que vivió como murió en marzo de 2008, discretamente, vuelve a su ciudad natal, Logroño, donde transcurre su historia *Los muertos...* y donde se estrenará la película que lleva la firma de García Sánchez, autor también del guión junto a David Trueba y Bernardo Sánchez, y cuyo cartel ha creado Mingote, quien también hizo en su día el dibujo para la portada de la novela.

Los muertos no se tocan, nene, que inauguró el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde compitió por el Giraldillo de Oro, y que llegará a las carteleras españolas escalonadamente, es el pretexto para evocar al flemático riojano cuyo nombre en el celuloide siempre se ha mencionado con gran cariño hacia su persona y admiración hacia su obra. Su generosidad, su vitalidad, su gran sentido del humor... García Sánchez, Mingote y Sánchez Salas alaban la figura de Azcona a través de las anécdotas vividas con él y otras conocidas a través del propio guionista.

“Me cambió la vida. Era un hombre del común, un hombre de bonobús. Él decía que el cine italiano perdió los guionistas cuando éstos dejaron de montar en autobús”, admitió Bernardo Sánchez Salas, que pasó muchas horas entrevistándole.

Los tres conocieron bien al de Logroño, quien hizo un culto de la amistad. “Era un gran observador de la vida y sensible para el lenguaje popular y las situaciones”, expone García Sánchez, que en el Festival Octubre Corto de Arnedo recibió el Premio Rafael Azcona y para quien haber firmado esta película es “un acto de justicia”.

Destino: Logroño

JOSE LUIS GARCÍA SÁNCHEZ: “La única espina que tenía Rafael era no haber podido llevar al cine *Los muertos...* Lo intentó y

sé que hubo varios directores en el proyecto. Pedro Masó, Mario Camus y Francisco Regueiro quisieron hacerla porque leyeron la novela y quedaron subyugados. Pero cada vez que se intentaba poner en pie, llegaba la censura y se caía. El primer candidato fue Berlanga, al que fue a buscar, pero tenía otros planes. Luego Berlanga llamó a Rafael para *Se vende un tranvía*, un cortometraje que nunca se llegó a ver. Como él ya no está para escribir guiones, pues nos hicimos con los derechos de la novela y nos pusimos a trabajar”.

ANTONIO MINGOTE: Todavía no he visto la película, pero cuando la vea, la aplaudiré. El cartel tiene un estilo más estilizado que el dibujo de la novela porque yo soy ilustrador, y antes era dibujante. Todo lo que tenga que ver con Rafael me ilusiona, me emociona y me pone. Se dice así, ¿no?

Y es que el maestro Mingote, de 93 años, conoció a Rafael cuando éste llegó a Madrid.

A.M: Éramos amigos y los amigos hablan de todo lo que les pasa, de lo que quieren hacer, de lo que pueden hacer y lo que no... Yo iba al café Varela, donde se reunían una serie de personas alrededor de Eduardo Alonso, que vendía carbón, pero era poeta y hacía versos en los tickets del café. Un día apareció por allí un chico de Logroño que quería ser poeta, y como era tan simpático y abierto, pues nos hicimos amigos. Ahí empezó todo.

J.L.G.S: ¿Tu fuiste el que llevaste a Rafael a ‘La Codorniz’?

A.M: Sí, fui yo. Y luego a la revista ‘Chicas’, donde escribía cuentos románticos y también novelas del Oeste, y yo hacía dibujos.

J.L.G.S: Entonces, ¿tu fuiste el origen de todo?

De izda. a dcha.: Antonio Mingote, José Luis García Sánchez y Bernardo Sánchez Salas, en casa del primero.

FOTOS: ALBERTO ORTEGA

A.M: No, no.

La conversación se interrumpe. El encuentro tiene lugar en casa de Antonio Mingote y entra su mujer, Isabel, con un libro en blanco y negro en el que aparece Azcona junto a Mingote y Carlos Clarimón. “De joven, Rafael era como Vargas Llosa, se parecían muchísimo”, apostilla la esposa de Mingote. José Luis García Sánchez ratifica el parecido físico del guionista con el Premio Nobel con la frase “siempre lo he dicho”.

Dice el realizador que *Los muertos no se tocan, nene*, rodada en blanco y negro, no es un homenaje al maestro riojano.

J.L.G.S: Años después de escribir la novela, Rafael la reescribió porque no le gustaba la jocosidad, la autocensura. Sobre esta base, David Trueba y yo hicimos una primera versión y luego entró Bernardo. Hemos hecho un trabajo a tres bandas. Los guiones son moldeables, no son una obra acabada. Era obligatorio que se filmara en blanco y negro. El Levante, el Varela, todos los cafés eran en negro. Creo que nos ha salido una comedia tierna, lúcida y que da risa, y lo he comprobado porque cuando hacíamos las mezclas, la gente se reía.

BERNARDO SÁNCHEZ SALAS: También es muy logroñesa, es una vuelta por la ciudad porque, aunque no se dice, la novela transcurre allí, y ahora vuelve donde empezó todo. Es la visión de Logroño a través de un niño que crece, del hombre que empieza a ser. Hemos recuperado ese escenario, está ambientada en unas localizaciones muy familiares para Rafael. He reconocido ese aire, esa atmósfera. La película también vuelve a ser ese mundo coral que forma la familia, la gran espectadora.

J.L.G.S: Y es muy ‘mingotiana’, muy de grupo, que es la esencia de la cultura española.

B.S.S: Dentro de esa familiaridad está Celia Conde, a la que hemos recuperado en la película. Celia hacía de puta en *El pisito* y luego hizo tres películas más. Hace un año, apareció en el teatro de Logroño en el que se representaba la adaptación teatral de *El pisito*. Era, junto a Chus Lampreave, una de las supervivientes del filme.

J.L.G.S: Con esta película hemos cumplido un destino. En 1957, Rafael y Marco

Ferreri presentaron *El pisito* en Logroño y Rafael dijo: “Si algún día se hace *Los muertos...*, se hace aquí”. Y así ha sido.

De los ‘azconianos’ a la cursilería

Álex Angulo, Mariola Fuentes, Carlos Iglesias, Silvia Marsó, María Galiana, Carlos Álvarez Novoa, Tina Sainz, Fernando Chinarro, Roberto Bodegas y Carlos Larra-

MINGOTE: “Rafael era un narrador agudísimo, lo observaba todo”

ñaga, entre otros, forman el reparto de esta historia de los cincuenta que tiene como protagonista a Fabianito, chaval al que da vida Airas Bispo (*Amar en tiempos revueltos*) que podría ser una reproducción de Azcona.

J.L.G.S: Rafael era muy pudoroso, incapaz de poner nada personal, pero es reconocible ese Rafael que se hace hombre siendo poeta y escribiendo. Todos los que

trabajamos en la película somos ‘azconianos’, a todos nos ha reñido Rafael alguna vez, bueno, a Antonio Mingote no.

A.M: Era, sobre todo, un narrador agudísimo, lo observaba todo. Se sentaba en una habitación y te la descubría. Como los dos vivíamos en Argüelles nos acompañábamos, y una noche cogí un constipado de cuidado por escucharle. Es que se iba parando en cada esquina y como hacía mucho frío... Siempre estábamos juntos, y como no había calefacción en las casas pues íbamos a los cafés. Todos eran amigos de café.

J.L.G.S: Su regla de oro era ‘no empieces a contar nada si no sabes como termina’. Por cierto, yo tampoco cogía el autobús y mira –saca un bonobús-. Me reñía porque decía que en el autobús pasaban muchas cosas. Toda la gente que conozco son ‘azconianos’, y muchos lo son y no lo saben. Rafael era un analista de la vida.

Llega el interrogante ¿cómo reaccionarán los jóvenes ante este viaje iniciático de Fabianito, este chaval obsesionado con ser poeta?

J.L.G.S: No es lo mismo los jóvenes en general que los jóvenes que van al cine,

que es un fenómeno imprevisible. La película tiene los suficientes elementos de sorpresa para que la vean con curiosidad. No es en 3D ni en color, va más dirigida al cerebro que a los estímulos primarios.

B.S.S.: La horquilla es muy ancha pero hay un elemento común: la familia, todas las familias tienen algo de ésta en concreto, que tiene una visión crítica como muchas de las serie de televisión que triunfan en la actualidad.

A.M.: Los jóvenes son extraterrestres. Hemos cambiado a peor, antes podíamos ser asesinos, mentirosos, criminales... y ahora somos cursis. Nos han hecho creer que somos ricos y nos hemos puesto de una cursilería espantosa, que no es otra cosa que ese afán de aparentar lo que no somos.

Los muertos no se tocan, nene, fue la primera novela y el primer guión de Azcona y, de no haber sido por la censura, hubiera sido su primera película, antes que *El pisito* y *El cochecito*, consideradas dos obras maestras.

J.L.G.S.: Antes de empezar a rodar, los actores vieron las dos películas. Todos los intérpretes de *Los muertos...* se han insuflado de una manera de trabajar que no es la suya. Carlos Iglesias decía: "¿Cuál es el tono, el de *El pisito* o el de *El cochecito*?" Pretenden estar a la misma altura. Pero Marco Ferreri era más listo y más gordo que yo.

El latido que ya no está

El verdugo, *La escopeta nacional*, *La vaquilla*, *La prima Angélica*, *Tirano Banderas*, *¡Ay, Carmela!*, *El rey del río*, *La niña de tus ojos* y *La lengua de las mariposas*, son algunos de los textos de Azcona convertidos en películas. Propietario de seis premios Goya, uno de ellos honorífico que no recogió porque su "patológica timidez" le impedía ir a esos actos, Azcona se asomó al teatro y a la televisión, pero no hizo otra cosa que cine.

A.M.: Nos llamábamos mucho por teléfono. Desde que no está, ya no tengo largas charlas. De Rafael me llamaba mucho la atención su agudeza para percibir detalles que a la mayoría se nos escapan.

J.L.G.S.: El cine español ha perdido muchísimo con su desaparición. Estuvo en las primeras películas de tanta gente... Y ese latido ya no está. Tuvo una influencia total, era el magma que hace que la película salga.

B.S.S.: Ese latido sigue estando, queda mucho por descubrir sobre él. Se volverá a hacer *Plácido*, *El verdugo*, *Los muertos...* Sigo viendo a Rafael como a ese niño autodidacta que está por conseguir la lectura, la caja de pinturas, y que está solo en la ciudad, rodeado de gente, y mira. Esa infantilidad positiva y el contemplar son las claves.

J.L.G.S.: Además, dejó tres docenas de guiones escritos: *La paella*, el 23-F... Por cierto Antonio: ¿por qué un poeta se mete en el humor? Tu fuiste el que inyectaste la vena cómica en Rafael.

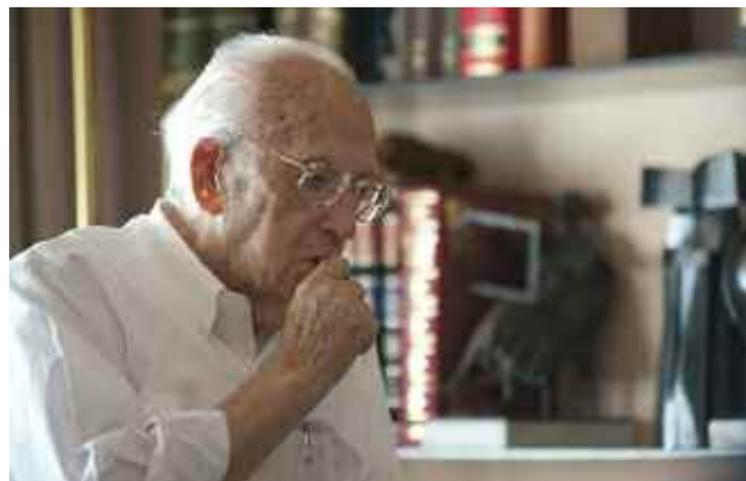
JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ

"Tuvo una influencia total. Era el magma que hace que una película salga"

ANTONIO MINGOTE

"Nos llamábamos mucho por teléfono. Desde que no está, ya no tengo largas charlas"

BERNARDO SÁNCHEZ SALAS

"Ese latido sigue estando, queda mucho por descubrir sobre él"

Hollywood Talkies

El Festival Internacional de Cine de Gijón, a punto de cumplir el medio siglo de vida, celebra este año su edición número cuarenta y nueve. Muestra indiscutible del cine de autor en España, se ha convertido en parada obligatoria del circuito independiente. La Sección Oficial volverá a descubrir al público español títulos claves del cine contemporáneo, películas sin servidumbres para una convocatoria que conserva su carácter sólido en lo fílmico sin dejar de rastrear nuevos talentos. La cita, del 18 al 26 de noviembre en el Teatro Jovellanos de la ciudad asturiana.

Gijón, cita independiente

Iceberg, tercera película como director de Gabriel Velázquez, es la única película española que se presentará en la Sección Oficial. Una historia sobre esas primeras decisiones que marcan la adolescencia, narra apenas sin diálogos y en la que no interviene ningún adulto. Todos los actores son jóvenes adolescentes de entre 12 y 18 años, elegidos en un inmenso casting por el que pasaron más de 4.000 chicos sin ningún tipo de experiencia cinematográfica. En su próximo proyecto, el cineasta salmantino continuará con su fascinación por la juventud con *Folk*, retrato del relevo de la tradición a través de la mirada de un niño.

La Sección Oficial a competición se completa con algunos nombres que no resultarán extraños a la vista de los habituales a la muestra de la ciudad asturiana como Nicolas Klotz, Jonathan Caouette, Bruno Dumont, Bouli Lanners y Mia Hansen-Love; completan el apartado reconocidos directores en el ámbito internacional: Miranda July, Joshua Marston y Ruben Ostlund. Las películas, entre otras, son *Take Shelter*; *The Future*, que ya ha pasado por Berlín y Sundance; *The Forgiveness of Blood*, galardonada por partida doble en la Berlinale; *Walk Away Renée*; *Les Géants*; *Les Amants*; *Outside Satan*; *Un amour de jeunesse*; y *El estu-*

diente, primera película en solitario de Santiago Mitre, guionista de *Carancho* y *Leonera*, largometrajes de Pablo Trapero.

Gijón ha destacado por apoyar a los nuevos cineastas, y esto se ha hecho factible, entre otras cuestiones, con la inclusión de los cortometrajes en la Sección Oficial. En este apartado serán tres las producciones nacionales que entren a competición: *Lagun mina*, de Jose Mari Goenaga; *La manada*, de Mario Fernández Alonso; y *La chica que se baja del tren*, de Elisa Cepedal. Esta última pieza es el proyecto ganador del Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias de la anterior edición que, como viene siendo habitual, se incluye en la Sección Oficial a concurso en el año posterior.

Con los jóvenes

El mejor cine infantil y juvenil puede verse en "Enfants terribles", que se divide en dos ciclos en función de las edades del jurado -de 6 a 12 años, y mayores de 13 años-. Cabe recordar que originalmente Gijón era una muestra centrada en los más jóvenes, pero la evolución hacia un cine de autor no ha hecho que se rompa el vínculo con este público, sino que las historias en las pantallas han pasado a ser una relevante herramienta para la comu-

nidad educativa, pues casi 118.000 estudiantes han participado a lo largo de catorce ediciones. La representación española viene a cargo de *Papá soy una zombi*, de Ricardo Ramón y Joan Espinach, cinta de animación en la que una adolescente gótica que vive en una funeraria se convierte en muerta viviente con una meta: luchar contra el mal.

Por su parte, el documental español *Hollywood Talkies*, de Óscar Pérez y Mia de Ribot, que ya estuvo en la sección Orizzonti del Festival de Venecia, entra a concurso en la sección "Rellumes" en la que el premio final es de 10.000 euros. Lluís Miñarro produce esta historia de jóvenes actores españoles que, a principios de los años treinta, parten hacia Estados Unidos para convertirse en primeras figuras del cine sonoro. Este apartado de la muestra, que llega a su tercer año, pretende dar una vuelta de tuerca a los temas convencionales y es el público el que decide finalmente qué cinta merece la distinción. En la sección Esbilla se presentará *Amanecidos*, de Pol Aregall y Yonay Boix, y producida por Eddie Saeta.

La programación incluye también un encuentro de productores europeos y latinoamericanos: "Puentes", programa desarrollado por *European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE)*, uno de los más importantes proyectos para la formación de trabajadores de la producción y para contribuir a las sinergias entre profesionales de Europa. El seminario desarrollará diez proyectos europeos y latinoamericanos, además de explorar el mercado audiovisual en ambos continentes.

Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez

Mercado de futuros, de Mercedes Álvarez

Las olas, de Alberto Morais

Tres películas españolas aspiran al Giraldirillo de Oro

“LOS MUERTOS NO SE TOCAN, NENE” ABRE EL TELÓN DEL FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA, EN CUYA SECCIÓN OFICIAL FIGURAN “MERCADO DE FUTUROS” Y “LAS OLAS”

Los muertos no se tocan, nene, Mercado de futuros y Las olas, son las tres películas españolas que aspiran este año al Giraldirillo de Oro, máximo galardón del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) dotado con 40.000 euros, cantidad que está destinada al distribuidor de la película en nuestro país.

Con Los muertos no se tocan, nene, el certamen andaluz levanta el telón de esta edición el próximo 4 de noviembre, día en que se proyectará este homenaje fílmico al guionista y escritor Rafael Azcona, con el que se completa la trilogía iniciada con El pisito que continuó con El cochecito.

Firmado por José Luis García Sánchez, este proyecto rodado en blanco y negro que muestra la realidad española de la década de los cincuenta es uno de los títulos que optan a figurar en el palmarés de esta edición, en el que también espera sacar plaza la directora Mercedes Álvarez con su segundo largometraje, Mercado de futuros, un retrato sobre la vida de los objetos y, muy en particular, sobre el tema candente del mercado de la vivienda y la transformación de los espacios urbanos en España.

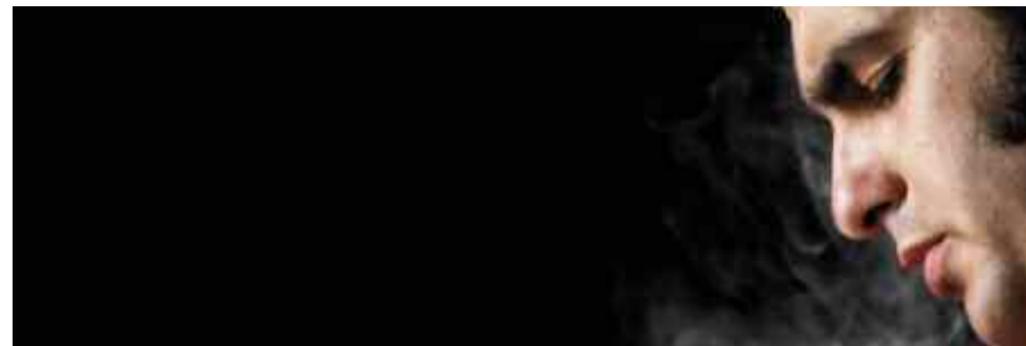
También podría llevarse el Giraldirillo de Oro el segundo trabajo de Alberto Morais, Las olas, historia protagonizada por Laia

Marull y Carlos Álvarez-Novoa que recibió el Premio San Jorge de Oro a la Mejor Película y el San Jorge al Mejor Actor en el último Festival de Cine de Moscú, donde también fue reconocido con el Premio Internacional de la Crítica (FIPRESCI).

De Imperio Argentina a La Roldana

La presencia española en la que es la octava convocatoria del SEFF también llega a EURODOC, sección que ha programado los documentales Imperio –la biografía en fotogramas de la que fue la primera estrella made in Spain que conquistó el mundo, Imperio Argentina–, La Roca –dedicado a los ciudadanos de Gibraltar–, Las Constituyentes –sobre las 27 diputadas y senadoras que protagonizaron el cambio político hacia la democracia– y la coproducción respaldada por Austria y España, Ibiza occidental –nueve historias musicales que representan un aspecto de la isla pitiusa–.

Por su parte, el Panorama Andaluz recoge una amplia muestra de los trabajos realizados en Andalucía recientemente: es el caso de Colours, sobre el maestro de pintura abstracta José Guerrero; Francisco Moreno Galván, la fuente de lo jondo; Matador on the Road, con Juan Diego y música de Enri-

Morarte

Imperio Argentina

La Roldana

que Bunbury; y La Roldana, sobre la vida y trayectoria de la escultora sevillana Luisa Roldán.

Esta cita cinematográfica europea que acoge Sevilla hasta el 11 de noviembre y que cuenta con un cartel del cineasta Fernando Colomo, es el marco en el que se anuncian las películas nominadas a los Premios de la Academia Europea, que se entregarán el 3 de diciembre en Berlín. Entre los 45 largometrajes con posibilidad de entrar como precandidatos están las historias nacionales Balada triste de trompeta, Pa negra, La piel que habito y También la lluvia.

Los largometrajes de Álex de la Iglesia, Agustí Villaronga, Pedro Almodóvar e Icíar Bollaín tienen como rivales a la producción francesa The Artist, de Michel Hazanavicius, y The Turin Horse, la última propuesta del realizador húngaro Béla Tarr. Estas dos cintas se exhibirán en el festival.

La programación del SEFF también incluye Morarte, que tiene como figura central al torero Morante de la Puebla y entra dentro del encuentro entre cine y tauromaquia que celebra cada año el festival. El material cinematográfico del filme dirigido por Ander Duque es inédito al cien por cien y parte de su singularidad reside en el

Rusia-España

Coincidiendo con el año de Rusia en España, el festival presta especial atención al cine ruso, representado por 25 producciones recientes, entre las que figuran dos cintas en competición; las superproducciones Zar, sobre los últimos años de reinado de Iván el Terrible, y The Edge, que muestra los problemas de integración de un joven en un pueblo perdido de Siberia en 1945; el documental La otra cara de Stalker, que revela los secretos de rodaje del cineasta Andrei Tarkovsky a través de su director de fotografía, Georgi Rerberg; Todos mueren, menos yo, filme de la joven y polémica Valeria Guy Germanika, la ‘niña terrible’ del cine ruso; y el filme que triunfó en la última Berlinale, Cómo pasé el último verano.

Bajo el paraguas del Año Dual Rusia-España, el festival de Sevilla ha programado una mesa de coproducciones para fomentar la cooperación entre ambos países. Entre otras compañías, la productora moscovita Trite mostrará en el SEFF '11 las primeras imágenes de Legenda 17, película sobre un héroe deportivo ruso hijo de española, que se ha rodado en España.

También asistirá el representante del principal organismo de ayudas al cine en Rusia, el Cinema Fund, y productores españoles y rusos interesados en la cooperación entre ambas cinematografías.

acceso a la intimidad del diestro, personaje hermético del que apenas existen imágenes grabadas fuera del ruedo. Morarte es un recorrido por la tauromaquia contemporánea a través de Morante de la Puebla, que estará en Sevilla acompañado por su apoderado, Curro Vázquez.

María Galiana, Mikhalkov y González Macho

La actriz sevillana María Galiana, que participa en la película inaugural del certamen, Los muertos no se tocan, nene; el director ruso Nikita Mikhalkov; y el distribuidor, exhibidor, productor y presidente de la Academia de Cine, el cántabro Enrique González Macho, son los destinatarios de los homenajes del SEFF en esta edición.

“Por haber conseguido el respeto, cariño y admiración de los profesionales y el público gracias a la constancia y la calidad de sus trabajos”, María Galiana recibe el Premio Ciudad de Sevilla del festival durante la gala inaugural del certamen, mientras que Nikita Mikhalkov recogerá el Premio Homenaje a toda su carrera en reconocimiento a su trayectoria y es objeto de un ciclo con sus películas favoritas –Uruga, el territorio del amor, 12 y El barbero de Siberia, entre otros títulos, a los que se sumará la proyección de su último trabajo, La Ciudadela, segunda parte de su trilogía Quemado por el sol, y que representará a Rusia en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa de los Oscar 2012–.

El Premio de Honor a toda su carrera ha recaído este año en Enrique González Macho, que desde el pasado abril también trabaja por su pasión, el cine, desde la Academia. Avalado por los 42 años que lleva en el sector y por el que aparcó Arquitectura y Económicas, este veterano profesional es Premio Nacional de Cinematografía en 1998 y Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

BELÉN RUEDA

“El cine europeo es más arriesgado”

LA ACTRIZ ES EMBAJADORA DE LA ACADEMIA DE CINE EUROPEO

Desde su triunfal desembarco en el cine con *Mar adentro*, que le valió el Goya a la Mejor Actriz Revelación, Belén Rueda no para. Tentada por los tres medios, la madrileña, que fue candidata a mejor actriz europea por la multipremiada *El orfanato*, es embajadora de la Academia de Cine Europeo (EFA), título honorífico sin fecha de caducidad por el que coopera en la promoción del cine continental y representa a la institución en distintos acontecimientos y actividades, entre otros en la entrega de los premios que anualmente entrega esta entidad que preside Wim Wenders. El director británico Stephen Daldry, el cineasta rumano Cristian Mungiu y la intérprete portuguesa María de Medeiros también son embajadores de la EFA.

Chusa L. Monjas

“Me gustaría ayudar más, hacer más cosas, pero no he parado de trabajar desde que me ofrecieron este puesto, lo que me ha impedido participar en más eventos”, dice Rueda, que acaba de bajarse de las tablas, donde ha estado representando *La caída de los dioses*, versión teatral de la película de Visconti que ha dirigido Tomaz Pandur.

Muy cerca del cine europeo, del que destaca “la calidad. De todas las etiquetas que le cuelgan, es la más apropiada. Al cine europeo siempre se le relaciona con el cine de autor, con pequeñas historias muy profundas con el sello de calidad. Hay que protegerlo por la competencia que hace el norteamericano en las salas, donde parece que estas películas tienen más tirón para el gran público. Pero las barreras están cayendo y cada vez hay más actores y directores norteamericanos que trabajan aquí”. Cita el caso de Juan Antonio Bayona, que en *The Impossible* cuenta con Ewan McGregor y Naomi Watts. Rueda hace hincapié en que cuando nuestras pantallas proyectan películas europeas “la gente se sorprende de ver historias independientes de otros países que ayudan a conocer culturas distintas a la nuestra. Además de conocer el país que estás viendo en imágenes, se identifican con situaciones y emociones básicas. Está muy bien que, además de conectar, aprendas”.

Sensibilidad continental

Sin entrar en si el cine en Estados Unidos

es industria y en Europa arte, la actriz sí advierte que es muy complicado sorprender a la audiencia “porque todas las historias están contadas, pero en Europa hay una sensibilidad, se cuentan las cosas de manera diferente. Creo que el cine europeo es más arriesgado”.

Como muchos de sus colegas, la intérprete también mira a Francia, “donde protegen su cine con hechos porque van a las salas a ver sus historias. Nuestras producciones están al mismo nivel que otros países europeos, y no hablo de hechos aislados y puntuales, porque tenemos directores, actores y técnicos de gran calidad”, dice.

Rueda, que se implica en la promoción de los trabajos que hace: “Es parte de nuestro trabajo, y los productores también deberían verlo así”, sigue teniendo a *Mar adentro* y *El orfanato* en su corazón “porque las dos fueron un punto de inflexión en mi carrera. No soy la única que trabaja en televisión, teatro y cine, entre los que ya no hay tantas barreras. Sí hay técnicas distintas a las que te tienes que adaptar. He tenido mucha suerte porque en películas, series y teatro he trabajado con profesionales que han potenciado lo positivo para el medio y han rebajado lo que no era conveniente. He tenido muy buenos directores y compañeros”.

Una nueva serie para Antena 3 y un filme policíaco a las órdenes del guionista de *Los ojos de Julia*, Oriol Paulo, son los nuevos proyectos de Belén Rueda, que debutó en el cine americano con *Savage Grace*. En situación de elegir, Belén Rueda ahora está dispuesta a hacer las maletas. Una pista: está aprendiendo francés.

“LAS BARRERAS ESTÁN CAYENDO, y cada vez hay más actores y directores norteamericanos que trabajan aquí”

SITGES 2011

Aplausos para un tráiler

Ángel Agudo

Cuatro años después de que el Auditori de Sitges presenciara el amanecer del fenómeno *Rec*, el mismo público, ese cuya identidad reside en una fascinante mezcla de cinefilia absoluta y circo romano, empieza a aplaudir y jalea con tan solo ver las imágenes del tráiler de *Rec 3: Génesis*, de Paco Plaza. Algo similar puede decirse de *Extraterrestre*, y de que cuatro años después de la acogida que tuviera *Los Cronocrímenes* -por aquel entonces, sin distribución-, el público del certamen catalán haga una cola espectacular para ver la nueva película de Nacho Vigalondo, aún en su pase matinal.

Y es que si hay algo a lo que ha recordado esta edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya - Sitges, la número 44, es a la que tuvo lugar en 2007, cuando películas como *El orfanato*, *Rec* o *El rey de la montaña* sorprendieron encaminándose a ser distribuidas más allá de nuestras fronteras y cristalizando en un nuevo estallido de cine fantástico hecho en España. Hoy, cuatro años después -cuatro años precedidos por los esfuerzos de muchos nombres propios de esta industria-, muchas cosas han cambiado y ha podido verse que nuestro cine fantástico se ha pluralizado, abordando géneros como la ciencia ficción, con *Eva*, nuevas fórmulas de financiación como las de *Diamond Flash* y el debut de Carlos Vermut, que fue una de las grandes sorpresas de la sección "Noves Visions"; o ha explorado estilos como el del "metraje encontrado", con el que *Emergo*, la película de Carles Torrens apadrinada -y escritapor Rodrigo Cortés, se llevó una de las acogidas más sonoras. El fantástico español incluso ha sido capaz de abordar un género: la comedia fantástica, que sin ser ajeno a nuestra cinematografía -de *Las alegres vampiras de Vögel* a *Sexykiller*- se ha reformulado, haciendo que *Lobos de Arga* pudiera competir en risas y aplausos con la británica *Attack the block*, flamante ganadora del Gran Premio del Jurado, del Pre-

mio de la Crítica y del Premio del Público -además del galardón a la Mejor Banda Sonora- y demostrando que ni Gorka Otxoa, ni Carlos Areces, ni Secun de la Rosa tenían nada que envidiar a la conexión que el público de Sitges mantiene con Nick Frost. Este lapso de tiempo también ha servido para ver que toda una generación de cineastas criados en la estantería del videoclub donde se almacenaban títulos de Spielberg, Dante o Landis, ha reciclado esas enseñanzas para inyectar el ADN del fantástico en otros géneros y sensibilidades, como en el cine de corte más social -*Verbo*- o la comedia romántica -*Extraterrestre*-, e incluso ha servido para tejer una metáfora de nuestra historia reciente en *Balada triste de trompeta*, la cinta que durante el festival se alzó con el galardón que la reconoce como la mejor película del año para la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico. En definitiva, el cine español ha demostrado en esta entrega que una parte de él está en manos de generaciones que con el paso de los años llevará más y más lejos la etiqueta de "fantástico", al tiempo que la disolverá progresivamente en nuestro tejido industrial del mismo modo que *Los Coonies* -posiblemente la cinta en la estantería del videoclub que más aglutine a estas generaciones de cineastas- fue capaz de disolverla, dentro de

Red State, de Kevin Smith

una película de aventuras infantiles en la que se tocaba el problema de la vivienda y la especulación inmobiliaria.

Una gran parte de la responsabilidad de estos cambios, evoluciones o metamorfosis la tiene el propio festival de Sitges, un

certamen tan abierto y arriesgado como para redescubrir a Kevin Smith otorgándole el Premio a Mejor Película a *Red State*; saber detenerse en su celebración de la novedad para rendir tributo a Pedro Olea y Gonzalo Suárez; o justo para lo contrario:

darle 'La Máquina del Tiempo', el premio con el que distingue a los que han abierto brecha en el género, a un todavía joven Jaume Balagueró cuyo *Mientras duermes* agotó las entradas pese a estrenarse comercialmente una semana después de sus pa-

Sitges se ha convertido por derecho propio en el certamen más importante del mundo de cine fantástico

ses en Sitges -en un caso parecido a *Intruders*, que debutaba en salas la misma tarde de su proyección en el Auditori-. De igual forma, este festival, dirigido y defendido durante años por Ángel Sala y su equipo, ha contribuido a ese cambio sabiendo generar una suerte de mercado no declarado en torno a la cafetería del Hotel Meliá, donde es fácil ver proyectos creándose y *pitchs* más o menos improvisados, mientras que por allí desfilan y se entremezclan nombres, en un clima alejado del bullicio que se le presupone a un festival que genera tanta información, con la historia del género a sus espaldas, como Josep Antón Pérez Giner o Julio Fernández; cineastas jóvenes de la talla de Eugenio Mira, Manuel Carballo o Nacho Cerdà; nuevos talentos de la producción como Adrián Guerra; y directores emergentes como Miguel Larraya, Rafa Martínez o Raúl Cerezo, ganador de la sección "Brigadoon" con su cortometraje 8. Todos ellos han acabado por formar parte de esa gran familia de profesionales que año tras año acude a Sitges y que han encontrado en la localidad catalana el lugar perfecto para citarse con los compañeros de profesión y para ver películas extranjeras que nunca se distribuirán en España.

Es cierto que el palmarés de esta edición no ha sido especialmente generoso con el cine español y que solamente *Eva* se ha llevado un galardón en la Sección Oficial -el de Mejores Efectos Especiales-, pero en el otro premio, el del interés del público, el cine español ha salido sobradamente reforzado. Y es que hasta hace muy poco, esos vítores y aplausos a las imágenes de *Rec 3: Génesis* estaban reservados para los tráilers de la saga *Crepúsculo*, cuya *premiere* atrae anualmente a aficionados de todas las latitudes.

Por delante queda un año en el que estas notables películas habrán de enfrentarse a la taquilla y solamente entonces podrá saberse si los buenos augurios se han cumplido. Hasta entonces, nos quedará esperar a la próxima edición de Sitges, un certamen que se ha convertido por derecho propio en el más importante del mundo de cine fantástico y en el que el cine español ha cogido una dinámica de hallazgos y sorpresas que ojalá dure muchos años.

Palmarés (SECCIÓN OFICIAL)

MEJOR PELÍCULA
Red State,
de Kevin Smith

PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Attack the Block,
de Joe Cornish

MEJOR DIRECTOR
Na Hong-jin por
The Yellow Sea

MEJOR ACTOR
Michael Parks por *Red State*,
de Kevin Smith

MEJOR ACTRIZ
Brit Marling por *Another Earth*,
de Mike Cahill

MEJOR GUIÓN
Lucky Mckee y Jack Ketchum, por *The Woman*, de
Lucky Mckee

MEJOR FOTOGRAFÍA
Marius Föderer y Tim Fehlbaum, por *Hell*, de Tim
Fehlbaum

MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Lluís Castells y Javier García por *Eva*, de Kike Maíllo

MEJOR BANDA SONORA
Steven Price por *Attack the Block*, de Joe Cornish

MEJOR MAQUILLAJE
Steven Kostanski por *The Divide*, de Xavier Gens

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN
Marc Thiébauld por *Livide*, de Alexandre Bustillo y Julian Maury

MEJOR CORTOMETRAJE
Ex aequo para *Dirty Silverwear*, de Steve Daniels, y *The Unliving*, de Hugo Lilja

Attack the Block

La hora cero

Huelva, capital del cine iberoamericano

Un año más, la ciudad vuelve a ser santo y seña del cine de Iberoamérica. La Sección Oficial estará compuesta por *Juan y Eva*, de Paula de Luque (Argentina); *El gato desaparece*, de Carlos Sorín (Argentina); *Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios*, de Beto Brand y Renato Ciasca (Brasil); *El año del tigre*, de Sebastián Lelio (Chile); *Todos tus muertos*, de Carlos Moreno (Colombia); *Karen llora en el bus*, de Gabriel Rojas Vera (Colombia); *El rumor de las piedras*, de Alejandro Bellame (Venezuela); *América*, de Sonia Fritz (Puerto Rico); y *La hora cero*, de Diego Velasco (Venezuela), entre otros.

Asegura Eduardo Trías, director del certamen, que “Huelva se afianza como un acontecimiento cultural, mostrando una oferta del panorama del cine que se está haciendo en Iberoamérica, pero también industrial, con la consolidación del encuentro Foro de Coproducción. En la última década ha aumentado considerablemente la producción de títulos iberoamericanos; un aspecto que, sin lugar a dudas, engrandece nuestro cine y nuestra cultura, y que enriquece la oferta de historias y su forma de contarlas”.

La Academia recibirá el Premio Ciudad de Huelva del Festival reconociendo de esta forma el interés y la atención que siempre ha prestado al cine iberoamericano esta institución, así como su labor en la consolidación y defensa del cine en España. El compromiso de la institución con el cine del otro lado del Atlántico quedó patente con la inclusión de una categoría en los Premios Goya que reconocía a la mejor producción de habla hispana y que, desde el próximo año, con la modificación del re-

glamento, queda ampliada a las cintas brasileñas y portuguesas bajo la denominación de Mejor Película Iberoamericana. “La creación de este galardón no es anecdótica, sino que responde al interés y hermanamiento que desde un principio la Academia ha mantenido con la industria

El gato desaparece y América

La Academia recibirá el Premio Ciudad de Huelva del festival

transoceánica. La Academia ha vertebrado la cinematografía española y ella ha sido y sigue siendo muy importante para el desarrollo de las cinematografías iberoamericanas”, afirma Trías.

Con el objetivo de recordar la trayectoria de la institución en relación con el cine

iberoamericano, el Festival proyectará durante su semana de celebración algunos de los títulos que han recibido en los últimos años la distinción mencionada: *Cálidos del cielo*, *Whisky*, *Fresa y chocolate*, *La buena vida*, *El secreto de sus ojos* y *La vida de los peces*. Algunas de ellas compitieron también por el Colón de Oro que otorga el certamen.

Julio Fernández, presidente de Filmax Entertainment y productor de más de un centenar de películas, recibirá también la misma distinción honorífica que otorga el festival. Destacando su contribución al cine fantástico y de animación, se premia a un nombre propio de la industria en nuestro país y uno de los grandes embajadores y exponentes más significativos de la industria española de las últimas décadas. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran *Tapas*, de José Corbacho y Juan Cruz; *La caja Kovak*, de Daniel Monzón; *Transsiberian*, de Brad Anderson; y *The way*, de Emilio Estévez.

Foro de Coproducción

Un total de 44 proyectos acudirán a esta cita industrial en busca de alianzas que permitan su ejecución. Entre estos proyectos hay una destacada presencia colombiana; un total de once cintas acuden a Huelva respaldadas por la iniciativa ‘Focus Colombia’ y de las estrategias de internacionalización del gobierno colombiano con respecto a su industria cinematográfica. A los colombianos les siguen los proyectos españoles, con un total de diez seleccionados y México, con siete. En total hay proyectos de trece nacionalidades distintas. La organización del festival ya trabaja para ampliar el número de receptores que acudan al Foro de Coproducción Huelva 2011 y prevé contar con representantes de más de medio centenar de las principales productoras del ámbito iberoamericano, que encuentran en Huelva una cita clave con la industria de ambos lados del Atlántico.

ANTONIO MENGUAL

Un “actor en 2D”

Es uno de los jefes de animación de *El ilusionista*

Son casi siete décadas en las que la animación, además de convertirse en un lucrativo negocio, vive un momento dorado. Todos los grandes estudios se han apuntado a la animación, sobre todo por ordenador, pero hay muchos dibujantes que se resisten a cambiar el lápiz y papel por la pantalla digital y el lápiz electrónico. *Chico & Rita*, *Donkey Xote*, *El Cid*, *la Leyenda*, *Dragon Hill* y la inédita *Le jour des corneilles*, son algunas de las producciones animadas en las que ha trabajado Antonio Mengual, que no olvidará su experiencia en Django Films, estudio en el que se desarrolló todo el proceso de *El ilusionista*, historia presente en las carteleras españolas en la que este catalán de 37 años no era el único español, pero sí el que tenía poder de decisión en el equipo de realización de este título sobre un mago sin suerte, que en 1956 escribió el maestro francés Jacques Tati.

Chusa L. Monjas

“Es una película única, especial. Tanto la animación como la interpretación es realista, está dirigida por Sylvain Chomet –conocido dibujante de cómics autor de una de las joyas de la animación, *Bienvenidos a Belleville*- y es un guión original del gran Tati. Todos estos elementos hacen que sea un proyecto singular. Es una pena que haya tardado tanto en llegar a España” expone.

Ni animador ni dibujante. Mengual se define como “un actor 2D” que entiende el dibujo como “la esencia de todo” y apuesta por los proyectos “que ayudan a romper la creencia de que las producciones de dibujos sólo son para los niños”. Cuando se enteró que estaban buscando profesionales en el estudio de Django Films, ubicado en Edimburgo, no se lo pensó dos veces. “Había trabajado fuera y quería seguir cogiendo experiencia. Mandé mi currículum visual con cosas fuera de lo normal porque buscaban animadores que quisieran ir más allá, experimentar cosas nuevas”.

Mengual se unió al equipo de esta coproducción franco-británica que ha invertido más de cuatro años de trabajo y 12 millones de euros de presupuesto para que *El ilusionista* fuera una realidad.

“Querían animadores tradicionales, y no era fácil porque la animación está perdiendo su aspecto artesanal. La mayoría se dedican al 3D, tecnología digital que permite hacer cosas que hace poco eran imposibles. En España hay muy buenos profesionales, el nivel artístico es muy alto, el problema es que los proyectos fluyen poco”.

El pasado 28 de octubre se celebró el Día de la Animación, jornada que a Mengual

no le parece “ni bien ni mal. Tengo una visión abierta, el cine es contar historias, me da igual el lenguaje que se utilice. La animación no es un género, es cine, y la técnica sirve para que evolucionen las sensaciones que quedan en el espectador”.

Cree que la animación española ha estado unos años “atrapada” por el estilo que

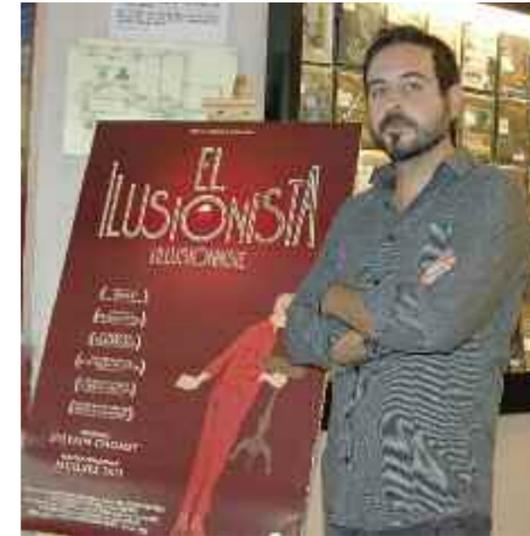
también tenemos tradición –cita a Segundo de Chomón- y unos artistas fantásticos, muchos de ellos pasaron por la Disney. Pero no hemos tenido industria, lo que no ha permitido una continuidad en la producción y crear profesionales”.

EE.UU, la factoría japonesa – “producen mucho y las televisiones responden.

Se ha creado una moda y, por ejemplo, el Festival Manga de Barcelona es uno de los más visitados”- y Europa, que apuesta “por hacer trabajos más personales y originales. Antes, la visión era copiar lo que hacía Disney y Pixar. El problema es que no se confía en la animación, que es cara y lleva tiempo. Si se hace bien, es muy laboriosa. Y como ahora se quieren beneficios rápidos...”.

Este “actor 2D porque lo que hago es actuar, el dibujo es la herramienta”, quiere dar el salto a la dirección. Ha ido escalón a escalón porque empezó “por casualidad” en un estudio a ‘limpiar’ dibujos y ha llegado a ser jefe de animación de tres personajes de *El ilusionista*, un trabajo titánico que desarrolló junto a ocho personas más del que solo se ve en pantalla seis minutos.

Se alegró por las nominaciones al Oscar y al Globo de Oro a la mejor producción animada que logró *El ilusionista*, pero lo que le hace más feliz es que profesionales del cine como Antonio Banderas y Fernando Trueba hayan puesto los ojos en la animación. Otro ejemplo más del cambio de mentalidad hacia este cine para Mengual, cuya película animada favorita es *101 dálmatas*, creada por los mejores animadores y artistas de aquellos años –es de 1961, tiempo en el que no existían ninguna de las técnicas actuales-. “Chomet se inspiró en ese momento de la animación para *El ilusionista*. *101 dálmatas* siempre fue un referente”.

venía de Estados Unidos, “donde son muy buenos y tienen muchos recursos. Pero esa mentalidad de mirar fuera está cambiando, está tomando la dirección de sacar adelante proyectos más independientes, de autor, más serios y fuera de clichés infantiles. Es necesario educar porque los cambios no se producen de un día para otro”.

101 dálmatas

La crisis está afectando a la producción de “este medio de expresión” que, en su opinión, dio un giro de ciento ochenta grados con la aparición de Pixar. “Aquí

Cineastas contados

Óscar Fernández Orengo

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. LUGAR: Instituto Cervantes de Alcalá de Henares. FECHAS: Del 8 de noviembre al 12 de diciembre. HORARIO: Todos los días de 11-2 y de 5-9.

Han pasado cuatro años desde que presenté mi exposición fotográfica "A través de mis ojos" en la que mostraba cincuenta retratos de cineastas españoles y algunos -más bien pocos-, latinoamericanos.

Siempre manifesté en numerosas ocasiones que este proyecto estaba en construcción y mi intención era seguir retratando más cineastas en espacios o lugares escogidos por ellos mismos.

Sin tiempo que perder elaboré una lista de varios cineastas que me gustaría retratar para esta segunda fase del proyecto. Poco a poco fui consiguiendo sus e-mails y teléfonos para hacerles llegar mi propuesta y la respuesta siempre ha sido muy positiva. El criterio de mi lista era variado: por un lado incluía cineastas con una larga y sólida filmografía, como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, José Luis Cuerda, Mario Camus, Fernando Trueba, Pedro Olea, Vicente Aranda, Imanol Uribe, Icíar Bollaín...; por otro lado me propuse retratar a cineastas que por su esporádica actividad cinematográfica han quedado relegados al olvido, como son los casos de Julio Diamante, Javier Aguirre, Angelino Fons, Francisco Regueiro, Antonio Isasi Isasmendi, Miguel Picazo...

Tomé la decisión de fijar este proyecto entre dos períodos de tiempo que van desde la mitad del siglo XX a la primera década del siglo XXI, donde la tecnología digital irrumpe con fuerza, como así lo hicieron numerosos cineastas jóvenes que inician su carrera cinematográfica con el cambio de siglo, tales como Daniel Sánchez Arévalo, Mateo Gil, Borja Cobeaga, Ramón Salazar, Agustí Vilá, Víctor García León y otros tantos que han realizado su opera prima, como Jonás Trueba, Mar Coll, Óskar Santos, Félix Viscarret...

Cada sesión fotográfica con cada cineasta ha sido muy peculiar: no ha habido dos iguales. El día y hora que se ha fijado para nuestro encuentro suele ser inamovible a pesar de que al llegar ese día la luz no sea la más favorable o el poco tiempo libre del que disponen me obligue a tomar decisiones algo precipitadas. Otro tema es el lugar que el cineasta en cuestión me propone, en el que muchas veces no llego a encontrar el encuadre que más me

satisface. He de hallar el equilibrio entre la figura y el espacio, que nos acompañe la luz y que los elementos o la ausencia de estos refuercen el retrato. Es una búsqueda de sensaciones que te confirman que todo encaja aunque a veces ese sentimiento nunca llega. En algunas ocasiones me ayudo de un pequeño reflector para reconducir algo de luz al rostro del cineasta. Siempre procuro que la persona a la que retrato se sienta lo más cómoda posible, que sus gestos y poses corporales sean las suyas, que la mirada se dirija a la cámara o que la fije fuera de campo, abstraída como si ignorara mi presencia si así, de esta manera, le produce más seguridad.

Siempre pido disculpas si el breve tiempo del que hemos dispuesto sólo ha servido para realizar las fotos, para mí es tan importante este hecho como el de poder disfrutar de una amena conversación con el personaje. Recuerdo los retratos que le hice a Francisco Regueiro en su domicilio particular, fueron pocos disparos de cámara, enseguida nos pusimos a hablar de cine, del actual y del de siempre. Parece ser que Francisco Regueiro se percató de que la luz se escondía, se apagaba al contemplar que tanto mi rostro como el suyo se oscurecían y enseguida me preguntó si había que hacer más fotos, y yo le contesté que a pesar de haber sido una sesión muy breve seguro que alguna me servía y que entonces me complacía mucho más seguir escuchándole.

Generalmente siempre hay algo de tiempo para compartir impresiones junto a un café o un refresco, y muchas veces me gusta manifestarles mis gustos cinematográficos y comentarles algunos títulos particulares que si no conocen deberían ver.

Tengo que decir que me he sentido muy querido y bienvenido en todas las sesiones que he realizado. He encontrado personas maravillosas con las que, a raíz de haberlos retratado, he seguido manteniendo cierto contacto y a las que ya considero mis amigos, como Mar Coll, Félix Sabroso, Dunia Ayaso, Agustí Villaronga, Jonás Trueba, Javier Rebollo, José Luis Guerín, Xavi Puebla, Alberto Morais, Rafa Cortés...

"Cineastas contados" es tan sólo una parte más de este archivo fotográfico sobre cineastas españoles y latinoamericanos que llevo realizando durante más de diez años. Son muchos los cineastas que ya he retratado y que por limitación de espacio no he podido incluir en este nuevo catálogo, espero que más adelante sí que pueda hacerlo. Por supuesto sigo interesado en retratar a más cineastas, hayan dirigido una o quince películas, sabiendo que su presencia enriquecerá notablemente la historia de este proyecto.

De izda. a dcha. y de arriba a abajo: Daniel Sánchez Arévalo, Gonzalo Suárez, Judith Colell, Jonás Trueba, Julio Diamante, Manolo Gutiérrez Aragón, Pedro Almodóvar, Patricia Ferreira y Mar Coll.

La ficción se agarra fuertemente al *thriller* y al drama para tratar al hombre despojado de lo superfluo. Lo hace también una comedia. Ya sea en un viaje hacia su interior: la psicología en un torturador, la reflexión de un escritor, o en la búsqueda hacia su propio autoconocimiento... O hacia el exterior: las decisiones del hombre poderoso o del que lo ha perdido todo; la motivación del ser humano frente a la elección del bien y del mal; su reacción hacia lo desconocido o lo sobrenatural, o el hombre ante el engaño que conduce a su propio infierno. Un par de documentales se suman a este universo, uno de ellos a través de las emociones, donde el hombre se convierte en superhéroe y otro que tratará el poder de la dignidad humana.

DENTRO Y FUERA DEL SER HUMANO

Ana Ros

anaros@academiadecine.com

FICCIÓN

Alex Quiroga rueda una mezcla de *thriller* y drama, **Amarás a tu enemigo**, basada en la obra de teatro de Mario Benedetti *Pedro y capitán*. Quiroga declara que esta obra es “como una indagación dramática en la psicología de un torturador. Algo así como la respuesta a por qué, mediante qué proceso, un ser normal puede convertirse en un torturador. La obra no es el enfrentamiento de un monstruo y un santo, sino de dos hombres, dos seres de carne y hueso, ambos con zonas de vulnerabilidad y de resistencia. Hay dos procesos que se cruzan: el del militar que se ha transformado de ‘buen muchacho’ en verdugo; el del preso que ha pasado de simple hombre común a mártir consciente. Pero quizá la verdadera tensión dramática no se da en el diálogo, sino en el interior de uno de los personajes: el Capitán”.

Jesús Monllaó rueda su primera película, un *thriller* para tratar la motivación humana frente a la elección entre el bien y el mal, **Hijo de Caín (Fill de Caín)**. La cinta está dirigida a un público joven y maduro consumidor regular de cine y, en especial, de producción europea y española. Entre los intérpretes cuenta con José Coronado, Julio Manrique, David Solans, María Molins, Jack Taylor y Mercè Rovira.

Otro director novel que se atreve con el *thriller*, en este caso sobrenatural, es **Andrés Muschietti** con **Mama**.

Una película de alto presupuesto basada en un corto de igual título que el propio cineasta filmó en 2008 y que ahora cuenta con Guillermo del Toro en la producción. El largometraje narra la tétrica historia de Annabel y Lucas, que cuando deciden hacerse cargo de sus sobrinas, abandonadas en el bosque durante cinco años, desconocen que las niñas nunca han estado solas.

Se rueda en Toronto (Canadá) y en inglés, con Jessica Chastain como protagonista (*El árbol de la vida*). Las reflexiones de un escritor de viajes es lo que trata la comedia **Bombay Goa**, de **Juan Estelrich** (*Pintadas*, 1997; *La vida láctea*, 1991; y *El anacoreta*, 1976). El director, además de interpretarla, produce y también firma el guión junto a Fernando Bellver, quien declara: “Es la película de un viaje. Pero no la de un viaje entre dos ciudades sino más bien la del viaje interior que lleva a cabo un hombre sin proyectos, asqueado de la familia, los amigos, la sociedad, el trabajo, el amor y su propia existencia. Es, al fin y al cabo, la búsqueda de una soledad tranquila”.

El director asegura que “*Bombay Goa* no es revolucionaria pero sí independiente”, aunque añade que “es lo peor que se puede ser en este país”.

En octubre empezó **Faro sin isla**, un drama sobre “la búsqueda como camino insaciable hacia el autoconocimiento”, del novel **Cristóbal Arteaga**. Una coproducción con Chile y Costa Rica escrita por el propio director. El actor Lois Soaxe cuenta que “cuando Cristóbal Arteaga se me presentó con la posibilidad de convertirme en Félix Bacigalupo, el protagonista de *Faro sin isla* y de explicarme en conjunto en qué consistía el proyecto, me interesaron dos cosas. La primera fue la filosofía con que todo el equipo encaraba el proyecto. Desde el comienzo había un entusiasmo de que, sí o sí, la película se iba a realizar sin atender a subvenciones, problemas de producción o cualquier otro factor que no fuera llanamente querer

Solei-Man, de Mohamed El Badaoui (Eliás)

contar esta historia de la manera en que la querían contar. La segunda, que después de leer el guión unas cuantas veces me sorprendió el mundo tan especial, raro e imaginativo que se creaba alrededor del personaje: una persona ‘normal’ que debe resolver sus dudas sobre su propio ser y la relación con lo que consideramos inmaterial”.

Karlos Alastruey (*Roca Bon: La búsqueda de lo sublime*) está ultimando **La extensión del cielo**. Un drama fantástico de ficción experimental sobre “gente con inmenso poder económico y gente que lo ha perdido todo”, expone la productora. Una película dirigida a cinéfilos e interesados en el fantástico de la que el director declara: “Es un proyecto inspirado de modo híbrido en algunas obras de Buñuel y Tarkovsky, en especial en *Simón del desierto* y *Solaris*”. Además, la película se beneficia de la contribución que hace con su música Steven Wilson -líder de la banda inglesa “Porcupine Tree”-. La película gira en torno a seis personas que naufragan y alcanzan a nado la costa de un inmenso desierto y de cuatro

personas con gran poder económico que se reunirán para tomar decisiones que implicarán la ruina para millones de seres humanos.

En Marruecos se rueda el drama de **Mohamed El Badaoui (Eliás), Solei-Man**. Eva se enamora de un hombre que está casado y tiene un hijo. Después de arruinar su vida, ella aprende que el engaño conduce al infierno.

DOCUMENTALES

Los Increíbles es el primer largometraje de **David Valero**, quien lo define como “una película coral y humana, una montaña rusa de emociones que transporta al espectador de la comedia al drama. Quería contar una historia real y cercana de personajes reales, retratar la épica de lo cotidiano. Juan ‘Ala Rota’, María ‘La Dama de Hierro’ y Joana, ‘La mujer radioactiva’ me brindaron la oportunidad de hacerlo. Tres personas normales a las que la vida golpea con tanta dureza que los obliga a convertirse en superhéroes”. Un documental social en el que se lucha contra la muerte, el desamor y la soledad.

Santiago Lapeira es el director y guionista de **Il Coraggio**, que “habla de la Cosa Nostra, del fenómeno mafioso, desde un punto de vista diferente al que el cine nos tiene acostumbrados. Esta es una historia de David contra Goliath, del enorme poder de la dignidad humana

para cambiar el rumbo de la Historia”, según declara el autor de este drama que se rueda en italiano con magistrados, ciudadanos, hombres y mujeres de Sicilia que han sufrido el poder de la mafia, pero que han tenido el coraje de enfrentarse a una organización criminal que aún hoy sigue presente en la vida de la isla.

CORTOS

“¿Qué hacer cuando la muerte se toma unas vacaciones?”. Esta es la pregunta que se hace **Ruby Alvedaño** en la comedia negra que rueda este mes, **Cerrado por vacaciones**. **Rehenes**, un *thriller* psicológico de **Paco Salvatierra** sobre un secuestro.

De ciencia ficción nos llega **Keres**, una historia sobre el origen de la vida y las guerras que dirige **Alfonso S. Suárez**. Arte audiovisual en el Centro Niemeyer. **Daniel Remón** trata la influencia de la corrección política en el lenguaje en una comedia: **Koala**. Para terminar tenemos **Abstenerse agencias**, drama de **Gaizka Urresti** sobre la soledad y el amor como forma de combatirla.

Mama

DIRECTOR: Andrés Muschietti | *Thriller* sobrenatural | PÚBLICO: Mayores de 13 años

BÁRBARA MUSCHIETTI. Productora y co-guionista

“Andy y yo soñamos con este momento desde que nuestros padres nos llevaron al autocine a ver *Encuentros en la Tercera Fase en el 77*. O sea, hace un tiempito. Lo increíble es que aunque nuestras responsabilidades con la película nos hacen actuar como adultos, creo que por dentro estamos viviendo la ilusión de un niño de 6 años. Y tenemos la fortuna de tener un elenco y un equipo que nos acompaña en esta sensación”.

SINOPSIS: Cuando Annabel y Lucas deciden hacerse cargo de sus sobrinas, abandonadas en el bosque durante cinco años, desconocen que las niñas nunca han estado solas.

DIRECTOR
Andrés Muschietti
PRODUCTORAS
Toma 78 (España) / De Milo Productions (Canadá)
GUIÓN
Andrés Muschietti y Bárbara Muschietti
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Bárbara Muschietti y Miles Dale
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Dennis Chapman e Ingrid Fernández de Castro
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Anastasia Masaro
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Antonio Riestra

MONTAJE
Michele Conroy
SONIDO DIRECTO
Kelly Wright
MEZCLAS
Oriol Tarragó
MÚSICA
Fernando Velázquez
MAQUILLAJE
Linda Dowds
PELIQUERÍA
Susan Exton-Stranks
VESTUARIO
Luís Sequeira
EFECTOS ESPECIALES
Warren Appleby

EFECTOS ESPECIALES Y MAQUILLAJE
DDT (David Martí, Montse Ribé y Rubén Marmol)
CASTING
Robin Cook
FOTO FIJA
George Kraychik
INTÉRPRETES
Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpetier, Isabelle Nelisse y Javier Botet
INICIO DE RODAJE
03/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE
10 semanas
PRESUPUESTO
13.700.000 euros

DISTRIBUCIÓN
Universal
LOCALIZACIONES
Toronto (Canadá)
FORMATO
HD / 35mm
DURACIÓN
110 minutos
IDIOMA DE RODAJE
Inglés
INFORMACIÓN
Toma 78. Cristina Lera. Tel. (+34) 933427015
E-mail: cris@toma78.com

Amarás a tu enemigo

DIRECTOR: Álex Quiroga | Thriller / drama | PÚBLICO: Mayores de 13 años

ÁLEX QUIROGA. Director

"Yo definiría la pieza como una indagación dramática en la psicología de un torturador. Algo así como la respuesta a por qué, mediante qué proceso, un ser normal puede convertirse en un torturador".

SINOPSIS: *Amarás a tu enemigo* es un diálogo entre el Capitán, representante de las fuerzas armadas, y Pedro, víctima de la persecución a los activistas de las ideologías de izquierda en Latinoamérica durante las dictaduras militares de las décadas de 1970-1980. Pedro, que tiene tendencias izquierdistas, es dejado en una habitación encapuchado después de cada sesión de tortura física, a fin de ser interrogado por el Capitán.

DIRECTOR Álex Quiroga	MÚSICA Federico Jusid	INTÉRPRETES Cristian Monasterio, Gerardo González, Jenifer Lozano, Rodrigo Goribar y Álex Quiroga	DURACIÓN 98 minutos
PRODUCTORA Álex Media Grupo PC	MAQUILLAJE Luis Vicioso	INICIO DE RODAJE 25/11/2011	IDIOMA DE RODAJE Español
GUIÓN Fede Jiménez	PELUQUERÍA Elena Álvarez	DURACIÓN DE RODAJE 5 semanas	INFORMACIÓN Álex Media Grupo PC y Fredesvinto Pérez Jiménez. Juan Sierra Martínez E-mail: alexquirola1@yahoo.es www.egeda.es/alexmediagrupo/base_.html Facebook: www.facebook.com/alex.quiroga Twitter: @alexkune
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Fredesvinto Pérez Jiménez	VESTUARIO Janio Renwick	PRESUPUESTO 1.340.000 euros	
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Pedro Moreno	EFFECTOS ESPECIALES Chema Remacha	DISTRIBUCIÓN Álex Media Grupo (España), Déjame Disfrutar (México) y Profinat (EEUU)	
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Juan Manuel Segura	CASTING Celia Jiménez	LOCALIZACIONES Madrid y Argentina	
MONTAJE Miguel Ángel Quiroga	FOTO FIJA Madrio Muriel	FORMATO HD	
SONIDO DIRECTO Rafa Espina	PROMOCIÓN Javier Muñiz		

Faro sin isla

DIRECTOR: Cristóbal Arteaga | Drama | PÚBLICO: Mayores de 13 años

CRISTÓBAL ARTEAGA. Director

"Comencé a escribir *Faro sin isla* a partir de una imagen: un faro operado por un farero en crisis. Su nombre es Félix Bacigalupo, quien después de perder a su mujer entra en una profunda crisis de fe y se retira a un faro en una isla perdida para solucionarla. Poco a poco, descubre que en la isla solo habitan él y su Dios y que tarde o temprano deberán enfrentarse. Este es mi primer largometraje y para poder llevarlo a cabo estoy trabajando con tres socios más: Pere Crusafon, Eduardo Zamora y Alejandro Ronda, todos jóvenes cineastas con ganas de hacer cine".

SINOPSIS: Félix Bacigalupo, hombre de fe y mecánico marino, es abandonado por su mujer repentinamente y decide recluírse en el faro de una isla para redimir sus culpas. Sus días avanzan entre la rutina, la soledad y la penitencia. Su fe se verá puesta a prueba cuando descubre que Dios no sólo le ha abandonado, sino que además empieza a jugar con él. Entonces deberá elegir si se somete o se rebela, y aceptar las consecuencias.

DIRECTOR Cristóbal Arteaga	PROMOCIÓN Y PRENSA Elsa León
PRODUCTORAS Intricate Productions (España) / Freire TV (Chile) / Third World Media 3WM (Costa Rica)	INTÉRPRETES Loís Soaxe, Uxia Blanco, Nico Romero y Mariano Soto
GUIÓN Cristóbal Arteaga	INICIO DE RODAJE 03/10/2011
PRODUCCIÓN EJECUTIVA Elsa León Guerra y Eduardo Zamora	DURACIÓN DE RODAJE 5 semanas
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Elsa León Guerra	PRESUPUESTO 150.000 euros
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Gloria Hernández Serrano	LOCALIZACIONES Cabo de Home (Vigo)
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Alejandro Roanda	FORMATO 2.35:1 (Scope)
MONTAJE Eduardo Zamora	DURACIÓN 90 minutos
SONIDO DIRECTO Eduardo Zamora	IDIOMA DE RODAJE Español
MÚSICA Erico Caruso	INFORMACIÓN Elsa León. Tel. 620859044 E-mail: elsaleongue-rra@gmail.com www.farosinislacom Facebook: farosinislacom com
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Marga Ferreira	
VESTUARIO Gloria Hernández Serrano	
FOTO FIJA Paolo Cristóbal	

EXTREMA' doc

VII Festival Internacional de Cine Documental y Cooperación para el Desarrollo

Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, Don Benito-Villanueva de la Serena, Zafra y Almendralejo

www.extremadoc.com

CÁCERES del 14 al 25 de NOVIEMBRE

La extensión del cielo

DIRECTOR: Karlos Alastruey | Drama fantástico |

MIGUEL ITURRALDE, Director de Fotografía

“Filmar *La extensión del cielo* es un gran reto, con largos planos secuencia junto al mar o en el desierto. Rodar con un equipo muy reducido en paisajes desolados parece sugerir la épica de los rodajes de la etapa mexicana de Buñuel. Es una experiencia inolvidable”.

SINOPSIS: Seis personas naufragan y alcanzan a nado la costa de un inmenso desierto. Torturados por un sol implacable, cada uno recordará qué estaba haciendo antes de emprender el viaje. A la vez, cuatro personas con inmenso poder económico se reúnen para tomar decisiones que implicarán la ruina para millones de seres humanos.

DIRECTOR
Karlos Alastruey
PRODUCTORAS
Erroibar Films / Katpa Producciones Audiovisuales
GUIÓN
Karlos Alastruey y Javier Alastruey
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Karlos Alastruey y Miguel Iturralde
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Ander Janín
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Nerea Sáenz

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Miguel Iturralde
MONTAJE
Karlos Alastruey
SONIDO DIRECTO Y MEZCLAS
Aritz Alastruey
MÚSICA
Steven Wilson
VESTUARIO
Nerea Sáenz
INTÉRPRETES
Oihana Paniagua, Aintzane Alastruey, Ander Janín, Javier Baigorri, Lorea Otazu, Joxepe Gil,

Miriam Araujo, Fernando Ustarroz, Laura De Pedro, Javier Chocarro y Joaquín Calderón
INICIO DE RODAJE
02/07/2011
DURACIÓN DE RODAJE
12 días espaciados entre julio y noviembre de 2011
PRESUPUESTO
14.000 euros
LOCALIZACIONES
Navarra, Landas
FORMATO
HD

DURACIÓN
70 minutos
IDIOMA DE RODAJE
Español
INFORMACIÓN
Erroibar Films. Karlos Alastruey.
Tel. 696359551.
E-mail: karlos.alastruey@gmail.com
www.imdb.com/company/co0180277
Twitter: @KarlosAlastruey

Bombay Goa

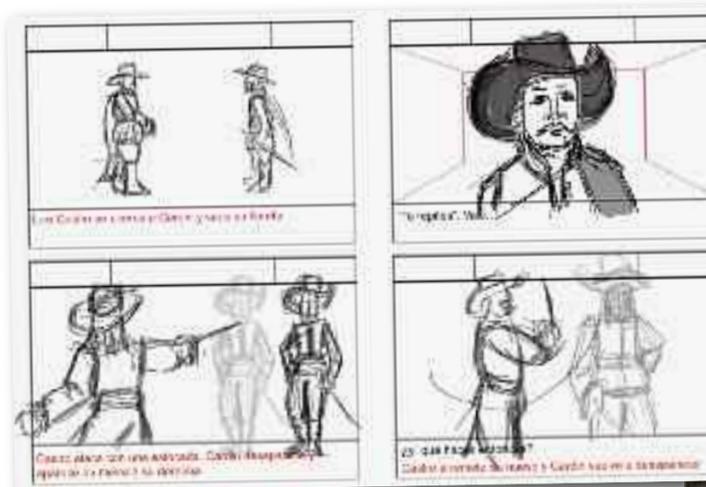
DIRECTOR: Juan Estelrich | Comedia | PÚBLICO: Mayores de 18 años

JUAN ESTELRICH, Director

“*Bombay Goa* es un viaje introspectivo a los pensamientos de un escritor de viajes durante la travesía en un tren imaginario: el *Bombay Goa*. Lo que me atrajo del proyecto fue la idea de dos personajes que se encuentran situados, uno enfrente del otro, durante el transcurso de un viaje en tren; no se hablan, no hay comunicación directa durante el 95% de la película. El guión está pergeñado para que las vidas de estos dos individuos se crucen en el final del trayecto”.

SINOPSIS: Un escritor en crisis encuentra en un tren a una mujer enamorada de su obra. Durante el viaje ella irá sacando a la luz su interior, sus miedos, sus obsesiones y su soledad.

DIRECTOR
Juan Estelrich
PRODUCTORA
Picueño
GUIÓN
Fernando Beller y Juan Estelrich
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Juan Estelrich
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Javier Tabernig
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Juan Estelrich

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Ángel Amorós
MONTAJE
Néstor Costafreda
DIRECTOR DE POSTPRODUCCIÓN
Israel Fornés
SONIDO DIRECTO
Pedro Soto
MÚSICA
Raúl Gama
MAQUILLAJE
África de la Llave

VESTUARIO
Cati Pensado y Mariajo Gil
FOTO FLUJ
Charo Guerrero
PROMOCIÓN
Mariajo Gil
PRENSA
Mariajo Gil
INTÉRPRETES
Juan Estelrich, María Adamúz, María Blanco, Mario Tardón y Rubén Yuste

INICIO DE RODAJE
17/10/2011
DURACIÓN DE RODAJE
3 semanas
LOCALIZACIONES
Madrid, París y Bombay
IDIOMA DE RODAJE
Español
INFORMACIÓN
Picueño. Gabinete de prensa: Dimensión Eventos&Comunicación. Mariajo Gil
E-mail: mariajo@dimensioneventos.com

Los increíbles

DIRECTOR: David Valero | Documental social |

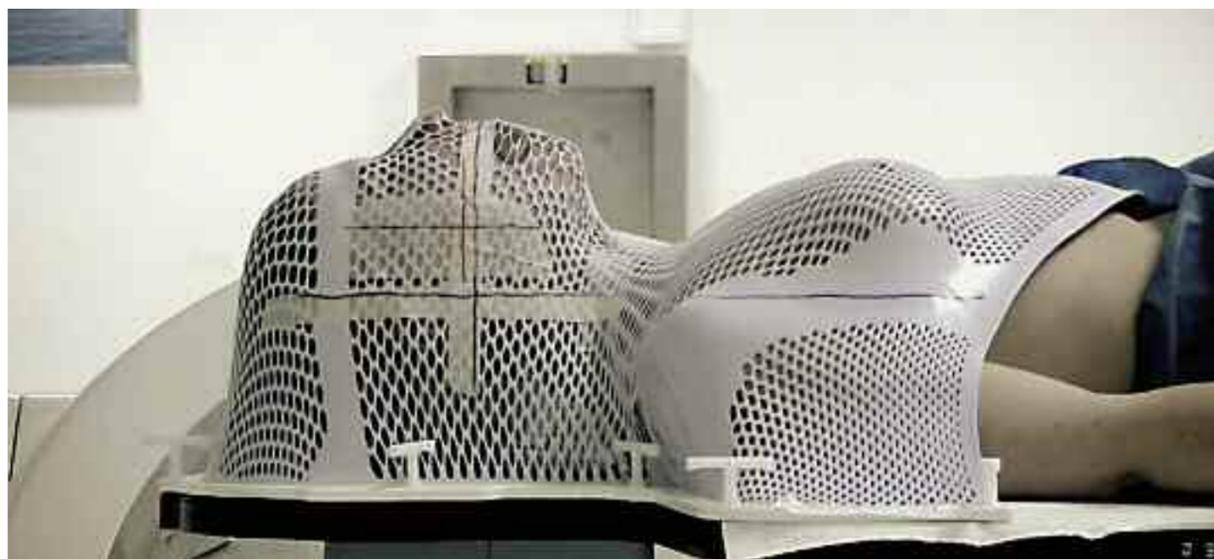

LUISA ROMEO. Productora

"Los Increíbles es una combinación de documental social y cine de autor. Una historia conmovedora de tres héroes cotidianos con unas vidas tan terribles como reales, a través de la mirada llena de sensibilidad y de poesía de su realizador, David Valero".

SINOPSIS: *Los Increíbles* cuenta la historia de "Ala Rota", "La Dama de Hierro" y "La Mujer Radiactiva". Tres héroes cotidianos que luchan cada día contra la adversidad en una vidas marcadas por el sufrimiento y el rechazo. Pero ellos nunca bajan la cabeza, nunca se dan por vencidos, continúan peleando por encontrar la felicidad, porque ellos son héroes...

DIRECTOR
David Valero
PRODUCTORAS
Frida Films / Salto de Eje
GUIÓN
David Valero
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Luisa Romeo, Juanjo Jiménez
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Sergio Frade

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
David Valero
MONTAJE
Aurora Sulli
INICIO DE RODAJE
20/09/2011
DURACIÓN DE RODAJE
12 semanas
PRESUPUESTO
120.000 euros

LOCALIZACIONES
San Vicente de Raspeig (Alicante)
FORMATO
HD
DURACIÓN
90 minutos
IDIOMA DE RODAJE
Español

INFORMACIÓN
Frida Films. Sergio Frade. Tel. 649363826
E-mail: sergio.frade@fridafilms.com
www.losincreibles.net
Facebook: www.facebook.com/DaVaSI
Twitter: @Los_Increibles
Tráiler: vimeo.com/24843388
Blog: www.losincreibles.net/blog/

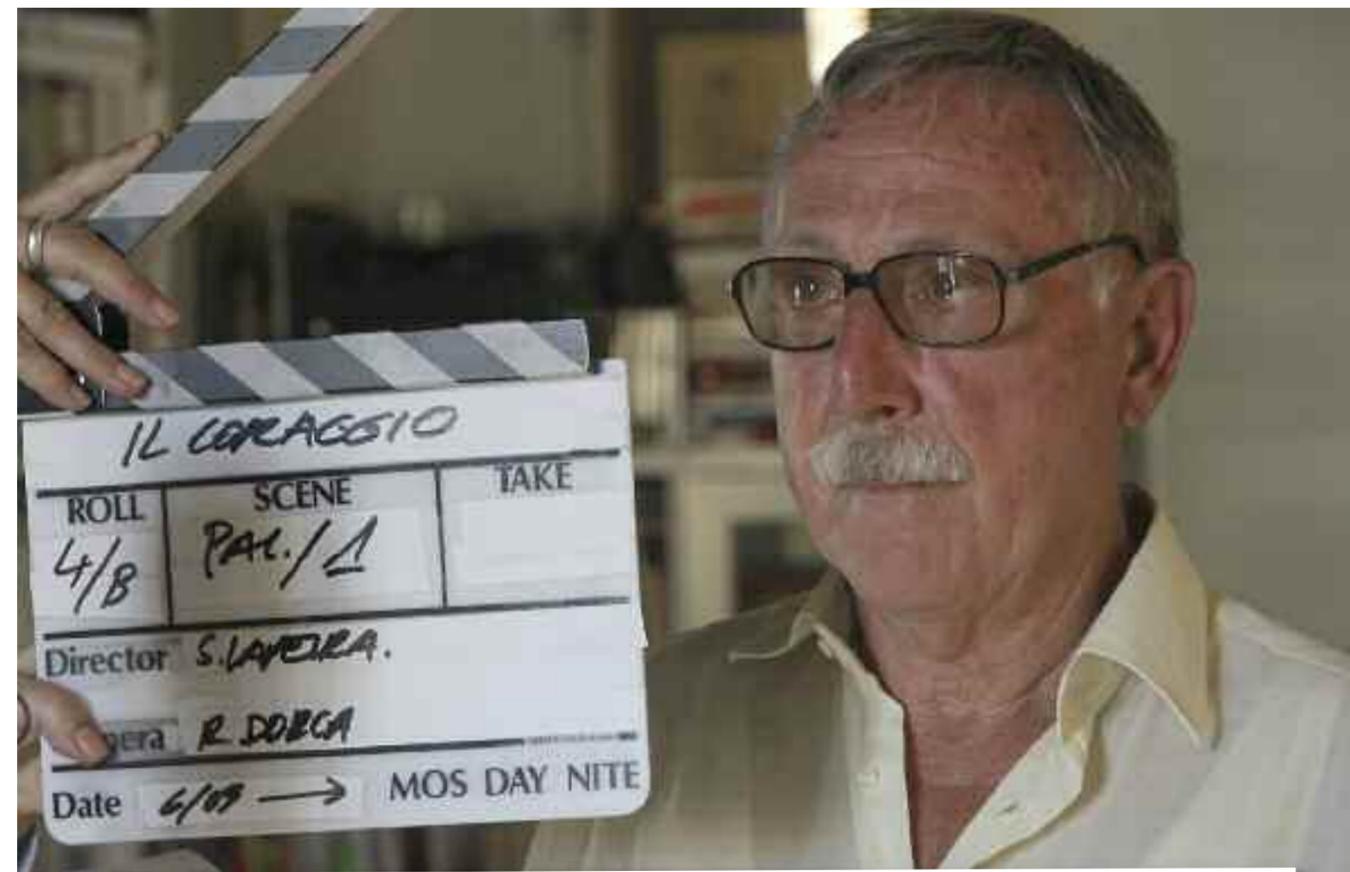
Il Coraggio

DIRECTOR: Santiago Lapeira | Drama documental | PÚBLICO: Todos los públicos

MAGDA RULL. Productora ejecutiva

"Todavía hoy existe una reticencia, un temor a hablar de la 'Cosa Nostra' en Sicilia, debido al alto precio que han pagado los que han tenido el coraje de enfrentarse a la mafia. Esta ha sido la mayor dificultad en el rodaje, vencer este temor".

SINOPSIS: *Il Coraggio* cuenta la historia de magistrados, ciudadanos, hombres y mujeres de Sicilia que han sufrido el poder de la mafia pero que han tenido el coraje de enfrentarse a una organización criminal que aún hoy sigue presente en la isla.

DIRECTOR
Santiago Lapeira
PRODUCTORAS
Verne Films
GUIÓN
Santiago Lapeira
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Magda Rull
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Roger Dorca de la Mano

MONTAJE
Sara Vernesi y Santiago Lapeira
SONIDO DIRECTO
Tito Gimeno
INTÉRPRETES
Gianfranco Caselli, Luigi Gioti, Michela Buscemi, Vito Mercadante y la colaboración de Sandro Pace
DURACIÓN DE RODAJE
5 semanas

PRESUPUESTO
375.541 euros
DISTRIBUCIÓN
Atrium Films Distribución
LOCALIZACIONES
Palermo, Cinisi, Marsala del Vallo, Milán y Barcelona
FORMATO
HD
DURACIÓN
80 minutos

IDIOMA DE RODAJE
Italiano
INFORMACIÓN
Promoción: Isabel Sanz / Atrium Films
Distribución: Plaza Letamendi 37 Atico.2a
08007 Barcelona / Tel. 932171867
Web: www.vernefilms.com

Solei-Man

DIRECTOR: Mohamed El Badaoui (Elías) | Drama | PÚBLICO: Todos los públicos

SINOPSIS: Soleiman lleva una vida muy aburrida con su mujer y su hijo que está enfermo de cáncer hasta que un día llega una joven española que le mira como si fuera la primera vez que ve un hombre. Soleiman se encuentra dividido entre dos mujeres. Es una historia dramática de un amor celoso y engaños que solo conducen al infierno.

DIRECTOR
Mohamed El Badaoui (Elías)

PRODUCTORAS
Mohamed El Badaoui / Taziri Producciones

GUIÓN
Mohamed El Badaoui

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Mohamed Bouzaggo

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Mourad Ismail

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Belkas Youssef

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Federico Ribes

MONTAJE
Mohamed El Badaoui

SONIDO DIRECTO
Marzzouk Mahous

MEZCLAS
Marzzouk Mahous

MÚSICA
Daniel Right

MAQUILLAJE
Verónica Almendros Blázquez

VESTUARIO
Chaima Lugmani

CASTING
Aziz Tefyur

FOTO FIJA
Mohsin

INTÉRPRETES
Ikonen Marjo Nina, Roberto Hoyas, Carla Nieto, Juan Estelrich, Mohamed El Badaoui y Omar Ayoubé

INICIO DE RODAJE
15/10/2011

DURACIÓN DE RODAJE
4 Semanas

PRESUPUESTO
400.000 euros

LOCALIZACIONES
Alhucemas (Marruecos)

FORMATO
HD

DURACIÓN
90 minutos

IDIOMA DE RODAJE
Español y bereber

INFORMACIÓN
Mohamed El Badaoui
Tel. 637305592.
E-mail: melbadaoui64@yahoo.com

Hijo de Caín (Fill de Caín)

DIRECTOR: Jesús Monllaó | Thriller |

SEBASTIÀ MERY. Productor

"Me gusta pensar en este gran momento del cine producido en Cataluña como un contexto ideal para Hijo de Caín (Fill de Caín). Películas como Buried, Eva o la saga Rec, entre otras, son el resultado de un estimulante entorno productivo y han conseguido situar a este cine en un lugar competitivo internacionalmente. Con este intenso thriller mediterráneo que es Hijo de Caín (Fill de Caín), nuestro objetivo es mantener este gran nivel de producción y, al mismo tiempo, llegar al gran público".

SINOPSIS: Nico Albert es un adolescente de inteligencia excepcional cuya extraña actitud tratará al psicólogo Julio, que se adentrará en su inquietante mundo y en la compleja y tensa relación que mantiene con su padre. Descubrir las razones de esta hostilidad será la única opción para evitar que la esencia del mal acabe dominando sus vidas.

DIRECTOR
Jesús Monllaó

PRODUCTORAS
Life & Pictures / Televisió de Catalunya / Salto de Eje / Fosca Films

GUIÓN
Sergio Barrejón y David Victori

PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Sebastià Mery

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Ivan S. Mas

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Josep Massagué

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Jordi Bransuela

MONTAJE
Bernat Aragonés

SONIDO DIRECTO
Isaac Bonfill

MEZCLAS
Camaleón Sonido

MÚSICA
Ethan Lewis Maltby

MAQUILLAJE
Mary Jo

PELUQUERÍA
Clara Domínguez

VESTUARIO
Núria Anglada

EFECTOS ESPECIALES
Josep Massagué y Elisabet Borrell

CASTING
Dakota Films y Life & Pictures

FOTO FIJA
Lucía Faraig

PROMOCIÓN
Working at Weekend

PRENSA
Núria Costa y Working at Weekend

INTÉRPRETES
José Coronado, Julio Manrique, David Solans, María Molins, Jack Taylor y Mercè Rovira

INICIO DE RODAJE
10/10/2011

DURACIÓN DE RODAJE
6 semanas

PRESUPUESTO
2.100.000 euros

AYUDAS
Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), Institut Català de Finances (ICF),

Avalis y Audiovisual S.G.R

LOCALIZACIONES
Interiores naturales en Tarragona y alrededores, también exteriores naturales de Tarragona ciudad

FORMATO
16:9

DURACIÓN
95 minutos

IDIOMA DE RODAJE
Catalán y español

INFORMACIÓN
Working at Weekend. Núria Costa
Tel. 932955970
E-mail: ncosta@workingatweekend.com
www.filldecaín.com

Koala

DIRECTOR: Daniel Remón | Comedia | PÚBLICO: Todos los públicos

DANIEL REMÓN. Director

“Como guionista, siempre me ha interesado el lenguaje. No solo es nuestro principal instrumento de comunicación, sino que determina la imagen que queremos mostrar en sociedad. La corrección política ejerce gran influencia sobre el lenguaje: hay cosas que no pueden decirse. Koala es una comedia sobre una de esas cosas”.

SINOPSIS: Un psicólogo entrevista a los empleados de una empresa a raíz de un incidente: un miembro de la plantilla ha llamado “subnormal” a su nuevo secretario, un joven con síndrome de Down.

DIRECTOR
Daniel Remón
PRODUCTORAS
Tourmalet Films / Caballo Films
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Mayi Gutiérrez Cobo
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Omar A. Razzak Martínez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Juanxo Divasson
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Alejandro de Pablo Pérez

MONTAJE
Carlos Blas Peña
SONIDO DIRECTO
Emilio García Rivas
VESTUARIO
Ana López Tours y Amalia Muñoz
PRENSA
Tourmalet Films
INTÉRPRETES
Sonia Almarcha, José Luis Torrijo, Secun De La Rosa, María Morales, Emilio Tomé y Adolfo Fernández.
INICIO DE RODAJE
22/10/2011

DURACIÓN DE RODAJE
4 días
LOCALIZACIONES
Madrid
FORMATO
1'85:1 (Red One Mysterium)
IDIOMA DE RODAJE
Español
INFORMACIÓN
Tourmalet Films. Mayi Gutiérrez Cobo
E-mail: m.gcobo@tourmaletfilms.com
www.tourmaletfilms.com

Rehenes

DIRECTOR: Paco Salvatierra | Thriller psicológico

PACO SALVATIERRA. Guionista y director

“Estás a 24 horas de tu muerte. ¿Ha servido tu vida para algo? ¿Qué serías capaz de hacer por sobrevivir? ¿Te desesperas agotando los últimos instantes que te quedan por vivir? Para lo que te queda en el convento... ¿O quizás prefieres divertirte lo poco que falta? Estoy convencido de que cada persona siente y reacciona de manera diferente ante una situación límite”.

SINOPSIS: La diputada Amparo Cárdenas y su chófer Julián, son secuestrados e introducidos en un zulo preparado sólo para ella. En un descuido de sus secuestradores descubren que les quedan 24 horas de vida.

DIRECTOR
Paco Salvatierra
PRODUCTORAS
Claqueta Blanca / Producciones Buena Gente
GUIÓN
Paco Salvatierra
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Gerardo Mateo y José Luis Peñalba
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Juan Moreno
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Javier Serrano

MONTAJE
Isabel Maté
SONIDO DIRECTO
Juan Moreno y Luis Ratia
SONIDO Y MEZCLAS
Isabel Maté
MÚSICA
Victor Mimbreno
MAQUILLAJE
Dafne Campos
VESTUARIO
Cati Pensado

FOTO FIJA
Juan Merino
INTÉRPRETES
Pilar Ortiz, Demetrio Escribano, Antonio Esquinas, Merche Segura, Paco Salvatierra y Raquel Sáiz
INICIO DE RODAJE
24/09/2011
DURACIÓN DE RODAJE
Un día
PRESUPUESTO
1.400 euros

LOCALIZACIONES
Seseña (Toledo)
FORMATO
HDV
DURACIÓN
10 minutos
IDIOMA DE RODAJE
Español
INFORMACIÓN
Claqueta Blanca. Gerardo Mateo y Paco Salvatierra. Tel. 610178258
E-mail: info@claquetablanca.es
www.claquetablanca.es

Keres

DIRECTOR: Alfonso S. Suárez | Ciencia ficción

ALFONSO S. SUÁREZ. Director y productor

“Desde que nacemos estamos en constante lucha con una serie de elementos: las enfermedades, los sentimientos y fundamentalmente con un gran enemigo, el tiempo; para mostrar estas luchas utilizaremos tanto imágenes rodadas expresamente para esta producción como otras sacadas de grabaciones de los años veinte y treinta”.

SINOPSIS: Hasta hoy vivíamos sin saberlo en un campo de batalla. Ahora veremos la guerra.

DIRECTOR
Alfonso S. Suárez
PRODUCTORA
Verité de Cinematografía
GUIÓN
Alfonso S. Suárez y Eva Gallego. Idea original de Eva Gallego
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Alfonso S. Suárez

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Juan Tizón
MONTAJE
Juan Tizón
FOTO FIJA
José Luis Cano
INTÉRPRETES
José Luis San Martín

DURACIÓN DE RODAJE
3 días
DISTRIBUCIÓN
Verité de Cinematografía
LOCALIZACIONES
Centro Niemeyer (Avilés)
FORMATO
HD

IDIOMA DE RODAJE
Español
INFORMACIÓN
Verité Producciones. Alfonso S. Suárez
Tel. 639559260
E-mail:
verite.inc@gmail.com/keresfilm@gmail.com
www.keresfilm.com

La primera compañía de España y Portugal en servicios de postproducción de sonido para CINE y TELEVISIÓN, incorpora nuevas instalaciones en **Calle Alcalá 496 - Madrid.** (los prestigiosos Estudios EXA)

sounddub

Más de 40 salas de grabación de diálogos (ADR), copias y mezclas
8 Salas de diseño y montaje de sonido para CINE
6 Salas de mezclas para CINE en Madrid y Barcelona
Disponemos de la única sala en España diseñada para la grabación de efectos.

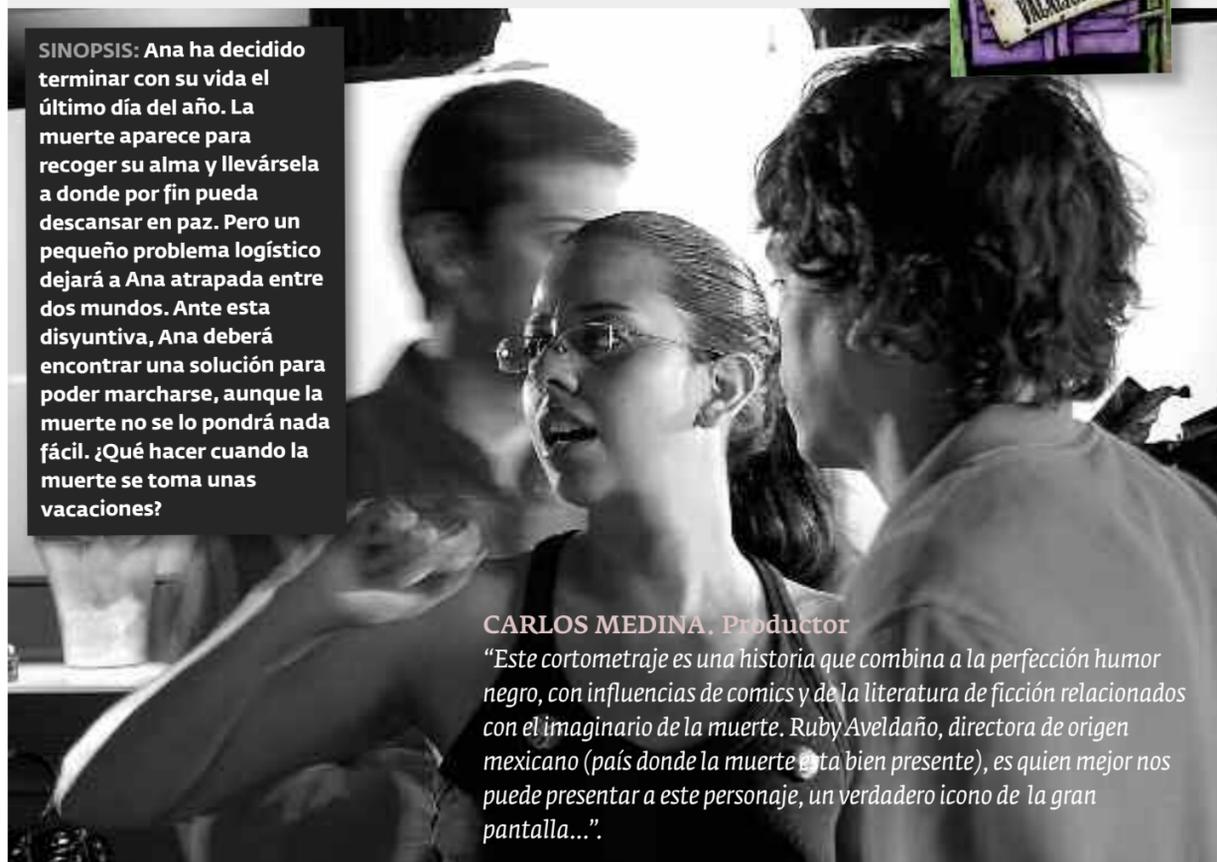
Sánchez Pesteiro. 85-01 28017 - MADRID Tel. 914 16 13 00 Fax: 914 17 29 00	Alcalá 496 28014 - MADRID Tel. 911 12 20 50 Fax: 914 15 16 05 (Anexo Estudio EXA)	Gran Vía de las Comas Edificio EXA-500 08015 - BARCELONA Tel. 934 02 86 00 Fax: 934 51 78 20	Paseo de Vigo, 2 Bajo 15001 Santiago de Compostela - LUGO (LUGO) Tel. 981 50 82 02 Fax: 981 50 68 12	Rua 211 A-1 19902/5 Matosinhos Lisboa - PORTUGAL Tel. 351 21 061 70 29 Fax: 351 21 068 70 28
---	---	--	--	--

Cerrado por vacaciones

DIRECTORA: Ruby Aveldaño | Comedia |

SINOPSIS: Ana ha decidido terminar con su vida el último día del año. La muerte aparece para recoger su alma y llevársela a donde por fin pueda descansar en paz. Pero un pequeño problema logístico dejará a Ana atrapada entre dos mundos. Ante esta disyuntiva, Ana deberá encontrar una solución para poder marcharse, aunque la muerte no se lo pondrá nada fácil. ¿Qué hacer cuando la muerte se toma unas vacaciones?

CARLOS MEDINA, Productor
"Este cortometraje es una historia que combina a la perfección humor negro, con influencias de comics y de la literatura de ficción relacionados con el imaginario de la muerte. Ruby Aveldaño, directora de origen mexicano (país donde la muerte está bien presente), es quien mejor nos puede presentar a este personaje, un verdadero icono de la gran pantalla..."

DIRECTORA Ruby Aveldaño	DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Julio Rojo	VESTUARIO Estefanía Novillo	DURACIÓN DE RODAJE 1 semana	DURACIÓN 18 minutos
PRODUCTORA Carlos Medina Sine	MONTAJE Annaís Pascual	CASTING Luis Miguel Rodríguez	PRESUPUESTO 65.678 euros	IDIOMA DE RODAJE Español
GUIÓN Ruby Aveldaño	SONIDO DIRECTO Dos Tercios	FOTO FIA Roberto Medina	AYUDAS ICAA - Ministerio De Cultura	INFORMACIÓN Carlos Medina Sine Tel. 914651376 E-mail: atpgestion@yahoo.es Blog: carlosmedinaproducciones.wordpress.com
PRODUCCIÓN EJECUTIVA Carlos Medina	MEZCLAS Dos Tercios	PROMOCIÓN Y PRENSA Pashmina PDF	DISTRIBUCIÓN Pashmina PDF	
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Annaís Pascual	MAQUILLAJE Carolina Herranz	INTÉRPRETES Nicolás Barrero, Carmen Caballero	LOCALIZACIONES Ávila y Madrid	
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Nuria Álvarez	PELUQUERÍA Carolina Herranz	INICIO DE RODAJE 04/11/2011	FORMATO Canon 5D Mark II	

Abstenerse agencias

DIRECTOR: Gaizka Urresti | Drama |

SINOPSIS: Una pareja ha quedado el 24 de diciembre, por la mañana, para ver un piso que se vende en el centro. Amparo, la anciana propietaria les muestra su casa pero parece más interesada en saber de sus vidas que en venderla.

DIRECTOR Gaizka Urresti	MEZCLAS Sonora	AYUDAS Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza e ICAA
PRODUCTORAS Gaizka Urresti PC / Imval Producciones	MÚSICA Miguel Ángel Remiro	DISTRIBUCIÓN Banatu
GUIÓN Gaizka Urresti	MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Virginia Maza	LOCALIZACIONES Zaragoza
PRODUCCIÓN EJECUTIVA Gaizka Urresti	VESTUARIO Ana Sanagustín	FORMATO 35 mm
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Aurora Pinto	INTÉRPRETES Asunción Balaguer, Carmen Barrantes y Andrés Gertrudix	DURACIÓN 13 minutos
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Ana Nicolás	INICIO DE RODAJE 11/11/2011	IDIOMA DE RODAJE Español
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Sergio de Uña	DURACIÓN DE RODAJE 4 días	INFORMACIÓN Gaizka Urresti E-mail: gurresti@imvalproducciones.com Tel. 609163419
MONTAJE Gaizka Urresti	PRESUPUESTO 34.000 euros	
SONIDO DIRECTO Dani Orta		

El cine español da un do de pecho

Pau Brunet
www.boxoffice.es

El mes de octubre ha sido uno de los más fuertes para el cine español y no parece que la cosa vaya a decaer. Del 23 de septiembre al 24 de octubre la taquilla general ha producido unos muy pobres 39,8 millones de euros, el equivalente a una venta de entradas de 5,9 millones. Cifras escasas producto de estrenos grandes que no han emocionado, pero en este hueco de desinterés por muchas obras, el cine español se ha dejado notar con buenas cifras.

Durante este mismo período las producciones y coproducciones españolas han alcanzado los 12 millones de euros, una cifra excelente que equivale a una cuota de pantalla del 30%, tanto a nivel económico como a nivel de entradas. Es el segundo mejor período en este 2011 y durante el 2010 esta cifra solo se alcanzó en el mes de diciembre.

Los responsables de este buen dato han sido varios filmes, muchos con bastante éxito, pero otros sin tanta suerte. Los que han brillado han sido *No habrá paz para los malvados*, que desde su estreno ha logrado una recaudación de 3,45 millones de euros -ya 4,5 veces su dato de estreno-. Buen ritmo semana a semana y excelente boca-oreja, por lo que aún tiene algo que rascar.

Seguido de este filme está *Mientras duermes*, producto de suspense dirigido por Jaume Balagueró, que después de un decente estreno presentó un mejor descenso alcanzando en solo diez días 1,65 millones de euros. También aquí los elogios han hecho acto de presencia desde su presentación en Sitges, donde levantó un enorme interés.

El cine de género ha estado muy presente en este período. Al filme de Balagueró hay que añadir el lanzamiento de *Intruders*, de Juan Carlos Fres-

nadillo, y el mantenimiento fuerte de *La cara oculta*. La primera no entusiasmó en exceso, pese a que tras tres semanas en cartel alcanza los 2,47 millones. Por su cuenta, *La cara oculta* genera 1,44 millones en estas semanas y levanta el total hasta los 2,34 millones.

La voz dormida ha sido otro de los estrenos de peso de la temporada. Distribuida por Warner en 220 cines, la cinta se conforma con un decente dato de 500.000 euros, quedando en sexta posición.

Por su parte, *El Capitán Trueno* y *el Santo Grial* ha ingresado poco más de 700.000 euros en tres semanas, exigua caja para un producto que rondaba los 10 millones de euros de presupuesto.

Las cifras de *El sueño de Ivan* tampoco invitan a la alegría. La película solo ha logrado 470.000 euros en dos semanas, pero en la segunda des-

No habrá paz para los malvados, Mientras duermes y La cara oculta hacen caja

cendía un 26%, dejando en el aire la opción de aprovechar el tono familiar y simpático de la propuesta. En este caso la campaña era algo confusa, sin dejar de ser seductora ni para los jóvenes ni para los padres. Para las siguientes semanas el cine español tendrá un papel igual de clave en la

30-2 octubre

547.052
espectadores

TÍTULO	DIS.	SEM.	CINES	TOTAL RECAUDACIÓN (€)	VARIAC. SEMANA	RECAUDACIÓN PROMEDIO COPIA	TOTAL ESPECT.	PROMEDIO ESPECT. COPIA	RECAUDACIÓN ACUMULADA (€)	ESPECT. ACUMULADOS
1 JOHNNY ENGLISH RETURNS	UPI	1	345	1.470.774		4.263	224.656	651	1.470.774	224.656
2 TRES MOSQUETEROS, LOS	AUR/ALL	1	367	1.094.816		2.983	153.142	417	1.094.816	153.142
3 CON DERECHO A ROCE	SONY	2	337	730.559	-47%	2.168	111.378	330	2.508.319	429.330
4 NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS	WBI	2	203	593.800	-22%	2.925	85.710	422	1.625.140	270.359
5 LARRY CROWNE, NUNCA ES TARDE	TRI	1	317	533.433		1.683	78.945	249	533.433	78.945
6 ARBOL DE LA VIDA, EL	TRI	3	172	347.258	-45%	2.019	50.209	292	2.491.178	392.252
7 CARA OCULTA, LA	FOXI	3	258	297.303	-35%	1.152	45.417	176	1.829.197	311.701
8 DEUDA, LA	UPI	4	238	226.913	-42%	953	32.809	138	2.904.095	463.041
9 COMO ACABAR CON TU JEFE	WBI	3	268	225.975	-50%	843	33.591	125	1.751.235	295.402
10 PHINEAS Y FERB, LA PELICULA	DISNEY	5	246	200.759	-33%	816	31.408	128	3.554.477	584.150
11 PIEL QUE HABITO, LA	WBI	5	260	194.002	-41%	746	28.267	109	4.175.703	652.771
12 SOMEWHERE	VERTIGO	1	60	138.743		2.312	19.449	324	138.743	19.449
13 COLOMBIANA	AUR/ALL	3	259	115.700	-58%	447	17.285	67	1.147.512	192.511
14 PITUFOS, LOS	SONY	10	193	110.085	-31%	570	17.219	89	13.149.641	2.045.780
15 SUPER 8	PPI	7	149	80.916	-60%	543	12.032	81	10.080.897	1.612.264
27 MIDNIGHT IN PARIS	ALTA	21	18	16.394	-36%	911	2.287	127	7.832.245	1.208.854
28 CATALUNYA UBER ALLES!	SEGARRA	1	29	16.292		562	2.450	84	16.292	2.450
31 CONTRARIO AL AMOR, LO	SONY	6	68	10.308	-83%	152	1.627	24	2.542.156	409.545
34 PASOS DOBLES, LOS	AVALON	2	13	6.780	-11%	522	983	76	22.590	4.087
43 CUENTO CHINO, UN	ALTA	16	3	3.203	-57%	1.068	440	147	2.240.451	340.426
44 GENERO FEMENINO, EL	KILIMJARO	2	5	3.189	-67%	638	454	91	17.243	2.579

Saca tu guión del cajón y conviértelo en una película

BOXOFFICE SCRIPT

boxofficescript.com

www.filmotech.com

La web de Filmotech ofrece varias posibilidades de pago *online* y amplia información sobre cada una de las películas de su catálogo.

Quemando suerte

LUIS F. LODOS
2010

Los caminos de la memoria

José Luis Peñafuerte
2010

No lo llames amor... llámalo X

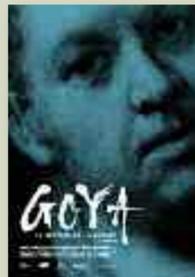
Oriol Capel
2011

www.filmin.es

La web de Filmin ofrece una selección de cortos y películas independientes para su visionado *online*, pero con la calidad de un DVD.

Un cuento chino
Sebastián Borensztein

Goya, el secreto de la sombra
David Mauas

Guest
José Luis Guerin

No lo llames amor... llámalo X
Oriol Capel

La torre de los siete jorobados
Edgar Neville

Danza a los espíritus
Ricardo Iscar

Trash
Carles Torras

Cualquier otra web interesada en aparecer en esta sección puede contactar con redaccion@academiadecine.com
Más títulos en www.filmin.es y www.filmotech.com

04

NOVIEMBRE

VERBO
EDUARDO CHAPERO-JACKSON
Telecino Cinema
Apaches Entertainment
www.verbolapelicula.com

LA SOMBRA DE EVITA
XAVIER GASSIÓ
Copia Cero Producciones,
Televisión Española y
Televisió de Catalunya

11

NOVIEMBRE

CINCO METROS CUADRADOS
MAX LEMCKE
Aliwood Mediterráneo Producciones
www.5metroscuadrados.com

11-11-11
DARREN LYNN BOUSMAN
Canónigo Films,
Capacity Pictures
www.11-11-11themovie.com

EL ÚLTIMO PASO
IURRE TELLERÍA Y ENARA GOIKOETXEA
Moztu Filmak,
Offworld (Bélgica) y AMO Films (Francia)
www.moztu.net

18

NOVIEMBRE

UN DIOS SALVAJE
ROMAN POLANSKI
Jaume Roures (Versátil Cinema) con SBS Productions (Francia), Constantin Film Produktion (Alemania) y SPI Film Studio (Polonia)
<http://es-es.facebook.com/UnDiosSalvaje>

MEDIANERAS
GUSTAVO TARETTO
Eddie Saeta, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Pandora Filmproduktion, Rizoma Films, Televisió de Catalunya (TV3), Zarlek Producciones
www.medianeras.com

MERCADO DE FUTUROS
MERCEDES ÁLVAREZ
IBCinema y Leve Productora. Con la participación de TVE y TV3
www.futuresmarket.es

LOS MUERTOS NO SE TOCAN, NENE
JOSÉ LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
Gona Films
www.losmuertosnosetocannene.com

Una sonda al espacio

Eduardo Chaperó-Jackson

Años de diseño, fabricación y deseos para lanzarla hacia un lugar inconmensurable, de inhóspitas estadísticas, afortunadamente no siempre predecible, infinitamente subjetivo, competitivo e impaciente. ¿Qué le deparará? ¿Qué efecto causará al contactar entornos desconocidos? ¿Qué enviará de vuelta? ¿Será poco, y el vacío salvajemente desproporcionado respecto al esfuerzo? ¿Será el soñado viaje de descubrimientos y alteración de percepciones?

Verbo, cuando estás líneas estén impresas, será para mí algo parecido a una sonda espacial, muy lejana ya de mis manos. Aún no sé cómo sobrevivirá al lanzamiento, luchando contra la corta y dura inercia inicial. Va cargada de inquietudes, de cuestionamientos, de atrevimientos. Como su protagonista, Sara, es quijotesca, y como tal va expuesta a la burla mientras se aventura a buscar alguna certeza o significado a contracorriente del cinismo. ¿Se perderá en la insondable oscuridad? ¿Permanecerá?

Escucho a personas de la generación de mis padres decir de sí mismos: "Qué ingenuos éramos". Menos mal que se atrevieron a serlo. ¿Dónde ha quedado esa órbita de navegación? Algo vaga lunático, lluvias erráticas de asteroides que rotan en caída libre car-

gados de apatía y desprecio, quizás a modo de anestesia, tal vez contagiándose de una peculiar forma de diversión. Sara lleva algún rasguño por sus impactos. Está bien, es parte de la apuesta. Resiste, cuenta ya con valiosas recompensas. Al final, al margen de los resultados, lo que cuenta es desde qué lugar personal hace cada cual sus apuestas, y precisamente en esa frecuencia transmite nuestra nave. Ello deja una sensación desnuda y vulnerable, pero

da mucha paz haberse comprometido. No se arriesga por apetencia, a no ser que se tengan muchas bases cubiertas y ese no es mi caso. Necesitaba entrar en la profunda desazón que siento y presencio, pero no con un ortodoxo, contenido y probablemente más seguro "esto es lo que hay", sino con la necesidad expresiva y emocional de "cómo podría ser". Quería que esta sonda explorase un espacio cinematográfico y psicológico generacional que siento vacío, que investigase alternativas y testase cambios. Y siendo mi primer trabajo, aprender.

Ahora toca escuchar. Afino mi receptor: lo único que me une ya a la

sonda espacial. Aprieto mis músculos como si ello le fuera a ayudar en su comunión con el medio, para que recupere lo apostado por aquellos que han arriesgado por ella. Pero ahora todo esfuerzo físico o mental mío es ya fútil, ella ya tiene que hacer el trabajo sola, cuerpo a cuerpo, alma a alma, pantalla a pantalla.

INFORMACIÓN ELABORADA POR **Conrado Xalabarder** www.mundobso.com

Este mes comentamos la nueva película de Jaume Balagueró, *Mientras duermes*, recién estrenada y que ha dado una importante oportunidad a un compositor emergente que ha hecho muy bien su trabajo. Nos hacemos eco de dos bandas sonoras clásicas del cine español, de un compositor que siempre es moderno y de la obra de un joven artista para un documental también estrenado.

Trío de ases

LA MÚSICA DE LOS SILENCIOS

Lucas Vidal (Madrid, 1984) forma parte de la nueva generación de compositores españoles que, desde hace unos años, aportan aire muy fresco a la música de cine y que están consiguiendo una amplia aceptación más allá de nuestras fronteras. Instalado en Los Ángeles, donde trabaja en proyectos norteamericanos, su primera película importante fue en España, *La isla interior* (2010), de Félix Sabroso y Dunia Ayaso. Ahora, en este *thriller* de Balagueró, ha firmado un guión musical formidable, lleno de lógica, que sabe controlar los tiempos y los momentos, que disfraza bajo un manto de aparente ternura una enorme crueldad, hiriente y despiadada. En las primeras escenas la música llena todos los espacios del protagonista de un sentimiento de tristeza, pero no aclara ni pretende aclarar el por qué. Sencillamente, sobre el personaje se pone una pesada y desoladora carga, que lo hace en apariencia débil. Pero luego empiezan las acciones, y cuando comienzan a producirse, el personaje muestra y demuestra su fuerza y su poder. Pero su poder no está solo en lo que hace, en lo que se explica en el guión literario. Su poder también se refuerza con la música, que no es música de personaje sino música de poder. Y como es una música que no se concreta en un tema reconocible, tampoco le define como el típico psicópata, sino al contrario: como un tipo calculador y astuto, pero sobre todo impulsivo. Y lentamente muy peligroso.

Y luego llegan las razones: el amor. Un amor peculiar y una manera de alcanzarlo

mucho más peculiar, sin duda, pero amor-daño- al fin y al cabo. Y entonces, cuando se conocen las razones, aparece perfectamente construido el gran tema principal. Cuando aparece, todo toma forma. Es, en consonancia con lo que sucede al principio de la película, un tema con una carga genética triste, pero que lleva una explicación muy clara en sus intenciones. Y ese tema, brillante, clarísimo, adopta su verdadera forma en la escena final, cuando en un ejercicio de extrema crueldad, hirien-

te y dolorosa, abofetea a la chica que descubre la verdad y también al espectador. Y entonces ya no es ni siquiera un tema de amor, sino de triunfo -del psicópata- y de su absoluta y completa indiferencia ante el daño que ha causado. Esa evolución del tema principal, que arranca dolorido y concluye en forma casi de éxtasis -para el protagonista, no para su víctima y los espectadores, por eso es tan hiriente- es lo mejor de toda esta creación que bien merece ser considerada para optar a los próximos Premios Goya.

LOS DOS INFIERNOS DE BERNARDO BONEZZI

El sello Quartet Records ha editado conjuntamente dos bandas sonoras clásicas de Bernardo Bonazzi. La primera es *Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto* (1995), por la que el compositor ganó el Goya. Realizada mayoritariamente con sintetizadores, el compositor dota a la película de un ambiente muy árido y desangelado, tanto por el carácter urbano del filme como por la desgraciada existencia de la protagonista. Su música contribuye decisivamente a generar una sensación de asfixia, de falta de oxígeno, de asfalto ardiente. La segunda es *Sin noticias de Dios* (2001), una divertida creación en la que Bonazzi aplicó música con referencias a la obra de Bernard Herrmann pero para dar un tono grotesco y desenfrenado, donde primó lo caótico y de la que se destacó su tema principal.

UN (PRUDENTE) NUEVO COMPOSITOR

El documental *Jacques Leonard. El payo Chac* (Yago Leonard, 2011) versa en torno a la vida de un fotógrafo francés casado con una mujer gitana e instalado en Barcelona. La música la firma un joven compositor canario, Lisandro Rodríguez, autor de una agradable creación en la que aplica una relajada música empática que mantiene en todo momento un tono emotivamente moderado, destinado a pincelar el documental con un color de ternura y evocación, sin ningún tipo de exceso melodramático. Lo hace con destacado empleo de la guitarra española y el piano, con un temario variado que sostiene un buen equilibrio con la dinámica del relato, de modo adecuadamente austero.

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS

Versus Entertainment edita por primera vez en DVD, a partir de un *master* restaurado, el clásico *La Torre de los Siete Jorobados*, dirigido por Edgar Neville, con guión de José Santugini basado en la novela homónima del escritor Emilio Cárre.

Se trata de una cuidada edición realizada en colaboración con Filmoteca Española y Canal Plus, que incluye el documental *Edgar Neville: emparedado entre comillas* (2000), dirigido por Carlos Rodríguez, con guión de Santiago Aguilar, sobre la figura del director, y un video-ensayo de treinta minutos a cargo de Virginia García de Lucas y Javier Sales Heredia.

Además, la edición se presenta con un libro de casi 180 páginas que contiene textos de Neville y Cárre y ensayos de Jesús Palacios, Asier Aranzubía Cob, Pedro Porcel Torrens, Santiago Aguilar,

Juan Carlos Alquézar y Roberto Cueto, entre otros, así como documentación de la censura, fotos, carteles, artículos y críticas de la época. Todo ello acompañado de una presentación ilustrada por Víctor "Coyote" Aparicio en exclusiva para la edición.

Edgar Neville Romrée, conde de Berlanga del Duero (Madrid, 28 de diciembre de 1899 - Madrid, 23 de abril de 1967), fue humorista, diplomático en EE.UU., amigo íntimo de estrellas de Hollywood como Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, director de cine y dramaturgo: un hombre culto y cosmopolita, con gusto por la vida y predilección por la ciudad de Madrid. Olvidado durante muchos años, como lo fueron Mihura, Jardiel Poncela o Tono, miembros de "la otra Generación del 27", Neville optó por reírse muy seriamente de lo convencional, de los estereotipos y falseda-

des sobre los que se asienta la sociedad burguesa, ametrallando su falta de imaginación con humor y poesía

SINOPSIS: Madrid, finales del siglo XIX. Basilio Beltrán es un joven muy supersticioso, aficionado al juego, que está prendado de los encantos de una cantante de variedades apodada 'la Bella Medusa'. Para poder llevarla a cenar, junto a su inseparable y glotona madre, Basilio se acerca al casino y acepta las indicaciones en la ruleta del difunto arqueólogo don Robinsón de Mantua. A cambio, el fantasma le pide que descubra quién fue la persona que le asesinó y cuide de su sobrina Inés, amenazada también. Con la ayuda de su amigo el agente Martínez, Basilio tendrá que resolver el misterio del lugar, una secreta sinagoga subterránea, donde una banda de jorobados se reúne para ejecutar sus planes criminales.

KEN LOACH: LA CUADRILLA, MI NOMBRE ES JOE, PAN Y ROSAS

Ken Loach es un cineasta comprometido, un precursor de estilos, referente junto a Mike Leigh del nuevo realismo británico. En este *pack*, Cameo presenta tres de sus películas más laureadas.

SINOPSIS: *Mi nombre es Joe* cuenta la historia de amor del protagonista, ex alcohólico en paro y entrenador de un pésimo equipo de fútbol en un barrio

marginado, con una asistente social. *La cuadrilla*, primera película de Loach en Estados Unidos, narra la problemática de los 'espaldas mojadas' a través de la historia de una joven cuya hermana trabaja de limpiadora en un rascacielos. *Pan y rosas* es la historia de la lucha de las encargadas de la limpieza de Los Ángeles por mejorar sus condiciones y lograr el derecho a sindicarse.

TE DOY MIS OJOS

Edición de la ganadora de siete premios Goya en su XVIII convocatoria, entre ellos el de Mejor Película y Dirección (Iciar Bollain). Incluye tráiler y ficha técnica y artística.

SINOPSIS: Pilar huye en plena noche de su casa, situada en un barrio periférico y residencial de Toledo; lleva consigo a su hijo de ocho años. En su huida busca refugio en casa de su hermana. Se trata de una víctima más de los malos tratos conyugales, que intenta rehacer su vida.

PRIMOS

Tomas falsas, cuaderno de rodaje, declaraciones del director, un reportaje sobre Cantabria y una galería de dibujos complementan la edición de esta comedia de Daniel Sánchez Arévalo que superó los tres millones y medio de recaudación en taquilla.

SINOPSIS: La novia de Diego le ha dejado plantado en el altar. Sus primos, Julián y José Miguel, deciden llevarse-lo a las fiestas del pueblo donde veranean de pequeños. Un fin de semana de juerga para olvidar y, sobre todo, intentar recuperar a su amor de adolescencia, Martina... Un plan infalible.

Juan Carlos Sánchez-Marín EL GUIÓN HABLADO. CONVERSACIONES CON GUIONISTAS Y DIRECTORES DEL S. XXI

Fundación Taller de Guionistas. Barcelona, 2011

A través de las conversaciones que indica el título, este libro pretende hacer una reflexión general sobre el guión en España en el nuevo siglo, y más concretamente conocer el proceso de escritura de pe-

lículas que, o bien han significado un éxito de público y taquilla, o bien han constituido una forma autoral, libre y esperanzadora de enfrentarse al medio en nuestro país.

Agustín González Ruiz y Fernando González Ruiz **PLANO AMERICANO** Tria Ediciones. Madrid, 2011 Fernando Pérez del Castillo, tataranieto de un héroe de la guerra del 98, ha heredado de su ancestro una exótica cabellera rubia, una timidez recalcitrante y el afán inquebrantable por convertirse en un actor reputado. Con estas premisas el protagonista inicia una aventura repleta de personajes y situaciones que lo arranca de su aburguesada existencia madrileña y lo lleva a recorrer medio mundo. Le acompaña su alter ego Sergio, "voz en off" que le da pie para someter a una crítica implacable a buena parte de las instituciones contemporáneas: familia y educación tradicionales, relaciones de poder y riqueza, discriminación social, vacuidad y arbitrariedad del éxito...

Magí Crusells y José María Caparrós **CINEMA EN TEMPS DE GUERRA. EXILI I REPRESIÓ. 1936-1975** Memorial Democràtic Barcelona, 2010

Catálogo de la exposición del mismo nombre que se exhibió en Barcelona entre el 22 de septiembre y el 12 de diciembre de

2010, organizada a iniciativa del Centre d'Investigacions Film-Història del Departament de Història Contemporània de la UB, con el apoyo de Memorial Democràtic.

José Luis Castro de Paz y Jorge Nieto Ferrando (coord.) **EL DESTINO SE DISCULPA. EL CINE DE JOSÉ LUIS SÁENZ DE HEREDIA** Ediciones de la Filmoteca Valencia, 2011

El volumen se propone abordar el cine de José Luis Sáenz de Heredia (1911-1992) en su complejidad histórica y textual, y contribuir con ello a la construcción de una nueva historia del cine español. Desde distintas posiciones metodológicas, se analiza la totalidad de la filmografía de un autor que hasta hace poco tiempo solo se abordaba desde la perspectiva de cineasta "del Régimen".

Carlos Losilla **FLUJOS DE LA MELANCOLÍA. DE LA HISTORIA AL RELATO DEL CINE** Ediciones de la Filmoteca Valencia, 2011

El IVAC edita este libro que, a partir de breves fragmentos de *Historie(s) du cinéma*, de Godard, e *Inland Empire*, de Lynch, abor-

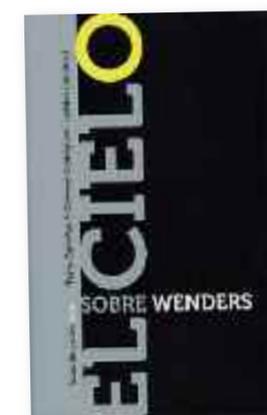

Wenders logra el impacto visual gracias a un cine estéticamente bello, aunque poniendo en cuestión los valores de la sociedad. Este libro intenta proporcionar una revisión de su obra, redescubriéndola para los nuevos espectadores del siglo XXI.

Enrique Pérez Romero y José Manuel González-Fierro (Eds.)

LA LUCHA OBRERA EN EL CINE. SINDICALISMO Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN LA GRAN PANTALLA Arkadin Ediciones. Madrid, 2011

Desde sus albores, con filmes como *La huelga*, la lucha obrera ha sido objeto de interés por parte del cine, ya sea por motivos militantes o como simple recurso dramático. Este libro propone un exhaustivo análisis sobre este fenómeno, dividido en diversas etapas históricas y zonas geográficas: Europa occidental, la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Latinoamérica o España. Por sus páginas desfilan filmes como *Novecento*, *Las uvas de la ira*, *El hombre de mármol*, *La sal de la tierra*, *Norma Rae* o *La clase obrera va al paraíso*. Incluye una completa filmografía.

da un discurso sobre la melancolía que va más allá de su detección en personajes o texturas para localizar sus síntomas en la propia historia del cine.

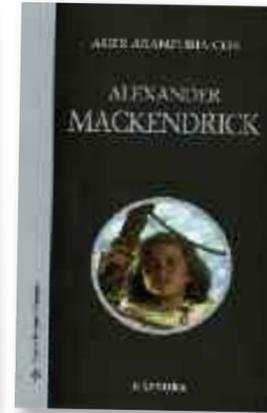
Tasio Camiñas y Carmen Rodríguez Fuentes (coords.) **EL CIELO SOBRE WENDERS** Luces de Gálibo Gerona, 2011 Frente al cine comercial,

Juan A. Pedrero Santos **JAMES WHALE. EL PADRE DE FRANKENSTEIN** Calamar Ediciones Madrid, 2011

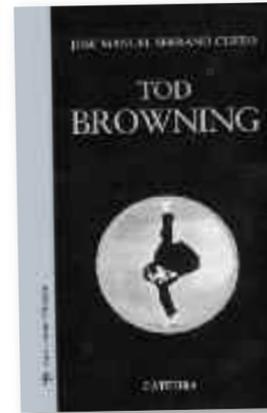
El británico James Whale (1889-1957) comenzó su carrera cosechando grandes éxitos en el teatro londinense, para posteriormente dar el salto a la dirección cinematográfica en Hollywood. Aunque su obra no se limitó al cine de terror, *El doctor Frankenstein* (1931), *El caseón de las sombras* (1932), *El hombre invisible* (1933) y *La novia de Frankenstein* (1935) son su mayor legado. La literatura, a través de la exitosa novela de Christopher Bram *El padre de Frankenstein*, y el propio cine, con la adaptación de esa misma obra en *Dioses y monstruos* (Bill Condon, 1998), se ocuparon de acercar al público la personalidad de tan peculiar creador. Este libro es otro intento de dar continuidad a la divulgación de la vida y obra del singular artista. Con prólogo de Guillermo del Toro.

Asier Aranzubia Cob **ALEXANDER MACKENDRICK** Cátedra. Madrid, 2011 Alexander Mackendrick (1912-1993), de origen escocés, era un

perfeccionista. Aunque este rasgo de su carácter le granjeó la antipatía de muchos de los profesionales que trabajaron con él, la misma meticulosa atención al detalle le sirvió para diseñar algunas de las películas más sugerentes del cine británico, entre ellas *El hombre vestido de blanco* (1951) o *El quinteto de la muerte* (1955). Con los años, su necesidad de interrogarse, e interrogar a otros, sobre los pormenores de su trabajo acabaría convirtiéndole en un cineasta extraordinariamente consciente de las posibilidades expresivas de su oficio; un conocimiento que transmitió a las nuevas generaciones de aspirantes a cineasta durante más de veinte años.

José Manuel Serrano Cueto **TOD BROWNING** Cátedra. Madrid, 2011 Tod Browning es uno de los grandes cineastas de principios del siglo XX. Aunque a menudo se le ha querido etiquetar como director de cine de terror, una mirada atenta a sus películas demuestra que, además de manejar con soltura los elementos artesanales propios del género, hay en él una profunda preocupación humana.

Perdida en buena parte, su filmografía ofrece suficientes claves para dilucidar sus intenciones como creador. Con una biografía rica en vivencias extravagantes, Browning sigue siendo hoy un hombre enigmático. Su obra, pesimista, repleta de seres atormentados y solitarios, cargada de dolor y rabia, se revela como una de las más personales que ha dado el cine norteamericano.

Alejandro Herraiz **ACTORES DE PRIMERA, ESTRELLAS DE SEGUNDA. Los grandes secundarios del cine norteamericano** T&B Editores. Madrid, 2011 ¿Cómo se llamaba aquel actor

que salía en *Centauros del desierto*? Aquél con cara de tonto que buscaba una mecedora y sale en tantos *westerns*... ¿Y esa actriz que daba masajes a James Stewart en *La ventana indiscreta*? La que siempre hacía de cotilla cascarrabias... Interrogantes habituales para cualquier espectador que identifica un rostro, seguro de haberlo visto en muchas más películas, pero incapaz de recordar su nombre. Hank Worden, Thelma Ritter, Ernest Borgnine, Jo Van Fleet, Donald Meek, Jane Darwell, Chill Wills, Andy Devine... Un tributo no exhaustivo a un puñado de los mejores "característicos" del cine norteamericano.

Mercedes Miguel y Alberto Úbeda-Portugués **MERCEDES GASPAR. UNA CINEASTA TOTAL** FCM-PNR. Madrid, 2011 El Festival de Cine de Madrid-PNR edita en formato libro una extensa entrevista con la directora Mercedes Gaspar, homenajeada en la última edición del certamen. Un recorrido por la biografía de la autora y sus trabajos, que se mueven "entre la animación y la acción real".

Gurutz Albisu JOSÉ MARÍA ZABALZA. CINE, BOHEMIA Y SUPERVIVENCIA

Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa, 2011

Monografía sobre la obra del cineasta irunés José María Zabalza que pretende rescatar del olvido la figura del polifacético autor, cuya pasión por el séptimo arte le mantuvo siempre en activo y que destacó por su espíritu inquieto y por mantenerse al margen del lado más glamuroso de su profesión. Las dificultades para introducirse en la industria cinematográfica española de los años cincuenta le lle-

varon a fundar su propia productora, con la que realizó dos largometrajes. Tras sendos reveses económicos, en buena parte motivados por la censura, se arruinó. Sin muchas más opciones, este artesano del celuloide se transformó en filmador compulsivo. Su enorme tenacidad le llevó a materializar una abundante filmografía, compuesta por más de una veintena de títulos.

