

DOCUMENTA MADRID 09

VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

DOSSIER DE PRENSA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Pág.2

SECCIONES COMPETITIVAS, Pág.3

PREMIOS, Pág.5

JURADO, Pág.6

SECCIONES INFORMATIVAS, Pág.12

- Homenaje a Manoel de Oliveira, Pág.12
- Homenaje a Manuel Summers, Pág.14
- Retrospectiva Frederick Wiseman, Pág.16
 - Retrospectiva Chris Marker, Pág.17
 - Retrospectiva Andres Veiel, Pág.19
 - Elegías Íntimas II, Pág.21
 - La risa Oblicua, Pág.23
- Docuaventura. Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, Pág.25
 - Echando la vista atrás: El cine. La memoria, Pág.27
 - Pantalla Latinoamericana, Pág.28
- Maestros del cine documental: Homenaje a Santiago Álvarez, Pág.28
 - Especial Lourdes Portillo, Pág.28
- Nuevas generaciones: el documental en Cuba, Pág.28
- Panorama de Documental Árabe contemporáneo III, Pág.30
 - Rumanía vista por sus documentalistas, Pág.31
 - Sesiones especiales del Jurado, Pág.32
 - José Luis Borau, Pág.32
 - Sesión especial "Piedra, papel y tijera", Pág.32
 - Distrito Artes, Pág.33
- Otras miradas: experiencias de autoorganización y luchas sociales en América Latina, Pág.33
 - Documenta la Música, Pág.34

ACTIVIDADES PARALELAS, Pág.36

- Textos Documenta, Pág.37
- Documenta va al Cole, Pág.38

ARCHIVO DOCUMENTA, Pág.39

INFORMACIÓN, Pág.39

PRESENTACIÓN

El Festival Internacional de Documentales de Madrid, DOCUMENTA MADRID 09, se celebrará del 1 al 10 de mayo. DOCUMENTA MADRID 09 afronta su sexta edición como uno de los festivales del Estado con más proyección internacional y el de mayor repercusión de los certámenes de la Comunidad de Madrid. Prueba de su éxito de público, son los 13.021 espectadores que pasaron por el festival en la anterior edición.

La vocación de esta nueva edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, es difundir una selección internacional de trabajos que sean un fiel reflejo de las diferentes realidades sociales, culturales, económicas, artísticas y medioambientales del mundo actual.

DOCUMENTA MADRID 09 apuesta fuerte por sus Secciones Competitivas en las que, por primera vez, todos los títulos que participarán serán inéditos en España y se proyectarán en el certamen en absoluta primicia dentro del Estado. En esta VI edición, se han recibido un total de 1078 cintas provenientes de 86 países, ambas cifras superiores a las de pasados certámenes, lo que ofrece una muestra de la creciente proyección internacional del festival. Es muy significativo el caso de nuestro país, del que se han recibido un total de 185 títulos, lo que da una idea del buen momento que está atravesando la producción del género documental en España, que hace solo unos años era puramente testimonial.

Otra de las novedades de esta VI edición, es la posibilidad de obtener distribución en el marco de *El Documental del Mes*, a la que optará el largometraje de Creación Documental que reciba el Premio del Público. *El Documental del Mes* es una iniciativa de la productora especializada en documentales *Parallel 40* integrada en el proyecto *CinemaNet Europe*, que estrena 12 documentales al año en más de 100 salas de toda Europa.

Además, el célebre compositor de bandas sonoras y artista multidisciplinar **Michael Nyman** actuará en la ceremonia inaugural del certamen, que tendrá lugar el 30 de abril en el Teatro Fernán Gómez, amenizando con varias de sus piezas la proyección del filme *A propós de Nice* de Jean Vigo, varios cortometrajes realizados por él mismo - ***Love Train*** (2006), ***Witness I / Testigo I*** (2008) y ***Witness II / Testigo II*** (2008) – y el cortometraje ***Manhatta*** (1921), pieza inaugural de género de las Sinfonías de Ciudades, dirigido por Charles Sheeler y Paul Strand.

A lo largo de los diez días de festival, la programación de DOCUMENTA MADRID 09 se repartirá entre las proyecciones de la Sección Oficial, las Secciones Informativas y las Actividades Paralelas.

SECCIONES COMPETITIVAS

La Sección Oficial de DOCUMENTA MADRID 09 contará este año con 107 títulos de 40 países a competición y se divide en las siguientes categorías:

SECCIÓN DE CREACIÓN DOCUMENTAL

En esta sección competirán películas que destacan porque aportan una mirada original o innovadora, tanto desde el punto de vista formal como por su temática. Se subdivide en dos categorías: cortometrajes y largometrajes. Se han seleccionado **22 largometrajes** (títulos de duración superior a 45 minutos), procedentes, entre otros países, de Argelia, Italia, Francia, Rusia, India, México, Líbano, Serbia o Paraguay, y **32 cortometrajes** de más de una veintena de países diferentes.

Creación Documental Largometrajes. *A Film about Anna Akhmatova / Una película sobre Anna Akhmatova* (Helga Landauer, Rusia / Estados Unidos) ; *Ascention / Ascenso* (Pavel Medvedev, Rusia) ; *Blanco* (Sonia Herman Dolz, Países Bajos) ; *Boris Ryzhy* (Aliona van der Horst, Países Bajos) ; *El Arenal* (Sebastian Sepúlveda, Chile) ; *Frankfurt* (Ramiro Gómez, Paraguay) ; *Goodbye, how are you? / Adiós, ¿Cómo está usted?* (Boris Mitic, Serbia) ; *Guest of Cindy Sherman / Invitado de Cindy Sherman* (Paul H-O, Tom Donahue, Estados Unidos) ; *Guy Gilles et le temps désaccordé / Guy Gilles y los tiempos discordantes* (Gaël Lépingle, Francia) ; *Hunters since the beginning of time / Cazadores desde el principio de los tiempos* (Federico Jolli, Carlos Casas, Italy) ; *Je voudrais aimer personne / Ojalá no quisiera a nadie* (Marie Dumora, Francia) ; *Kady la belle vie / Kady, la buena vida* (Claude Mourieras, Francia) ; *Kurdi* (Marie Olesen, Reino Unido) ; *L'argent du Charbon / El dinero del carbón* (Wang Bing, China) ; *La ciudad de los signos* (Samuel Alarcón, España) ; *La iniciación* (Drouet François-Xavier, Carré Boris, Francia) ; *La mañana siguiente* (Mateo Soler, Gonzalo Regules, Uruguay) ; *La terra habitada* (Anna Sanmartí Baró, España) ; *Los que se quedan* (Juan Carlos Rulfo, Carlos Hagerman, México) ; *Supermen of Malegaon / Los supermanes de Malegaon* (Faiza Ahmad-Khan, India) ; *The one man village / El pueblo de un solo hombre* (Simon El Habre, Líbano) ; *Wa Laou Fil Sin 7 China sigue estando lejos* (Bensmail Malek, Argelia)

Creación Documental Cortometrajes. *A long way home / Un largo camino a casa* (Alexander Gorelik, Rusia) ; *Before the sea / Antes de la mar* (Charlene Music Gamboa, Estados Unidos) ; *Campo de amapolas* (Víctor González-Rubio, España) ; *Conservation / Conservación* (Florian Heinzen-Ziob, Alemania) ; *Corpus / Corpus* (Christophe Loizillon, Francia) ; *Correspondencia* (César Mollinedo, México) ; *Diario del fin* (Juan Alejandro Ramírez, Perú) ; *El sol en el sol del membrillo* (Colectivo Los Hijos - Javier Fernández Vázquez, Natalia Marín Sancho y Luis López Carrasco, España) ; *Ela, Claire and Jens* (Giga Chkheidze y Andro Sakvarelidze, Georgia) ; *Emparchando burbujas* (David Labi, Argentina) ; *Finding home / Buscando el hogar* (Christopher Daley, Bélgica) ; *Flores em vida / Flores en vida* (Rodrigo T. Marques y Eduardo Consonni, Brasil) ; *Glass trap / Trampa de cristal* (Pawel Ferdek, Polonia) ; *Goleshovo* (Ilian Metev, Bulgaria) ; *Grüss Gott / Hola, adiós* (Auf wiedersehn, Nina Mayrhofer, Alemania) ; *He(helium) / He (helio)* (Giuseppe Schettino, Serbia) ; *Home away from home / Un hogar lejos de casa* (Marika Väisänen, Finlandia) ; *La Chirola* (Diego Antonio Mondaca Gutiérrez, Bolivia, Cuba) ; *L'éclaircie / El claro* (Jérémy Jorrand, Francia) ; *L'instinct de conservation / Instinto de conservación* (Pauline Horovitz, Francia) ; *Loin de Moi / Lejos de mí* (Jenny Saastamoinen, Francia) ; *My mum, dad, God and Satan / Mamá, papá, Dios y Satanás* (Wiak-Rodan, Polonia) ; *Panjareie roo be aaftaab / Una ventana frente al sol* (Bijan Zaman Pira, Irán) ; *Roz (and Joshua)* (Charlene Music Gamboa, Estados Unidos) ; *Sarah Ann* (Pim Zwier, Países Bajos) ; *Severing the Soul / Amputar el alma* (Barbara Klutinis, Estados Unidos) ; *Speech / Discurso* (Stuart Pound, Reino Unido) ; *Sumi* (Marina Fraga, Japón / Brasil) ; *Tam gdzie slonce sie nie spieszy / Donde el sol no tiene prisa* (Matej Bobri, Polonia) ; *The flying shepherd / El pastor volador* (Catalin Musat, Rumanía) ; *The Reapers / Los segadores* (Jacob Cartwright y Nick Jordan, Reino Unido) ; *Zoogocho* (Bernardo Arellano de la Cruz, México) ; *Límite primera persona* (Elías León Siminiani, España) FUERA DE CONCURSO ; *Matando el sueño* (Manel Raga, España) FUERA DE CONCURSO

CONCURSO DE REPORTAJE DOCUMENTAL

Se han seleccionado **32 reportajes documentales**, películas realizadas para cine o televisión, con un enfoque principalmente informativo, muchas de ellas con carácter de denuncia, que aportan un testimonio de los hechos desde una perspectiva actual.

Reportajes. *Alyosa / Aljo_A* (Meelis Muhu, Estonia) ; *Barça o Barsa* (Mario Aranguren Bernis, España) ; *Coyote* (Chema Rodríguez, España) ; *Creative Chaos: Round One / Caos Creativo: Primer asalto* (Hassan Zbib, Líbano / Irlanda / Francia) ; *Defamation / Difamación* (Yoav Shamir, Austria) ; *Der Turm des Ornithologen / La Torre de las aves* (Georg Tiller, Austria) ; *El diario de Agustín* (Ignacio Agüero Piwonka, Chile) ; *Fantasma* (Jonás Romero, Venezuela) ; *Fixer: the taking of Ajmal Naqshbandi / El mediador: el secuestro de Ajmal Naqshbandi* (Ian Olds, Estados Unidos) ; *Flying on One Engine / Volando con un motor* (Joshua Weinstein, India / Estados Unidos) ; *Meha'ir Laya'ar / From the city to the forest* (Eliav Berman, Israel) ; *Holy FIRE / Fuego Santo* (Yoram Sabo, Israel) ; *Hupa / Pesadilla* (Oscar Nava, Filipinas) ; *In complete World / Mundo In Completo* (Shelly Silver, Estados Unidos) ; *Inal mama, sagrada y profana* (Eduardo López Zavala, Bolivia) ; *Independence Park* (Raphael Rephaeli, Israel) ; *Inshallah Beijing / Inshallah Pekin* (Francesco Cannito, Luca Cusani, Italia) ; *Jeffery and the dinosaurs / Jeffery y los dinosaurios* (Christoph Steger, Reino Unido / Estados Unidos) ; *L'encerclement - La démocratie dans les rets du néolibéralisme / El cercamiento: la democracia presa del neoliberalismo* (Richard Brouillette, Canadá) ; *Letters to the president / Cartas al Presidente* (Petr Lom, Grecia) ; *Memorial del 68* (Nicolás Echevarría, México) ; *Ñej Ñuj Si A'min Nanj Niin / Nosotros, los que hablamos la lengua completa* (Bernardo Porraz, México) ; *Organ Market / Mercado de órganos* (Sally Gutierrez Dewar, Filipinas / Etiopía / Estonia / Estados Unidos / España) ; *Perestroika* (Christiane Büchner, Alemania) ; *Porove Akhar / Prueba final* (Reza Haeri, Irán) ; *Pulling John / Tirando de John* (Vassiliki Khonsari, Ucrania / Polonia / Japón / Estados Unidos / Canadá) ; *The Art Of Failure: Chuck Connelly Not For Sale / El arte del fracaso: Chuck Connelly no está en venta* (Jeff Stimmel, Estados Unidos) ; *The Road to redemption / El camino a la redención* (Jonathan Starck, Estados Unidos) ; *Two cities and a prison / Dos ciudades y una prisión* (Soudade Kaadan, Siria) ; *Un ballet para el siglo XXI* (Arantxa Aguirre, España) ; *Vernaya / Fiel* (Nastia Tarasova, Rusia) ; *Yuri* (Willem Baptist, Países Bajos)

CERTAMEN NACIONAL

En esta sección, que tiene como objetivo dar una mayor relevancia al cine nacional en el certamen, compiten películas producidas en su mayoría o íntegramente por un equipo de nacionalidad española. Se divide en las categorías de cortometrajes y largometrajes de las cuales se han seleccionado **10** y **11** títulos respectivamente.

Certamen Nacional Largometrajes. *Anas: an indian film* (Enric Miró, España) ; *Caídos del cielo* (Daniel Sousa, España) ; *Desplazados* (Josep Lluís Penadès Boada, España) ; *El comienzo fue en Warisata* (David Busto Izquierdo, Venezuela / España / Bolivia) ; *El trabajo del espectador* (Pedro Pinzolas, España) ; *En enero, quizás* (Diogo Costa Amarante, España) ; *Fiesta, to fight or not to fight* (Luis Cerezo, España) ; *Hombre pintando* (Víctor García, España) ; *La boda de Mawla* (Zoltan Enevold, España) ; *Palacio* (Luis Alaejos, Raúl Díez Alaejos, España) ; *Sol* (Javier Aguirre Fernández, España)

Certamen Nacional Cortometrajes. *00:03:57:21 Reponedoras* (Jara Rocha, España) ; *Distancias* (Pilar Monsell, España) ; *Hombres de sal* (Manuel Jiménez Núñez, España) ; *La esquina del tiempo* (Carla Alonso Fernández de Avilés, España) ; *O pequeño eloxio da distancia* (Felipe Vega y Julio Llamazares, España) ; *Soledad* (Ricardo Íscar, España) ; *Tabu Mana* (Lluís Escartín, España) ; *Triste borracha* (Chema Rodríguez, España) ; *Ventrada* (Óscar Pérez, España) ; *Yongheng* (Miguel Ángel Rolland, España) ; *Asina* (Daniel Lagares Ramírez, España) FUERA DE CONCURSO ; *Autorretrat* (Joan López Lloret, España) FUERA DE CONCURSO ; *Cuentos crueles* (Lupe Pérez García, España) FUERA DE CONCURSO

FILMOTECH.COM

Por segundo año consecutivo, DOCUMENTA MADRID cobrará vida en Internet, más allá de su página oficial, a través de una iniciativa pionera. Los realizadores de las películas de las Secciones Competitivas que así lo deseen podrán colgar sus filmes en la red para que, con todas las garantías legales, puedan ser descargados en www.filmotech.com desde cualquier lugar del planeta. Aquellos directores que se adhieran a esta fórmula, competirán por el Premio Filmotech.com.

PREMIOS

En esta VI edición, la dotación de premios ascenderá a 73.000 €, que se repartirán entre las cuatro Secciones Competitivas. Los cuatro Comités de Jurados, formados por destacados profesionales del medio cinematográfico y periodístico, así como el público que participe con sus votos durante el festival, decidirán la concesión de los siguientes premios oficiales para cada una de las secciones:

SECCIÓN DE CREACIÓN DOCUMENTAL

LARGOMETRAJES:

Primer premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo.

Segundo premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Premio honorífico del Jurado, dotado de diploma.

Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma y la posibilidad de distribución automática en España en el marco de "El documental del mes".

CORTOMETRAJES:

Primer premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Segundo premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo.

Premio honorífico del Jurado, dotado de diploma.

Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma.

CONCURSO DE REPORTAJE

Primer premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo.

Segundo premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Premio honorífico del Jurado, dotado con diploma,

Premio del Público al mejor trabajo, dotado con 3.000 € y diploma

CERTAMEN NACIONAL

LARGOMETRAJES:

Primer premio del Jurado, dotado con 8.000 € y trofeo.

Segundo premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo.

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma.

CORTOMETRAJES:

Primer premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo.

Segundo premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo.

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma.

Premio Avid al mejor montaje, dotado con un software Avid Xpress Pro o similar.

PREMIO FILMOTECH.COM, dotado con 3.000 € y diploma.

JURADO

CERTAMEN NACIONAL

JAVIER MIRANDA (Cádiz, 1965)

Programador de Alcances, Muestra Cinematográfica del Atlántico de Cádiz. Tras ejercer desde 2002 diversos cometidos en el festival gaditano, se convierte en 2006 en su responsable de programación. Jurado en diversos certámenes literarios, cinematográficos y teatrales, como el concurso de cuentos de cine organizado por la revista de cine *El Verdugo*, el Festival Internacional de Filmets de Badalona o el Concurso de Monólogos del Café-Teatro Pay Pay de Cádiz. Licenciado en Geografía e Historia, en la rama Moderna-Contemporánea, por la Universidad de Sevilla, Miranda ha realizado varios cursos de doctorado en Comunicación Audiovisual en la misma universidad, así como cursos y seminarios sobre temas cinematográficos en las Universidades de Cádiz, Complutense de Madrid y Andalucía. Colabora habitualmente en actividades de divulgación cinematográfica, como las organizadas en el Colegio de Arquitectos de Cádiz o el Centro de Profesores de Cádiz. Desde 1997 escribe sobre temas cinematográficos y teatrales en el *Diario de Cádiz* y en el grupo periodístico Joly, y ha colaborado en diversas publicaciones, como *Arte y crimen: fascinación y derecho*. Es coautor de un estudio inédito sobre el cineasta gaditano Jerónimo Mihura y ha escrito el libro conmemorativo del 40 aniversario de Alcances, *Crónicas alcanceras*.

PAU MONTAGUD (Valencia, 1976)

Director artístico de DOCSDF, Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, Montagud es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, maestro en Comunicación por la Universidad Miguel Hernández con la tesis "Dirección de documentales" y aspirante a doctor en Comunicación por la Universidad de Valencia. Asimismo ha cursado estudios de cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, desde donde dio el salto a la ciudad de México, después de realizar varios documentales en España, para participar activamente en La Maroma Producciones, tanto en documentales como programas de televisión, y desde la cual se funda DOCSDF. Periodista de prensa escrita y televisiva, y docente de diversas universidades mexicanas, ha colaborado siempre con diversos medios de comunicación y actualmente realiza y produce documentales.

GIOVANNA TAVIANI (Roma, 1969)

Directora artística del festival de documental narrativo SalinaDocFest. Licenciada en Historia de la Literatura Italiana Moderna y Contemporánea en la Universidad de Siena, desempeña desde 1996 actividades didácticas y de investigación en Literatura Contemporánea y

Literatura Comparada, con especial referencia a la relación entre el cine y la literatura, en la Universidad de Calabria, en la Universidad de Siena y en la Universidad Roma Tres. Durante los últimos años Taviani ha desarrollado módulos sobre documentales en algunas universidades italianas y en la NUCT (Nueva Universidad del Cine y de la Televisión) de Cinecittà. Ha publicado, junto a numerosos ensayos y reseñas de cine y literatura italiana, y en el ámbito de la edición científica y audiovisual, como redactora de la revista literaria *Allegoria*, dirigiendo la colección de audiovisuales didácticos *Dal testo allo scherzo. Al confine tra letteratura e cinema*. En el ámbito de la edición escolar en vídeo ha realizado varios trabajos: *Letteratura e cinema*, *Il Neorealismo*, Editorial Palumbo o *Il linguaggio cinematografico*. Debutó como realizadora en 2004 con *I nostri 30 anni. Generazioni a confronto*, que se exhibirá dentro de las *Sesiones especiales del Jurado*. En 2005 dirigió *Ritorni*, presentado en la Fiesta del Cine de Roma de 2006 y ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Potenza, y actualmente está trabajando en la creación de su nuevo documental *Fugue e approdi*.

CONCURSO DE REPORTAJE

IÔNA DE MACÊDO (Natal- Brasil, 1963)

Licenciada en Literatura y Cine en Estados Unidos, con estudios de posgrado en Lingüística en Francia, Macêdo comenzó en la industria audiovisual en 1989, en el ámbito de la distribución independiente, en París. Desde entonces, ha trabajado en distintas áreas- marketing, distribución o producción - en nueve países. Se incorporó a Sony Pictures en 1997, donde trabajó durante diez años en distintas funciones en América Latina y España. En 2004 fue promocionada a SVP de Producción Europea para Columbia Pictures, función que ejerció hasta diciembre del 2007. En 2008, crea Dama Filmes y produce *Un instante preciso*, documental sobre Jorge Drexler, dirigido por Manuel Hueriga, con Ovideo de Barcelona y TV3 de Cataluña, y actualmente está desarrollando cuatro proyectos de ficción que serán rodados en Estados Unidos, Brasil, España y Argentina, respectivamente.

JAVIER MARTÍN-DOMÍNGUEZ (Segovia, 1954)

Realizador, periodista y Director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Martín-Domínguez ha dirigido varios documentales - *Mapas de agua y arena. Las vidas de Jane y Paul Bawles; La última palabra; Madrid, USA* - y películas de ficción como *Viaje a la luna* y *De la piel pa' dentro*. Realizador de programas de televisión para Telemadrid, Telecinco, Canal Plus y TVE, donde ha ocupado varios puestos - coordinador del grupo RTVE, director de desarrollo y de canales temáticos, y secretario general- ha ejercido también el periodismo en prensa, radio y televisión, como corresponsal de RNE y de TVE en Nueva York y Washington, y de La

Vanguardia en Tokio. Javier Martín-Domínguez ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de periodismo internacional y premio Príncipe de Viana de creación audiovisual.

CARLOS D. MESA GISBERT (La Paz-Bolivia, 1953)

Ex presidente de la República de Bolivia, historiador miembro de la Academia Boliviana de la Historia y de la Sociedad Boliviana de Historia, periodista y político, Carlos de Mesa estudió literatura en las universidades Complutense de Madrid y Mayor de San Andrés de La Paz, en la que se licenció. Fue elegido vicepresidente de la República, cargo que ocupó entre 2002 y 2003 y en el periodo de 2003-2005 fue presidente constitucional de Bolivia, formando parte del Consejo Ciudadano para la Reforma de la Constitución, organizado en 2001. Es presidente de la Fundación Comunidad (2007), cuyo trabajo es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Fue fundador y director de la Cinemateca Boliviana, de la que es miembro desde 1976. Periodista desde 1979, en prensa, radio y televisión, fue subdirector del *periódico Última Hora* y director de dos canales de televisión (1985-1988). Analista de informativos de televisión desde 1985, fue fundador y director de Periodistas Asociados Televisión (PAT), productora de informativos y documentales convertida en Red de TV en 1998. En 1994 ganó el Premio de Periodismo Rey de España y en 2000 el de periodismo de la Fundación M. V. Ballivián. Autor de numerosos libros, entre ellos: *Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles*, *La aventura del cine boliviano*, *Historia de Bolivia* o *Presidencia sitiada*, ha realizado ciento dos vídeos documentales junto a Mario Espinoza, entre ellos: *La guerra del Chaco* (1992), *Bolivia siglo XX* (2001), *Patiño, el metal del diablo* (2005), *Presidencia sitiada* (2008) y *Los hijos del sol* (2006), que se proyectará dentro de las *Sesiones especiales del Jurado*.

CREACIÓN DOCUMENTAL CORTOMETRAJES

CSILLA KATÓ (Csikszereda-Rumania, 1970)

Programadora en el Festival de Cine Astra desde 1998 y miembro del comité seleccionador, organizadora de talleres y programas especiales del certamen, Kató ha sido ayudante de dirección y productora de numerosas películas antropológicas, como el galardonado documental *Blestemul Ariciului / La maldición del erizo*, que se exhibirá dentro de las *Sesiones especiales del Jurado* y en la sección *Rumanía vista por sus documentalistas*. Estudió Antropología Cultural y Cine en la Universidad Eotvos Lorant de Budapest, en la Escuela de Economía de Londres y en la Universidad Nacional Australiana de Canberra y actualmente es coordinadora de las Escuelas Culturales de Verano de Antropología auspiciadas por la Universidad Centroeuropea.

MAI MASRI (Amman-Jordania, 1959)

Masri se licenció en Cine en la Universidad Estatal de San Francisco en 1982 y desde entonces ha dirigido y producido numerosas películas que han sido galardonadas y emitidas en más de 100 cadenas de televisión de todo el mundo. Junto a su marido, el director Jean Khalil Chamoun, ha producido también una serie de películas que han obtenido más de 60 premios internacionales. Dentro de su filmografía podemos destacar algunos títulos que se exhibirán en las *Sesiones especiales del Jurado* y también en la sección dedicada al documental contemporáneo árabe, *Panorama de Documental Árabe Contemporáneo III : Beirut Diaries: Truth, Lies and Videos* (2006) Mejor Documental en el Asia Pacific Screen Awards, Primer Premio del Festival del Instituto del Mundo Árabe de París y Tributo Especial en el Festival de Cine de Ismailia, Egipto; *Atfal Chatila* (1998) que ganó el Premio al Mejor Director y al Mejor Cámara del Festival ASF de Londres y fue nominado al Premio de Amnistía Internacional; *Atfal Jabal Alnar* (1990) que recibió el Primer Premio del Festival de Cine del Cairo y el Premio del Público en el Feminin Pluriel en Francia. Otros títulos destacados serían *33 Days* (2007), Primer Premio de la sección "Tiempo de Historia" del Festival de Cine de Valladolid y nominado al Mejor Documental en el Asia Pacific Screen Awards; *Frontiers Of Dreams and Fears* (2001) que obtuvo 15 premios internacionales, entre ellos el Primer Premio del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Turín y el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Beirut. *Hanan Ashrawi: A Woman of her Time* (1995) que obtuvo el Premio al Mejor Documental One World Media Awards del Reino Unido y en el CMCA de Palermo y el Premio del Público en el Festival IMA de París. También ha codirigido con Jean Chamoun: *Suspended Dreams* (1992), Primer Premio del FIMA, París, y Premio de Oro del Festival de Cine de Damasco; *War Generation-Beirut* (1989), Premio de Bronce del Festival Nacional de Cine Educativo de Estados Unidos; *Wild Flowers* (1986), Premio Especial del Jurado de Valencia y Premio de la Crítica en Cartago; y *Under the Rubble* (1983), Premio Especial del Jurado en Valencia.

LOLA SALVADOR MALDONADO (Barcelona, 1938)

Novelista, guionista y productora autodidacta Maldonado participa activamente en instituciones y programas relacionados con el desarrollo y promoción de la industria audiovisual en Europa y Latinoamérica mientras mantiene una intensa actividad docente. Entre sus trabajos para cine y televisión, destacan los guiones de *El crimen de Cuenca*, *Las bicicletas son para el verano*, *Juan Soldado*, *El olivar de Atocha*, *Salvajes*. Con su empresa productora Brothers & Sisters produjo en 2001 *Salvajes*, dirigida por Carlos Molinero, que obtuvo tres nominaciones a los Premios Goya y el Goya al Mejor Guión Adaptado. En 2006 produjo y dirigió, también junto a Molinero, una película documental sobre metraje de archivo, *La niebla en las palmeras*, reconocida por la crítica internacional como una de las

obras cinematográficas más impactantes e innovadoras de todos los tiempos. Ha escrito y producido *Titón, de La Habana a Guantánamera* (2008), dirigido por Mirtha Ibarra, un documental sobre Tomás Gutiérrez Alea, que se exhibirá dentro de las *Sesiones especiales del Jurado*.

CREACIÓN DOCUMENTAL LARGOMETRAJES

SHANNON KELLEY (Ponca City-Estados Unidos, 1963)

Director de programas públicos del Archivo de Cine y Televisión de UCLA, y anteriormente administrador artístico del Festival Internacional de Cine de Morelia (Michoacán-México), también ha sido director de programación de Outfest: el Festival de Cine Gay y Lésbico de Los Ángeles, director adjunto del Programa de Cine Documental del Instituto Sundance, asesor principal de programación de la sección de documentales del Festival de Cine de Sundance y programador adjunto de su sección de cortometrajes. Ha ejercido de tutor en el programa europeo de desarrollo de producción documental Discovery Campus Masterschool, y participado en convocatorias de presentación de propuestas para la financiación de documentales en Estados Unidos y Europa. Su experiencia como jurado abarca otros eventos como BritDoc, Full Frame Documentary Festival, el Festival Internacional de Cine Latino de San Francisco, NewFest (Nueva York), el Festival Mundial de Cortometrajes (Toronto), Vidarte (Ciudad de México), Cinematexas (Austin) y el Festival de Cine de Huesca. También ha participado en festivales como DocAviv, Silverdocs, South by Southwest, el Festival de Cortometrajes de Los Ángeles o el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de San Francisco. Antes de introducirse en el mundo de los festivales, fue coordinador de guiones de Interscope Communications, Inc. Ha ejercido de asesor autónomo de directores y guionistas independientes, así como de festivales estadounidenses y extranjeros. Sus críticas cinematográficas y artículos históricos se han publicado en *The Advocate Magazine*, entre otras publicaciones tanto impresas como en web.

LOURDES PORTILLO (Chihuahua, 1944)

Nacida en Chihuahua, México, y criada en Los Ángeles, California, Lourdes Portillo lleva casi treinta años filmando películas donde las temáticas de justicia social latinoamericanas, mexicanas y chicanas son las protagonistas. A partir de su primera película, *After the earthquake / Después del terremoto* (1979), ha producido y dirigido más de una docena de obras que revelan el estilo híbrido que la caracteriza como artista visual, periodista de investigación y activista. De sus catorce películas terminadas cabe destacar la nominada al Oscar y al Emmy *Las Madres: The Mothers of Plaza de Mayo / Las madres de la plaza de Mayo* (1986) ; *La ofrenda: The Days of the Dead / La ofrenda: Días de los muertos* (1988);

Corpus: A Home Movie for Selena / Corpus: Una película casera para Selena (1999) o su más reciente largometraje, *Señorita extraviada* (2001), un documental sobre la desaparición y muerte de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Sundance, el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de La Habana, el Premio Néstor Almendros del Festival de Cine de Human Rights Watch y un Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Éste y otros títulos de la realizadora chicana se exhibirán en el festival dentro de las *Sesiones especiales del Jurado* y en la sección *Pantalla Latinoamericana* de Casa América - *Columbus on Trial / Colón a juicio* (1992), *The Devil Never Sleeps / El diablo nunca duerme* (1994); *My McQueen / Mi McQueen* (2004) y su nuevo cortometraje *Al más allá* (2008). Ha recibido varios homenajes y se han realizado varias retrospectivas sobre su carrera, entre las cuales destacan las del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Pacific Film Archive del Berkeley Art Museum y la Cineteca Nacional de México.

ALBERT SERRA JUANOLA (Banyoles-Girona,1975)

Este joven realizador catalán es una de las promesas del cine español en la actualidad. Su película *Honor de cavalleria* (2006), que fue considerada la séptima mejor película del año por la revista francesa *Cahiers du cinema*, se presentó en la Quinzaine des Réalisateurs del Festival de Cannes, y obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales, entre los cuales destacan el de Mejor Película en los prestigiosos Festivales de Turín, Belfort y Viena, donde recibió el premio Fipresci. Ha escrito y dirigido el largometraje *El cant dels ocells* (2008), igualmente presentado en la Quinzaine des Réalisateurs del Festival de Cannes 2008, que ganó el Premio a la Mejor Película en los festivales de Split y Belfort, así como los premios Gaudí a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. Ambas han sido estrenadas comercialmente en Francia, Portugal, Estados Unidos, Bélgica, Argentina y Reino Unido, entre otros países. Actualmente trabaja en una obra de teatro para el Teatre Lliure de Barcelona y prepara su próxima película, cuyo rodaje está previsto para junio de 2010.

SECCIONES INFORMATIVAS

Homenaje a Manoel de Oliveira

Manoel de Oliveira, el realizador portugués más internacional y prestigioso del panorama cinematográfico luso, que recibió la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes, recibirá un Homenaje en la sexta edición del festival DOCUMENTA MADRID 09. El objetivo del ciclo es además es rescatar la faceta documental de su prolífica obra cinematográfica, que a diferencia de la de ficción, no parece haber gozado de la atención que se merece. Empeñado en validar al "cine como espejo de la vida", Oliveira ha dedicado la suya al séptimo arte, manteniendo en las últimas cuatro décadas un ritmo frenético de trabajo.

Nacido en el seno de una acomodada familia de la burguesía industrial, Manoel de Oliveira (Oporto, 1908) estudió con los jesuitas, y desde muy joven manifestó su pasión por el cine. Atlético y trabajador, a los veinte años ingresó en la Escuela de actores de Rino Lupo, un cineasta italiano pionero del cine portugués de ficción. A los 23 años realizó de forma *amateur* su primer cortometraje documental, ***Douro, Faina Fluvial*** (1931), un título que dejaba patente la influencia que ejercían sobre él directores como Robert Flaherty y los documentales soviéticos, en el que describía una jornada de trabajo de los pescadores de las riberas del río Duero.

Tras el fracaso del primer filme, que había sido producido por su padre y no fue bien acogido en su país, Oliveira se dedicó a trabajar en las empresas familiares y sólo en 1939 volvió a rodar ***Já Se Fabricam Automóveis em Portugal / Ya se Fabrican Automóviles en Portugal*** (además de *Miramar, Praia de Rosas*, ambas de 1939).

Sus encontronazos con la censura salazarista durante los 50 y la falta de ayudas económicas provocaron que, a la edad de la jubilación, los 65 años, Oliveira sólo hubiera dirigido, además de los anteriores documentales, tres largos más de ficción. Lo insólito de su filmografía es que pasaría a incrementarse considerablemente a partir de la década de los ochenta, siendo ya un director de avanzada edad.

Sus documentales son una mirada personal a la vida cotidiana propia de distintos lugares y momentos de su Portugal natal – como el contraste del mundo artesanal e industrial reflejado en ***O Pão / El Pan*** (1964), donde la complementariedad de las imágenes consigue anular la distancia entre esos dos mundos, a través de dos formas diferentes de hacer el pan; o ***Famalicão*** (1940), un retrato de la aldea rodoviaria, con sus orígenes de leyenda y sus alegres y pintorescas calles que también permite entender su concepción del medio cinematográfico como manifestación artística. ***O pintor e a Cidade/ El Pintor y la Ciudad*** (1956), película a partir de la cual su estética y su lenguaje fílmico tomaron un rumbo distinto, minimiza la importancia del montaje y prioriza los planos largos y la puesta en

escena más teatral. El documental es un recorrido visual sobre la ciudad de Oporto a través de las acuarelas del pintor Antonio Cruz, que sale de su taller y recorre la ciudad. Las imágenes reales se alternan con las impresiones estéticas que el artista va registrando en sus pinturas. También relacionada con el arte está ***As Pinturas do Meu irmão Júlio/ Las Pinturas de mi Hermano Julio*** (1965) – que con su otro título ***O poeta doido, O Vitral e a Santa Morta*** (1965-2008) iban a formar parte de un proyecto fallido llamado *Palco Dum Povo* –. Este último es un documental dedicado al artista Júlio Régio, hermano del escritor José Régio (1901-1969), frecuente colaborador de Oliveira durante años.

El veterano director, que insiste en que sigue rodando películas sólo por el gusto de hacerlas, da cuenta de esta personalidad en títulos como ***Nice: À propos de Jean Vigo*** (1983), un paseo cinematográfico por la ciudad de Niza que trata de emular con estilo propio otro paseo anterior, el que realizó Jean Vigo en 1930. Pero no se trata simplemente de un trabajo que pretende encontrar las huellas del trabajo antecesor (*À Propos de Nice*) sino de una película que vaga de forma independiente por una ciudad cuyo único interés para Oliveira reside en que allí filmó Jean Vigo.

Sus 78 años de actividad tras la cámara le han valido numerosos premios en los grandes festivales internacionales como Berlín (Interfilm Award en 1981), Cannes (Premio del Jurado en 1999; Premio Fipresci en 1997 y 1990), Premios del Cine Europeo (Premio Honorífico en 2007, Premio Fipresci en 1997) o Venecia (Gran Premio Especial del Jurado en 1991 y León de Oro por el conjunto de su trayectoria en 1985).

El cine de Oliveira se impone a la realidad, la absorbe. Es un objeto de disfrute en sí mismo.

Homenaje a Manoel de Oliveira. *Douro, Faina Fluvial* (1931) ; *O Pintor e a Cidade* (1956) ; *O Pão* (1964) ; *As Pinturas do meu irmão Júlio* (1965) ; *Nice... À propos de Jean Vigo* (1983) ; *Já se fabricam automóveis em Portugal* (1938) ; *Famalicão* (1940) ; *O improvável não é impossível* (2006) ; *A vida e a morte. O romance de Vila do Conde* (1965-2008) ; *O poeta doido, o vitral e a Santa Morta* (1965-2008) ; *Porto da minha infância* (2001) ; *Hulha branca* (1932) ; *A propósito da bandeira nacional* (1987)

Homenaje a Manuel Summers

El director de cine español y humorista prolífico, Manuel Summers, perteneciente a las primeras generaciones de directores que nacieron de la Escuela de Cine, es, sin duda, un referente para el cine español. DOCUMENTA MADRID 09 le dedica un Homenaje, para mostrar parte de su filmografía, que por personal y variopinta, aporta auténticos destellos de genialidad, que le sitúan en un lugar de honor para la historia del cine español.

Andaluz de origen inglés, Manuel Summers (1935-1993) comienza a estudiar Derecho, aunque pronto realiza algunos cursos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y poco a poco se va decantando cada vez más por el mundo de la imagen. Trabaja como técnico en TVE y humorista gráfico en publicaciones como *Hermano Lobo* o *ABC*. En plena década de los sesenta, dirige *Del rosa al amarillo* (1963), de modesto presupuesto, ganadora de la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, aunque su filmografía está marcada por la producción de dos películas musicales basadas en la vida del grupo de rock español de los años ochenta *Hombres G*, de cuyo cantante y líder, David Summers, era progenitor.

Sus películas se caracterizan por una mezcla de humor negro y carácter satírico. ***Juguetes Rotos*** (1967), premiada en el Festival de Valladolid, es un documental crítico que no fue bien acogido por el público y que reorientó su carrera hacia un cine más popular y amable. Summers emprende una búsqueda de varios personajes que gozaron de gran popularidad en la España de hace unas décadas, que alguna vez fueron ídolos de masas y que ahora se encuentran en el abandono y el olvido: un *showman*, El Gran Gisbert; un torero, Nicanor Villalta; el boxeador Paulino Uzcudun, o el exfutbolista Guillermo Gorostiza. También hace un ingenioso retrato personal en ***Urtain, el Rey de la Selva...o así*** (1970), cuyo protagonista, José Manuel Ibar, un destacado levantador de piedras vasco conocido como *Urtain*, que poco después alcanzaría la cima del boxeo internacional, cuenta en primera persona su opinión sobre la vida, las mujeres y el boxeo. Curiosamente, y sin querer, este inclasificable filme – que el propio Urtain calificó de “degradante” para él– resulta premonitorio, dados los posteriores avatares por los que pasaría en la vida real su protagonista.

Precursora de las bromas con cámara oculta, una práctica ya habitual al otro lado del charco pero totalmente novedosa en la España de aquel momento, la saga ***To er muno e güeno (esa España tan divertida)*** (1982), ***To er mundo e mejor*** (1982) y ***To er mundo e...demasio*** (1985) es un buen ejemplo de la frescura y la originalidad de la filmografía de un autor casi olvidado en España, que DOCUMENTA MADRID 09 pretende recuperar con este ciclo.

Homenaje a Manuel Summers. *Juguetes Rotos* (1967) ; *Urtain, el Rey de la Selva...o así* (1970) ; *To er muno e güeno (esa España tan divertida)* (1982), *To er mundo e mejor* (1982) ; *To er mundo e...demasio* (1985)

Retrospectiva Frederick Wiseman

Frederick Wiseman (1935, Boston) es uno de los mejores documentalistas de la actualidad, representante por excelencia de la llamada modalidad observacional, una de las corrientes más extendidas y enraizadas dentro del documental.

Su carrera, que comienza en los años sesenta, es un ejemplo del cine que privilegia la sensación de que la realidad se muestra ante nuestros ojos como si la cámara no hubiera estado allí. Wiseman define sus películas como *reality dreams* o *reality fictions*, ficciones o sueños de realidad que se instalan en la tensión entre la realidad que registra en su cámara y la forma fílmica que ésta adopta en el montaje.

Desde sus comienzos en el mundo del cine, con incendiarios títulos como ***Titicut Follies*** (1967) y ***High School*** (1969), y desde hace treinta años ha dedicado su filmografía a profundizar y sumergirse en las instituciones públicas norteamericanas. Con treinta y cinco documentales y numerosos premios, entre los que destacan tres Emmy, Frederick Wiseman es uno de los documentalistas más importantes, más vistos y más prolíficos de la historia.

La mayoría de sus documentales tienen como protagonista una institución norteamericana- hospitales, escuelas, campos de entrenamiento del ejército, la policía...- lo que le ha permitido sacar a la luz muchos de los problemas y contradicciones del sistema de valores sobre el que se construyen las sociedades occidentales. Para él estas instituciones son una materia prima excepcional que le permite profundizar en la sociedad norteamericana ya que representan microsociedades que traducen los mejores y peores valores norteamericanos. Encontramos numerosos ejemplos de este repaso institucional en títulos como ***Blind / Ciegos*** (1987), una película sobre los programas educativos y la vida diaria de los alumnos de la Escuela de Ciegos; ***Domestic violence / Violencia Doméstica*** (2002) sobre el modo de intervención policial y la actuación del centro de acogida The Spring, el mayor de la ciudad, para mujeres y niños víctimas de este tipo de agresión; ***Juvenile Court / Tribunal Juvenil*** (1973) un documental sobre la compleja variedad de casos presentados ante el Tribunal Juvenil de Memphis ; o ***Near Death / Cerca de la muerte*** (1989) una crónica de seis horas sobre la Unidad Médica de Cuidados Intensivos del Hospital Beth Israel de Boston que documenta cómo las familias, los pacientes, los médicos, las enfermeras, los consejeros religiosos y el personal del mismo hacen frente a las cuestiones personales, éticas, médicas, psicológicas, religiosas y legales relacionadas con la muerte y con la decisión de continuar o retirar el tratamiento de soporte vital en enfermos terminales.

Las películas de Wiseman son una verdadera reflexión sobre la democracia. Para ***Public Housing / Vivienda social*** (1997), una crónica sobre la precaria situación de los residentes del complejo de viviendas sociales Ida B. Wells de Chicago, el aclamado documentalista

intentó captar todos los aspectos de la vida diaria del barrio: la ayuda a los toxicómanos, la vida de la calle, la adicción, el desempleo, la educación para la prevención de la drogodependencia, los programas de formación profesional o las tensas relaciones entre los residentes y la policía.

Ocasionalmente, sus películas describen instituciones menos políticas- el mundo de la moda o el reflejo de espacios públicos – como el del famoso y emblemático parque de Nueva York y la variedad de usos que hace la gente de él en **Central Park** (1989); **The Store / Los Grandes Almacenes** (1983) una mirada a la gestión interna y organización de una gran empresa o **Zoo** (1993) sobre el zoológico de Miami, Florida - o bien el día a día de las personas con sus profesiones- como en **Belfast Maine** (1999) la cotidianidad de una bonita ciudad portuaria de Nueva Inglaterra o su película **Ballet** (1995) en la que sigue la preparación de la gira europea de 1992 del American Ballet Theatre, por Roma, Copenhague y la Acrópolis de Atenas.

Uno de los elementos más distintivos de su cine lo encontramos en la estructura. Sus películas están organizadas como si de un mosaico se tratase: cada escena representa una faceta de la realidad, una tesela que sólo adquiere sentido al verla junto a todas las demás. La disposición de las escenas crea un universo cerrado y las diferentes escenas se relacionan entre sí a partir de pequeñas reminiscencias y de relaciones retóricas que van dando a luz una estructura compleja, convertidas en hilo de asociaciones para guiar la lectura del espectador. En lugar de transmitir un mensaje claro y directo, Wiseman obliga al espectador a crear el sentido oculto detrás de la estructura.

La retrospectiva de su obra se completará con una *Masterclass*, dentro del programa de Actividades Paralelas de DOCUMENTA MADRID 09, que el director ofrecerá en el Círculo de bellas Artes de Madrid.

Retrospectiva Frederick Wiseman *Aspen* (1991) ; *La dernière lettre / La última carta* (2002) ; *Ballet* (1995) ; *Belfast Maine* (1999) ; *Central Park* (1989); *The Store / Los Grandes Almacenes* (1983) ; *Public Housing / Vivienda social* (1997) ; *Near Death / Cerca de la muerte* (1989) ; *Juvenile Court / Tribunal Juvenil* (1973) ; *Domestic violence / Violencia Doméstica* (2002) ; *Blind / Ciegos* (1987) ; *Titicut Folies* (1967) ; *High School* (1969) ; *Zoo* (1993)

Retrospectiva Chris Marker

El realizador francés Chris Marker, figura esencial e irrenunciable dentro de la práctica cinematográfica, será objeto de otra de las retrospectivas de esta sexta edición del festival, en colaboración con el instituto Francés de Madrid.

A este polifacético creador (cineasta, escritor, fotógrafo y artista multimedia) se le atribuye la institucionalización del "cine-ensayo", una de las tendencias más interesantes del cine documental en los últimos tiempos y el conocimiento de su obra es vital para entender los distintos caminos por los que ha transitado el cine desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.

Chris Marker, seudónimo de Christian François Bouche-Villeneuve (1921) comenzó a trabajar en cine a comienzos de los años 50, junto a prestigiosos realizadores como Alain Resnais – con quien colaboró como asistente de dirección en su obra maestra, *Nuit el brouillard* (Noche y niebla, 1955) – y Agnès Varda, con quienes formó el núcleo *Rive Gauche*. Precisamente con Resnais codirige el cortometraje ***Les statues meurent aussi / Las estatuas también mueren*** (1953), una obra pionera del anticolonialismo, explorando a través de una intensa narración en off el destino de las obras de arte africanas asimiladas al circuito de la explotación comercial en Europa, y a la mentalidad etnocentrista del occidental blanco, que fue censurada en Francia durante bastante tiempo. Y en los sesenta produce uno de sus trabajos más relevantes, ***La Jettée/ El embarcadero*** (1962), una mirada insólita e innovadora dentro la producción documental, construida a partir de imágenes fijas.

A fines de los 60, Chris Marker promovió y organizó la formación de los Grupos Medvedkine, constituidos por jóvenes cineastas junto a obreros de distintas fábricas, que buscaron retratar la vida obrera en plena Francia del 68, retomando la experiencia del cineasta soviético Alexander Medvedkine, que tras la Revolución Rusa de 1917, impulsó el "Cinetren" para recorrer el amplio territorio soviético retratando la vida de obreros y campesinos, con quienes elaboraba conjuntamente cada película. En esa época realiza junto con Mario Marret, ***À bientôt j'espère/ Hasta pronto, espero*** (1967) sobre la huelga de las plantas de Rhodiaceta en Besançon en marzo de ese mismo año, y con François Reichenbach ***La sixième Face du Pentagone / El sexto lado del Pentágono*** (1968), sobre la manifestación en Washington de los partidarios de la paz en Vietnam y el ataque al Pentágono.

Las películas de Marker miran a la realidad social, política e histórica de su tiempo. ***L'Ambassade/ La embajada*** (1975), rodada en Súper 8 y hallada accidentalmente en los sótanos de una embajada, muestra a unos refugiados políticos que organizan su vida en tránsito en este territorio de asilo después de un golpe de estado militar, que nos recuerda a

los acontecimientos recientes ocurridos en Chile en 1973, con el golpe de Estado que derroca a Allende; o ***Puisqu'on vous dit que c'est possible/ Le decimos que es possible*** (1973), sobre la experiencia de la autogestión laboral de los trabajadores de los relojes Lip y su huelga. De forma muy significativa destaca el documental ***Le Fond de l'air est rouge/ El fondo del aire es rojo*** (1977), en el que Marker hace un repaso de la historia internacional de los movimientos de izquierda de 1967 a 1977, a partir de la influencia de la guerra de Vietnam y la Primavera de Praga, que son el germen de aparición de nuevas formas de militancia en todo el mundo, a través de la defensa de los derechos de la mujer, el medioambiente y la lucha contra el armamentismo.

Su amplia filmografía es un ejemplo de la capacidad que tiene el cine para utilizarse como instrumento de reflexión y memoria del siglo XX, y también como arma para planear el futuro – como hará en ***2084*** (1984), título con el que Marker adelanta la realidad en mil años, en la búsqueda de la promesa de un “mañana mejor”, a través de la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo).

Retrospectiva Chris Marker. *Les statues meurent aussi / Las estatuas también mueren* (1953) ; *La Jettée/ El embarcadero* (1962) ; *À bientôt j'espère/ Hasta pronto, espero* (1967) ; *La sixième Face du Pentagone / El sexto lado del Pentágono* (1968) ; *L'Ambassade/ La embajada* (1975) ; *Puisqu'on vous dit que c'est possible/ Le decimos que es possible* (1973) ; *Le Fond de l'air est rouge/ El fondo del aire es rojo* (1977) ; ***2084*** (1984)

Retrospectiva Andres Veiel

En esta edición, DOCUMENTA MADRID 09 dedica una retrospectiva a Andres Veiel para mostrar las obras de uno de los documentalistas y directores de teatro alemanes más interesantes de la actualidad.

Andres Veiel (Stuttgart, 1959) se formó en psicología pero tras asistir a un curso de dirección y dramaturgia impartido por el director polaco Krzysztof Kieslowski en uno de los seminarios internacionales del Künstlerhaus Bethanien, se decantó por el cine. En sus películas realiza una exacta observación de las circunstancias vitales de los individuos, sin perder nunca el equilibrio entre el adecuado distanciamiento y el tratamiento intensivo de sus motivos, mostrando a los protagonistas de las historias de una manera extraordinariamente sincera y mezclando las secuencias a través de un montaje sumamente ágil, sugerente y asociativo.

"Mi cámara es una suerte de sismógrafo para detectar cosas que normalmente permanecen invisibles" reconoce Veiel que, a pesar de indagar en sus películas en problemas más específicos de la sociedad alemana, mantiene en la esencia de sus historias una universalidad que puede trasladarse a cualquier parte del mundo. Sus documentales aúna su pasión por el cine y el teatro son ejemplos brillantes de un cine que no tiene reparos en cruzar las fronteras entre lo político y lo privado, el cine y el teatro, la investigación documental y la dramatización.

Además, la presencia que el teatro tiene en su obra hace de ésta una reflexión sobre los distintos usos del lenguaje de la representación -incluido el propio del cine documental, donde también es relevante la figura del personaje-, muy propicia para abrir nuevas vías dentro del audiovisual. Su último trabajo por ejemplo, **Der Kick / El Golpe** (2006), es una versión cinematográfica de la obra inspirada en la dramaturgia documental de Peter Weiss, basada en un mediático caso de tortura y asesinato que acaparó las portadas de los diarios alemanes en 2002, donde dos actores alternan personajes diferentes y de distinto sexo. En esta película, presentada en la Berlinale de 2006 y ganadora del Gran Premio en el Festival Visions du Réel de Francia en 2006 y del premio Adolf Grimme en 2008, trata de reconstruir, los hechos a partir de testimonios grabados, pero sin mostrar ni una sola escena de violencia.

De su primera puesta en escena, que ubicó en una cárcel de Berlín y para la cual convocó a actrices mayores, nacería **Winternachtstraum/ Sueño de una Noche Invernal** (1992), que realizó en 16 mm y en el que cuenta la historia de Inka, una mujer que vuelve después de setenta años de exilio a las tablas que debían haber sido el primer peldaño de su carrera. Poco después rueda su primer documental en cine, **Balagan** (1994), en la que un actor judío-ortodoxo, la hija de una sobreviviente de un campo de concentración y un palestino investigan sobre la vigencia actual del Holocausto en la sociedad israelí, y que causó

sensación en varios certámenes alemanes, como Berlín o el Festival de Cine Alemán. Los siguientes tuvieron igual éxito: **Die Überlebenden / Los Sobrevivientes** (1996), un retrato generacional de sus antiguos compañeros de escuela, ganó el premio Adolf Grimme en 1998; **Black Box BRD/ Black Box República Federal Alemana** (2001) recibió el Premio Europeo al Mejor Documental con el relato de dos vidas tan opuestas como radicales, ambas con un final brutal: la de Alfred Herrhausen, presidente del Deutsche Bank -que murió en 1989 al explotar una bomba en un atentado, probablemente cometido por el grupo terrorista RAF- y la de Wolfgang Grams -presunto miembro del grupo terrorista que debía ser arrestado cuatro años más tarde, y desapareció en extrañas circunstancias-; o **Die Spielwütigen/ El Furor de Actuar** (2004), la historia de cuatro estudiantes de la Escuela de teatro Ernst Busch de Berlín, ganador del Premio del Público de la Sección Panorama del Festival de Berlín.

En sus películas, Andres Veiel se sirve de recursos fílmicos muy diferentes: tomas de localizaciones originales, material documental de archivo, grabaciones y fotografías privadas o información aportada por testigos y declaraciones de personas cercanas. Veiel asume que su voluntad artística está fuertemente ligada a su compromiso humanitario y es por ello por lo que en sus imágenes y más allá de los ideales políticos, religiosos, sociales o artísticos que movieron a sus protagonistas a obrar de tal o cual manera, permanece el individuo como terreno a reivindicar.

La retrospectiva de su obra se proyectará en el Instituto Goethe de Madrid y el director visitará Madrid para asistir al festival y ofrecer una *Masterclass*, dentro del programa de Actividades Paralelas de DOCUMENTA MADRID 09.

Retrospectiva Andres Veiel. *Winternachtstraum / Sueño de una noche invernal* (1992) ; *Balagan* (1993) ; *Die überlebenden/ Los supervivientes* (1996) ; *Black box BRD /Caja negra RFA* (2000) ; *Die spielwütigen /Adictos a actuar* (2003) ; *Der kick / El golpe* (2006)

Elegías Íntimas II

Esta segunda edición del ciclo *Elegías Íntimas* retoma algunos interrogantes de la historia del cine, desde sus orígenes hasta la actualidad para ver de qué manera ven o han visto los cineastas la historia del medio en el que trabajan y como la influencia de sus predecesores o sus contemporáneos ha influido en el modo de abordar, construir y entender las imágenes.

Cada periodo de la historia del cine tiende lazos con otros momentos concretos y con otros cineastas. *Elegías Íntimas II* pretende descubrir a través de ejemplos fílmicos cuales son las afinidades entre directores de diferentes épocas o de diferentes culturas. Además, el ciclo describe la metodología de ciertos cineastas durante algunos de los rodajes más controvertidos, difíciles o simplemente anodinos de la historia del cine.

Diarios fílmicos, lecciones, devociones y traiciones se entrecruzan con viajes a las fuentes del cine clásico, cuando lo único que parece vivirse en la modernidad es una suerte de deriva que a veces sólo puede vencerse si uno se aplica a sí mismo el principio de casi todas las narraciones: el movimiento.

Algunas películas nos muestran en pleno proceso creativo a directores megalómanos y visionarios – en ***Science Friction / Ciencia Fricción*** (1959) Stan VanderBeek hace una mezcla de collages dadaístas con ficción científica, en *stop-motion* (VanderBeek fue pionero en la animación por ordenador), que es una sátira de los medios de comunicación y la investigación científica; en ***Cinematógrafo 1900 (Homenaje a Segundo de Chomón)*** (1979) el español Juan Gabriel Tharrats rinde un merecido homenaje a una figura olvidada, pero determinante en la historia de nuestro cine: el *Méliès español*, un turolense pionero del cine mudo y técnico de trucajes en películas, Segundo de Chomón; o ***Montparnasse, Poème du Café-Crème / Montparnasse, Poema del Café con Leche*** (1929) un cortometraje documental de 10 minutos de duración, realizado por el exiliado ucraniano Eugene Deslaw, que responde al propósito de reducir alquímicamente la vida de la metrópolis moderna en una sinfonía visual.

Otras cintas analizan los procesos de creación de grandes o incipientes figuras del cine como ***Phoenix Tapes/ Cintas Phoenix*** (1999) de Christoph Girardet y Matthias Müller, formada por fragmentos de 40 películas de Alfred Hitchcock que revelan las técnicas, curiosidades y obsesiones del director británico; o ***Waiting for Sancho / Esperando a Sancho*** (2008) en la que Mark Peranson hace una especie de *making-off* experimental de la tan aclamada por la crítica *El cant dels ocells*, del catalán Albert Serra.

Otros títulos muestran como los cineastas se observan a sí mismos, de forma intempestiva, reflexiva o confusa, intentando explicarnos de la mejor manera cuáles fueron los motivos que les llevaron a ejercer su profesión - ***Im Spiegel der Maya Deren / En el Espejo de Maya***

Deren (2002) de la austriaca Martina Kudláček, muestra la trayectoria de una de las más importantes experimentadoras cinematográficas de la vanguardia mundial, la bailarina, coreógrafa y cineasta olvidada Maya Deren; en **Souleymane Cissé** (1990) Rithy Panh recoge en su cámara las confesiones del cineasta procedente de Mali, conocido tras su éxito en Cannes con *Yeelen* en 1987; o **Camera / Cámara** (2007) donde David Cronenberg utiliza un recurso parecido a la cámara oculta para retratar en este cortometraje los lamentos de un veterano actor en el piso donde vive.

Y otras son experimentos fílmicos de gran altura como **The Family Album / El Álbum de familia** (1998) de Alan Berliner, uno de los documentalistas norteamericanos más destacados de la actualidad, especialista del montaje y el uso de material de archivo, como demuestra este título, para el que utilizó exclusivamente fragmentos de películas caseras ajenas; o **Picture This : The Times of Peter Bogdanovich in Archer City, Texas / Fotografía esto: la Epoca de Peter Bogdanovich en Archer City, Texas** (1991) la crónica documental de George Hickenlooper, basada en la deconstrucción visceral del candidato a un premio de la Academia, Peter Bogdanovich y de la crisis nerviosa que estuvo a punto de sufrir cuando rodaba *La última película* (1971).

En el ciclo Elegías Íntimas II podremos también hacer viajes por el celuloide y más allá - en **Boat / El Bote** (2007) David Lynch nos lleva en un viaje hacia la noche...; el director búlgaro Valentin Valchev nos cita en la ciudad del amor en **See You at the Eiffel Tower / Te veo en la Torre Eiffel** (2008), un análisis del propósito general del cine en el que Valchev pretende seguir los pasos de los directores Joris Ivens y Marion Michelle por la Europa de Este poscomunista; Pier Paolo Pasolini nos muestra un diario de viaje en **Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Mateo / Localizaciones en Palestina para El Evangelio de San Mateo** (1965), el cuaderno de notas para El Evangelio según San Mateo del genio italiano, en su búsqueda de nuevas formas de filmar los textos bíblicos; y como última estación, **Le Temps des Amoureuses / El Tiempo de las Amantes** (2008) de Henry-François Imbert, que busca, treinta años después, personajes de la historia *Mes petites amoureuses* de Jean Eustache.

Elegías Íntimas II. **Boat** (2007) David Lynch, EEUU ; **Camera** (2007) David Cronenberg, Canadá ; **Cinematógrafo 1900** (1979) Juan Gabriel Tharrats, España ; **The Family Album** (1998) Alan Berliner, EEUU ; **Im Spiegel der Maya Deren** (2002) Martina Kudláček, Austria ; **Montparnasse** (1929) Eugene Deslaw, Francia ; **Phoenix Tapes** (1999) Christoph Girardet y Matthias Müller, Alemania ; **Picture This : The Times of Peter Bogdanovich in Archer City, Texas** (1991) George Hickenlooper, EEUU ; **Science Friction** (1959) Stan VanderBeek, EEUU ; **See You at the Eiffel Tower** (2008) Valentin Valchev, Bulgaria ; **Souleymane Cissé** (1990) Rithy Panh, Francia ; **Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Mateo** (1965) Pier Paolo Pasolini, Italia ; **Le temps des amoureuses** (2008) Henry-François Imbert, Francia ; **Waiting for Sancho** (2008) Mark Peranson, Canadá

La risa Oblicua

Tradicionalmente alineado con los discursos de sobriedad, el documental parece haberse tomado demasiado en serio a sí mismo a lo largo de la historia. Pensar en el género documental y asociarlo a la idea de una película seria, rigurosa, sobria, densa y, generalmente, aburrida es todavía común. El ciclo *La Risa Oblicua* pretende mostrar la fusión de los dos géneros, la comedia y el documental, y desmontar prejuicios. ¿Es posible un cine documental cómico? Y le ofrece varias respuestas.

En el momento en el que el documental se ha aliado con el humor lo ha hecho a fuerza de desviarse y cuestionar su propio canon. Si bien es cierto que en un siglo de cine, la comicidad ha estado presente sólo de forma difusa en el género, soterrada por otros propósitos más graves y prioritarios, es a partir de los años ochenta, y con mayor profusión en el último decenio cuando convergen el documental y el humor de forma natural y hasta habitual en muchos trabajos. Este ciclo constará de cinco sesiones que irán descubriendo varios ejemplos de que ya desde los sesenta se fusionan ambas directrices, con resultados cómicos.

Encontramos algunas joyas como la ***Ilha Das Flores / La Isla de las Flores*** (1989) del brasileño Jorge Furtado, que se hizo con el Oso de Plata del Festival de Berlín en 1990 o el Premio del Público del Festival Clermont-Ferrand en 1991 utilizando la apariencia inocente de un tomate para revelar las injusticias más cotidianas y tristes de nuestro mundo. Otro ejemplo es ***The Atomic Café / El Café Atómico*** (1982), nominado en los Premios Bafta de 1983 al Mejor Documental, en el que el cineasta Kevin Rafferty, la periodista Jayne Loader y el documentalista Pierce Rafferty recogen fragmentos de películas de propaganda de los años 40 y 50, con las que hacen un retrato sarcástico de la visión escalofriante y de la paranoia norteamericana sobre la Guerra Nuclear y de su inconsciente campaña de mentiras y desinformación.

Algunos títulos enfatizan lo cómico y lo trágico de las vidas de sus autores en forma de diario cinematográfico. En un tono de comedia, Jim McBride propone en ***David Holzman's Diary / El Diario de David Holzman*** (1968) una serie de cuestionamientos que siguen siendo de total actualidad; ***Wie ich ein Höhlenmaler Wurde / How I Became a Cave Painter / Cómo me convertí en un pintor rupestre*** (2001) es la crónica en primera persona de su director, el alemán Jan Peters, durante su experiencia como ayudante de escenografía en el Teatro Municipal de Hamburgo. En ***If the Camera Blows up / Si la Cámara Explota*** (2008), Óscar Pérez cede su cámara a un paquistaní para que envíe a su familia su visión de Barcelona: los compañeros de trabajo, un paseo por un parque... Las imágenes domésticas que graba, a veces líricas otras impregnadas de humor, redescubren la ciudad y nuestros puntos de vista.

Otros nos hablan de cosas serias como el mundo del trabajo como **Conceptos Clave del Mundo Moderno: la Oficina** (1998) del español León Siminiani, que recurre al blanco y negro para contarnos cómo en una oficina de Nueva York parece que el sueño americano está un poco más cerca; o **Lo que tú Dices que Soy** (2007), un retrato tierno y cruel que hace Virginia García del Pino del trabajo como espejo deformante de las personas, de sus deseos, de sus ambiciones, de su tiempo...

Y en general, nos hablan de la vida desde sus orígenes y desde el prisma del humor - **August: A Moment Before the Eruption/ Agosto: un Momento antes de la Erupción** (2002) del israelita Avi Mograbi, que como en el resto de su filmografía retrata con afecto las contradicciones de la vida en un contexto como el de su país; **Brains on Toast: The inexact Science of Gender / Tostadas de Sesos: la Ciencia Inexacta del Género** (1992), una aproximación humorística y profundamente crítica de los directores americanos Joyan Saunders y Liss Platt, al discurso científico que busca en detalles biológicos como el tamaño del cerebro o las hormonas, las diferencias entre los sexos; **Cannibal Tours / Viajes caníbales** (1988), en el que el australiano Dennis O'Rourke invierte los roles tradicionales del cine etnográfico y se mofa de la figura del turista ávido de exotismo y con aires de superioridad; **The Girl Chewing Gum / La Chica Mascando Chicle** (1976), una crónica de acontecimientos cada vez más absurdos en una calle londinense, del inglés John Smith; o **VHS Kahloucha** (2006) del tunecino Néjib Belkadhi, la historia de cómo Moncef Kahloucha, pintor de brocha gorda y gran seguidor del cine de género de los años 70, rueda cómicas escenas en VHS con la ayuda de los habitantes del barrio popular de Kazmet en Sousse.

Este ciclo tendrá también una sesión muy especial dedicada al documental que abandona los soportes clásicos para mutar en formas digitales, televisivas o de Internet, y prolifera actualmente en plataformas *on-line* tan conocidas como *YouTube*. Las proyecciones especiales de la Sesión On Line a través de la Web del festival, serán una selección de gags, ensayos, experimentaciones, delirios, videos domésticos y diferentes piezas de carácter híbrido que han sido concebidas para Internet o que hoy gozan de una segunda y longeva vida en la red.

La risa oblicua. *The Atomic Café* (1982) Jayne Loader, Kevin Rafferty, Pierce Rafferty, EE.UU ; **August: A Moment Before the Eruption** (2002) Avi Mograbi, Israel ; **Brains on Toast: The inexact Science of Gender** (1992) Joyan Saunders, Liss Platt, EE.UU ; **Cannibal Tours** (1988) Dennis O'Rourke, Australia ; **Conceptos clave del mundo moderno: la Oficina** (1998) León Siminiani , España ; **David Holzman's Diary** (1968) Jim McBride, EE.UU ; **The girl Chewing Gum** (1976) John Smith, UK ; **If the camera blows up** (2008) Oscar Pérez, España ; **Ilha das flores** (1989) Jorge Furtado, Brasil ; **Lo que tú dices que soy** (2007) Virginia García del Pino, España ; **Wie ich ein höhlenmaler Wurde /How I became a cave painter** (2001) Jan Peters, Alemania ; **VHS Kahloucha** (2006) Néjib Belkadhi, Túnez

Docuaventura

Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack

La curiosidad por conocer cómo viven otras culturas ha sido uno de los motivos impulsores de la práctica cinematográfica documental y, por tanto, uno de los intereses principales de DOCUMENTA MADRID 09.

Si en la edición anterior el festival proyectó, por primera vez en España, la fascinante obra de Martin y Osa Johnson, este año Docuaventura dedica su programación a otra pareja de realizadores aventureros que, desde la década de los años veinte y hasta mediados de siglo, emplearon una cámara para filmar lugares y personajes exóticos: Merian C. Cooper y Ernest Beaumont Schoedsack.

Ernest Beaumont Schoedsack (1893-1979) y Merian Coldwell Cooper (1893-1973) fueron unos curiosos aventureros, curtidos en todo tipo de labores como el reporterismo, la Guardia Marina y Nacional o los escuadrones aéreos de la guerra contra la Unión Soviética. Conocidos por ser los creadores de la famosa película de ficción *King Kong* (1933), no ha trascendido el hecho de que ésta se realizó a partir de uno de sus trabajos documentales y que su verdadera pasión era el registro de lugares lejanos y de historias articuladas en torno a familias de lugares tan distintos como Etiopía, Irán, Singapur, Laos y Tailandia.

Para contar la envidiable vida de estos dos personajes el ciclo recurre al veterano documentalista Serge Viallet, que opta por un enfoque muy poco convencional en este tributo excéntrico pero encantador a Schoedsack y Cooper, ***À l'ombre de King Kong/A la Sombra de King Kong*** (2003). Sin embargo, lleva su idea a un extremo que podría incomodar a los puristas. La mujer de Viallet, que nació el día que se estrenó *King Kong*, resuelve eficazmente el problema de cómo presentar el material e incluye escenas de diversas películas de C. Cooper y B. Schoedsack, como la citada *King Kong o Creation* (1932).

Christopher Bird y Kevin Brownlow hacen un genial retrato de Merian C. Cooper, desde sus tiempos de soldado y piloto en tres guerras diferentes, hasta sus proezas en Hollywood como director, productor e innovador cinematográfico en ***Soy King Kong! Las Proezas de Merian C. Cooper*** (2005).

Cooper y Schoedsack formaron un peculiar maridaje y unieron sus espíritus intrépidos en el campo documental, debutando con ***Grass: a Nation's Battle for Life / Hierba*** (1925), en la que también participó la periodista Marguerite Harrison, y en la que atravesaron Asia Menor para dar con una tribu de nómadas de Irán conocidos como los Bakhtiari. Con dos cámaras auestas y un reducido equipo de sostenimiento, los tres norteamericanos no tuvieron más remedio que enfrentar los mismos peligros y soportar los mismos padecimientos que enfrentaba y padecía la tribu en marcha. Le siguió ***Chang: a Drama of the***

Wilderness / Chang: la Jungla Misteriosa (1927), rodado en las selvas del norte de Siam (hoy Tailandia), y más tarde **Ra-Mu (Captain Salisbury Ra-Mu)** (1934) en Adís Abeba, donde retrataron a Ras Tafari, el príncipe regente del Imperio abisinio (y posterior emperador de Etiopía).

Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack atravesaron de desiertos, ríos y montañas en busca de imágenes que contar. En **Rango** (1931) Ernest B. Schoedsack cuenta la historia de Ali y su hijo Bin, dos cazadores de un poblado de la selva de Sumatra, que se enfrentan diariamente a la lucha por la vida y la comida, entre tigres, orangutanes y todo tipo de felinos.

Docuaventura es una oportunidad única para viajar en el tiempo y en el espacio, escoltados por la cámara y las experiencias de estos dos grandes aventureros.

Docuaventura. Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. *Grass: a Nation's battle for life / Hierba* (1925) M.C y B.S ; *Chang: a drama of the wilderness / Chang: la jungla misteriosa* (1927) M.C y B.S ; *Rango* (1931) Ernest B. Schoedsack ; *Ra-Mu (Captain Salisbury Ra-Mu)* (1934) M.C y B.S ; *À l'ombre de King Kong/A la sombra de King Kong* (2003) Serge Viallet ; *I'm King Kong! The exploits of Merian C.Cooper/ Soy King Kong! Las proezas de Merian C.Cooper* (2005) Christopher Bird y Kevin Brownlow.

Echando la vista atrás: El cine. La memoria

Continuando con el ciclo que ya iniciamos en la anterior edición, *Echando la vista atrás* reúne este año varios documentales españoles que hablan sobre la memoria del cine, desde la perspectiva de otros autores u otras épocas pasadas.

Recién concluída la efeméride de los 25 años de su muerte, Gaizka Urresti y Javier Espada retoman la figura de uno de los cineastas más importantes del siglo XX, el aragonés Luis Buñuel, y hacen un recorrido por su vida, de la mano de su primogénito Juan Luis Buñuel y en compañía de su fiel guionista y amigo Jean Claude Carrière – ***El último guión: Buñuel en la memoria*** (2008). El espectador es invitado al grato privilegio de sumergirse en las conversaciones íntimas entre ellos dos y con otros amigos en las que descubrimos historias previamente recogidas en el libro de memorias *Mi último suspiro*, junto a otras contadas por primera vez.

Otro de los imprescindibles, Orson Welles se manifestó como un gran admirador de los paisajes y costumbres de España. En los años cincuenta grabó, cámara en mano, imágenes de las pinturas de Goya, intercalándolas con escenas cotidianas de la Feria de Abril de Sevilla, las procesiones y los toros. Más de medio siglo después, salen a la luz dichas grabaciones, un legado histórico que retrata una época y muestra los paralelismos entre dos genios de la cultura universal, con el documental ***Orson Welles y Goya*** (2008) de Emilio Ruiz Barrachina. Las imágenes que vertebran la película se consideran una joya no sólo por su cuidada belleza, sino porque además forman parte del material inédito que Welles rodó en nuestro país mientras seguía la temporada taurina de su amigo Antonio Ordóñez.

La ganadora del Segundo Premio Tiempo de Historia de la última Semana Internacional de Cine de Valladolid, ***Hollywood contra Franco*** (2008), es una excelente revisión cinematográfica de Oriol Porta de cómo la guerra civil española fue usada en Hollywood – entre 1937 y 1975– en sintonía con las tendencias e intereses de la política americana de cada momento. Desde posiciones liberales prorrepúblicas en los cuarenta –con el nazismo como enemigo–, al acercamiento a Franco en los cincuenta, cuando el adversario era el comunismo. La relación entre cine y política es narrada a través de la historia de Alvah Bessie, un guionista de Hollywood que luchó como brigadista en la guerra española.

Por último, se proyectará ***Plan Rosebud 1*** y ***Plan Rosebud 2*** (ambos de 2008) de María Ruido, una indagación sobre las formas de transmisión y/o imposición de la memoria histórica y una reflexión contemporánea sobre la cultura.

Echando la vista atrás: El cine. La Memoria. El último guión: Buñuel en la memoria (2008) Gaizka Urresti y Javier Espada ; ***Orson Welles y Goya*** (2008) Emilio Ruiz Barrachina; ***Hollywood contra Franco*** (2008) Oriol Porta ; ***Plan Rosebud 1*** y ***Plan Rosebud 2*** (ambos de 2008) de María Ruido

Pantalla Latinoamericana

Un año más, Casa de América en su papel de sede del Festival DOCUMENTA MADRID 09, mostrará una selección de los mejores títulos del cine documental latinoamericano actual, haciendo un recorrido por nombres claves del cine cubano y mexicano como son Santiago Álvarez y Lourdes Portillo, en contraposición a los nuevos talentos del cine cubano, con varios trabajos de jóvenes realizadores contemporáneos.

Maestros del cine documental: Homenaje a Santiago Álvarez

El cineasta cubano Santiago Álvarez (1919 - 1998) es una de las figuras más destacadas del género documental latinoamericano y mundial del siglo XX. Realizó más de seiscientas obras, algunas de ellas consideradas auténticas joyas del documental, como la reivindicativa **Now!** (1964) o **Hanoi Martes 13** (1967), título considerado por algunos especialistas como el antecedente del videoclip actual.

Revolucionario del cine y de la vida, y luchador férreo contra el imperialismo, Álvarez transformó los noticiarios de la revolución cubana fundando Noticiero ICAIC Latinoamericano, desde el que realizaba innovadores montajes que, entre el lirismo, el collage, la propaganda y la ferocidad de los documentos y archivos, enseñaban la historia del imperialismo norteamericano que nadie mostraba: Vietnam, las luchas por los derechos civiles... Recorrió más de noventa países haciendo cine documental, y algunas de sus obras más conocidas son un repaso excelente de la historia actual de su Cuba natal y una radiografía política del mundo en esa época: **LBJ** (1968), **79 Primaveras** (1969), **Ciclón** (1963) o **Hasta la Victoria siempre** (1967).

Maestros del cine documental: Homenaje a Santiago Álvarez. **Ciclón** (1963) ; **Now!** (1965) ; **Cerro Pelado** (1966) ; **Hanoi, Martes 13** (1967) ; **Hasta la victoria siempre** (1967) ; **LBJ** (1968) ; **79 Primaveras** (1969) ; **Despegue a las 18.00** (1969) ; **¿Cómo, por qué y para qué se asesina a un general?** (1971) ; **La Estampida** (1971) ; **El tigre saltó y mató...pero...morirá...morirá** (1973) ; **Abril de Vietnam en el año del gato** (1975) ; **La guerra necesaria** (1980) ; **La importancia universal del hueco** (1981) ; **Nova Sinfonía** (1982) ; **Biografía de un Carnaval** (1983) ; **Brascuba** (1987) ; **Para bailar, La Habana** (1998) ; **Noticiero I** (1961) ; **Noticiero 421** (1968)

Especial Lourdes Portillo

Nacida en Chihuahua en 1944 y establecida desde los trece años en Estados Unidos, Lourdes Portillo Ruiz es considerada una de las figuras más representativas del cine mexicano. Polémico e incisivo, su trabajo documental se ha caracterizado, a lo largo de los años, por ofrecer la imagen de las realidades que subyacen y definen la realidad de las minorías y los oprimidos, entre la vocación periodística y el lirismo.

Realizó sus estudios en la maestría en cine en el San Francisco Arts Institute, a lo largo de la década de 1970, y allí participó en la agrupación fílmica marxista CineManifest, donde gestó el compromiso político y la experimentación formal características de su obra, que ha ido evolucionando desde entonces.

Portillo solía alimentarse de las historias mexicanas que escuchaba de sus padres, como la controvertida muerte de su tío Oscar que investigó y fue el origen de ***The devil never sleeps / El diablo nunca duerme*** (1994) o un pequeño artículo de las mujeres extraviadas en la Ciudad de Juárez, que fue el inicio de ***Señorita Extraviada*** (2003), en el que intenta desentrañar las razones de los tristemente famosos casos de feminicidio en esa ciudad mejicana. Otros títulos que se podrán ver en este ciclo son ***Columbus on Trial / Colón a juicio*** (1992), una sátira de Cristóbal Colón y el Quinto Centenario, con el grupo de teatro latino, Culture Clash; ***My McQueen*** (2004) documental influencia que Steve McQueen y su película *Bullit* ejercieron sobre los conceptos de masculinidad y etnicidad en la ciudad de San Francisco. O su último trabajo, ***Al más allá*** (2008), un documental experimental que se vale de elementos narrativos para explorar los fenómenos de trasiego de riquezas y tráfico de drogas a lo largo de la costa maya de México.

Especial Lourdes Portillo. *Columbus on Trial / Colón a juicio* (1992) ; *Sometimes my feet go numb / A veces se me duermen los pies* (1994) ; *The devil never sleeps / El diablo nunca duerme* (1994) ; *Señorita Extraviada* (2003) ; *My McQueen* (2004) ; *Al más allá* (2008)

Nuevas generaciones del documental en Cuba

Una pequeña muestra del cine más inmediato que se está creando en la isla cubana, de manos de tres jóvenes realizadores: Alejandro Ramírez, ***Las colmenas*** (2007); Rolando Rosabal, ***Rara Avis: el caso Mañach*** (2008) y Susana Barriga, ***The Illusion / La ilusión*** (2008).

Nuevas generaciones del Documental en Cuba. *Las colmenas* (2007) Alejandro Ramírez ; *Rara Avis: el caso Mañach* (2008) Rolando Rosabal ; *The Illusion / La ilusión* (2008) Susana Barriga

Panorama de Documental Árabe contemporáneo III

La tercera muestra de documentales *Panorama de Documental Árabe contemporáneo III* nos acerca a la producción más reciente de documentales realizados por directores árabes, que desde Marruecos, Argelia, Egipto, Palestina, Líbano y Siria nos hablan de la memoria colectiva de los pueblos, en un intento cinematográfico por trabajar con el pasado, con una mirada hacia el presente para entenderlo mejor y poder cambiarlo. Con el objetivo de ofrecer distintas maneras de presentar la memoria histórica, se han seleccionado seis películas que componen este ciclo, organizado por Casa Árabe, que nuevamente se convierte durante unos días en una de las sedes del Festival DOCUMENTA MADRID 09.

Cabe destacar la presencia este año de la directora palestina Mai Masri que mostrará sus últimos trabajos en DOCUMENTA MADRID 09, y asistirá a un Encuentro con el público el lunes 8 de mayo en Casa Árabe, moderado por el comisario del Panorama, Basel Ramsis. En las películas de Mai Masri causaron impacto entre el público del documental árabe desde sus comienzos, a principios de los años ochenta, al trabajar con herramientas nuevas, poco utilizadas y desconocidas en el cine documental árabe de entonces. Los títulos de la muestra – **Atfal Chatila / Los niños de Chatila** (1998), **Atfal Jabal Alnar / Los niños del Monte de Fuego** (1990) y **Yawmeyat Beirut, Hakaek, Akazeeb, wa videos / Diarios de Beirut: verdades, mentiras y vídeos** (2006) – nos hablan de refugiados, exilio, Intifada y revolución para mostrar como el pasado y el presente tienen una relación muy estrecha.

La memoria es el tema principal del trabajo cinematográfico de muchos documentalistas árabes en la actualidad, por numerosos motivos, sociales y políticos. Precisamente de ella nos hablan los documentales seleccionados para este ciclo. Existen casos en los que la memoria puede ser política – **Molook wa kombars / Reyes y extras** (2004) de la palestina Azza El-Hassan, que pretende recuperar el archivo cinematográfico de la OLP perdido durante la invasión israelí de Beirut en 1982; **Nos lieux interdits / Nuestros lugares prohibidos** (2007) de la marroquí Laila Kilani, sobre víctimas y familiares desaparecidos en los llamados “años de plomo”; o **Li fet met / Lo que pasó, pasó** (2007), de Nadia Bouferkas y Mehmet Arikan, sobre la época de la Guerra de Liberación argelina - o tratarse de la memoria colectiva mezclada con la personal, desde un tono mucho más íntimo – **Ana allaty tahmel alzohor ila kabrecha / Yo soy la que lleva flores a mi tumba** (2006), dirigida por su protagonista, Hala Alabdalla, y por Ammar Albeek; **Dardasha Nesaeya / Charla de mujeres** (2004) una mirada hacia el movimiento de liberación de la mujer en Egipto, de Hala Galal; o **J'ai tan taimé... / He amado tanto...** (2008) de Dalila Ennadre.

Panorama de Documental Árabe contemporáneo III. *Atfal Chatila / Los niños de Chatila* (1998) Mai Masri ; *Atfal Jabal Alnar / Los niños del Monte de Fuego* (1990) Mai Masri ; *Yawmeyat Beirut, Hakaek, Akazeeb, wa videos / Diarios de Beirut: verdades, mentiras y videos* (2006) Mai Masri ; *Molook wa kombars / Reyes y extras* (2004) Azza El-Hassan ; *Nos lieux interdits / Nuestros lugares prohibidos* (2007) Laila Kilani ; *Li fet met /Lo que pasó, pasó* (2007) Nadia Bouferkas y Mehmet Arian ; *Ana allaty tahmel alzhohor ila kabrecha / Yo soy la que lleva flores a mi tumba* (2006) Hala Alabdalla y Ammar Albeek ; *Dardasha Nesaeya / Charla de mujeres* (2004) Hala Galal ; *J'ai tan taimé.../ He amado tanto...* (2008) Dalila Ennadre

Rumanía vista por sus documentalistas

Esta sección dedicada al documental de origen rumano, organizada en colaboración con el Instituto Rumano de Cultura, pretende ser un reflejo de las últimas tendencias del género en un país como Rumanía, que en las últimas décadas ha sufrido profundas transformaciones sociales y un exilio importante de su población hacia otros países de Europa.

Títulos como ***Asta E / La vida es así*** (Thomas Ciulei, 2001), que retrata tres generaciones de habitantes del Delta del Danubio, ***Blestemul Ariciului / La maldición del erizo*** (Dumitru Budrala, 2005) sobre una familia de gitanos o ***Fanfaron, Fanfaron / Fanfarria, Fanfarria*** (Corneliu Gheorghita, 2007) sobre las tradicionales bandas de música llamadas fanfarrias, son ejemplos cercanos del pulso social del país.

Y los entramados de su historia política más actual se perfilan en ***Nascuti la comanda / Nacidos por mandato*** (Florin Iepan, 2005), un duro testimonio político sobre la prohibición del aborto en Rumanía en los años sesenta y los duros años de opresión; ***Podul Peste Tisa /El puente sobre el Tisa*** (Ileana Stanculescu, 2004), que cuenta la historia de ese puente, construido durante el Imperio austrohúngaro y destrozado tras la Segunda Guerra Mundial; o el verdadero poder de la censura en los años ochenta, reflejado en ***Razboi pe calea undelor / Ondas de frío*** (Alexandru Solomon, 2007).

Rumanía vista por sus documentalistas. *Asta E / La vida es así* (2001) Thomas Ciulei ; *Blestemul Ariciului / La maldición del erizo* (2005) Dumitru Budrala ; *Fanfaron, Fanfaron / Fanfarria, Fanfarria* (2007) Corneliu Gheorghita ; *Nascuti la comanda / Nacidos por mandato* (2005) Florin Iepan ; *Podul Peste Tisa /El puente sobre el Tisa* (2004) Ileana Stanculescu ; *Razboi pe calea undelor / Ondas de frío* (2007) Alexandru Solomon

Sesiones especiales del Jurado

Esta sección está dedicada a mostrar parte de la obra documental, artística y cinematográfica de los representantes del Jurado Oficial de esta sexta edición del Festival DOCUMENTA MADRID 09.

Sesiones Especiales del Jurado. *Al más allá* (2008) Lourdes Portillo ; *Columbus on Trial / Colón a juicio* (1992) Lourdes Portillo ; *Sometimes my feet go numb / A veces se me duermen los pies* (1994) Lourdes Portillo ; *The devil never sleeps / El diablo nunca duerme* (1994) Lourdes Portillo ; *Señorita Extraviada* (2003) Lourdes Portillo ; *My McQueen* (2004) Lourdes Portillo ; *Atfal Jabal Alnar / Los niños del Monte de Fuego* (1990) Mai Masri ; *Atfal Chatila / Los niños de Chatila* (1998) Mai Masri ; *Yawmeyat Beirut, Hakaek, Akazeeb, wa videos / Diarios de Beirut: verdades, mentiras y videos* (2006) Mai Masri ; *Blestemul Ariciului / La maldición del erizo* (2005) Dumitru Budrala ; *I nostri 30 anni. Generazione a conforto / Nuestros treinta años: generaciones comparadas* (2004) Giovanna Taviani ; *Los hijos del Sol* (2009) Carlos de Mesa Gisbert ; *Titón, de La Habana a Guantanamera* (2008) Mirtha Ibarra

José Luis Borau

Famoso por películas como *Furtivos* (1975), *La Sabina* (1979) o *Leo* (2000), por la que obtuvo el Goya al Mejor Director, el director aragonés José Luis Borau es una de las figuras más importantes de la historia cinematográfica y artística española. Miembro de la Real Academia Española y de la de San Fernando, preside además la fundación que lleva su nombre para el apoyo al cine español y actualmente es presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Considerado la gran esperanza del "nuevo cine español" en la década de los sesenta, Borau (Zaragoza, 1929) funda en 1967 su propia productora, El Imán, y se dedica sobre todo al cine de ficción. Sin embargo DOCUMENTA MADRID 09 quiere rescatar algunos títulos documentales casi desconocidos del director, que se exhibirán en esta sesión especial.

José Luis Borau. *Capital: Madrid* (1962) ; *El mudéjar en tren* (1988) ; *Arquitectura civil en el Bajo Aragón* (1989)

Sesión especial "Piedra, papel y tijera"

Acompañando la publicación de uno de los textos Documenta de este año, *Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental* (Sonia García López y Laura García Vaquero, 2009), se programa esta sesión especial, con algunos títulos de autores de referencia en el mundo de las artes como Man Ray o Alain Resnais.

Sesión especial Piedra, Papel y tijera. *Le retour à la raison / El retorno a la razón* (1923) Man Ray ; *Guernica* (1949) Alain Resnais ; *Very nice, very nice / Muy bonito, muy bonito* (1961) Arthur Lip Sett ; *Coffee Arábica* (1968) Nicolás Guillén Landrián ; *La cosa nuestra* (2006) María Cañas

Distrito Artes

Distrito Artes es un ciclo multidisciplinar que, a lo largo de todo el año, lleva el cine, el teatro, la música y la danza a los diferentes barrios de la ciudad. Un proyecto con el que el Área de las Artes ha querido crear una red de propuestas artísticas y de calidad que recorriesen la ciudad de Madrid y que llenase de vida sus espacios, convirtiendo los centros culturales en lugares realmente polivalentes.

Así DOCUMENTA MADRID 09 se trasladará a numerosos distritos de Madrid para proyectar nueve largometrajes españoles de reciente producción, en diversos Centros Culturales de Madrid. Son ya cuatro ediciones en las que Documenta Madrid, viene colaborando estrechamente con Distrito Artes. Ambos programas culturales son hermanos y tienen el mismo origen: el Área de Gobierno de Las Artes y su Dirección General de Actividades Culturales.

La programación será la siguiente: **40 años y un día** (2007) de Salvador Dolz, **El año de todos los demonios** (2007) de Ángel Amigo, **Hermanos Oligor** (2005) de Joan López Lloret, **El honor de las injurias** (2007) de Carlos García-Alix, **Querida Bamako** (2007) de Omer Oke y Txarli Llorente, **Septiembre** (2007) de Carlos Bosch, **El pollo, el pez y el cangrejo real** (2008) de José Luis López Linares, **Mirando al cielo** (2007) de Jesús Garay y **LT22 Radio La Colifata** (2007) de Carlos Larrondo.

Distrito Artes. **40 años y un día** (2007) Salvador Dolz ; **El año de todos los demonios** (2007) Ángel Amigo ; **Hermanos Oligor** (2005) Joan López Lloret ; **El honor de las injurias** (2007) Carlos García-Alix ; **Querida Bamako** (2007) Omer Oke y Txarli Llorente ; **Septiembre** (2007) Carlos Bosch ; **El pollo, el pez y el cangrejo real** (2008) José Luis López Linares ; **Mirando al cielo** (2007) Jesús Garay ; **LT22 Radio La Colifata** (2007) de Carlos Larrondo.

Otras miradas: experiencias de autoorganización y luchas sociales en América Latina

Este ciclo dedicado también al cine latinoamericano pretende mostrar una serie de documentales, que participaron en el I Concurso Latinoamericano de Documentales Otras Miradas, organizado por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El objetivo era valorizar la producción audiovisual independiente y de escasos recursos de distintos colectivos sociales de América Latina y el Caribe, y mostrar la "otra mirada" de los de abajo, dando a conocer de primera mano muchas de las luchas sociales que se generaron en Latinoamérica sobre todo en las últimas dos décadas.

Siete títulos que reflejan la vida y la lucha de diferentes grupos sociales, desde los obreros de la Patagonia – **Corazón de fábrica** (Virna Molina y Ernesto Ardito, Argentina, 2008) – los cocaleros de Bolivia – **Hartos Evos. Aquí hay. Los cocaleros del Chapare** (Héctor

Ulloque y Manuel Ruíz, Colombia, 2006) – las comunidades indígenas Mbya Guaraní de la provincia argentina de Misiones – **Jerua. Hombres de hierro** (Rodolfo Cesatti, Argentina, 2007) - los campesinos de Paraguay – **Soberanía violada** (Malu Vázquez, Paraguay, 2007) – y los agricultores del norte de Perú – **Tambogrande. Mangos, muerte y minería** (Ernesto Cabellos y Stephanie Boyd, Perú, 2007) – o el conflicto de los campesinos colombianos desplazados por la guerrilla – **Territorio pacificado** (Bärbel Schönafinger y Tobias Hering, Alemania y Colombia, 2006).

Otras miradas: experiencias de autoorganización y luchas sociales en América Latina. **Corazón de fábrica** (Argentina, 2008) Virna Molina y Ernesto Ardito ; **Hartos Evos. Aquí hay. Los cocaleros del Chapare** (Colombia, 2006) Héctor Ulloque y Manuel Ruíz ; **Jerua. Hombres de hierro** (Argentina, 2007) Rodolfo Cesatti ; **Soberanía violada** (Paraguay, 2007) Malu Vázquez ; **Tambogrande. Mangos, muerte y minería** (Perú, 2007) Ernesto Cabellos y Stephanie Boyd ; **Territorio pacificado** (Alemania y Colombia, 2006) Bärbel Schönafinger y Tobias Hering

Documenta la Música

La sección que DOCUMENTA MADRID 09 le dedica esta edición a los documentales cuyo protagonista por excelencia es la música, está compuesta por casi una veintena de títulos muy actuales, que hacen un repaso por acordes de ayer y de hoy.

Varios documentales repasan a los “clásicos” como **1991, The Year Punk Broke / 1991, El año en que irrumpió el Punk** (David Markey, 1992), que retrata los días más salvajes de los míticos Sonic Youth; **Public Enemy: Welcome to the Terrordome** (Robert Patton-Spruill, 2007) nos recuerda la grandeza del primer grupo de *hip hop* en trascender la simple etiqueta y convertirse en una importantísima influencia en la música del último cuarto de siglo; o **The Night James Brown Saved Boston/ La noche que James Brown salvó a Boston** (David Leaf, 2008), que resucita al incendiario “Padrino del Soul” en un legendario concierto de 1968, en plena resaca del asesinato de Martin Luther King.

Hay cabida también para la música española: **Buzos haciendo surf, un documental sobre Surfing Bichos** (Rogelio Abrales, 2008) acompaña a los Surfin’ Bichos en su gira de reunión, mientras nos hablan de su accidentada historia; con **Historia de un grupo de rock** (Juanma Bajo Ulloa, 2008) Bajo Ulloa se estrena en el cine documental para repasar los 25 años de carrera en la semiclandestinidad de *Distrito 14* ; **Los reyes del K.O.** (Margherita Morello, Gael Herrera Batallán, 2008) nos descubre a unos compostelanos que forman parte de una genuina colonia de *bluesmen* en la cosmopolita ciudad de Berlín; y Fermín Muguruza nos lleva de la mano por el mosaico de distintas músicas que conviven en Palestina en **Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina** (Fermín Muguruza y Javier Corcuera, 2008).

Y varios ejemplos de que la música no tiene fronteras ni banderas: como ***Low, You May Need a Murderer/Low, tal vez necesites un asesino*** (David Kleijwgt, 2007), que nos muestra el día a día de Alan Sparhawk y Mimi Parker, matrimonio mormón y artífices de *Low*, una de las bandas más aclamadas de la escena Indie; en ***Till You're Told to Stop / Hasta que te digan basta!*** (Ruth Somalo, 2008) James Blunt, catapultado a fenómeno de fans con su primer disco, nos habla de su corta y meteórica carrera, pero también de su anterior experiencia como soldado en Kosovo; también en Kosovo, asistimos al polémico proceso de búsqueda de identidad mediante símbolos tan abstractos como la bandera o la creación de un himno nacional en ***Branding Kosovo / Marcando a Kosovo*** (Diego Hurtado de Mendoza, 2008).

Otros títulos de la sección son ***Bye Bye Shangai/ Adios Shangay*** (Jana Boková, 2008), ***Mellodrama*** (Dianna Dilworth, 2008), ***Promenade – portre of Ernő Kiraly / Paseo – Retrato de Ernő Kiraly*** (Nándor Hevesi, Kornél Szilágyi, 2009), ***Süden*** (Gastón Solnicki, 2008), ***Ya Sharr Mout*** (Sabine Gisiger, 2008), ***The old fool who moved the mountains / El viejo tonto que removió las montañas*** (Joanna Vasquez Arong, 2008).

Documenta la Música. ***1991, The Year Punk Broke / 1991, El año en que irrumpió el Punk*** (David Markey, 1992) ; ***Public Enemy: Welcome to the Terrordome*** (Robert Patton-Spruill, 2007) ; ***The Night James Brown Saved Boston/ La noche que James Brown salvó a Boston*** (David Leaf, 2008) ; ***Buzos haciendo surf, un documental sobre Surfing Bichos*** (Rogelio Abrales, 2008) ; ***Historia de un grupo de rock*** (Juanma Bajo Ulloa, 2008) ; ***Los reyes del K.O.*** (Margherita Morello, Gael Herrera Batallán, 2008) ; ***Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina*** (Fermín Muguruza y Javier Corcuera, 2008) ; ***Low, You May Need a Murderer/Low, tal vez necesites un asesino*** (David Kleijwgt, 2007) ; ***Till You're Told to Stop / Hasta que te digan basta!*** (Ruth Somalo, 2008) ; ***Branding Kosovo / Marcando a Kosovo*** (Diego Hurtado de Mendoza, 2008) ; ***Bye Bye Shangai/ Adios Shangay*** (Jana Boková, 2008), ***Mellodrama*** (Dianna Dilworth, 2008), ***Promenade – portre of Ernő Kiraly / Paseo – Retrato de Ernő Kiraly*** (Nándor Hevesi, Kornél Szilágyi, 2009), ***Süden*** (Gastón Solnicki, 2008), ***Ya Sharr Mout*** (Sabine Gisiger, 2008), ***The old fool who moved the mountains / El viejo tonto que removió las montañas*** (Joanna Vasquez Arong, 2008)

ACTIVIDADES PARALELAS

Como Actividades Paralelas a las proyecciones de la sexta edición del festival DOCUMENTA MADRID 09, el programa del festival contará con los ya míticos **Encuentros 8 ½**, en los que diariamente directores y amantes del cine documental se reunirán en la madrileña Librería 8 ½ para desvelar los secretos de creación de los documentales que participan en la Sección Oficial del festival, en un punto de encuentro privilegiado.

Además, este año tendremos la ocasión de disfrutar de dos excelentes **Clases Maestras** impartidas por dos prestigiosos autores de cine documental: Andres Veiel y Frederick Wiseman. La **Masterclass de Andres Veiel** será el jueves 7 de mayo a las 19.00h en el Salón de Actos del Goethe-Institut. Por otro lado, la **Masterclass de Frederick Wiseman** será el viernes 5 de mayo a las 12.00h en el Círculo de Bellas Artes.

La Fundación CEAR ofrecerá su colaboración por cuarto año consecutivo, con el programa de reflexión sobre dos de los objetivos del milenio: pobreza y medio ambiente. Este programa del **Cine Fórum de la Fundación CEAR** irá acompañado de la proyección del documental **Barcelone ou la morte/ Barcelona o la muerte** (Guiro Idrissa, 2008) exhibido en primicia en España, que cuenta el dramático viaje de ida y vuelta de un senegalés en su esperanza de llegar a Barcelona cruzando el Estrecho. A través de sus propias palabras, de sus compañeros y familiares, buscaremos comprender cuáles son las causas de esta diáspora que está desangrando al continente africano y las consecuencias para su desarrollo.

Con idéntico espíritu de discusión se celebrarán **Coloquios sobre el documental. La mina vida**, apoyados por la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano y la Universidad Rey Juan Carlos, con la proyección de varios títulos: **Cuadernos de Contabilidad de Manolo Millares** (Juan Millares Alonso, 2005), **Galíndez** (Ana Díez, 2002), **Quemando el estrecho** (Eva P. Fernández, Mario de la Torre, 2008) y **Sunuy Aduna** (Alfonso Palazón, 2009).

Y como cada año, no podían faltar las ya míticas **Noches del Súper 8**, que pretenden rescatar las películas familiares rodadas en el clásico formato 8 mm, en el marco del festival en un ambiente singular, lúdico y festivo.

Otras actividades destacadas serán: la presentación de las publicaciones inéditas del festival, los Textos Documenta, y las sesiones dedecadas al público menudo de Documenta va al Cole.

Textos Documenta

Como cada edición, el Festival Internacional de Documentales, DOCUMENTA MADRID 09, que este año se celebrará del 1 al 10 de Mayo en Madrid, acompañará sus numerosas proyecciones con dos publicaciones relacionados con algunas de las Secciones Informativas que componen el programa del certamen. Los títulos editados con motivo de esta sexta edición serán *Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental* y *La risa oblicua*.

La primera publicación de los Textos Documenta, *Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental* (Sonia García López y Laura García Vaquero, 2009), pretende adentrarse en ese territorio poco explorado que aparece en el cruce de caminos entre el collage y el documental. Lo que en el siglo XIX era un divertimento de los hijos de la burguesía tan sencillo como pegar recortes de periódicos, de revistas ilustradas o de anuncios publicitarios en álbumes conservados para el deleite de la mirada se convirtió a principios del siglo pasado, de la mano de Picasso y Braque, en una de las mayores fuentes de renovación artística. Lo que había sido inventado como una práctica estrechamente vinculada a la pintura, pronto expandió su dimensión conceptual para dar cabida a otras prácticas artísticas y culturales como el cine. Los autores que toman parte en este volumen contribuyen a trazar un marco histórico y teórico incipiente para la reflexión sobre el collage documental desde el que proyectan su mirada sobre los momentos álgidos de la forma y sobre los trabajos más originales de realizadores procedentes de latitudes tan distantes entre sí como Rusia, Cuba, Brasil, Hungría o España. En su conjunto, los ensayos que componen *Piedra, papel y tijera* se proponen como una aproximación a la tierra incógnita del collage documental, que a buen seguro animará a muchos a seguir indagando.

La risa oblicua (Gonzalo de Pedro y Elena Oroz, 2009) explora las intersecciones, los paralelismos y los puntos de corte entre dos líneas aparentemente condenadas a no cruzarse nunca: el documental y el humor. Porque frente a ese documental rígido y severo, y fruto de una crisis que afecta las bases de su propia institución, desde los años ochenta ha florecido otro gamberro, híbrido u oblicuo. De la mano de la telerrealidad y de plataformas online se han producido irreverentes mutaciones de lo factual. Con el giro subjetivo, las pantallas se han llenado de documentalistas incapaces de lograr sus objetivos; antihéroes que no pueden más que reconocer sus dificultades para representar lo real. El documental se atreve a reírse de sí mismo. Los textos aquí reunidos se ofrecen como un primer acercamiento a un campo iconoclasta, una mirada tentativa a algunos de los interrogantes –éticos, epistemológicos y políticos– que provocan el cruce del humor con el documental, y una aproximación a sus diversas y cada vez más numerosas y eclécticas manifestaciones.

Documenta va al Cole

La iniciativa Documenta va al Cole vuelve por tercer año consecutivo al programa de DOCUMENTA MADRID 09, después del éxito con que los niños y jóvenes la recibieron en las anteriores ediciones, como una introducción a qué es en realidad el cine documental - no lo que la mayor parte de la gente cree, algo aburrido y explicativo, sino una forma de descubrir realidades, interesante y divertida.

En los colegios que el festival visita se proyectará la película seleccionada este año, y al final se hará un pequeño debate para que ellos participen de forma activa y den sus visiones en torno a la forma (en qué consiste el lenguaje del cine documental) y el contenido de la historia. Uno de los objetivos que se ha planteado Documenta Madrid en todas sus ediciones es hacer llegar el cine documental a un amplio espectro de la población, sin embargo, aún quedaba una cuenta pendiente: involucrar a aquellos que parecen estar ausentes dentro del público mayoritario de los festivales de documental; los más jóvenes. Es precisamente dicha ausencia la que movió a Documenta Madrid a crear una nueva sección con el objetivo de acercar este tipo de cine a esos lugares que hasta ahora habían permanecido un tanto ajenos al festival: las aulas.

El cine documental es una magnífica ventana a otros mundos, no necesariamente lejanos en el espacio y/o en el tiempo, pero siempre distintos a los que ya conocemos. En esta ocasión será con el ejemplo de **Green** (Moez Moez, Indonesia 2008), que muestra, a través del seguimiento del proceso de recuperación de un gorila encontrado en estado agónico en la selva, de dónde provienen los biocombustibles que en el mundo occidental se han planteado como la alternativa más respetuosa con el medioambiente. Según avanza la película, descubrimos la relación entre la enfermedad del gorila y la apuesta por este nuevo tipo de combustibles que, en realidad, están acabando con los espacios naturales –y, por tanto, poniendo en peligro la vida animal – en el sureste asiático. Una película poética que muestra la belleza del bosque tropical de Indonesia y revela las razones de su destrucción.

ARCHIVO DOCUMENTA

Sección abierta a los profesionales, estudiosos, posibles interesados en establecer acuerdos con los productores, o simples espectadores con ganas de tener una visión mucho más amplia de la actualidad mundial en el terreno de la no ficción.

En ella DOCUMENTA MADRID 09, durante los días que dura el certamen, pone a disposición de todo aquel que lo solicite, la posibilidad de ver individualmente cualquiera de los trabajos enviados al Festival. Para ello, tras la petición, que deberá realizarse en la Oficina del Festival, se asignará un espacio de visionado individual en algunos de los puestos ubicados al efecto en la Biblioteca del Conde Duque.

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina del Festival

Centro Cultural Conde Duque. Sala de Belenes.
C/ Conde Duque, 9-11. Tfno: 91 588 51 92.

Departamento de Prensa:

Sonia Uría. + 34 686 639 650. prensa@documentamadrid.com
Lucía Blanco. + 34 628 750 696. prensa2@documentamadrid.com
Mercè Pujol. + 34 646 735 046.

Departamento de Prensa Área De las Artes:

Javier Monzón. +34 91 480 48 00.
Isabel Cisneros. +34 91 480 48 01.
Jon Mateo. +34 91 480 48 00.

Materiales de prensa e imágenes en:

www.image.net
www.documentamadrid.com