

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

DOCUMENTA MADRID 12
IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

4/13 MAYO 2012
www.documentamadrid.com

Increíble cine documental
CINETECA • MATADERO MADRID • CINE ESTUDIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES • FILMOTECA ESPAÑOLA, CINE DORÉ
ACADEMIA DE CINE • CASA DE AMÉRICA • CASA ÁRABE • INSTITUTO GOETHE • INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

 iMADRID!

DOSSIER DE PRENSA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Pág.2

PREMIOS, Pág. 3

JURADOS, Pág. 5

SESIÓN INAUGURAL, EN HOMENAJE A ELÍAS QUEREJETA, Pág. 12

SECCIONES COMPETITIVAS, Pág. 13

SECCIONES INFORMATIVAS, Pág. 15

NOMBRES PROPIOS

Carlos Velo. Homenaje, Pág. 15

Richard Dindo, Pág. 16

Zhao Liang, Pág. 17

Jean Henri Meunier, Pág. 18

Pepe Danquart, Pág. 19

PANORAMA ÁRABE CONTEMPORÁNEO VI: UN AÑO DE PRIMAVERA, Pág. 20

PANTALLA LATINOAMERICANA: URUGUAY, EN CLAVE DOCUMENTAL, Pág. 21

XX ANIVERSARIO *EL SOL DEL MEMBRILLO*, Pág. 22

ESPACIO ONG, Pág. 23

La mirada crítica: cine documental y derechos humanos, Pág. 23

Festival de Cine Invisible, Pág. 24

PANORAMA NACIONAL, Pág. 25

SESIÓN ESPECIAL: ANDRÉS DI TELLA, Pág. 26

ACTIVIDADES PARALELAS, Pág. 27

Clases magistrales, Pág. 27

- Richard Dindo
- Jean-Henri Meunier

Instalación Zhao Liang, Pág. 29

Presentación del libro: *El viaje... Rutas y caminos andados para llegar a otro planeta*, Pág. 29

Encuentro profesional Promo Madrid: Documentales en el Mercado Internacional, Pág. 30

El Visor del Cortometraje: Especial Documental, Pág. 31

Concierto Billy Bob Dillon, Pág. 31

Archivo Documenta, Pág. 32

INFORMACIÓN, Pág. 33

PRESENTACIÓN DE LA IX EDICIÓN

Del 4 al 13 de mayo se celebrará la IX edición del Festival Internacional de Documentales DOCUMENTA MADRID 12, organizado por el Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Cineteca ubicada en Matadero Madrid, será su sede central de proyección. Además, se mantendrán varias de las sedes habituales: Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Filmoteca Española Cine Doré, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Casa Árabe y Casa de América.

En su novena edición, el festival ha obtenido una excelente convocatoria, con 883 cintas recibidas procedentes de 81 países, lo que pone de manifiesto su proyección internacional. De ese cómputo total, 168 títulos son producciones españolas, una cifra que consolida la relevancia del género en nuestro país. Además, es importante señalar que todos los trabajos que participarán en las Secciones Competitivas seguirán siendo absolutos estrenos en España. Entre todos ellos 18 serán estrenos mundiales.

El festival cuenta con cinco Secciones Competitivas: Competición Internacional con sus tres categorías de Largometraje, Largometraje de Creación y Cortometraje y la Competición Nacional en sus versiones de Cortometraje y Largometraje, que están dotadas con premios por valor de 28.500 euros en total. En su IX edición, DOCUMENTA MADRID sigue apostando por la calidad de sus Secciones Competitivas que, por cuarto año consecutivo, mostrarán títulos de riguroso estreno en España. Entre los 883 documentales recibidos para participar en el certamen, que han sido producidos entre 2011 y 2012, han sido seleccionados 58. Por categorías, competirán: 36 cintas en la Competición Internacional (8 largometrajes, 9 largometrajes de creación y 19 cortometrajes) y 22 en la Competición Nacional (9 largometrajes y 13 cortometrajes).

Las 58 películas procedentes de 42 nacionalidades que componen las Secciones Competitivas, son sólo parte de los documentales que se proyectarán en el festival, que además cuenta con numerosos títulos en sus diversas Secciones Paralelas. En total, se proyectarán 124 cintas a lo largo del certamen. Respecto a los títulos a competición, esta incursión en las diferentes realidades procedentes de diversas cinematografías cuenta con una importante presencia española con 24 películas; europea (con una diversa representación de países como Francia, Italia, Ucrania, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Polonia o Suecia); estadounidense y latinoamericana (Argentina, México, Cuba o Perú); así como de otras filmografías (Irán, Sudáfrica, China o Corea).

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

PREMIOS

En esta IX edición, la dotación de premios ascenderá a 28.500€, que se repartirán entre las cinco Secciones Competitivas. Entre todas las películas seleccionadas para las secciones oficiales a concurso, los Jurados formados por profesionales del medio cinematográfico, artístico y cultural, decidirán la concesión de los siguientes premios oficiales:

COMPETICIÓN NACIONAL

CORTOMETRAJE

PRIMER PREMIO DEL JURADO, dotado con 2.000 € y diploma.

SEGUNDO PREMIO DEL JURADO, dotado con 1.500 € y diploma.

LARGOMETRAJE

PRIMER PREMIO DEL JURADO, dotado con 4.000 € y diploma.

SEGUNDO PREMIO DEL JURADO, dotado con 2.000 € y diploma.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

CORTOMETRAJE

PRIMER PREMIO DEL JURADO, dotado con 2.500 € y diploma.

SEGUNDO PREMIO DEL JURADO, dotado con 1.500 € y diploma.

PREMIO HONORÍFICO DEL JURADO, dotado de diploma.

LARGOMETRAJE

PRIMER PREMIO DEL JURADO, dotado con 5.000 € y diploma.

SEGUNDO PREMIO DEL JURADO, dotado con 2.500 € y diploma.

PREMIO HONORÍFICO DEL JURADO, dotado de diploma.

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

LARGOMETRAJE DE CREACIÓN

PRIMER PREMIO DEL JURADO, dotado con 5.000 € y diploma.

SEGUNDO PREMIO DEL JURADO, dotado con 2.500 € y diploma.

PREMIO HONORÍFICO DEL JURADO, dotado con diploma.

PREMIO FREAK de distribución. Consistente en la gestión de inscripción y envíos a cincuenta festivales internacionales, que seleccionará la Agencia Freak, de acuerdo con las características de la obra premiada. Pueden optar a este premio todos los cortometrajes de producción española (o mayoritariamente española) que estén a competición en Documenta Madrid 2012.

JURADOS

COMPETICIÓN NACIONAL

PILAR MARTÍNEZ VASSEUR

Jaca (Huesca)

Licenciada en Historia Contemporánea y Filología Francesa por la Universidad de Zaragoza, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne (Francia). Actualmente ejerce como catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Nantes (Francia). Ha publicado numerosos trabajos y monografías sobre temas relacionados con la Historia de España Contemporánea (identidades nacionales, defensa, historia de género, migraciones, políticas culturales, historia del cine, etc.). En 1990, crea el Festival de Cine Español de Nantes con el ánimo de mostrar una imagen del país más acorde con los cambios producidos en éste desde 1975. Desde el año 2000, el festival -que ha alcanzado su vigésima segunda edición en marzo de 2012- se ha convertido en referencia y cita ineludible del cine español en Francia. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España otorgó el Premio González Sinde al certamen en 2007. Martínez-Vasseur prepara en la actualidad un estudio sobre la percepción de la cinematografía española en Francia.

ALESSANDRA PICONE

Avellino (Italia), 1962

Licenciada en la Universidad de Pisa, trabaja desde 1985 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, como asistente de dirección de Actividades Culturales. A lo largo de su carrera, se ha ocupado de distintos proyectos en los distintos ámbitos de la promoción de la cultura italiana en España, desde la música y el teatro, hasta la literatura y el arte, organizando exposiciones como *Pino Pascali: la reinención del mito mediterráneo*; *The New Italian Design*, *El neorrealismo en la fotografía italiana*, *El Barroco: teatro de las pasiones* (colección de Pier Luigi Pizzi), etc. Además, siempre ha dedicado especial atención a la promoción del cine italiano, primero trabajando para el Festival de Cine de Venecia, como responsable de la Oficina de Prensa para España y América Latina, y luego, organizando numerosas actividades para el Instituto Italiano de Cultura, como la reciente plataforma para la distribución del cine italiano en España y el Festival del Cine italiano de Madrid.

Compagina esta intensa actividad con la traducción literaria. Entre sus publicaciones, se encuentran *Derecha e izquierda*, de Norberto Bobbio (Taurus); *Si una mañana de verano un niño*, de Roberto Cotroneo (Alfaguara); *La verdad del caimán*, de Massimo Carlotto; *Habitaciones separadas*, de Pier Vittorio Tondelli, y, próximamente, *El padre francés*, de Alain Elkann.

VĚRA ZÁTOPKOVÁ

Valasske Mezirici (República Checa), 1976

Desde septiembre de 2010, dirige el Centro Checo de la Embajada de la República Checa en España, que promueve la cultura y la cinematografía de su país. Licenciada en Ciencias Políticas, Estudios Europeos y Periodismo por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Palacký Olomouc, se ha ocupado de diversas tareas en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Entre los años 2003 y 2006, fue portavoz y jefa de Prensa de la citada embajada y, en 2002, coordinadora de Prensa Internacional en la Cumbre de la OTAN en la capital checa. También coordinó los trabajos de política exterior para las relaciones entre la UE y América Latina, así como la campaña pública previa al referéndum sobre la entrada de ese Estado en la Unión Europea, en 2003. Ha desarrollado también numerosos trabajos en The Boston Consulting Group Prague, entre 2006 y 2010, como directora de Marketing y coordinadora de la cumbre anual de los socios de BCG en Praga. Así mismo ha trabajado en revistas, como el semanario *Marketing & Media*, del Grupo Economía, sito en Praga.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL. CORTOMETRAJE

MANUEL JIMÉNEZ NUÑEZ

Málaga, 1973

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, está vinculado al mundo de la televisión internacional, desde el año 2000. En 2006, dirige su primer largometraje documental: *La Aldea Perdida*, que se estrenó en el IDFA de Ámsterdam, donde es reconocido como una de las dieciséis mejores óperas primas realizadas en el mundo. Presente en la Sección Oficial de más de quince festivales en todo el mundo, se alza con el Primer Premio del Jurado en Documenta Madrid 2007 y representa a España en las I Jornadas de Documental España-China en Beijing y Shanghai.

En 2009, estrena su segundo trabajo, *Hombres de Sal*, en DOCUMENTA MADRID, donde se alza con el Segundo Premio del Jurado, un galardón al que seguirán el Premio RTVA al Mejor Documental Andaluz del Año, en la Muestra Cinematográfica del Atlántico; el Primer Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cortometrajes de Almería, la selección como película inaugural del Mediteran Film Festival (Bosnia y Herzegovina), entre otros. En 2011, estrenó en la Sección Competitiva de DOCUMENTA MADRID su tercer documental: *El Pésimo Actor Mexicano*. En la actualidad, prepara los documentales *Tokio 18*, *Proyecto Mágico*, *Hasta que la Noche Llegue* y *Matadores*.

OLIVER LAXE

París, 1982

Hijo de emigrantes gallegos, a los seis años regresa con su familia a Galicia para instalarse en A Coruña. Después de estudiar cine en Barcelona, se traslada a Londres, donde realiza, en 2006, el cortometraje *Y las Chimeneas Decidieron Escapar*, en colaboración con Enrique Aguilar. Desde 2006, reside en Tánger, Marruecos, donde realiza en 2007 *Suena una Trompeta, ahora Velo otra Cara* y el mediodmetraje *París #1*, con los que obtiene diferentes premios en muestras de arte y festivales de cine. Con su primer largometraje, *Todos Vós Sodes Capitáns*, gana, entre otros, el Premio FIPRESCI en la Quincena de Realizadores de Cannes 2010. Actualmente, prepara su segundo largometraje, que filmará en las montañas del alto Atlas marroquí.

AMAL RAMSIS

El Cairo, 1972

Realizadora de cine egipcia. En 1993, se licenció en Derecho por la Universidad de Ain Shams de El Cairo, ejerciendo como abogada durante tres años. En 1992, participó en la fundación del Centro de Estudios de la Mujer "Ma'an" (Juntas). En 2002, recibió una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores español para cursar estudios de Dirección Cinematográfica en la escuela de cine Séptima Ars de Madrid, que finalizó en 2005.

En 2008, creó Entre Cineastas, Caravana de Cine Árabe-Iberoamericano de Mujeres, proyecto enmarcado en el Festival de Cine Árabe-Iberoamericano de Mujeres de El Cairo. También dirige la serie de talleres internacionales Mujeres en Correspondencia. En 2009, fue titular de la Cátedra de las Artes y Culturas de la Fundación Euroárabe de Granada.

Publica artículos y da conferencias sobre la situación de la mujer árabe y la situación política en Egipto. También ha sido miembro del jurado en varios festivales, entre ellos el CPH:DOX de Copenhague. Sus documentales *Sólo Sueños* (2005), *Vida* (2008) y *Prohibido* (2011) han sido premiados y proyectados en festivales internacionales como Doc Leipzig (Alemania), DOCUMENTA MADRID, CPH:DOX (Dinamarca), DocPoint (Finlandia) y One World Human Rights Festival (República Checa).

COMPETICIÓN INTERNACIONAL. LARGOMETRAJES

DONG BINGFENG

Shanxi (China), 1974

Comisario independiente, artista y productor cinematográfico, se licenció en pintura al óleo por la Academia de Bellas Artes de Lu Xun. Ha trabajado en el Museo de Arte de Guangdong y en el Centro Ullens de Arte Contemporáneo, y ha sido vicedirector del Centro Iberia de Arte Contemporáneo. Actualmente, vive en Pekín y es director del archivo de cine independiente y documental chino CIFA, propiedad de la Fundación IAC. Ha realizado diferentes proyectos, como: Das Kapital Neulesen – Annäherungen an Marx in Film, Kunst und Theater; Museum on Paper – Twelve Chinese Artists (Iberia Center for Contemporary Art); FATART 2010 (Modernsky Entertainment y Today Art Museum); Looking through Film: Traces of Cinema and Self-Constructs in Contemporary Art (OCT Contemporary Art Terminal); From Polar Region to Tie Xi Qu – Exhibition of Contemporary Art in Northeast China 1985-2006 (Guangdong Museum of Art), etc.

También ha participado en seminarios y foros en la Metropolitan University de Manchester, en la Escuela de Medios Creativos de la Universidad de Hong Kong, en la Escuela de Arte Visual de la Universidad de Fudang (Shangai), en la Trienal de Guangzhou, etc.

HYUNSOOK CHUNG

Seúl (Corea del Sur), 1963

Es directora del Departamento de Relaciones Internacionales del Sistema de Radioteledifusión Educativo de Corea (EBS) y directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine Documental del EBS (EIDF), un festival único, que combina radioteledifusión y proyección en sala.

Máster en Televisión y Teatro por el Goldsmith College, Universidad de Londres, empezó su carrera en el EBS como productora de televisión en 1987. Desde entonces, ha sido galardonada con varios premios de televisión, tanto coreanos como internacionales, por sus programas infantiles. Estuvo adscrita a la ABU (Unión de Radioteledifusión de Asia-Pacífico), como directora ejecutiva para la formación y desarrollo de programas infantiles de Asia en 2006-2007. En 2008-2009, fue directora de programa del AIBD (Instituto de Asia Pacífico para el Desarrollo de la Radioteledifusión).

CAROLINA RIVAS

Ciudad de México, 1972

Es una de las cineastas mexicanas más reconocidas en la escena internacional. Es miembro fundador de la compañía de cine Creadores Contemporáneos. Estudió en la Escuela de Escritores de la SOGEM y en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC). Su cortometraje *Zona Cero* (2003) formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes y cosechó numerosos premios nacionales e internacionales.

Su documental *El Color de los Olivos* (México-Palestina, 2006) obtuvo 7 premios internacionales, entre los que destacan el Premio de la Crítica (Women Film Critics Circle Awards, EE. UU.), el premio de Visión Artística (Big Sky Documentary Festival, EE. UU.) y la Mejor Dirección Documental (Golden Minbar, Rusia). Ha sido considerada, además, una de las mejores películas realizadas sobre el conflicto palestino-israelí. Su siguiente documental, *Lecciones para Zafrah* (codirigido con Daoud Sarhandi, 2011), premiado y aclamado en México, fue escogido Mejor Largometraje Mexicano en FICUNAM y obtuvo tres menciones a Mejor Documental Mexicano (Premio José Rovirosa, Docs DF y Festival Internacional de Cine de Puebla).

Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México (2009) es autora del libro *Cine paso a paso: metodología del autoconocimiento*. Actualmente, prepara su obra prima de ficción, con Daoud Sarhandi, que lleva por título *Nosotros*, y cuya posproducción realiza en España.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL. LARGOMETRAJES DE CREACIÓN

JOSÉ LUIS CIENFUEGOS

Avilés, 1964

Entre 1995 y enero de 2012, fue director del Festival Internacional de Cine de Gijón, una clara apuesta por el cine independiente y las miradas radicales e inconformistas. En los últimos años, y con apoyo del público y la crítica, acudieron a Gijón a presentar sus películas Ming-Liang, Aki Kaurismäki, Abbas Kiarostami, Paul Schrader, Víctor Erice, Todd Haynes, Todd Solondz, Hal Hartley, Larry Clark, Joao César Monteiro, Carlos Reygadas, José Luis Guerín, etc.

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

Desde 1991, colabora con la Obra Social y Cultural de Cajastur, tanto en ciclos cinematográficos como conferencias y otras actividades, además del festival multicultural e itinerante Intersecciones, donde han actuado prestigiosos grupos musicales independientes de la escena nacional e internacional. Ha formado parte del Comité de Expertos de Análisis de Guiones para el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura, organizado cursos de análisis cinematográfico por los que ha pasado buena parte de la industria del cine español, programado para entidades como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y fundado el Aula de Cine de la Universidad de Oviedo. En la actualidad, pertenece al Comité de Selección de los Premios Lux que otorga el Parlamento Europeo.

ANDRÉS DI TELLA

1958, Argentina

Ha dirigido las películas *Montoneros, una Historia* (1995), *Macedonio Fernández* (1995), *Prohibido* (1997), *La Televisión y yo* (2003), *Fotografías* (2007), *El País del Diablo* (2008) y *Hachazos* (2011). También ha realizado instalaciones, *performances*, piezas de videoarte y programas de televisión. Fue distinguido con la Beca Guggenheim.

Por otra parte, fue el fundador y primer director del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) en 1999. Desde 2002, dirige el Princeton Documentary Festival, en la Universidad de Princeton, donde ha sido Visiting Professor. Se han consagrado dos libros a su obra: *Andrés Di Tella: cine documental y archivo personal* (Siglo XXI, Buenos Aires, 2006) e *Inventario de regresos. El cine documental de Andrés Di Tella* (Cines del Sur, Granada, 2011). Paulo Antonio Paranagua, en *Cine Documental en América Latina*, lo destaca entre los quince documentalistas más significativos del continente.

Se han realizado retrospectivas de su obra en Filmoteca Española, Filmoteca de Cataluña, Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires y Festival de Lima, entre otros. Ha publicado ensayos en distintos libros, tanto en la Argentina, como en Inglaterra, Brasil, Estados Unidos y Alemania. Su primer libro, *Hachazos*, se publicó en 2011.

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

ELIZABETH MARSCHAN

Miembro del Consejo y del Comité Artístico del Festival de Cine Documental de Helsinki DocPoint, trabaja como comisaria de programas, asesora documental y periodista *freelance*, y colabora con numerosos festivales de todo el mundo. De 1996 a 2000, fue jefa del Departamento de Documentales de la EMDA (European Media Development Agency) de Londres, financiada por el programa MEDIA II de la Unión Europea. Ha ostentado multitud de cargos en la industria cinematográfica: miembro del Comité de Selección del Festival Internacional de Cortometrajes de Tampere y miembro del jurado de multitud de competiciones internacionales, en el ámbito del cine documental, los cortometrajes, el arte y la música. Tras licenciarse en la Universidad de Helsinki, donde estudió Lingüística Románica, Lengua y Literatura Rusa e Historia del Arte, Marschan trabajó en la cadena finlandesa MTV3, comprando, investigando, escribiendo y produciendo documentales, reportajes y programas musicales.

SESIÓN INAUGURAL, EN HOMENAJE A ELÍAS QUEREJETA

El jueves 3 de mayo a las 21:00 horas, tendrá lugar la Sesión Inaugural de la IX edición del Festival con la actuación de Clint, una de las bandas más originales de la escena musical estatal. Ésta, además, estará acompañada por un grupo de músicos no menos original, la Funeral Band, así como por el artista visual Juan Martínez de Medina. Entre todos, revisarán y adaptarán una de las primeras películas de no ficción de la historia del cine: *Berlín, sinfonía de una ciudad* (Walter Ruttmann, 1929). La visión que ofrece Ruttmann de una ciudad al borde del colapso es bucólica, romántica, divertida, pero, sobre todo, contemporánea, muy parecida al concepto que el grupo Clint tiene de la música. La aportación de la Funeral Band y de Juan Martínez de Medina convertirá la experiencia en un espectáculo único: ocho músicos ambientarán en directo (y en acústico, como homenaje al cine de la época) un *collage* visual, basado en la película, hecho para la ocasión.

Clint es una banda instrumental compuesta por Harry Callahan, Harry el Ejecutor, Harry el Fuerte y Harry el Sucio. Con un estilo inclasificable, personal y muy reconocible, han publicado recientemente su tercer disco, *Asuntos internos*, producido por Guy Fixsen. La Funeral Band es un cuarteto de músicos, compuesto por Nahúm García (bajo), Daniel Gilabert (trombón), Javier Lorente (trompeta) y José Luis Ricart (tuba). Juan Martínez de Medina, por su parte, es un artista multidisciplinar, creador del cortometraje de animación *The Mystery of an Ordinary House*. Es el responsable de todos los videos clips de Clint.

Tras su actuación, se proyectará en estreno internacional el documental *Imprescindibles: 24 Horas en la Vida de Querejeta* (2012) dirigido por Raúl Hernández, Gerardo Sánchez y Alberto Bermejo y producido por TVE. A sus 78 años, Elías Querejeta es una figura imprescindible para entender el cine español de los últimos cincuenta años. Este trabajo se acerca a la persona y al profesional del cine, tratando de desentrañar una personalidad tan fascinante como esquivada y lúcida.

A través de sus testimonios, pero también de las personas con las que ha trabajado a lo largo de su vida (buena parte de los nombres más importantes del cine español, como Carlos Saura, Jaime Chávarri, Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Montxo Armendáriz, Gracia Querejeta, Fernando León de Aranoa, etc.), vamos viendo, o creyendo ver, quién es realmente. Hernani, Saint-Exupéry, el fútbol, la familia, el cine, la profesión, la política, el franquismo, los festivales, el éxito internacional y la lucha contra la censura. La ficción y el documental. Todo ello es objeto de repaso por parte de Querejeta, quien recuerda con claridad aquel lejano día en que su padre apareció en su casa de Hernani con un proyector de cine...

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

SECCIONES COMPETITIVAS

COMPETICIÓN NACIONAL

Cortometraje documental

006, UN PRINCIPIO de David Testal.
ÁNIMAS HELVECIAS de Sergio Fernández Pinilla y José Antonio García Juárez.
CHRISTMAS IN ICARIA de Daniel García Antón y Aurelio Medina Iglesias.
DESEOS de Yolanda Olmos
EL MUNDO CONMIGO de Rodolphe Hamel
ENTORNO A METRING de Carmen Correa.
ESPERANZA de Maider Oleaga.
HOME SWEET HOME de Enrique Corrales Crespo.
KANÚS de Charo Ruiz Gítrama.
LAS VARIACIONES GUERNICA de Guillermo G. Peydró.
RAIL BLUES de Javier Barbero Esteban (España-Mali).
STANDING FUCKING CHICKENS de Noé Venegas Arrabé.
THE SILENCE BETWEEN THE SHOTS de Lluís Escartín.

Largometraje documental

CRAYONS OF ASKALAN de Laila Hotait Salas. (España-Uruguay-Qatar-Líbano)
EDIFICIO ESPAÑA de Víctor Moreno.
EL JARDÍN IMAGINARIO de Guillermo G. Peydró.
LA SENSIBILIDAD de Germán Scelso.(España-Argentina)
LLUNY DE SAINT NAZAIRE Lluç Güell.
MEJUNJE de Juan Manuel Gamazo Pérez. (España-Cuba-Chile)
NACIÓN de Homer Etmiani.
(NO-RES) VIDA I MORT D'UN ESPAI EN TRES ACTES de Xavier Artigas.
SINAIA, MÁS ALLÁ DEL OCÉANO de Joan López Lloret. (España-México)

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Cortometraje documental

A STORY FOR THE MODLINS de Sergio Oksman (España).
AGUA FRÍA de Pedro Neves (Portugal).
AN AMERICAN SWAN IN PARIS de Arantxa Aguirre (España).
AQUEL CUYO ROSTRO NO IRRADIE LUZ de Andrea Bussmann (Canadá).
CE QUE PEUT LE LION de Olivier Pagani (Bélgica).
COMPACTA Y REVOLUCIONARIA de Cláudia Alves. (Cuba).
GROSSVATER HAT DAS MEER NIE GESEHEN de Christine Huerzeler (Suiza).
HER PRIVATE LONDON de Sawit Prasertphan (Reino Unido).
KATYA KRENALINOVA Alexandra Likhacheva (Rusia).
MEMORIAS DEL VIENTO de Katherina Harder Sacre (Chile).
NATALY de Julian Krubasik (Alemania).
OVOS DE DINOSSAURO NA SALA DE ESTAR de Rafael Urban (Brasil).
PEASANT'S DAUGHTER de Riet De Meutter (Bélgica).
PERROS de Pedro Pío Martín Pérez (Cuba).
PRAXIS de Bruno Cabral (Portugal).
QUI VOIT SES VEINES de Marie Géhin (Bélgica).
SICKFUCKPEOPLE de Juri Rechinsky (Ucrania-Rusia).
SPRING YES YES YES de Audrey Ginestet (Francia).
WE WILL BE HAPPY ONE DAY de Pawel Wysoczanski (Polonia).

Largometraje documental

1+8 de Angelika Brudniak y Cynthia Madansky (Turquía-Siria-Iraq-Irán-Grecia-Georgia-Bulgaria-Azerbaiján-Armenia).
LA TOMA de Angus Gibson y Miguel Salazar (Sudáfrica-Estados Unidos-Colombia).
LE KHMER ROUGE ET LE NON VIOLENT de Bernard Mangiante (Francia-Camboya).
ORDINARY MIRACLES de Nina Rosenblum (Estados Unidos).
PLANET OF SNAIL de Seungjun Yi (Corea-Japón).
SPECTRES de Sven Augustijnen. (Bélgica).
THE TUNDRA BOOK. A TALE OF VUKUKAI, THE LITTLE ROCK de Aleksei Vakhrushev (Rusia).
THE VANISHING SPRING LIGHT de Xun Yu (China-Canadá)

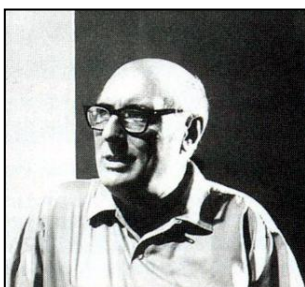
Largometraje documental de creación

A NOSSA FORMA DE VIDA de Pedro Filipe Marques (Portugal).
CON FIDEL PASE LO QUE PASE de Goran Radovanovic (Serbia).
É NA TERRA NÁO É NA LUA de Gonçalo Tocha (Portugal).
L'ARCHIVIO A ORIENTE de Goutam Ghose, Firouzeh Khosrovani, Makoto Shinozaki... (Italia).
LECCIONES PARA UNA GUERRA de Juan Manuel Sepúlveda (México).
L'HYPOTHÈSE DU MOKÉLÉ-MBEMBÉ de Marie Voignier (Francia).
LOW DEFINITION CONTROL-MALFUNCTIONS #0 de Michael Palm (Austria).
NESSA de Loghman Khaledi (Irán).
OPIECES AND LOVE ALL TO HELL de Dominic Gagnon (Canadá).

SECCIONES INFORMATIVAS

NOMBRES PROPIOS

Homenaje a Carlos Velo

Carlos Velo Cobelas (Pereiros, Cartelle. Ourense, 1909 - México, D.F., 1988), es uno de los mejores documentalistas de la historia de nuestro cine. **Carlos Velo** (Cartelle, 1909 - México, D.F., 1988), cineasta gallego exiliado en México tras la Guerra Civil, se convirtió en una figura clave del cine mexicano. Nacido en un pueblo de Orense, se licenció en biología. Curiosamente, desde su especialización como biólogo entró en contacto con el mundo profesional del cine, pues fue el encargado de suministrarle a Luis Buñuel las hormigas para el rodaje de *Un Perro Andaluz*. *La ciudad y el campo* y *Almadrabas* fueron sus primeros trabajos.

En 1939 pasó a Francia como refugiado con un salvoconducto del ejército republicano, donde fue internado en el campo de concentración de Saint Cyprien-Josafat. Después, se exilió en la capital mexicana. En 1944, ganó un Premio Ariel como coguionista de *Entre Hermanos*. De 1946 a 1953 dirigió el noticiero EMA y documentales como *México Incógnito*. En 1953, filmó *Raíces*, que obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival de Cannes. Además, fue uno de los socios fundadores del Ateneo Español de México y del Patronato de la Cultura Gallega. Su primer largometraje, *Torero* (1956), participó en la Sección Oficial del Festival de Venecia. Colaboró decisivamente con directores de prestigio en títulos como *Nazarín* (Luis Buñuel, 1958) y *Sonatas* (Juan Antonio Bardem, 1959) así como en la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC). En 1960 asumió el reto de llevar al cine *Pedro Páramo*, la novela de su amigo Juan Rulfo, que contó con la colaboración de Carlos Fuentes en el guión y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

En 1975 comenzó a dirigir el Centro de Capacitación Cinematográfica. A partir de entonces, continuó realizando documentales como *Universidad Comprometida*, que fue premiado en el Festival Iberoamericano de Huelva. En 1984 fue nombrado subdirector de Medios Audiovisuales. El Ministerio de Cultura español le encargó entonces una serie de cortometrajes sobre los republicanos exiliados en México. En su memoria, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia constituyó el Premio de Guiones "Carlos Velo".

Homenaje a Carlos Velo. *La Ciudad y el Campo* (1934); *Almadrabas* (1935); *Felipe II y El Escorial* (1935); *Galicia (Finis Terrae)* (1936); *Romancero Marroquí* (1939); *La Tierra del Chicle / Terre Chaude* (1953); *Torero* (1956); *México en una Nuez* (1972); *Universidad Comprometida* (1973); *Homenaje a León Felipe* (1974); *Vieiros: Vida y Obra de Carlos Velo* (Laura Gardós Velo, 1999).

Richard Dindo

Richard Dindo (Zurich, 1944), vive entre Zurich y París donde reside desde 1966. Allí fue testigo de los acontecimientos de 1968, que le marcaron profundamente. Dindo fue a la ciudad gala para aprender francés y lo consiguió principalmente leyendo a los escritores Marcel Proust y Arthur Rimbaud, y, sobre todo, yendo a la Cinémathèque Française a ver películas. Por eso, muchas de sus películas son “matrimonios” entre el cine y la literatura.

Dindo ha rodado, por una parte, películas que podrían denominarse “políticas” y otras puramente “poéticas”. En las primeras, se ha interesado por el rol y el compromiso del intelectual en la sociedad, comprendido como un rebelde y un soñador, alguien que anhela la revolución como algo deseable y, al mismo tiempo, imposible. En consecuencia, Dindo ama a los vencidos, los oprimidos y los humillados, y hace con ellos un “trabajo de duelo”, compadeciéndose de sus derrotas, que son también las del propio autor.

Dindo afirma que el cine documental se hace a “la sombra de un tema”. Primero hace falta un tema y después se va en busca de una película que debe representar y desvelar la “verdad” sobre ese tema. Declara, asimismo, que “lo real supera a la ficción” y que para él la fuerza y el interés del cine documental es que el mundo está ahí, que no hay necesidad de inventarlo, que es suficiente con mirarlo, leerlo, comprenderlo y, a continuación, traducirlo en una película.

Podríamos decir que Dindo es un cineasta “filosófico”, en la medida en que “se piensa” en sus películas, “se piensa” a través de las palabras de sus personajes, pero también a través de las imágenes mismas que hay que saber “leer”, a partir de lo que muestran y de lo que esconden, de lo que no saben mostrar, porque aquello de lo que hablan ha dejado de existir.

Este cineasta dice en sus películas, a través de sus personajes, aquello que puede expresarse con palabras, y muestra con sus imágenes lo que no se puede decir con palabras. Contrariamente a lo que sucede en la mayoría de los documentales, las películas de Dindo comienzan a menudo con palabras y frases, y no con imágenes. Y es con frecuencia a partir de un texto, cuando va en busca de imágenes que encuentra en las ciudades y en los desiertos, en los bosques y al borde del mar, en el cielo, con “esas maravillosas nubes que pasan” y, sobre todo, en los rostros de los hombres y mujeres que encontramos ante su cámara.

Richard Dindo: *Raimon - Chansons Contre la Peur* (1978); *Dani, Michi, Renato & Max* (1987); *Arthur Rimbaud, une Biographie* (1991); *Charlotte, Vie ou Théâtre* (1992); *Ernesto Che Guevara: le Journal de Bolivie* (1994); *Genet à Chatila* (1999); *Aragon: le Roman de Matisse* (2003); *Ni Olvido ni Perdón* (2003); *Wer War Kafka?* (2006); *The Mars Dreamers* (2009); *Gauguin à Tahiti et aux Marquises* (2010).

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

Zhao Liang

Este año DOCUMENTA MADRID seguirá mostrando la obra de grandes cineastas del panorama internacional con brillantes trayectorias dentro del género documental. Una de las figuras más destacadas de la programación de esta IX edición es el comprometido, prestigioso y prolífico director independiente Zhao Liang (Dandong, 1971).

Titulado por la Academia de Bellas Artes de Luxun y por la Academia de Cine de Beijing, Liang es un cineasta provocador, un activista audiovisual que expresa su filosofía de resistencia a través del vídeo arte, el cine documental y la fotografía. Como cronista de la vida urbana y rural de su país y testigo de su belleza natural, aborda principalmente el tema de los personajes marginales. Retrata a los campesinos sometidos a la brutalidad de las fuerzas del orden, a los intelectuales enfrentados a la censura o a los jóvenes idealistas convertidos en drogadictos por la decepción ante las limitaciones que impone el sistema. Respetado por su valentía a la hora de rodar en lugares prohibidos e influenciado por maestros del cine ruso como Tarkovski, destacan en sus filmes aspectos cotidianos ignorados por las instituciones públicas.

Con la colaboración de la Fundación IAC, una cuidada selección de sus títulos más significativos se proyectará dentro de la programación de DOCUMENTA MADRID 12. Entre ellos destacan: *Paper Airplane* (2001), el retrato de una serie de jóvenes que migraron del campo a la ciudad movidos por el influjo de la cultura rock y que acabaron cayendo en la drogadicción y en la indigencia; *Crime and Punishment* (2006), una crónica del brutal trato policial hacia los ciudadanos en una comisaría en la frontera con Corea del Norte con la que obtuvo la Lady Harimaguada de Plata en el Festival de Las Palmas y *Petition* (2009), el conjunto de historias de los singulares ciudadanos que acuden siguiendo un rito milenario a Beijing para denunciar el abuso de una autoridad local. Con esta conmovedora cinta, que fue rodada a lo largo de doce años, Zhao Liang participó en la Sección Oficial del Festival de Cannes y en la del Festival de Locarno. Además, obtuvo el Premio al Mejor Largometraje Documental en DocLisboa y el Premio Humanitario en el Festival de Hong Kong. Especialmente interesante es también su filme más reciente, *Together* (2010), que compitió en la Berlinale. Además, Zhao Liang presentará en el vestíbulo de Cineteca en el marco de DOCUMENTA MADRID su última videoinstalación titulada *Lanterns (The Petitioners)*.

Zhao Liang: *Bored Youth* (2000); *Jerks don't say Fuck* (2000); *Paper Airplane* (2001); *City Scene* (2004); *Crime and Punishment* (2006); *Farewell to Yuangmingguan* (2006); *Petition* (2009); *Together* (2010).

Jean-Henri Meunier

Jean-Henri Meunier (Oullins, 1949). Nacido el 2 de noviembre de 1949, Jean-Henri Meunier, fotógrafo autodidacta, dirige su primera película en 1975. Rueda *L'adieu nu*, con María Casares y Michel Lonsdale, gracias a su amistad con Henri Langlois, fundador de la Cinémathèque Française.

De 1976 a 1980, realiza varios films y conoce a Serge Gainsbourg, Jacques Higelin y Charlélie Couture, una experiencia que le predispone a encontrarse con Maurice Cullaz, entrañable octogenario, pero sobre todo amigo de todo el ámbito del jazz, gracias a quien realiza varios documentales musicales. Entre ellos destaca *Smoothie*, donde Cullaz aparece a la altura de su generosidad y de su amor al jazz y a los jazzmen. Se trata de la eclosión de una identidad narrativa negociada, que irá afirmándose como el rasgo principal del cine de Meunier, que no se detiene jamás, preocupado por no ver escaparse las cosas de la vida que le importan. Aborda, primero, una trilogía sobre la palpación social de un pueblo: Najac, en Aveyron, donde el cineasta decide instalarse para estar aún más cerca de la gente.

La primera parte, *La vie comme elle va* obtuvo el Grand Prix SCAM al Documental de Creación en 1984. Asimismo, fue nominada por la International Documentary Association (IDA) y por el National Film Board Documentary Award de Canadá. La segunda, *Ici Najac, à vous la terre*, fue candidata al César al Mejor Documental y seleccionada por la Directors Guild Of America (DGA) y, nuevamente, por la International Documentary Association.

La tercera parte, *Y a pire ailleurs* (2012), es "tan bella como los astros que se mueven". Se trata de un film que emite una luz que, sin duda, no percibe la gente apresurada, aquellos que también se han convertido en gestores de la mísera estética... Paralelamente, Jean-Henri Meunier no pudo resistir la llamada de la asociación Enfants de Don Quichotte, a quien decide acompañar al combate de Toulouse para obtener un techo y respeto para la gente que vive en la calle y ya no tiene nada. La obra resultante, *Rien à Perdre* (2010), desvela al espectador que todo está por descubrir.

Esta trilogía define el estilo cinematográfico de Jean-Henri Meunier: ávido de experiencias y de retos, ensayista, descubridor, innovador y generoso, capaz de establecer y desarrollar con ingenio las situaciones más singulares.

Jean-Henri Meunier: *La Vie Comme Elle va* (2004); *Ici Najac* (2006); *Y'a Pire Ailleurs* (2012).

Pepe Danquart

Pepe Danquart (Singen, 1955). Estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad de Friburgo, donde fue miembro fundador del Taller de Medios de Friburgo (Media Workshop Freiburg/MWF). Ha realizado más de 30 trabajos dentro de la filmografía colectiva del MWF, y fue galardonado, en 1978, con el Premio Nacional de Documentales. Entre sus proyectos iniciales, destacan *Paßt bloß auf* (1980) y *Geisterfahrer – Eine utopische Kolportage* (1985), con los que obtuvo un buen número de reconocimientos. Dos años más tarde, rodó *Schwarzfahrer*, título por el que recibió un Oscar al Mejor Cortometraje en 1994.

Su siguiente película, *Nach Saison* (1994-1997), fue galardonada en la Berlinale con el Premio de la Paz, además de lograr el Gran Premio del Festival de Cine de San Francisco y el Premio Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid. En 1999, Danquart firma el primer trabajo de una trilogía sobre el mundo del deporte, *Heimspiel*, que explora la Reunificación Alemana, a través del seguimiento del Eisbären, aclamado equipo de hockey sobre hielo berlinés, 15 veces campeón en la antigua República Democrática Alemana (RDA). Danquart recibió el Premio del Cine Alemán al Mejor Director por esta cinta.

La segunda parte de esta trilogía, *Höllentour* (2004) retrata el mundo del ciclismo a lo largo del Tour de Francia 2003. La última es *Am Limit* (2007), que se sumerge en el enorme reto de dos alpinistas que se proponen coronar en tiempo récord El Capitán, en el valle de Yosemite (California). Ambas cintas recibieron dos nominaciones a los Premios del Cine Alemán y Europeo al Mejor Documental, entre otros galardones.

En 2008, Danquart comenzó a trabajar en *Joschka Fischer und Herr*, una película de no ficción con una estética extraordinariamente innovadora, que narra la biografía del político alemán Joschka Fischer, un documento apasionante sobre la historia contemporánea, que va mucho más allá del retrato clásico o de una película histórica, reflejando 60 años de la historia de Alemania.

Por último, *Shahada*, película de graduación de Burhan Qurbani en la Academia de Cine de Ludwigsburg, se abrió camino en la Sección Oficial de la Berlinale en 2010. Actualmente, Danquart se encuentra inmerso en su más ambiciosa película hasta la fecha, *Lauf Junge, Lauf!*, inspirado en la autobiografía homónima del autor de libros infantiles Uri Orlev.

Pepe Danquart: *Heimspiel* (2000); *Höllentour* (2004); *Am Limit* (2007).

PANORAMA ÁRABE CONTEMPORÁNEO VI: UN AÑO DE PRIMAVERA

Primero en Túnez, un levantamiento popular acabó con el régimen autocrático del presidente Ben Ali, que dirigió el país durante 23 años. Después, las manifestaciones masivas en Egipto consiguieron derrocar al presidente Hosni Mubarak, en el poder desde 1987. En Yemen, las protestas lograron deponer a Ali Abdullah Saleh, que gobernaba desde 1990. Mientras que en Libia, la rebelión civil y militar degeneró en un conflicto que requirió la intervención extranjera y se saldó con miles de muertos, entre ellos el presidente Muamar al-Gaddafi, aferrado al poder durante más de 40 años. En Siria, continúan las manifestaciones en contra del régimen de Bashar al-Assad, y la población sigue sufriendo una dura represión a pesar de las condenas de la comunidad internacional.

Las imágenes que se han podido ver desde entonces han consistido en su mayoría en reportajes de televisión y vídeos grabados con la urgencia del momento, que han dado la vuelta al mundo a través de las televisiones y, sobre todo, gracias a Internet y a las redes sociales. Ahora, transcurrido algo más de un año desde el inicio de las denominadas "primaveras árabes" hay una importante producción cinematográfica que las ha testimoniado y que profundiza en ellas, no sólo con vocación informativa, sino también artística y analítica.

Casa Árabe ha realizado una selección de entre toda esta producción en el ciclo *Un año de primavera*, que se presenta en el marco del Festival DOCUMENTA MADRID 2012, y en el que se proyectan películas que profundizan en el origen de las manifestaciones, desgranar su desarrollo, permiten al espectador sumergirse en el ambiente de las revueltas y dan a conocer detalles simbólicos y poéticos, que hasta ahora habían pasado desapercibidos. Los formatos presentados son variados, incluyendo no sólo largometrajes documentales, sino también piezas de vídeo arte, vídeo clips y animaciones, que han sido ampliamente difundidos por Internet, una herramienta vital para estos levantamientos populares.

Panorama Árabe Contemporáneo VI: Un año de primavera: *Tahrir 2011. El Bueno, el Malo y el Político* (2011); *Revolucionario a su Pesar* (2011); *Palabra Roja* (2011); *Ley 76* (2011); *Images of Revolution* (2011); *Otra Noche en la Tierra* (2012).

**PANTALLA LATINOAMERICANA:
URUGUAY, EN CLAVE DOCUMENTAL**

Uruguay ha sido considerado un país de notable cultura cinematográfica con pocas obras filmadas. Uno de los primeros festivales de cine se organizó en 1958, con la presencia del documentalista británico John Grierson. Más tarde, el semanario *Marcha* fundó la Cinemateca del Tercer Mundo. En el surgimiento del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, los cineastas y críticos de aquel pequeño país fueron de importancia fundacional y fundamental.

Ya entonces se hacía un cine de imágenes poderosas, que no necesitaban el respaldo de estudios de filmación, sino de talento e iniciativas originales. Muestra de ello son las películas de Mario Handler, que el realizador filmaba en la calle y a veces montaba con tijeras y un buen foco de luz, a falta de moviolas. Handler inauguró el retrato-de-vida en *Carlos, cine-retrato de un caminante* (1965), el cine político con *Elecciones* (1966) y el cine militante con *Me gustan los estudiantes* (1968). Cuatro décadas más tarde, Handler filmaría otros documentales, entre los cuales uno "personal" y político, notable —*Decile a Mario que no vuelva*—, dando cuenta por primera vez de su participación en las actividades clandestinas de los años de fuego.

El documental es hoy una de las modalidades de cine —por no decir géneros— más ricas y renovadoras. Cuando Gonzalo Arijón narra la historia de los sobrevivientes de los Andes en *La Sociedad de la Nieve*, no solo lo hace de una manera impecable y con una sensibilidad visual muy moderna, sino que es capaz de emocionarnos con un suceso trágico del pasado.

Aldo Garay fraguó su mirada cinematográfica también en esa línea. Trabajando para la televisión, realizó decenas de programas sobre niños de la calle, boxeadores en declive, pensionistas, la marginación de los travestís, y encontró un tema poderoso en un documental realizado a cuatro manos con José Pedro Charlo, *El Círculo* (2008), que y recrea la vida actual y pasada de un científico uruguayo experto en alzhéimer, Henry Engler, cuya fama no había sido precisamente científica: fue un líder tupamaro capturado en un enfrentamiento armado, durante la Dictadura militar. Pablo Dotta, que había incluido a Juan Carlos Onetti en su largometraje de ficción *El dirigible* (1994), volvió a recuperar al escritor en un documental muy creativo, sostenido por músicos notables como Jorge Drexler y Fernando Cabrera y la emocionalidad de Eduardo Galeano, entre otras cosas. Los documentales que Casa América ha elegido para esta muestra, así como sus directores, están entre los mejores y más originales, aunque el panorama del documental de este país es mucho más amplio.

Pantalla Latinoamericana: Uruguay, en Clave Documental: *Carlos, Cine-Retrato de un "caminante" en Montevideo* (1965); *Elecciones* (1966); *Me Gustan los Estudiantes* (1968); *La Sociedad de la Nieve* (2007); *Jamás leí a Onetti* (2009); *Decirle a Mario que no Vuelva* (2007); *El Círculo* (2008).

20º ANIVERSARIO
EL SOL DEL MEMBRILLO

Hace veinte años veía la luz *El sol del membrillo*, una película de Víctor Erice, realizada "según una idea cinematográfica original" del pintor Antonio López y el director de *El espíritu de la colmena* (1973) y *El sur* (1983). Tener una idea (en cine) –diría algunos años después el filósofo Gilles Deleuze con motivo del centenario del cinematógrafo– es expresar un potencial comprometido con un modo de expresión e inseparable de este. Algo así como que tener una idea en cine, o en cualquier otro ámbito que implique al pensamiento, supone materializar esa idea en la forma de expresión que le es propia a ese ámbito. Desde este punto de vista, la de Víctor Erice y Antonio López fue, ciertamente, una idea cinematográfica, pues proponía abordar, desde la plasmación de la duración y el movimiento consustanciales a la representación cinematográfica, el problema de la suspensión de la temporalidad inherente a la pintura. Mirar, a través del cine, la mirada del pintor.

Durante el otoño de 1990 y la primavera de 1991 la cámara acompaña a Antonio López en la aventura de pintar el membrillero que crece en el patio de su estudio madrileño; difícilmente podría calificarse de otro modo esta experiencia en la que, ante el afán de retener para siempre en el lienzo la luz del sol otoñal que cae sobre los frutos dorados, la meticulosidad en la preparación del lugar de trabajo y la perseverancia ante las adversidades (las escasas horas del día en que la luz cae exactamente en el punto deseado, la inevitable degradación de los frutos), hasta la intervención de los fenómenos atmosféricos adquiere una dimensión dramática. Una particular lucha contra los elementos en la que se pone de manifiesto el concienzudo trabajo que subyace a la aparente naturalidad de la representación realista.

Pero si en el desvelamiento de este proceso la película se interna en los derroteros del documental, la expresión que adopta nos impele, con fuerza decisiva, aunque casi imperceptible, al territorio de la ficción, trabajando la naturalidad con una perseverancia tan minuciosa y concienzuda como la del pintor.

El mecanismo solo aparece revelado al final de la cinta, cuando la propia cámara pasa a formar parte de la puesta en escena, filmando el proceso de descomposición de los membrillos caídos, captando, con la luz del cine, esa luz que el pintor persigue en su sueño.

El largometraje se proyectará en la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas el próximo miércoles 9 de mayo a las 19:00 horas.

ESPACIO ONG

LA MIRADA CRÍTICA: CINE DOCUMENTAL Y DERECHOS HUMANOS

Cine, debate y capacidad de transformación son los ingredientes que componen el ciclo de Cine Documental y Derechos Humanos que la Plataforma 2015 y Más y el Instituto de Estudios para América Latina y África (IEPALA) organizan en el marco del festival DOCUMENTA MADRID, por segundo año consecutivo.

Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el ciclo presenta seis trabajos de corto-, medio- y largometraje que abordan distintas perspectivas, como migración, desplazamientos por conflictos internos, trabajo y derecho al territorio.

Con esta muestra, Plataforma 2015 y Más, junto a IEPALA, pretende dirigir la mirada hacia algunas de las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tienen lugar en todo el mundo.

El cine documental sirve así de herramienta para reflexionar sobre cómo los intereses de ciertos grupos de poder, político y económico, influyen en decisiones políticas que generan más pobreza y exclusión, sobre todo en los países menos favorecidos. Pero también esta es una muestra para involucrarnos en la lucha contra las desigualdades, y para ello, después de las proyecciones tendrá lugar un coloquio en el que participarán algunos realizadores, junto a personas expertas procedentes de organizaciones sociales, en el que el público podrá debatir sobre las temáticas planteadas en los distintos documentales.

La mirada crítica: Migraciones. *Falsos Positivos* (2009); *Migrar o Morir* (2009); *Cultures of Resistance* (2010); *Los Invisibles* (2010); *Tres Tristes Tigres* (2010); *Newen Mapuche* (2011)

MUESTRA: 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INVISIBLE
"FILME SOZIALAK" 2012, BILBAO

Según afirman especialistas en la materia, después de trabajar y dormir la actividad a la que más tiempo dedicamos las personas es al consumo de los medios de comunicación audiovisuales. Por supuesto, en este sentido, la televisión se lleva la palma. En España, según los últimos estudios realizados en febrero de 2012, la media ascendía a cuatro horas y media diarias. Pero, en realidad, no es el tiempo que dedicamos a estos medios lo que realmente les hace importantes, si no cómo nos influyen. A través de los medios de comunicación de masas, nuestros imaginarios van absorbiendo preferencias, valores, hábitos culturales, mitos, costumbres... que condicionan nuestros comportamientos.

La comunicación en general ha estado y sigue estando concentrada en muy pocas manos: normalmente las clases populares, las gentes con menos recursos tanto urbanas como rurales, las minorías lingüísticas, se quedan en su mayoría excluidas de los mass media. Solo suelen ser visibles en las grandes tragedias, algunas guerras o conflictos... y lo normal en estos casos es que sean mero objeto de la noticia y no parte activa de la misma.

En la actualidad, y gracias en parte a la tecnología digital, ésto puede cambiar. De hecho, existen en el mundo millones de personas dispuestas a reportar cualquier tipo de violación de los Derechos Humanos y a compartir información y noticias que son de gran aporte para la vida en el planeta. Desde el Festival Internacional de Cine Invisible "Filme Sozialak" de Bilbao el esfuerzo se basa no solo en mostrar estas realidades marginadas en las pantallas convencionales: pretenden también dar un reconocimiento a todas las personas que utilizan el audiovisual como instrumento de desarrollo. Destacan además que, en tan solo tres ediciones, han conseguido alcanzar cuotas de paridad, realidad que ha sido posible gracias a la aplicación de acciones positivas para la equidad de género realizadas en torno a la selección de las obras, la premiación, la selección de las personas del jurado, etc.

El cine invisible está dirigido a un público activo, dispuesto a sumergirse en una rica diversidad de imágenes e historias que nos ayuden a crecer como seres humanos.

Festival Internacional de Cine Invisible "Filme Sozialak" 2012: *Putas o Peluqueras* (2011-Colombia); *El Cielo Abierto* (2011-México); *Fuego sobre el Mármara* (2011-Venezuela); *Otra Noche en la Tierra* (2012-España).

PANORAMA NACIONAL

Una selección de lo más interesante de la producción española del año se concentra en este espacio no competitivo de DOCUMENTA MADRID. Desde que, en 2009, el festival incorporase a sus bases el requisito de estreno nacional para todas las películas que componen las secciones a concurso, es indudable que algunas películas "se nos escapan". Este año, a pesar de las aperturas económicas, afortunadamente, no va a ser así, dada la gentileza de los autores de estos trabajos a los cuales desde aquí les reiteramos nuestro agradecimiento.

Los títulos que se agrupan en este programa no han podido formar parte de nuestra selección oficial porque ya han sido estrenados previamente en nuestro país.

Esta pequeña, pero esencial selección, que constituye el Panorama Nacional 2012, la conforman parte de ese grupo selecto de trabajos que está engalanando la producción española en el género de la no ficción en los últimos tiempos. Todos ellos debieran haber sido parte de nuestra programación en la concurrencia competitiva, pero, al quedar fuera de esa posibilidad, nos parecía lo más indicado ofrecer a nuestros espectadores la proyección de todos ellos y más habida cuenta que casi todos ellos son estrenos en nuestra ciudad.

Sin duda estamos hablando de trabajos que, por su gran calidad, no han hecho más que comenzar su andadura y a los que les espera un brillante camino por delante. Nuestro deseo es que disfruten de las cinco películas que componen el ciclo. Ya nos contarán.

Antonio Delgado Liz
Director de DOCUMENTA MADRID

Panorama Nacional: *Sibila* (España-Chile, 2011); *Ensayo Final para Utopía* (España 2102); *El Foso* (2011, España); *Catálogo de Escenarios para la Muerte de Pier Paolo Pasolini* (España, 2011); *Notas de lo Efímero* ((España, 2011).

SESIÓN ESPECIAL: ANDRÉS DI TELLA

Descartada por demasiado literal la opción del documental sobre leñadores chaqueños, el título de la película de Andrés Di Tella puede llevar a imaginar un film hecho de cortes secos y brutales, en el que cualquier prolijidad habrá cedido su lugar a una violencia de las formas. No hay nada de eso en *Hachazos* (Argentina, 2011) y, de hecho, no es fácil advertir por qué Di Tella le puso ese título a su opus 7 en el largometraje, presentado en abril pasado en el BAFICI y estrenado en el Gaumont y malba.cine. *Hachazos* tiene un protagonista, y ese protagonista es un verdadero personaje. Se trata de Claudio Caldini, mítico prócer del cine experimental en la Argentina. Tras una época de oro en los setenta, de Caldini se supo poco o nada, de tal modo que Di Tella, que lo tiene por un maestro, partió en busca de su sombra un tiempo atrás. Pero no para develar qué había detrás de esa sombra, como lo haría un documental crasamente periodístico, sino para internarse en ella.

Si los filmes de Di Tella suelen caracterizarse por un modo de representación que, por la ausencia de asertividad, podría definirse como "tentativo", *Hachazos* es, posiblemente, la consumación de ese modo.

La cinta narra la historia de un hombre lleva toda su obra, que es toda su vida, dentro de una vieja maleta de cuero comprada en la India, en un tren que va de Moreno a General Rodríguez por el conurbano bonaerense. En ella están guardados los originales de sus películas, todas en Super 8, un formato obsoleto y en vías de extinción, del que no se pueden hacer copias. Esa maleta es como el manuscrito de su autobiografía. Se trata de Claudio Caldini, cuidador de una quinta del conurbano, gran cineasta secreto.

ACTIVIDADES PARALELAS

CLASES MAGISTRALES:

CLASE MAGISTRAL DE RICHARD DINDO

El viernes 10 de mayo a las 19:30 horas Richard Dindo, uno de los cineastas de la Sección Informativa Nombres Propios, ofrecerá una clase magistral en la Sala Azcona de Cineteca. El cineasta suizo es de uno de los biógrafos más interesantes que nos ha brindado el cine documental reciente. A medio camino entre el cine político y el poético, Dindo inicia su interés cinematográfico con la figura del intelectual, de aquel que desempeña un rol y que tiene un compromiso con la sociedad en la que vive. Muy apegado a los presupuestos teóricos de mayo del 68, este director se ha decantado siempre por un cine que detiene su mirada sobre los vencidos, los oprimidos, los humillados; pero que no sólo les brinda un retrato sino que se identifica con sus derrotas que son, en definitiva, las de todos.

A partir de una construcción narrativa que concibe al sujeto filmado como un "objeto de la memoria", en esta clase magistral Richard Dindo nos desvelará las claves de su cine documental. Usando el pasado como punto indispensable de referencia, el cineasta explicará cómo una atenta mirada y un espíritu crítico permiten a un "trabajador de la memoria" crear un equilibrio indispensable entre texto y palabra, en una simbiosis estética que le ha llevado a intentar fundar un arte de la biografía a través de trabajos fundamentales como Arthur Rimbaud, une biographie (1991), Ernesto «Che» Guevara: le journal de Bolivie (1994) o Gauguin à Tahiti et aux Marquises (2010). La entrada será libre con inscripción previa en la dirección de mail aapp@documentamadrid.com indicando en el asunto "Clase Magistral Richard Dindo". Esta puede hacerse hasta el próximo 9 de mayo, si no se completa antes el aforo.

CLASE MAGISTRAL DE JEAN-HENRI MEUNIER

El viernes 11 de mayo a las 19:30 horas otro de los cineastas de la misma Sección Informativa, Jean-Henri Meunier, ofrecerá una clase magistral en la Sala Azcona de Cineteca, en la que desvelará las claves de su peculiar personalidad cinematográfica. La charla contará además con la presencia de **Guy Chapouillié**, profesor de universidad, director de cine y fundador de la Ecole Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse (ESAV).

Uno de los trabajos fundamentales de Jean-Henri Meunier es el tríptico que el cineasta francés rodó en un pueblecito de Aveyron llamado Najac. A través de una crónica de la población llena de humor y poesía, el director nos ha regalado fragmentos de vida donde el acto de compartir y la sinceridad están muy presentes. Cercano a sus personajes, se ha aproximado a ellos con una mirada singular y generosa a las relaciones humanas, al arte de vivir juntos.

En esta clase magistral, concebida como un diálogo con los asistentes, Meunier expondrá su percepción sobre el "cine de lo real" y su propio método de trabajo y de dirección. El cine documental es concebido como una obra que se aproxima a la realidad a través de la mirada y la imaginación del realizador; por tanto, cada película tiene un punto de vista subjetivo que intentará analizar y exponer.

Desde la lección del tema, pasando por la obtención de la financiación, la preproducción o el rodaje hasta llegar a la sala de montaje y a la exhibición, Jean-Henri Meunier aportará su visión sobre la metamorfosis provocada por la irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo del documental.

Con todo, el director desvelará como la elección del tema y el compromiso personal continúan siendo las constantes de la creación de una obra cinematográfica, unas claves que le definen como un cineasta generoso y humanista. La entrada será libre con inscripción previa en la dirección de mail aapp@documentamadrid.com indicando en el asunto "Clase Magistral Jean-Henri Meunier". Esta puede hacerse hasta el próximo 10 de mayo si no se completa antes el aforo.

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

INSTALACIÓN ZHAO LIANG *LANTERNS (THE PETITIONERS)*

Esta escultura-instalación que permanecerá en el Vestíbulo de Cineteca desde el 4 al 13 de mayo de 17:00 a 22:00 horas, va unida a uno de los títulos más importantes de la filmografía de Zhao Liang: *Petition* (2009). Su creación es un año posterior al rodaje, que se prolongó a lo largo de catorce años. Está compuesta por ropa de peticionarios y resina.

Liang abordó la prolongada génesis del filme como si escribiera un diario. Veía todos los días a la gente a la que filmaba. Al principio, ni siquiera tenía una idea general de su estructura. Los Juegos Olímpicos de 2008 le brindaron la oportunidad de analizar la situación de los derechos humanos y culminar su fase creativa.

TEXTOS DOCUMENTA

EL VIAJE... RUTAS Y CAMINOS ANDADOS PARA LLEGAR A OTRO PLANETA

El libro *El Viaje... Rutas y Caminos Andados para Llegar a otro Planeta* se ha convertido en un nuevo Texto Documenta a propuesta de la directora Tatiana Huezo, que en la pasada edición de DOCUMENTA MADRID se hizo con el Premio del Público de la Sección de Largometraje de Creación con *El Lugar más Pequeño*. Dicha iniciativa ha llevado a Documenta a aliarse con el Centro de Capacitación Cinematográfica para realizar esta edición de manera conjunta. Este proyecto escrito nace en México con el espíritu de reunir la experiencia, pocas veces relatada, de lo que implica el camino que se transita para llegar a las historias y a las personas poseedoras de esas historias. Los textos aquí reunidos son un recorrido por el proceso conceptual, emocional, ético y narrativo que atraviesa el documentalista para llegar al «mundo del otro».

En este mapa creativo y personal, el lector encontrará diferentes acercamientos al origen de las historias, los primeros pasos en el proceso de aproximación a los espacios, personas y ámbitos con los que se pretende trabajar; el transcurso de la investigación y la confrontación de esta con la realidad; el momento del rodaje, y finalmente el laberinto que representa el montaje como el paso definitivo en la búsqueda y construcción de la película. Ocho autores diferentes -Nicolás Pereda, Juan Carlos Rulfo, Valentina Leduc, Everardo González, Juan Francisco Urrusti, María Inés Roque, Christian Burkhard y Lucía Gaja-, cineastas inmersos en el ámbito documental mexicano, nos trasladan las vivencias experimentadas en el proceso documental, así como sus referentes de otros cineastas, teóricos, poetas y músicos que han influido en su mirada y en su trabajo.

**ENCUENTRO PROFESIONAL PROMO MADRID:
DOCUMENTALES EN EL MERCADO INTERNACIONAL**

El mundo de la producción documental creativa en Madrid está cada vez más limitado en sus perspectivas. Tanto la producción para televisión como para salas encuentra crecientes dificultades para montar los proyectos. La perspectiva internacional se impone entonces en los planes de desarrollo. Para debatir sobre el tema, PromoMadrid y DOCUMENTA MADRID han invitado a destacados expertos para que aborden los diferentes aspectos del tema.

Dirigida entonces en general a los profesionales de la producción y realización documental, y en particular a quienes no han tenido hasta ahora una experiencia internacional, se convoca esta Jornada Informativa, que tendrá lugar el jueves 10 de mayo de 2012, de 10 a 14 horas, en la Sala Azcona de Cineteca. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en el correo audiovisual@promomadrid.com, hasta el 8 de mayo inclusive.

El mundo de la producción documental creativa está viendo cada vez más restringidas sus posibilidades dentro de la oferta que proporciona una ciudad como Madrid. En este sentido, tanto la producción de contenidos para el mercado televisivo como el destinado a las salas cinematográficas se encuentran, de una forma exponencial, con el escollo de no poder desarrollar este tipo de propuestas.

En este desalentador panorama, el futuro reside en la confección de planes de desarrollo que se reubiquen dentro de una dimensión internacional. En su intento de potenciar el vital sector de la producción documental, PromoMadrid, en estrecha colaboración con Documenta Madrid, propone una sesión en la que destacados expertos del sector aborden y debatan las circunstancias y problemáticas que vive hoy el sector.

La cita recogerá el espíritu de PromoMadrid: un organismo público orientado a ayudar a empresas madrileñas a ejecutar sus procesos de internacionalización, y a la atracción y retención de inversión extranjera, con el fin de mejorar la presencia, la percepción y la valoración de la comunidad autónoma y de sus empresas e instituciones, así como de su patrimonio cultural y económico. Para redoblar su empeño, PromoMadrid aúna sus esfuerzos con DOCUMENTA MADRID, un festival cuya larga trayectoria siempre ha apoyado de forma rotunda la revitalización de la producción documental para cine y televisión.

**EL VISOR DEL CORTOMETRAJE:
ESPECIAL DOCUMENTAL**

El visor del cortometraje es una actividad que nació este año con el objetivo de mirar en primer término el bien común y alejar de foco el individualismo. Con forma de encuentro, asamblea y reunión, llevamos tres meses debatiendo cuestiones que afectan de forma directa al mundo del cortometraje. Cineteca acoge en una sesión que será extraordinaria, dedicada especialmente al cortometraje documental, en el marco de una cita fundamental para la cultura madrileña: DOCUMENTA MADRID.

Su creador, Edu Cardoso, invita a participar a todos aquellos profesionales relacionados con el documental, asociaciones del sector, entidades que trabajan con la no ficción y aficionados en general de nuestro género. Propone debatir y reflexionar colectivamente sobre la problemática actual del documental. Y también aportar posibles soluciones que puedan llevarse a cabo atendiendo al bien común. Esta edición especial tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 19:30 horas.

CONCIERTO BILLY BOB DILLON

Billy Bob Dillon es un grupo de rock instrumental, de vocación psicodélica, fundado en Madrid en el verano de 2007. Su concierto en el patio de La Cantina de Cineteca, que tendrá lugar el 8 de mayo a las 22:00 h. en la Sala B de Cineteca, pretende replicar lo que experimentaron los asistentes a la actuación que dieron el otoño del año pasado en el salón de una casa de finales del siglo XIX en el barrio más antiguo de Madrid. Dos de las piezas interpretadas aquel día quedaron recogidas en el documental *Aperitivo* (2102), dirigido por Juan Gama de Cossío, que se proyectará antes del concierto, a partir de las 21:00 horas en el mismo espacio.

En el cortometraje, un domingo por la mañana, la luz del sol de otoño encuentra su camino hacia el veterano suelo de madera de una casa de finales del siglo diecinueve en pleno Madrid de los Austrias. Mientras, un grupo de jóvenes tiran cables de un extremo a otro del salón. Unas horas más tarde, en ese mismo salón, treinta y siete personas esperan cautelosamente, tras tomar el aperitivo, la primera nota que rompa el respetuoso silencio de la entrada a misa de la iglesia contigua.

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

ARCHIVO DOCUMENTA

Sección abierta a los profesionales, estudiosos, posibles interesados en establecer acuerdos comerciales 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. Como cada año, a lo largo de los diez días del Festival, Documenta Madrid pondrá a disposición de todo aquel que lo desee la posibilidad de ver individualmente, previa solicitud y de forma gratuita, cualquiera de los trabajos enviados a competición en la edición de 2012. Además, se podrán visualizar todas las películas recibidas para participar en la sección oficial de nuestro festival desde la edición de 2004.

GALA DE CLAUSURA Y PALMARÉS

La gala de clausura y entrega de Premios de esta edición, tendrá lugar en Cineteca, el sábado 12 de mayo a las 21:00 horas. En ella, se hará entrega de sus premios a los ganadores de las cinco Secciones Competitivas.

Las películas premiadas, se proyectarán para el público en la Sala Azcona de Cineteca entre el martes 16 y el domingo 20 de mayo, en horarios que se harán públicos el sábado 12 en las webs: www.cinetecamadrid.com y www.documentamadrid.com

DOCUMENTA MADRID 12

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina del Festival:

Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 14

Jefa de Prensa:

Sonia Uría. + 34 686 639 650. prensa@documentamadrid.com

Departamento de Prensa del Área De las Artes:

Mónica Tourón. +34 91 513 26 85.

Isabel Cisneros. +34 91 513 26 85.

Jon Mateo. +34 91 513 26 85.

www.documentamadrid.com