

ZINEMALDIA

Zabaltegi Tabakalera Horizontes Latinos New Directors Perlak Zinemira Nest Film Students Culinary Zinema Sail Ofiziala Sección Oficial Official Section

FESTIVAL DE CANNES
PREMIO DE INTERPRETACIÓN
FEMENINA 2024

SSIFF
PERLAK

FESTIVAL DE CANNES
PREMIO DEL
JURADO 2024

INAUGURACIÓN PERLAK

16:00 h TEATRO VICTORIA EUGENIA

ZOE
SALDAÑA

KARLA SOFÍA
GASCÓN

SELENA
GOMEZ

EMILIA PÉREZ

UNA PELÍCULA DE JACQUES AUDIARD

5 DE DICIEMBRE SÓLO EN CINES

SAINT LAURENT
PRODUCTIONS

france+tv

+2cinéma

CANAL+

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Somos Cine
Zinema Gara
We are Cinema

rtve
La que quieres

El reflejo de la realidad y el puro disfrute

Comienza hoy una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián. Nueve días llenos de proyecciones de películas, de actividades de industria, de encuentros, de conferencias y mesas redondas, de oportunidades de conocer gente, y de disfrutar del talento de personalidades de todo el mundo, que se juntan en San Sebastián por unos días.

Un festival de cine ofrece la oportunidad de ver películas, de que éstas se promocionen ante los medios de comunicación y de que el público cinéfilo pueda disfrutar del mejor cine.

Para nuestro festival es importante el presente. Es importante el cine que se produce ahora como reflejo de la realidad y que habla de los temas que preocupan a los ciudadanos. Y también ese cine que es simplemente disfrute, posibilidad de dejarse envolver con las historias que nos cuentan y que nos transportan a multitud de mundos diferentes.

Pero también es importante aprender del pasado, porque el pasado nos ayuda a entender el presente. Y por eso, como es habitual, habrá proyecciones de películas clásicas y una retrospectiva dedicada este año al cine policiaco italiano.

Por último, también miramos hacia el futuro, apoyando a los nuevos cineastas. Una de nuestras secciones, Nest, se ocupa de los estudiantes de cine, y la sección New Directors nos mostrará las primeras y segundas películas de cineastas venidos de todo el mundo. Muchos de esos cineastas volverán a San Sebastián en años próximos con sus nuevos trabajos o participarán en el circuito de los grandes festivales.

Este primer día es un día que desde la Dirección del Festival afrontamos con mucha ilusión. Con la ilusión de que todas y todos los que participéis en él paséis muchos buenos momentos y vuestra participación os sea útil.

Todas y todos al cine.

José Luis Rebordinos
Director del SSIFF

Errealitatearen isla eta gozamen hutsa

Gaur hasiko da Donostiako Zinemaldia-ren edizio berri bat. Bederatzi egun, filmen emanaldiez, industria-jarduerez, topaketek, hizketaldiez eta mahai-inguruez beteak, baita jendea ezagutzeko eta egun hauetan Donostian elkartzen diren mundu osoko pertsona ospetsuen talentuaz gozatzeko aukeraz ere. Zinema-jaialdi honek filmak ikusteko, komunikabideen aurrean filmak erakusteko eta zinemazaleek zinemarik onenak gozatzeko aukera ematen du.

Oraina garrantzitsua da gure Zinemaldirako. Garrantzitsua da gaur egun sortzen den zinema, errealitatearen isla gisa, eta herritarrak kezkatzen dituzten gaiak buruz hitz egiten dena. Eta baita zinema hori ere, gozamina besterik ez dena, kontatzen dizkiguten eta mundu ezberdin askotara eramaten gaituzten istorioekin biltzeko aukera.

Baina iraganetik ikastea ere garrantzitsua da, iraganak oraina ulertzen laguntzen baitigu. Eta horregatik, ohi bezala, film klasikoaren emanaldiak eta Italiako polizia-zinemari eskainitako atzera begirako bat izango dira.

Azkenik, etorkizunera ere begiratzen dugu, zinemagile berriei lagunduz. Gure sailtako bat, Nest, zinema ikasleek arduratzen da, eta New Directors atalak mundu osotik etorritako zinemagileen lehen eta bigarren filmak erakutsiko dizkigu. Zinemagile horietako asko datozen urteetan itzuliko dira Donostiara beren lan berriei edo zinema-jaialdi handien zirkuituan hartuko dute parte.

Lehen egun honi ilusio handiz ekingo diogu Zinemaldiko Zuzendaritzan. Bertan parte hartzen duzuen guztiok une on asko pasatzeko eta zuen parte-hartzea baliagarria izateko ilusioarekin.

Denok zinemara.

José Luis Rebordinos
SSIFFeko Zuzendaria

A reflection of reality and sheer enjoyment

A new edition of the San Sebastián Film Festival begins today. Nine days packed with film screenings, industry activities, meetings, forums and round tables, opportunities to meet people and to enjoy the talent of personalities from all over the world, who are getting together in San Sebastián for a few days.

A film festival provides the opportunity to watch films and for these to get seen by the media and for the film public to be able to enjoy the very best in cinema.

The present is important for our festival. The films that are made as a reflection of reality and that address subjects that citizens are concerned about are important. What is also important is the kind of cinema that is simply entertainment, and gives us the chance to get swept up in the stories that they tell us and that take us off to all kinds of different worlds.

However, it is also important to learn from the past, because the past helps us to understand the present. That is why, as usual, there will be screenings of classic films and a retrospective devoted this year to Italian crime films.

Last but not least we will also be looking towards the future and supporting new filmmakers. One of our sections, Nest, focuses on film students, and the New Directors section will be showing us the first and second films by directors from all over the world. Many of them will be back in San Sebastián in the next few years with their latest films or will take part in the major festival circuit.

This first day is one that we are really looking forward to here at the Festival management. We hope that all of you that are taking part will have some really good times and will get a lot out of it.

Let's all go to the cinema!

José Luis Rebordinos
Director of the SSIFF

Proudly powering San Sebastián International Film Festival

PREMIO DONOSTIA JAVIER BARDEM

Por Harri X. Fernández

Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) suele contar que su papel en *Las edades de Lulú* (1990) fue fruto de la casualidad. Mónica Bardem esperaba ser contratada por Bigas Luna, no él. Pero Javier, que apenas había actuado, acompañó a su hermana al casting. Allí, el director se fijó en el joven de veintiún años de rasgos hoscos y nariz torcida. Así, consiguió su primer papel como epítome del macho español, violento y rudo, un arquetipo que repetiría en los otros dos largometrajes de la trilogía ibérica del siempre provocador realizador catalán. Esta colaboración marcó una década de personajes envueltos en historias atravesadas por el lumpen y el sexo.

Siguió en el cine con el papel de Raúl en *Jamón, jamón* (1992), donde conoció a su compañera en multitud de películas y, posteriormente, esposa, Penélope Cruz. El tríptico, tanto para Luna como para el actor, concluyó con *Huevos de oro*, incluida en la Sección Oficial de San Sebastián en 1994. Decimos concluyó porque con ella terminó una etapa, la de los primeros pasos, a la que siguieron otras, hasta completar una trayectoria que, desde la fisicidad que aporta a sus personajes, ha discurrido en paralelo a lo más representativo del cine español.

En 1994, el jurado del Zinemaldia le concedió su primer gran premio, la Concha de Plata al mejor actor, por dos papeles que poco tenían que ver: en *Días contados*, de Imanol Uribe, se metió en la piel del rencoroso

Javier Bardem y la casualidad

NICO BUSTOS

politoxicómano Lisardo –con el que logró su primer Goya al mejor actor de Reparto–, mientras que en la surrealista *El detective y la muerte*, de

Carlos Suárez, encarnó al investigador enamorado de la duquesa interpretada por Charo López.

Su colaboración con Pedro Almo-

Bardem acompañó a su hermana a un casting para un film de Bigas Luna y allí empezó todo.

dóvar comenzó tres años después con *Carne trémula*, una deconstrucción del cine *noir* con sello de autor del manchego, en la que volvió a meterse en la piel de un detective que, tras un disparo, acaba convertido en estrella de baloncesto en silla de ruedas. A diferencia de Cruz, Bardem no ha vuelto a trabajar con Almodóvar, más allá de un pequeño cameo de esta pareja al inicio de *Los amantes pasajeros* (2013).

En 1997 protagonizó *Perdita Durango* (Belódromo), en el papel de un asesino excéntrico y psicópata, quizás un ensayo para su personaje en *No es país para viejos* (2008). Al igual que con Almodóvar y Álex de la Iglesia, solo trabajó una vez con Alejandro Amenábar, pero su interpretación de Ramón Sampedro en *Mar adentro* (2004) demostró, a quien todavía albergaba dudas, que

Bardem es un todoterreno capaz en cualquier registro.

Aquel fue un papel multipremiado, que incluyó su segundo Goya al Mejor Actor Principal. El primero lo obtuvo por Santa, el desempleado más canalla de *Los lunes al sol* (Sección Oficial del Zinemaldia, 2002), de Fernando León de Aranoa. Tras interpretar a alguien que padecía injusticias, veinte años después, y ya consagrado como estrella internacional, se disfrazó del que las ejerce en *El buen patrón* (Sección Oficial, 2021), a las órdenes, de nuevo, de su amigo León de Aranoa. Entre medias, en 2017, fue él quien pidió a este director especializado en cine social que dirigiera *Loving Pablo* (Perlak), en el que Bardem da vida a Pablo Escobar.

Las edades de Lulú llegó por azar, pero no hay que olvidar que el actor pertenece a una saga de actores y realizadores de renombre, desde sus bisabuelos hasta su madre, Pilar Bardem. Su tío fue Juan Antonio Bardem, responsable de *Muerte de un ciclista* (1955). Su primo Miguel, hijo de Juan Antonio, fue quien puso a Javier y a su tía Pilar frente a frente en el corto *La madre* (1995), a caballo entre la auto-ficción y la autoparodia, y en la que el hijo desea asesinar a su progenitora, origen de todos sus lamentos. Si la actuación hubiese sido solo cosa de familia, el matricidio podría haber estado justificado. Pero no, fue cosa de la casualidad.

Las diez caras del actor

JAMÓN, JAMÓN

(1992)

Segunda de las tres películas en las que le dirigió Bigas Luna, y que podría verse como una trilogía del actor junto a *Las edades de Lulú* y *Huevos de oro*. Bardem representa en estos títulos una cierta imagen del macho ibérico, de sus pulsiones y tensiones según la mirada siempre cínica de Bigas y sus fijaciones con el toro Osborne, el jamón serrano y otros elementos de la cultura popular. Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà, tres jovencitos, arropados por Stefania Sandrelli, Anna Galiena y Juan Diego.

ÉXTASIS

(1995)

Quizá no sea uno de sus trabajos más recordados, pero en este segundo largometraje de Mariano Barroso, con quien Bardem repetiría en *Los lobos de Washington*, ofreció una de sus composiciones más ambiguas, repleta de giros y recovecos, tantos como da la trama principal. La historia empieza con estampas de rebeldía juvenil, se instala en el territorio oscuro de un atraco y se desarrolla poco a poco como un juego de suplantaciones que permite un mano a mano entre Bardem y el argentino Federico Luppi.

PERDITA DURANGO

(1997)

David Lynch había fijado en *Corazón salvaje* un rotundo imaginario a partir de los personajes de Barry Gifford. Siete años después de las andanzas de Sailor y Lula, Álex de la Iglesia dio su versión –acción, gore y comedia negra– con este film que retoma una figura secundaria de aquella, interpretada por Isabella Rossellini y ahora por Rosie Perez. Perdita es libre y salvaje, así que se busca alguien igual a ella: Romeo Dolorosa, otro personaje para la antología de villanos sanguíneos de Bardem.

ANTES QUE ANOCHEZCA

(2000)

La primera producción estadounidense del actor es atípica, ya que la dirigió un cotizado pintor neoyorquino que ha hecho varias películas, Julian Schnabel. Se rodó en México y gira en torno al poeta y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas, represaliado por el régimen castrista. Schnabel le dio la posibilidad de explorar nuevos recursos en la composición de este personaje baqueteado por su homosexualidad, su oposición a la dictadura de Batista, la actividad en la revolución y su posterior disidencia.

LOS LUNES AL SOL

(2002)

Aunque ya había demostrado antes varios registros, el transformismo interpretativo del actor alcanzó su primer cenit en esta su también primera colaboración con Fernando León de Aranoa, con quien trabajaría después en *Loving Pablo* y *El buen patrón*. Historia de aquellos que no encuentran trabajo en una localidad del norte de España en plena reconversión económica. Film social al gusto de León de Aranoa –Concha de Oro en San Sebastián y varios Goya– en el que Bardem y Tosar reparten el protagonismo.

Por Jonathan Sedeño

Resultaba imposible que el talento de Javier Bardem no viajara internacionalmente y rompiera las fronteras artísticas con todos los papeles que había desempeñado.

Tras destacar en el cine español, fue toda una decisión que su primer gran papel en una película extranjera fuera un protagonista de habla hispana. *Antes que anochezca* (Julian Schnabel, 2000) no solo reivindicó la figura de Reinaldo Arenas, desconocida para el gran público, sino que puso el foco sobre el actor español que lo interpretaba, una incógnita. Julian Schnabel dirigió un retrato, tan cruel como real, que encontró en Javier Bardem el compromiso preciso con el poeta cubano. La primera nominación al Oscar y ganar la Copa Volpi al mejor actor en Venecia hicieron que Bardem continuara explorando su capacidad interpretativa, y trabajara por representar la más variopinta cantidad de personajes.

Como actor que lleva al límite el rol que interpreta, ha encarnado a villanos impunes con total naturalidad. Desde aparecer solo cinco minutos en *Collateral* (Michael Mann, 2004) y absorber la atmósfera de poder de la película, hasta su gran presencia en *Skyfall* (Sam Mendes, 2012), donde ejecuta manierismos acordes al antagonista de James Bond, o en *Piratas del Caribe: La venganza de Salazar* (Joachim Rønning, Espen Sandberg, 2017), donde se convierte en la mayor amenaza de Jack Sparrow.

Pero no solo ha hecho villanos. Su versatilidad le ha llevado a múltiples cambios de registro y a trabajar

Bardem protagonista de la saga *Dune*.

Versatilidad internacional

Being the Ricardos.

con las más representativas figuras del cine contemporáneo. Ha sido un traficante impulsivo en *El consejero* (Ridley Scott, 2013), un sacerdote atento en *To the Wonder* (Terrence Malick, 2010), un empresario enamorado en *Come, reza, ama* (Ryan Murphy, 2010), o incluso un personaje real en la piel de Desi Arnaz Jr. en *Being the Ricardos* (Aaron Sorkin, 2021).

Además, su carrera internacional también le ha otorgado la posibilidad de transitar por todo tipo de

géneros. Su Stiglar en *Dune. Parte 1 y Dune. Parte 2* (Denis Villeneuve, 2021, 2024) define el tono mesiánico de la saga. El personaje sin nombre que interpreta en *Madre!* (Darren Aronofsky, 2017), provoca, inquieta y sorprende al espectador, dentro de una anarquía visual apabullante. En cambio, los papeles de *Lilo, mi amigo el cocodrilo* (Josh Gordon, Will Speck, 2022) y *La sirenita* (Rob Marshall, 2023) son ejemplos de un actor que quiere divertirse y divertir al espectador.

De todos los personajes interpretados por Javier Bardem, hay uno que define su carrera: Anton Chigurh, un antagonista sin moral, sin compasión e inhumano. Casi extraterrestre. *No es país para viejos* (Joel Coen, Ethan Coen, 2007) trasladó a imágenes la novela homónima de Cormac McCarthy. No lo interpreta, lo asume; y el público cree ver la encarnación de la verdadera maldad. El éxito y trascendencia de su actuación fue la sublimación del trabajo anterior, y punto definitorio para su carrera posterior. El hito que todo intérprete anhela.

El reconocimiento a ese trabajo y los premios recibidos fueron innumerables, y demostró que ante todo es un actor interpretando un papel. Al recoger el Oscar a mejor actor secundario, habló Javier Bardem, la persona: *"I have to say this in Spanish, I'm sorry: Mamá, esto es para ti, esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde; esto es por los cómicos de España, que han traído como tú, la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España y esto es para todos vosotros. Thank you very much."*

Quim Casas

MAR ADENTRO (2004)

Otra película bendecida por los premios Goya y por la que consiguió la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina en la Mostra de Venecia. Para un actor tan físico como él, debió ser una prueba de fuego convertirse en un cuerpo estático, el de Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años. Alejandro Amenábar dejaba de lado el género fantástico y de terror (*Tesis, Abre los ojos*) para relatar la lucha de Sampedro con el fin de conseguir un final justo después de tantos años posado en una cama.

COLLATERAL (2004)

Acomete un personaje secundario, efímero si se quiere, en este thriller magnético y sonámbulo realizado por Michael Mann. El taxista que encarna Jamie Foxx, presionado por el asesino a sueldo interpretado por Tom Cruise, se entrevista en un local nocturno con el narcotraficante Felix Reyes, a quien da vida Bardem, para que le dé una lista con los objetivos. La secuencia dura poco, pero el actor español hace suyo el momento, parco en gestos, comedido en palabras, de mirada tensa, siempre inquietante.

NO ES PAÍS PARA VIEJOS (2007)

Los Coen se cruzan con Cormac McCarthy y facturan un *neo-noir*, o thriller rural, o western policíaco, a ellos les es igual porque los géneros han sido siempre un laboratorio. Está Josh Brolin, superado por las circunstancias. Y Woody Harrelson, en modo sicótico. Pero nada sería lo mismo sin ese asesino vestido de negro y de media melena castaña llamado Anton, el hierático personaje que usa un aturridor de perno cautivo como arma letal y por el que Bardem ganó el Oscar al mejor actor de reparto.

SKYFALL (2012)

Ser el villano en un film de James Bond siempre ha sido provechoso para un actor. Pueden ser más paródicos, sibilinos, violentos, enfermizos o megalómanos, pero otorgan seña de identidad a cada título. Bardem siguió los pasos de Donald Pleasence, Christopher Lee, Christopher Walken, Mads Mikkelsen o Mathieu Amalric al dar vida a Silva en la antepenúltima de las cintas con Daniel Craig como 007. Otra transformación, físicamente imponente, pálido, cabello rubio y trajeado con una americana color crema.

MADRE! (2017)

Cineasta inclasificable donde los haya, Darren Aronofsky alumbró bajo la influencia fugaz de *La semilla del diablo* esta película delirante y escabrosa, onírica y perturbada, en la que Bardem viene a ser el John Cassavetes del film de Polanski, y Jennifer Lawrence la frágil Mia Farrow. Pero es solo una conexión, ya que la trama tiene como teórica base la irrupción de una serie de personajes en casa de la pareja protagonista. Él no les conoce pero les invita; ella tan solo quiere que desaparezcan.

Zinemaldiak irribarreak oparituko ditu Buenafuente eta Berto Romerorekin

IRATXE MARTÍNEZ

Aktore ospetxu batek noizbait esan zuen: “Barre egin gabeko egunak, egun galduak dira”. Aktore hori Charles Chaplin zen, eta seguru oso pozik egongo litzateke gaurko galako aurkezleak Berto Romero eta Andreu Buenafuente umoristak direla jakitean.

Zinemaldiaren 72. edizioari hasiera ofiziala emango dio gaur gaueko inaugurazio-galak, barre egiteko gogoz. Hori da zeremonia-maisuek duten gogoia: barre egiteko eta barre eragiteko gogoia dute. Entsegu orokorraren aurreko saioan, nabari da dena prest zeukatela gaur arratsaldean egingo den Donostia Zinemaldiaren 72. edizioaren inaugurazio-galarako.

Zinemaldiak joera du inagurazio galetan umorea lantzeko eta irribarreak marrazteko. Iaz, Eva Hache eta Gorka Otxoa aurkezleak izan ziren, eta umore onez ekin zioten lanari, Bob Popen gidioia defendatzeko gogotsu, biak ala biak.

Aurten, Bi komiko katalanek Bárbara Goenagarekin batera aurkeztuko dute zeremonia. Inaugurazio-galan, baita ere, Audrey Diwanen *Emmanuelle* filmaren mundu-estrenaldiaren aurretik, interpreteen grebaren ondorioz Javier Bardemek iaz jaso ezin izan zuen Donostia Saria jasoko du; halaber, Yorgos Lanthimosen *Poor Things* filmari FIPRESCI Sari Nagusia entregatuko zaio, eta Epaimahai Ofiziala aurkeztuko dute.

Spoilerik egin gabe, kontatu dute gaurko galan ez direla faltako sorpresak, musika emanaldiak eta omenal-

IÑAKI LUIS FAJARDO

dia. Eta umoreari buruz galdetzean, Romerok dio: “Geure buruz barre egingo dugu, eta oinarri horretatik abiatuta, jendearekin barre egingo dugu”. Bi zeremonia-maisuek luzaroan lan egin dute gaurko gala perfektua izan dadin. “Egia esan, gurekin dena gaizki atera daiteke”, txantxetan dio Bertok. Baina Buenafuente ez du berdina pentsatzen: “Zinemaldiak ibilbide luzea du eta hementxe lanean daudenak profesionalak dira. Dena

primeran aterako da”. Andreu Buenafuente Zinemaldiari adierazi zionez, “Donostiako nire oroitzapenak onak baino ez dira. Eta hori asko da. Horregatik, inaugurazio-galan parte hartzeko eskatu zidatenean, pentsatu nuen eskerrak emateko hainbeste arrazoi nituela, ezen hobe nuela pertsonalki joan eta eskerrok adieraztea. Eta, gainera, nire adiskide Bertorekin izango naiz. Zer atera liteke gaizki? Ezer ez”.

Galdera da: Ausartuko al dira euskaraz hitz egiten? Ezin dugu aurreratu, erantzuna gaurko galan ikusiko dugu. Hilabete askoan lan egin da gaur zinemazaleenak harritu eta entretenitzea espero duen gala bat sortzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da Espainiako Telebistaren La 2 katean, ETB1en, eitb.eus-en, Zinemaldiaren webgunean eta iaz bezala, TikTok Zinemaldiaren kontuaren bidez.

An opening gala presented by a Catalan comedy duo.

The opening gala of the 72nd San Sebastian Festival will be directed and presented tonight by the Catalan comedians, Andreu Buenafuente and Berto Romero, who will be accompanied at the Kursaal by the actress Bárbara Goenaga in a ceremony that kicks off at 9 PM.

During the opening gala, which will precede the world premiere of *Emmanuelle*, by Audrey Diwan, Javier Bardem will receive the Donostia Award he was unable to pick up last year due to the actors' strike, while the FIPRESCI Grand Prix will go to Yorgos Lanthimos's *Poor Things* and the members of the Official Jury will be introduced.

Buenafuente: “I have nothing but good memories of San Sebastian. And that's saying something. So, when they invited me to participate in the opening gala I thought that I had so much to be grateful for that I'd better go there and tell them personally. And with my pal Berto to boot”.

EMMANUELLE INAUGURACIÓN

Emmanuelle en el siglo XXI

QUIM CASAS

Audrey Diwan, ganadora del León de Oro veneciano en 2021 con su anterior película, *El acontecimiento*, según la novela de Annie Ernaux, e integrante del jurado del SSIFF en ese mismo año, ha emprendido una aventura atractiva y arriesgada al mismo tiempo: restituir, desde las perspectivas de género del siglo XXI, un personaje que fue icono del cine erótico, *soft* y aburguesado de la década de los setenta. Ni más ni menos que *Emmanuelle*, personaje creado por la escritora Emmanuelle Arsan y que dio pie a la película homónima de 1974 protagonizada por Sylvia Kristel. El éxito de aquel film cosificado, dio para un mon-

tón demasiado generoso de secuelas, bien interpretadas por la misma Kristel, bien por Laura Gemser en la franquicia paralela iniciada con *Emmanuelle negra*. Nada de todo aquello queda –no puede quedar hoy– en la *Emmanuelle* de Diwan, que no se basa tanto en la novela de Arsan como en el personaje en cuestión.

Hay la secuencia de sexo en el lavabo de un avión en vuelo, y relaciones lésbicas, y una búsqueda del deseo perdido, pero el Hong Kong que filma Diwan nada tiene que ver con el Bangkok de la primera película, ni ninguna de las decisiones que toma la protagonista están en función de las aspiraciones y deseos masculinos. Esta es otra his-

toria con un mismo personaje. Un film que le da la vuelta por completo a la imaginaria del denominado antes cine para adultos, porque el feminismo, el #Me Too y el sentido común han hecho prevalecer otras necesidades, búsquedas e identidades.

Lujosa y delicada al mismo tiempo, nada esteticista ni sofisticada porque sí, la película de Diwan plantea otras cuestiones sobre la sexualidad femenina y las múltiples caras del deseo. Noémie Merlant da vida a una nueva *Emmanuelle*, secundada por Naomi Watts y dos actores surgidos de la televisión estadounidense más exitosa del presente, Will Sharpe (*The White Lotus*) y Jamie Campbell Bower (*Strange Things*)

Gran Premio Fipresci

POOR THINGS / POBRES CRIATURAS

Bella Baxter, una mujer fantástica

DESIRÉE DE FEZ

El cineasta griego Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) ha construido, a lo largo de más de veinte años, una filmografía articulada en torno a, al menos, tres grandes temas: la perversión de los roles sociales y familiares, la entrada abrupta de la violencia en un espacio más o menos íntimo (la familia, la pareja) y el poder del lenguaje, ya sea a favor del ser humano o en su contra. Esos asuntos están en todas sus películas, si bien a veces se expresan de una forma más radical y compleja que otras. *Pobres criaturas* (*Poor Things*), ganadora del Gran Premio FIPRESCI 2024, es, junto a *La favorita* (2018), una de sus películas más accesibles. Se mueve en un espacio más relajado que *Canino* (2009), *Alps* (2011) o incluso la más reciente *El sacrificio de un ciervo sagrado* (2017). Pero, aun así, todos esos temas están en ella y es un ejemplo de cine comercial con un nivel de ambición (temática, narrativa y formal), osadía y controversia muy por encima de la media.

Elegida por 791 críticas y críticos de todo el mundo (miembros de la Federación Internacional de Críticos de Cine) como la mejor película entre todas las estrenadas tras el 1 de julio de 2023, *Pobres criaturas* cuenta la historia de Bella Baxter (Emma Stone), una mujer joven que vuelve a la vida a manos de un científico

loco (Willem Dafoe). Renace como un lienzo en blanco, con todo por aprender y en un mundo feroz con la mujer y lleno de lobos, entre ellos el abogado (Mark Ruffalo) con el que huye y emprende, sin saberlo, un viaje transformador. Adaptación de la novela homónima de Alasdair Gray (editada por Libros Walden), *Pobres*

criaturas se suma a una rica tradición de películas en las que brillan las mujeres literal y figuradamente fantásticas: *La novia de Frankenstein* (1935), *Blade Runner* (1982), *Ghost in the Shell* (1995), *Alien Resurrección* (1997) o *Ex Machina* (2014). De vuelta a la vida de forma artificial, Bella Baxter descubre (o redescubre) el mundo e inicia, para sorpresa de quienes la quieren controlar, un viaje hacia la liberación: la de su cuerpo, la de su sexualidad, la de la mujer en general. Para narrar esa odisea, Lanthimos crea un mundo fascinante en el que conviven los colores irreales, la estética *steam-punk*, el modernismo y un vestuario de otro mundo. El diseño de ese universo, a cuya extrañeza contribuye el juego de Lanthimos (y del director de fotografía Robbie Ryan) con las lentes, es, junto al magnetismo de Bella Baxter (estamos ante uno de los personajes femeninos más carismáticos del fantástico de este siglo), uno de los principales atractivos de una película no exenta de controversia (por otro lado, algo común en la filmografía de su autor).

Estrenada a competición en Venecia de 2023, donde ganó el León de Oro a la mejor película, *Pobres criaturas* arrasó la pasada temporada de premios (recibió, entre otros galardones, dos Globos de Oro y cuatro premios Oscar) y tuvo un considerable éxito comercial. Si bien lo más importante no fue tanto la taquilla y los reconocimientos como el fructífero debate que generó tanto a nivel crítico como entre los espectadores. El relato de las aventuras de Bella Baxter, sobre todo la forma en la que Lanthimos representa su liberación sexual y su gestión del deseo, ha dado pie (y sigue dando pie) a cuestiones y discusiones muy interesantes: ¿Es *Pobres criaturas* feminista o todo lo contrario? ¿Es una película sobre la libertad de la mujer o una fantasía masculina encubierta? Pocas propuestas recientes han generado un debate tan estimulante –y tan conectado a los tiempos– en torno a la mirada en el cine y la representación de los personajes femeninos. Ya sólo por eso, vale la pena entrar (o volver a entrar) en el universo alucinado y alucinante de Bella Baxter.

Felicidades

Hay cabezas icónicas. Cabezas grandes. Pequeñas.
Cabezas que están sobre los hombros, y otras que vuelan.
Las hay estrechas y, por suerte, más abiertas.
Hay cabezas pensantes. Cabezas creativas.
Cabezas que querrían ser otras cabezas.
Cabezas que cambian. Que se transforman.
Y cabezas que trabajan sin descanso para interpretar otras cabezas.
Como la tuya, Pedro. O la nuestra.

Si está en tu cabeza, está en Deluxe.

New Directors ofrece este año doce oportunidades para descubrir nuevas voces

IRATXE MARTÍNEZ

Los festivales de cine son el escenario perfecto para reconocer y ovacionar largas carreras de cineastas consagrados y también para apoyar y apostar por los nuevos talentos. El premio Kutxabank New Directors recoge en su sección únicamente los primeros y segundos largometrajes de directores de todo el mundo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver doce producciones de cineastas de España, Turquía, Georgia, China, Argentina, Reino Unido, Tailandia, Suiza, Francia o Estados Unidos.

Inaugura la sección el director Antón Álvarez (Madrid, 1990), que después de triunfar en la música como C. Tangana y de presentar el año pasado en este Festival su documental *Una ambición desmedida*, se estrena en el largometraje con *La guitarra flamenca de Yerai Cortés*, un documental sobre la figura del artista. Se estrena también en el largometraje la cineasta turca Belkis Bayrak (Estambul, 1984) con *Gülizar / Gulizar*, una coproducción entre Turquía y Kosovo acerca de una agresión sexual que sufre una joven antes de casarse.

Desde Francia, Bélgica y Austria llega la coproducción *Brûle le sang / In the Name of Blood*, la ópera prima del cineasta georgiano Akaki Popkhadze (Tbilisi, 1991), un film protagonizado por Nicolas Duvauchelle, Florent Hill-Chouaki y Denis Lavant y que presenta una historia trepidante por las calles de Niza.

Con su segunda película, *Stars and the Moon*, viene al Festival el director chino Yongkang Tang (Taiyuan, 1983), que trae a San Sebastián la inocencia y esperanza inagotable de

un niño de un pueblo de montaña que sueña con ver extraterrestres. También presentan su segundo largometraje las cineastas Cecilia Atán (Buenos Aires, 1978) y Valeria Pivato (Buenos Aires, 1983). En *La llegada del hijo / Surfacing*, nos hablan de duelos y reencuentros entre una madre y su hijo que regresa de prisión.

Empate: seis primeros y seis segundos largometrajes a competición

Sylvia Le Fanu (Londres, 1990) presentará su ópera prima *Min evige sommer / My Eternal Summer* en la que seguimos a Fanny, de quince años, que se instala en la casa de verano con sus padres y disfruta de unos días con ellos ignorando el secreto a voces de que será el último verano de su madre.

Desde España vienen también los cineastas Sandra Romero y David Pérez Sañudo, presentando respectivamente su primer y segundo largometraje. Romero (Écija, 1993) se estrena en el largometraje con el film *Por donde pasa el silencio / As Silence Passes By*, una historia basada en el cortometraje de 2020 que comparte título y que ganó la Biznaga de Plata al mejor cortometraje en el Festival de Málaga. David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987) consiguió con su primer largometraje, *Ane* (New Directors, 2020), el premio Irizar y el premio al mejor guion vasco en el Festival de San Sebastián, y ahora vuelve con su segundo largometraje *Azken erromantikoak / Los últimos románticos* donde adapta la novela homónima de Txani Rodríguez que obtuvo muy buenas críticas literarias.

Regretfully at Dawn es el título del segundo largometraje del director tailandés Sivaroj Kongsakul (Bangkok, 1980), que se estrenó en el largometraje con *Eternity* (2010), proyectada en festivales como Busan, Rotterdam o Hong Kong. En su segundo film, el cineasta cruza los destinos de un anciano, una niña y un joven soldado.

Desde Suiza llega el director Piet Baumgartner (Dieterswil, 1984) con *Bagger Drama*, su segundo largometraje después del documental *The Driven Ones* (2023). En este film

que presenta a competición, explora los diferentes caminos que eligen los miembros de una familia que colapsa tras el fallecimiento de la hija.

Michael Tyburski (Nueva York, 1984), que debutó en el Festival de Sundance con *The Sound of Silence* (2019), competirá con su segundo largometraje, *Turn Me On*, que está protagonizado por Bel Powley y Nick Robinson, una distopía de ciencia ficción que transcurre en una comunidad donde todas las personas deben tomar una pastilla diaria que anula cualquier emoción humana.

La clausura de la sección viene a cargo de *Hiver à Sokcho / Winter in Sokcho (Invierno en Sokcho)*, ópera prima del director franco-japonés Koya Kamura (París, 1983), autor del cortometraje *Homesick* (2019). Esta coproducción entre Francia y Corea narra la historia de una joven coreana cuya vida se ve sacudida tras la llegada de un artista francés al hotel en el que trabaja.

Estas doce películas optan al premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre el director o directora y la distribuidora de la película en España. El film ganador será escogido por el jurado de New Directors, compuesto por el productor Philippe Bober, presidente del jurado; el cineasta argentino Eduardo Crespo; la crítica, ensayista y programadora Jessica Kiang; la directora y guionista Ibizene Oñederra; y la directora, guionista y actriz suiza Aulona Selmani. Además, los largometrajes también se disputarán el Premio TCM de la Juventud, que será otorgado por un jurado formado por 150 estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 25 años.

www.santelmomuseoa.eus

EL KARRIZKETA BAT:

CHILLIDA ETA ARTEAK 1950-1970

Erakusketa / Exposición
2024-06-08 // 2024-09-29
San Telmo Museoa

UNA CONVERSACIÓN:

CHILLIDA Y LAS ARTES

Antolatzailea / Organiza: STM San Telmo Museoa

Erakunde babesleak / Instituciones socias: EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO, donostia kultura, Gipuzkoako Foru Aldundia, ETORKIZUNA ORAIN

EDUARDO CHILLIDA 100 URTE

Cineastas consagrados y noveles conforman Horizontes Latinos

MARÍA ARANDA OLIVARES

Horizontes Latinos reúne este año un total de 14 películas inéditas en España, producidas total o parcialmente en América Latina, o bien dirigidas por cineastas de origen latino o que tienen como tema comunidades latinas en el resto del mundo.

José Luis Torres Leiva (Santiago de Chile) inaugura hoy la sección con *Cuando las nubes esconden las sombras*, estrenada en el Festival de Jeonju, con la actriz y directora María Alché como protagonista.

La cineasta argentina Celina Murga clausurará Horizontes Latinos con *El aroma del pasto recién cortado*, que le valió el premio al mejor guion en el Festival de Tribeca.

Lola Arias presenta *Reas*, un musical experimental que relata las experiencias de un grupo de mujeres exreclusas que bailan y cantan sobre su pasado en prisión.

Querido Trópico, de la panameña Ana Endara, explora la soledad en la vida cotidiana de una mujer

con demencia y su cuidadora, con Paulina García y Jenny Navarrete como protagonistas.

El cine argentino también estará presente con *Simón de la montaña* de Federico Luis, premiado con el Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes.

También de Argentina y tras su paso por Venecia llega Luis Ortega con *El jockey*, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó.

El cine brasileño estará representado por Juliana Rojas, cuya película *Cidade; Campo* ganó el premio a la mejor dirección en la sección Encounters de la Berlinale.

Desde México, Astrid Ronderoy y Fernanda Valadez presentarán *Sujo*, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en la sección World Cinema Dramatic Competition de Sundance.

La venezolana Mariana Rondón, ganadora de la Concha de Oro en 2013 por *Pelo malo*, regresa con *Zafari*, una película que explora un mundo distópico donde la llegada

de un hipopótamo a un zoológico desencadena un conflicto.

El director peruano Salvador del Solar presenta su nuevo film *Ramón y Ramón*, que narra el encuentro entre dos hombres en el contexto de la pandemia de Covid-19.

La cineasta colombiana Yennifer Uribe Alzate competirá con su debut *La piel en primavera*, que sigue la liberación personal de una mujer que trabaja como guarda de seguridad en un centro comercial.

Nele Wohlatz, directora alemana afincada en Argentina, presentará *Dormir de ojos abiertos*, película que ganó el premio FIPRESCI en la Berlinale.

Por último, Iair Said presentará *Los domingos mueren más personas*, que trata sobre el regreso de un joven judío a Buenos Aires tras la muerte de su padre, y Sofía Paloma Gómez junto a Camilo Becerra *Quizás es cierto lo que dicen de nosotras*, una historia sobre una psiquiatra exitosa y la vuelta de su hija a casa tras estar aislada en una secta.

CUANDO LAS NUBES ESCONDEN LAS SOMBRAS

Habitar el duelo en el fin del mundo

M.A.O.

Puerto Williams es la ciudad más austral de Chile y uno de los lugares más recónditos de Tierra del Fuego. Allí es donde se desplaza María para protagonizar una película. El objeto de su estancia se ve truncado cuando el equipo que la iba a acompañar en el rodaje no llega a tiempo debido a unas fuertes tormentas. Desde su llegada, María está destinada a estar sola en ese desconocido lugar.

Así inicia el cineasta chileno José Luis Torres Leiva su último film, *Cuando las nubes esconden las sombras*, y también inaugura con ella la sección. Torres Leiva, veterano y conocedor del Zinemaldia, ha participado en Zabaltegi con *El viento que sabe que vuelvo a casa* (2016) y el corto *El sueño de Ana* (2017) y compitió por la Concha de Oro con *Vendrá la muerte y tendrá tus ojos* (2019), que fue seleccionada en 2016 para el Foro de Coproducción.

El film, que se estrenó en la sección Cinema Project del Festival de Jeonju, cuenta con la argentina María Alché como protagonista. La directora y actriz repite en Donostia tras su paso por Horizontes Latinos con *Familia Sumergida* en 2018 (Premio

El director José Luis Torres Leiva junto a la actriz y cineasta María Alché.

ALEX ABRIL

Horizontes) y con *Puan* en Sección Oficial (Premio del jurado al mejor guion, 2023).

Ambos coinciden en la importancia de esta sección, subrayando la situación del cine argentino, donde "el gobierno de ultraderecha tiene un ensañamiento con la cultura porque, generalmente, es un espacio de preguntas, algo que evidentemente no quieren que esté presente. Hay un ataque, producto de la ignorancia y, por eso, venden la idea de que el cine implica mucho dinero y paralizan todos los fondos. Es una situación muy grave y muy difícil", confiesa Alché, a lo que Torres Leiva continúa: "Esta película se hizo gracias a una coproducción y no tiene cabida en ese esquema que excluye este tipo de cine que, precisamente, complementa a un cine más de industria".

En el film, su protagonista se ve obligada a buscar ayuda entre los lugareños por unos fuertes dolores de espalda, a la vez que debe lidiar con la superación de una reciente pérdida: "Es una película que trata sobre el duelo y, para mí, hacerla ha sido un paréntesis entre la muerte de mi madre y el reciente fallecimiento de mi padre. Cuando pier-

des a un ser querido empiezas a ser consciente de la importancia de las relaciones humanas, comienzas a valorarlas de una manera diferente. De repente, el duelo te hace parar y prestar atención a otras cosas". Para él, era importante que el film se llevara a cabo en Puerto Williams: "Cuando llegué en 2017 supe que quería hacer una película allí. Uno siente que está en el fin del mundo; cambia tu manera de relacionarte no sólo con el lugar, sino también con las personas. Fue algo que me impactó mucho. Por eso, el paisaje y el tiempo de tensión que vive María allí sirven para que se encuentre con ella misma".

Ambos coinciden en que la película se fue transformando durante su realización y lo que más conmovió a Alché fue poder experimentar un rodaje "con tantos niveles de sensibilidad en todo el equipo. En el día a día había altos niveles de ternura y en el cine uno no está tan acostumbrado a trabajar con tanto cuidado, cariño y libertad, así que me entregué a esa sensibilidad. Más que actuar o pensar en un personaje lo que hice fue habitar en esa sensibilidad. Es una manera muy linda de entender la interpretación".

Zinea zabala da!

MARC BARCELÓ

Cabalgamos de nuevo por las llanuras de Zabaltegi. Es el país de los soñadores extraviados, la zona cero de la no-muerte del cine, refugio de terroristas de la forma. Dicen que ahí la mirada se abre a lo desconocido; que, entre esos llanos, algún conquistador renueva la fe en el futuro. Estos días de travesía, el clima ideal para enfrentar al público más sediento con los cineastas más vanguardistas se disfruta en Tabakalera, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián,

La fábula documental *Dahomey* da el pistoletazo de salida. La franco-senegalesa Mati Diop ya presentó su debut en Zabaltegi 2019, *Atlantique*, ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. Ahora, el film inaugural de nuestra sección llega con la buena prensa de la Berlinale, donde obtuvo el Oso de Oro a mejor película.

La clausura correrá a cargo de *Aprili* de la georgiana Dea Kulumbegashvili, que fue jurado oficial el año después de alzarse con la Concha de Oro en 2020 por *Beginning*. Otra directora de Georgia, Nino Benashvili, presentará *Sadac dro idga*. Este estreno mundial es parte del primer Programa de cortometrajes, una novedad respecto a las últimas ediciones

de Zabaltegi, donde los metrajes más cortos precedían algunas proyecciones de largos. En este primer programa, Elena López Riera presenta *Las novias del sur*, participante en la Semana de la Crítica del último Cannes. También en Cannes se estrenó *Across the Waters*, de la realizadora china Viv Li. Completa esta primera sesión otro estreno mundial, también de procedencia china: *Here Comes the Sun*. Es el nuevo film de Wu Lang, que ya estuvo en Donostia el año pasado con dos filmes a la vez.

En Zabaltegi, el cine oriental siempre se ha movido como pedro por su casa. Quizá este año su presencia destaca más que nunca. Como Wu Lang, el japonés Kohei Igarashi vuelve al Festival por segundo año consecutivo. En *Super Happy Forever* ahonda en la misma idea del corto del año pasado, *Two of Us*.

Vuelve también el ganador del Premio Kutxabank New Directors 2018, Hiroshi Okuyama (Japón, 1995) con *My Sunshine*. Hikaru Uwagawa, japonés de la misma generación del último y exalumno de la Elías Querejeta Zine Eskola, llega después de pasar por el FIDMarseille con *Ulysses*, su ópera prima. Finalizamos nuestro periplo asiático con dos filmes del segundo programa de cortos. Son *Leela*, de la directora india Tanmay Chowdhary y *Milky White*, estreno mundial de la debutante en la dirección Yoyo Liu

(China, 2002). En esa misma sesión del próximo domingo 22, veremos los cortos *Cómo ser Pehuén Pedro* (Federico Luis, Argentina), *Hymn of the Plague*, de Ataka51, colectivo

de cineastas rusos, y *Etorriko da* (*Eta zure begiak izango ditu*), de Izi-bene Oñederre –la única incursión vasca y único film de animación en este Zabaltegi.

Otro viejo conocido del Festival es Maximiliano Schonfeld, participante dos veces en el programa de desarrollo WIP Latam y participante en Horizontes Latinos 2021. Ahora estrena mundialmente *Sombra grande*, que cuenta con una videoinstalación paralela en Tabakalera.

Desde Argentina también llega Jessica Sarah Rinland. Fue residente de Ikusmira Berriak 2020 con el proyecto que presenta este año, *Monólogo colectivo*, un retrato de zoológicos. Más protagonismo del reino animal lo encontramos en el Oso de Plata a la mejor dirección de la pasada Berlinale, *Pepe* (Nelson Carlo de los Santos).

El viejo faro del cine europeo ilumina Zabaltegi con tres propuestas a *propos* del mismo cine: un ensayo sobre la magia e historia de las salas de cine (*Spectateurs!*, de Arnaud Desplechin), un documental sobre jazz y Guerra Fría (*Soundtrack to a Coup d'Etat*, Johan Grimonprez) y un autorretrato cinéfilo y cinéfago del gran Leos Carax (*C'est pas moi*).

I Saw the TV Glow (Jane Schoenbrun), *Alle die Du bist* (Michael Fetter Nathansky) y la palestina *To a Land Unknown* (Mahdi Fleifel) completan esta edición de Zabaltegi-Tabakalera.

Todas ellas compiten por un premio dotado con 20.000 euros. Lo otorgará un jurado presidido por la directora artística del Festival Visions du Réel (Suiza), Emilie Bujès.

En estos tiempos inciertos, Tabakalera es el asentamiento perfecto para una nueva semana de oro. ¡Ancho es el cine!

SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT

QUIM CASAS

Laborioso documental de montaje, tan libre y, a la vez, férreamente estructurado como una pieza de jazz con su comienzo, melodía conjunta, improvisación de varios instrumentos y regreso de todos a la base inicial, *Soundtrack to a Coup d'Etat* discurre sobre el jazz y la Guerra Fría a partir de un relevante hecho histórico, cuando el batería Max Roach y la cantante Abbely Lincoln irrumpieron en 1960 en la sede del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar el golpe de Estado en la República Democrática del Congo y el asesinato de su primer ministro, el líder anticolonialista y nacionalista Patrice Lumumba, perpetrado el 17 de enero de aquel año en Katanga, con la presencia de agentes belgas y estadounidenses, en una de las muchas operaciones en África auspiciadas por la CIA.

El monumental trabajo del documentalista y artista multimedia belga Johan Grimonprez, galardonado con un premio especial del Jurado en el último festival de Sundance, muestra como el gobierno estadounidense y su agencia central de inteligencia, la monarquía belga y diversas multinacionales utilizaron la música jazz y al-

Jazz, Guerra Fría y colonialismo

gunos de sus artistas más populares a modo de tapadera, enviando a los trompetistas Louis Armstrong y Dizzie Gillespie a los países africanos y asiáticos para desviar la atención pública.

Grimonprez traza un relato apasionante, cosiendo entre sí centenares de imágenes con un valor dialéctico

considerable, pero con esa libertad antes comentada que hereda de las métricas del *be bop* o el *free jazz*. En este relato conviven Armstrong y Ellington, Roach y Lincoln, el pianista Thelonious Monk, Nina Simone y su arrebatada versión de "Wild is the Wind", Lumumba, Malcolm X –ase-

sinado en Nueva York cuatro años después–, Nikita Krushev –primer secretario del Partido Comunista y entonces también presidente del consejo de ministros soviético, alguien, además, que odiaba profundamente el jazz–, la cantante y activista sudafricana Miriam Makeba, el canal de

Suez, la geopolítica violenta de los sesenta, la Guerra Fría y el colonialismo, el foco de interés en el Congo debido a la riqueza de su uranio que servía para armamento militar, las raíces musicales africanas, un retrato bastante crudo de la conservadora sociedad belga de la época y entrevistas rodadas en su momento con mercenarios y sicarios enviados al Congo por la CIA para su proceso de demolición y desestabilización.

Nada nuevo, en términos de geopolítica internacional, aunque se aportan muchos datos no tan conocidos de los que emergen comportamientos abyectos en el tema del colonialismo y la explotación humana. Lo importante es, también, la metodología empleada, ese trabajo asociativo con imágenes preexistentes de archivo –debió de ser apabullante la cantidad de material revisado por el director y su equipo– que adquieren otra dimensión y significado en manos de Grimonprez. El resultado es un excelente relato cinematográfico y político, o político-cinematográfico, aunque (casi) todo el cine sea siempre político.

Tabakalera inaugura la videoinstalación paralela a *Sombra grande*

MARC BARCELÓ

El cineasta argentino Maximiliano Schonfeld inaugura hoy la videoinstalación "Sombra grande" en la primera planta de Tabakalera. Se trata de una exposición paralela y complementaria al film homónimo que compite en la sección Zabaltegi y que se estrenará el próximo jueves 26. Hasta entonces, el público podrá disfrutar de una fantasía audiovisual sobre lenguas recuperadas y en extinción. Siete pantallas con superposiciones imposibles rodean al visitante. Son espacios naturales de la provincia de Entre Ríos (Argentina) donde vivieron los chanás, un pueblo indígena cuya lengua se creyó perdida hasta 2004. Schonfeld nos cuenta que fue un "sacudón" para la sociedad de la provincia: Un señor, Blas Jaime, entró en un museo y confesó que su pueblo había conservado la lengua, en secreto y sobre todo por transmisión femenina. Al poco tiempo se editaron diccionarios y el chaná disfruta hoy de una difusión académicamente completa.

Edurne Ormazabal, Maximiliano Schonfeld y José Luis Rebordinos.

GARI GARAIALDE

La nueva visión del territorio y de la identidad ha tenido que adaptarse con la comunidad de germano-descendientes que, a su vez, van perdiendo, generación tras generación, su dialecto del alemán del Volga. La instalación pone en escena la tensión entre los espacios que habitaron los chanás y cómo los habitan hoy los descendientes de la inmigración germana. Además, "buscamos recrear un hipotético campo sonoro de esos asentamientos chaná, con la fauna autóctona de ese momento". Hablamos de hace más de 500 años, antes de la llegada de Sebastián Gaboto, explorador y marino. Sabemos que este personaje subió por el río Paraná y dio con una población de 40.000 chanás. Lo que siguió a esa etnia es bien sabido: exterminio, mestizaje y silencio. Un silencio estratégico para salvaguardar el tesoro de su habla. En la videoinstalación, Blas Jaime, el rompedor del secreto, observa omnipresente otras seis pantallas donde los pobladores actuales de Entre Ríos simulan ser los chanás de hace medio milenio.

El film y la instalación, lejos de proponerse como denuncias estériles, observan esa tensión con un prisma poético. En un entresijo de vínculos e influencias, el trabajo de Schonfeld adapta un libro de poemas de Julián Bejarano: "Sombra grande. Crónica de los primeros habitantes de Entre Ríos compuesta en verso".

En la rueda de prensa de ayer, José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, subrayó el interés que tiene el Festival por seguir colaborando con el proyecto cultural de Tabakalera. Más allá de las relaciones más explícitas con la escuela de cine y la Filmoteca Vasca, el SSIFF destaca entre los festivales más grandes del mundo por su clara apuesta para con el arte contemporáneo. La directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal, corroboró el compromiso de la institución por dar cabida a las intersecciones entre cine y arte, que son materia prima de buena parte de las películas de la sección Zabaltegi. Es el caso, también, de *Monólogo colectivo*, de Jessica Sarah Rinland, que inauguró su exposición paralela el pasado martes.

SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

**Urbil, euskal
produkzioekin bat!**

**Gure kulturaren zantzuak
elkarrekin zaindu eta
ospatu ditzagun.**

www.urbil.es

La heterogeneidad como virtud

JAIME IGLESIAS GAMBOA

Vivimos tiempos donde, en lo que a consumo de productos culturales se refiere, existe una cierta tendencia a la homologación. La dictadura de los *targets* y la búsqueda de nichos de mercado específicos tienden a condenar a la marginalidad a cualquier propuesta que se salga de la norma. Perlak, en su carácter contenedor de las películas más destacadas de la temporada festivalera, siempre ha sido una sección que ha puesto el foco en la mirada singular de determinados autores, una máxima que vuelve a repetirse en la selección de títulos de este año. Pero, además, en esta edición, esa apuesta por la heterogeneidad se redobra atendiendo a la pluralidad de géneros, formatos, registros y facturas que presentan los filmes que integran la sección. Abrir con un título como *Emilia Pérez*, del incombustible Jacques Audiard, ya denota toda una declaración de intenciones al respecto. No solo por la personalidad de su autor (un cineasta que ha gustado de irse probando en los distintos géneros hibridando registros de representación antitéticos) sino por el propio carácter de la película, una historia ambientada en el mundo del narco, donde subyacen lecturas sobre identidades sexuales y de género con hechuras de musical.

Con semejante carta de presentación alzar el telón una sección que este año acogerá dos películas de animación como *Memorias de un caracol* y *The Wild Robot* (muy diferentes entre sí), un documental político como *Apocalypse in the tropics* o un film inclasificable a medio camino entre la ficción y lo testimonial como *Maria Callas: Letters and Memoirs*, que será presentado por su protagonista, Monica Bellucci. Un ramillete de obras que en sí mismas

Emilia Pérez.

representan una clara apuesta por la heterogeneidad, un rasgo que también define la nómina de cineastas consagrados que este año tienen cabida en Perlak. Desde clásicos del Hollywood de los 70 como Francis Ford Coppola (*Megalópolis*) o Paul Schrader (*Oh Canadá*) a nombres emergentes como Coralie Fargeat, que este año sacudió Cannes con

que profundiza, sin estridencias, en la discriminación social que padecen las mujeres en determinados contextos es el largometraje *All We Imagine as Light*, dirigido por la joven cineasta india Payal Kapadia. Por su parte, el cineasta galo Emmanuel Courcol, autor de la exitosa *El triunfo*, aspira a conmovir al público encargado de votar el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián con su tercer largometraje como director, *En fanfare*, que tuvo su puesta de largo también en Cannes.

Otros cineastas de gran prestigio que concurren este año en Perlak son el brasileño Walter Salles, que proyectará *Ainda estou aqui / I'm Still Here*, un film que es memoria de la dictadura militar que vivió el país sudamericano durante los años 70, el italiano Paolo Sorrentino, cuyo estilo poético a la hora de reflexionar sobre la identidad napolitana vuelve a estar presente en *Parthenope*, o el surcoreano Hong Sangsoo, quien vuelve a contar con Isabelle Huppert en *Yeohaengjai pilyo / A Traveler's Needs*, un film que cuestiona la banalidad en las relaciones sociales y que será presentado por su protagonista, presente en San Sebastián.

Directores de distintas latitudes, generaciones y estilos hacen de Perlak un crisol de miradas

The substance, un delicioso pastiche con ecos de fantaterror donde Demi Moore se presta a la autoparodia para ironizar sobre el edadismo en la industria del espectáculo. Desde Cannes también nos llegará *Anora*, de Sean Baker, flamante Palma de Oro o *Daney anjir maabed / The Seed of the Sacred Fig*, un estremecedor thriller sobre las derivas del patriarcado y la confesionalidad de las instituciones en el Irán actual, que viene firmado por el cineasta represaliado Mohammad Rasoulof. Otra película procedente del certamen francés

Esta apuesta por la heterogeneidad tendrá un colofón con fuerte sabor local que correrá a cargo de los Moriarti, quienes clausurarán Perlak con *Marco* tras haberla presentado en el pasado Festival de Venecia. El film, inspirado vagamente en el libro "El impostor", de Javier Cercas, se aproxima a la compleja personalidad de Enric Marco, famoso por haber falseado su pasado como superviviente de los campos de concentración nazis, pero lo hace sin juzgar al personaje e incidiendo en lo fascinante que resulta la idea de crear una identidad. Un personaje con tantas vetas como la propia sección de Perlak.

DONOSTIA KULTURA ETA ZINEMA DONOSTIA KULTURA Y EL CINE

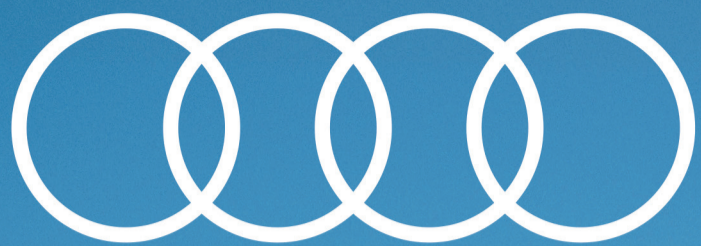

DONOSTIA KULTURA
Bazkideak - Socias/os

%10EKO DESKONTUA
Zinemaldiko sarreretan!

¡10% DE DESCUENTO
en las entradas del Festival!

Deskontu hau Zinemaldi Plazan (Kursaal) eta Zinemaldiko lehiatila guztietan egingo da. Este descuento es válido en el Zinemaldi Plaza (Kursaal) y en todas las taquillas del Festival.

Hay quienes
han venido
a cambiar el juego.

Nuevo Audi Q6 e-tron.
100% eléctrico.
Vehículo Oficial del Festival de San Sebastián.

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Emisiones combinadas de CO₂: 0 g/km. Consumo eléctrico combinado: 17,0-19,4 kWh/100 km.
Las cifras de consumo eléctrico y emisiones de CO₂ se facilitan en intervalos porque dependen en función del equipamiento del vehículo seleccionado.

Nest: miradas atrevidas conforman el mosaico del cine de mañana

MATTEO GIAMPETRUZZI

Su nombre evoca la imagen de un nido que acoge y protege. Y, en cierto sentido, Nest, la sección del Festival que destaca el trabajo de estudiantes de cine de todo el mundo, puede verse así, como un nido, el hogar donde un grupo de jóvenes cineastas, invitados durante cinco días a esta celebración del futuro del cine, se reúnen y comparten no sólo el fruto de su trabajo, sino también diferentes ideas del cine. Con sus 23 años de historia, Nest es una sección imprescindible del Zinemaldia, que ha ayudado a fomentar y promocionar el trabajo de jóvenes directores contribuyendo a su crecimiento. Entre las numerosas obras pasadas por Nest a lo largo de estas dos décadas, destacan los primeros trabajos de cineastas que en los años siguientes recorrieron exitosamente prestigiosos festivales internacionales –entre ellos el mismo San Sebastián– con sus largometrajes, como Raven Jac-

kson, Lucy Kerr, Kiro Russo, Isabel Lamberti, Léa Mysius y Laura Wandel, entre otros. Este año, récord en la historia de la sección, se inscribieron al certamen 428 cortometrajes, procedentes de 200 escuelas de cine de 48 países distintos. Son trece los cortos seleccionados en la competición, y proceden de Alemania, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Taiwán. Son obras heterogéneas, que reflejan el fermento y la variedad de voces que Nest busca cada año, apostando por miradas nuevas y singulares, y reflexionan sobre los temas del presente con valentía y atrevimiento formal, hablando, entre otros temas, de los lazos familiares, las dificultades de crecer, el mundo en que vivimos. Los cortos aspiran al premio Nest The Mediapro Studio, con 10.000 euros de dotación, otorgado por un jurado moderado por la cineasta argentina Albertina Carri y compuesto de un grupo de estu-

diantes que proceden de las mismas escuelas seleccionadas. Además de los cortometrajes, cuyas proyecciones estarán acompañadas por una presentación y un coloquio, el programa público consta también de cuatro conversaciones con cineastas que presentan sus películas en

otras secciones: Leos Carax, que dialogará con Elena López Riera, Antón Álvarez (C. Tangana), acompañado por los músicos Yera Cortés y Harto Rodríguez, Jane Schoenbrun y Laura Carreira.

A celebration of the future of cinema

This year thirteen short films have been selected for the Nest section from among the 428 submissions received from 200 schools in 48 countries, a record with respect to submissions received in the history of the international film students meeting at the San Sebastian Festival. The selected schools are from Germany, Chile, Cuba, Denmark, Spain, the USA, France, Japan, Portugal, the UK, the Dominican Republic and Taiwan. The shorts will be competing for the Nest the Mediapro Studio award worth 10,000 euros for the winning film, presented by a jury chaired by the Argentine filmmaker Albertina Carri and made up of a group of students from the selected schools. As well as presenting their work, students will also attend four conversations with directors who are presenting their films in other sections: Leos Carax, Anton Álvarez (C.Tangana), Jane Schoenbrun and Laura Carreira.

KELONIK

antaviana
VFX & POSTPRODUCTION

SHARP
NEC

CON LA MEJOR TECNOLOGÍA
LLEVAMOS TUS SUEÑOS A LA GRAN PANTALLA

GURE ZINEMA

Gure leihoa mundura begira

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Batzen
gaituen
zinema

Un menú de películas para todos los paladares

IKER BERGARA

La sección más sabrosa del Festival, Culinary Zinema, vuelve una vez más con una variada selección de propuestas audiovisuales vinculadas con la gastronomía. Organizada conjuntamente con el Basque Culinary Center, la edición de este año está formada por cinco largometrajes y sus correspondientes cenas temáticas.

Además, por segundo año consecutivo, se otorgará el Premio Culinary Zinema a la mejor película de la sección. La actriz Irene Escolar, el crítico gastronómico Javier Suárez y el presidente de la Real Academia de Gastronomía Luis Suárez de Lezo serán los encargados de elegir la propuesta ganadora.

El lunes 23, el reputado director Paco Plaza inaugurará la sección con el documental *Mugaritz. Sin pan ni postre*. Conocido por obras de terror como *Verónica* o *La Abuela*, el cineasta valenciano cambia de registro y se adentra con su cámara en las tripas del conocido restaurante Mugaritz para mostrar su proceso creativo.

Tras la inauguración, los días 24 y 25 respectivamente, se proyectarán dos películas japonesas: *Grand Maison Paris* y *Kita no syokukei / Northern Food Story*. La primera, no obstante, transcurre en París. Dirigida por la cineasta Ayuko Tsukahara, se trata de una película de ficción que narra la historia de un chef japonés, amante de la cocina francesa, que abre un restaurante en la ciudad de la luz y sufre para conseguir su tercera estrella Michelin.

Kita no syokukei / Northern Food Story, la tercera propuesta de la sección, es la ópera prima del realizador Tetsuya Uesugi. Su documental sigue

la vida cotidiana de cuatro chefs que trabajan en torno a la rica cultura gastronómica del norte de Japón, concretamente de la isla de Hokkaido y su comunidad.

El jueves 26 será el turno de *Shelf Life*, largometraje dirigido por el cineasta estadounidense Ian Cheney, que propone descifrar si pasar tiempo entre personas que se dedican a envejecer el queso podría dar claves sobre el envejecimiento. *Shelf Life* llega a San Sebastián tras ser seleccionado en la sección de documentales del Festival de Tribeca.

Finalmente, el viernes 27, *El Hoyo 2 / The Platform 2*, clausurará la sección fuera de concurso. Esta nueva entrega del exitoso film de Netflix vuelve a estar dirigida por el realizador vizcaíno Galder Gaztelu-Urrutia, cuya primera parte se convirtió en una de las diez películas más vistas en la historia de la plataforma. *El Hoyo 2* está protagonizada por los intérpretes Milena Smit y Hovik Keuchkerian y relata la batalla de una nueva inquilina contra un líder misterioso que impone su ley en El Hoyo.

Cenas temáticas

Las cinco películas de la sección estarán acompañadas de cenas temáticas que tendrán lugar en el Basque Culinary Center.

La primera de ellas, vinculada a la película *Mugaritz. Sin pan ni postre*, homenajeará el universo creativo de Mugaritz a través de personas que han pasado por el restaurante y que lideran proyectos relevantes a nivel nacional: Miguel Caño (Nublo), Juan Vargas (Muka), Alatz Bilbao (Bakea), Fran Baixas (Franca) y Carlos Salvador (Amaica). Para su elaboración utilizarán productos de la huerta de Leire

Etxaide, que formó parte de Mugaritz y que actualmente coordina el proyecto de la Huerta BCC. La experiencia se completará con un maridaje de Dani Lasa (AMA Brewery).

La cena temática correspondiente a la película *Grand Maison Paris* correrá a cargo de Paulo Airaud. El chef argentino brindará la oportunidad de degustar algunas de las elaboraciones de sus diferentes propuestas gastronómicas, Amelia (dos estrellas Michelin), Da Filippo e Ibai, entre otros. Como el protagonista del film, Airaud ha logrado conquistar los paladares de los amantes de la alta gastronomía en diferentes rincones del planeta.

La cena del 25 de septiembre permitirá a los comensales descubrir la delicadeza de la cocina japonesa a través de las elaboraciones de dos de los chefs protagonistas de la película *Kita no syokukei / Northern Food Story*, Takeshi Takahashi (Le Santé) e Hiroshi Sakai (Ajidokoro).

Como no podía ser de otra manera, el queso será el gran protagonista de la cena temática de la película *Shelf Life*. Los chefs de Mahaia Kolektiboa, Roberto Ruiz (HIKA), Dani López (Kokotxa) y Javi Rivero y Gorca Rico (AMA), ofrecerán una visión local de este producto emblemático resaltando su riqueza y arraigo cultural en el territorio.

Bajo la dirección del chef Edorta Lamo (Arrea!), la última cena de la edición dará vida al universo de *El Hoyo 2*. Con una escenografía inspirada en la película, la velada arrancará con un cóctel ofrecido por Aitor Sua y Lucas Fernández (Trèsdè Restaurante) y elaboraciones de Jorge Sastre y Rafa Panatieri (Sartoria), todo ello impregnado de la filosofía disruptiva de Lamo.

Fotograma de la película *Mugaritz. Sin pan ni postre*.ELÍAS
QUEREJETA
ZINE
ESKOLA

zine-eskola.eus

ZINEMAREN HIRU ALDIEN ESKOLA

LA ESCUELA
DE LOS TRES
TIEMPOS DEL
CINETHE SCHOOL
OF THE THREE
TENSES OF
CINEMA

Ikerkuntza, gogoeta eta esperimantazio zinematografikoko nazioarteko zentroa. Hiru graduondoko ikasketak:

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

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

01 Artxiboa
Archivo
Film preservation02 Komisariotza
Comisariado
Film curating03 Sorkuntza
Creación
Filmmaking

Del cine a la escultura: historias que toman forma en Chillida Leku

Zinetik eskulturara: Chillida Lekun forma hartzen dute istorioek
From cinema to sculpture: stories that come together at Chillida Leku

Euskal zinema, oparo eta mamitsu

JULEN NAFARRATE AURREKOETXEA

Zinemira sailean bederatzik filmek parte hartuko dute Zinemaldiaren edizio honetan. Aurten sail honetako film guztiak dokumentalak izango dira, eta horietako zortzik mundu mailako estreinaldia izango dute Donostian. Hortaz, zortzi film horiek Euskal Zinemaren Irizar Saria irabazteko hautagaiak izango dira, Sail Ofizialeko *Soy Neverka* (Iciar Bollain) eta New Directors saileko *Azken erromantikoak* (David Pérez Sañudo) lanekin batera. 20.000 euroko saria izango dute zain.

Raúl de la Fuente zuzendariaren *Los Williams* lanak emango dio hasiera Zinemirari, gaurko inaugurazio ekitaldian bertan. Film luze dokumental honek futbola eta migrazio-istorioak elkartzen ditu, Iñaki eta Nico Williams Athleticeko jokalariei eta anaien bizitza oinarri hartuta. Azken edizioetan De la Fuentek hainbat lan aurkeztu ditu Zinemaldian, eta 2018. urtean Publikoaren Saria irabazi zuen *Un día más con vida* (Perlak) lanari esker.

Aurten Zinemiran hiru lan izango ditugu euskara hutsean. Pello Gutiérrez Peñalbaren *Erreplika* filmak Zikuñagako Amaren desagerepenaren istorio bitxia kontatzen du. Misterio horrek Hernanin zalaparta handia sortu zuen, denon ahotan dagoen sekretua bihurtu den arte. Naia Lakak zuzendutako *Zortitik infinitura* dokumentalean Benito Ansola zinemagile lekeitiarrak egindako lana aitortzen da, Miren Agur Meabe idazlearen eskutik. Ansola Euskal Zine Bileraren sortzaileetarikoa bat izan zen eta Euskal Herrian herriz herri ibili zen zine forumak dinamizatzen eta euskarazko zinema bultzatzen. Azkenik, *Indarkeriaren oi(h)artzunak* lanean Amaia Merinok eta Ander Iriartek Tamara Muruetagoinaren kasua dute hizpide, Estatuak haren aita Es-

teban torturapean hil zuenetik 40 urte betetzen direnean. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian estreinatu zen –horregatik ez da hautagaia Irizar Saria jasotzeko– eta bertan harriera bikaina jaso zuen, Publikoaren Saria eskuratuz.

Beren lehenengo ikus-entzunezko lana aurkeztera ere etorriko dira hainbat zinegile Zinemira sailera. Horren adibide dira, Nere Falagan eta Jone Ibarretxe bizkaitarrak, *Hau ez da Hollywood* (Ibarretxe anaien amaitu gabeko istorioa) lanarekin. Ibarretxe anaiak aitzindariak izan ziren Euskal

Zinemirako bederatzik filmetatik zortzi munduko estreinaldiak izango dira

Herrian, zine bihurri eta umoretsua egin zutelako, baina beti ere beren izaerari uko egin gabe, merkatuaren arauetara egokitu barik.

Aurten 40 urte beteko dira *La Bola de Cristal* telebista programa ezaguna hasi zenetik, eta *Los poderes de Lolo* (Itziar Bernaola Serrano, Miguel Alba Rico eta Nino Fontán Allen) filmak Lolo Rico programaren sortzaile eta arima izan zenaren istorioa kontatzen du. Inguru kontserbadore batetik ihes egin eta Ricok gizarteak ezarri nahi zizkion arauak hautsi zituen.

Bilbo eta La Habana artean gauzatzen da Ernesto del Rio zuzendariaren *Ese mundo que no te nada* film luzea. Del Rio emakume eta gizonen arteko harremanen zailtasunak kontatzen ditu, egoera politikoa eta prekaritate ekonomikoa testuinguru moduan hartuta.

Jone Laspiurren begiradapean, *Ciento volando* (Arantxa Aguirre) filma Eduardo Chillida eskultore ezagunaren lanera gerturatuko da. Chillida Lekun bertan hainbat elkarriketa eginez, artista donostiarraren ibilbidea aztertuko du, ertz eta ikuspegi ezberdinetatik.

Zinemira oso proposamen bereziarekin amaituko da: Carmen Chaplin zuzendariaren *Chaplin espíritu gitano*. Bertan, Charles Chaplinen jatorri erromani edota ijitoa azaleratzen da, modu esklusiboan lan honetarako lortutako irudi eta elkarriketetatik abiatuta. Lan hau izango da klausura ekitaldiko filma.

Guztira 20 obra –15 film luze, hiru telesail eta bi film labur– izango dira Zinemaldiaren 72. edizioeko euskal partaidetza osatuko dutenak, eta, Zinemiraz gain, ia sail guztietan programatuta egongo dira: Sail Ofiziala, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Nest, Culinary Zinema, Made in Spain, Belodromoa, Haurrentzako zinema eta EITB Gala.

Elena Irureta ezinbestekoa, Zinemira Saria

Edizio honetako Zinemira Saria Elena Irureta (Zumaia, 1955) aktore, zuzendari eta gidoigileak jasoko du, Zinemaldia eta EPE-IBAIA ekoiztetxe-elkarrearen eskutik. Iruretak ibilbide luzea egin du euskal zinemagintzan, telebistan eta antzerkigintzan, eta bere lana aitortzeko saria Euskal Zinemaren Gala Handian jasoko du, irailaren 24an Victoria Eugenia Antzokian.

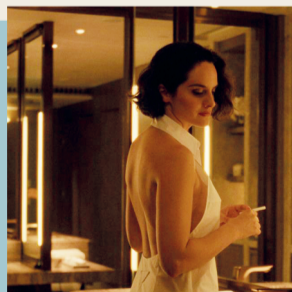
Antzerki Arte Dramatikoko Eskolaren lehen promozioan diplomatu zen Donostian, eta bere lehen lanak antzerkiari lotuta egon ziren. ETBren sorrerarekin ere, *Bi eta bat* eta *Jaun ta Jabe* telesailetan parte hartu zuen, besteak beste. *El Comisario* telesaillean hamaika denboraldi egin zituen, 1999tik 2009ra. Zinemagintzari dago-kionez, 30 film baino gehiagotan parte hartu du, tartean, euskarazko pelikula esanguratsu askotan: *Aupa Etxebeste!*, *Zorion Perfektua!*, *Urte berri on, amona!*, *Igelak* eta *Agur Etxebeste!*. Platino Saria, José María Forqué Saria eta Feroz bat irabazi ditu *Patrician* egindako lanagatik. Aktore gisa ez ezik, Iruretak gidoi-idazketan ere egin du lan.

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaborador

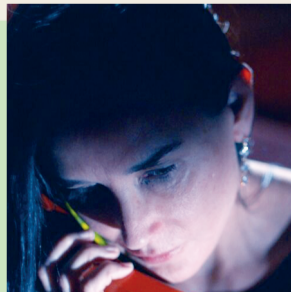
Próximamente en cines

PRÍNCIPE · TRUEBA · ANTIGUO BERRI

Sade
Cines

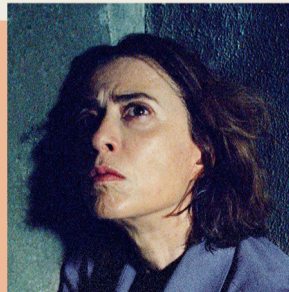
Emmanuelle
29 sep 2024

The Substance
11 oct 2024

Emilia Pérez
5 dic 2024

Ainda Estou Aquí
Próximamente

Memorias de un caracol
Próximamente

De la Fuente: "Filmean black basque powerra irudikatzen saiatu naiz"

JULEN NAFARRATE AURREKOETXEA

Futbola eta migrazioak. Migrazioak eta futbola. Berez lotura berezirik ez duten bi kontzeptu, bi errealitate arrotz, film berean gurutzatu ditu David de la Fuente zuzendariak *Los Williams* lanean. Zinemira ireki-ko duen pelikula honek Iñaki eta Nico Williams Athleticeko jokalariei eza-gunen istorioa eta jatorria kontatzen du: beren familiak Ghana utzi, Afrika zeharkatu eta eurak nazioarteko izar bihurtu diren arte.

De la Fuentek aitortu duenez, futbola eta kirola "aitzakia" moduan erabili ditu, bestelako edukiei ikusgarritasuna eman ahal izateko: "Futbola bozgorailu moduan erabili dut, beneran inporta zaizkidan istorioak kontatu ahal izateko, nire ibilbide profesionalean landu izan ditudan orain arte: arrazakeria, umeen esplotazioa, migrazioak...". *Un día más con vida* filmean, esate baterako, zinegile iruindarrak Angolako deskolonizazio-prozesuaren ondorioak aztertu

zituena. Goya sariaz gain, animaziozko lan honek Publikoaren Saria lortu zuen Zinemaldian, 2018. urtean.

Williams anaiek duten erreferentzialtasuna baliatu nahi izan du, beraz, gai hauetan sakontzen jarraitzeko: "Txinparta nire semearekin etorri zitzaidan, futbolzalea baita. Gai hauek modu ezberdin batean lantzeko aukera izan nezakeela iruditu zitzaidan, ikuspegi ezberdin batetik. Azken batean, Williams anaiek erreferenteak dira, eta beren familiak oso istorio potentea du atzean".

Izan ere, filmeko protagonistak ez dira bakarrik Iñaki eta Nico anaiek. Beren ama Mariak eta familia osoak parte hartu du: "Williams sendiak proiektuan parte hartu du buru-belarri. Belaunaldi baten, familia oso baten istorioa da, Maria beren amarena eta Felix beren aitona -errodajeak irau bitartean hil zena- barne. Bidaia oso arriskutsua egin zuten Ghanatik irten, Afrika osoa zeharkatu eta Europara heldu ziren arte. Migratzaile askok eta askok egiten duten erre-

litate berbera da. Eta zenbat gertzen diren bidean, zenbat hiltzen diren Mediterraneoan, Saharako hobi-komunean...".

Williams anaiek nazioarteko izarrrak eta erreferenteak diren arren, arrazakeria pairatu behar izan dute futbol zelaietan, eta baita futbol zelaietatik kanpo ere: "Irainak jaso dituzte, gorrotoa, iseka egitea... Baina badakite zein posizio duten, bada-kite ez daudela kolokan, eta aukera badutela beldur barik aurrera egiteko eta eraso hauei aurre egiteko. Niri gustatzen zait halako istorio ausartak kontatzea, eta Williams familia iruditu zitzaidan oso egokia horretarako, euskal erreferente afrikarrak islatzeko. Black basque power hori islatzen saiatu naiz".

Musikak ere presentzia eta protagonismo handia du filmean, Mikel Salasek egindako nahasketa ausarta eta indartsuari esker: "Oso apustu erradikala da, Mikel Salasekin lan egin dut hainbat aldiz, baina oraingoa zerbait ezberdina izan den arren,

Raúl de la Fuente zuzendariarekin, Williams anaiekin.

bete-betean asmatu du beste behin ere". Txalaparta eta irrintziekin batera, Sierra Leonako Chennor Bah musikariaren rap doinuak ere nahastu dituzte.

De la Fuente hunkituta eta pozik agertu da Zinemaldian bere azken lana aurkeztuko duelako: "Nire ibilbide osoa lotuta dago Zinemaldiarekin, beraz, izugarritzko ohorea da".

Go!azen Belodromora Celeste eta Marco ikustera

Carmen Machí bere islarekin aurrez aurre, *Ce/este* telesailan.

SERGIO BASURKO

Belodromoak *Ce/este* telesailaren eta *Go!azen*en hamaikagarren denboraldiaren estreinaldiak hartuko ditu, baita *Marco* –Perlak sailari lehiak kanpo amaiera emango dion film luzea– eta *Sail Ofiziala* itxiko duen *We Live in Time* ere.

Diego San José irundarra da *Ce/este* telesailaren sortzailea; sei kapitulukoa, Elena Trapék zuzendu du eta osorik emango da Belodromoan

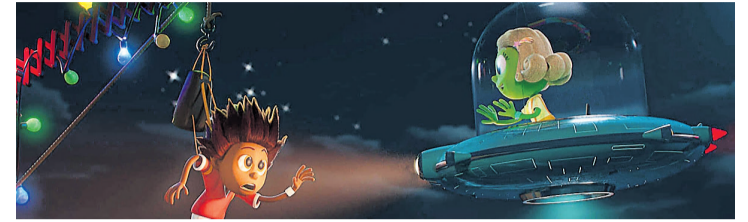
etzi, irailak 22, arratsaldeko seiretan. *Ce/este* musika latinoamerikarreko izar nagusia da, bere abestiak ezin arrakastatsuagoak dira mundu osoan eta kontzertu estadio-betetzaileak ematen ditu. Baina telesail hau ez da Celesteri buruzkoa. *Ce/esteren* benetako protagonista Sara Santano da, bizitza osoa zergak biltzen eman duen Ogasuneko ikuskatzaile bat. Hogeita hamar urtetik gora Zerga Agentzian lanean eman ondoren erretiroa hartzeaz dagoela, bere bi-

zitzako enkargurik garrantzitsuena jasoko du: Celestek zergak Espainian ordaindu behar dituela frogatzea.

Bestalde, irailaren 27an, *Go!azen* telesailaren hamaikagarren denboraldiaren lehen atala aurkeztuko da Belodromoan 18:30ean eta, iaz bezala, emanaldiaren aurretik protagonisten zuzeneko emanaldi batez gozatu ahaliko dute ikus-entzuleek. Itziar Gomez errenteriarrek zuzendu du Basakabi udalekuan kokatutako abentura musikalen emanaldi berri hau. Ohiko interpreteak agertuko dira bertan, aktore berriez gain, hala nola Sara Cozar.

Halaber, ohi denez, Zinemaldiaren azken egunean, Belodromoan amaierako galaren zuzeneko emanaldia egingo da. Gala horren aurretik, 18:45ean, Perlak sailari lehiak kanpo amaiera emango dion filma emango da, *Marco*, Veneziako Mostrako Orizzonti sailean programatua. Jon Garañok eta Aitor Arregik zuzendutako film berriak Eduard Fernández du protagonista eta Enric Marcoren benetako istorioa kontatzen digu: bere biografia faltatu eta Flossenbürgeko kontzentrazio-esparrutik bizirik atera zelako itxurak egin zituen.

Bizitza estralurtarra

Alan giza antenako irudi bat.

S.B.

Zinemaldiak, Donostia International Physics Center erakundeak (DIPC) eta Euskadiko Filmategiak antolatutako jarduera batean, zinema eta zientzia lotzen dituen film baten emanaldira joan ahaliko dira 6-11 urteko milaka haur belodromoan. Oraingo honetan, Ikastetxeak Belodromoan ekimenak bizitza estralurtarra izango du ardatz, zinemarako hain klasikoa eta, aldi berean, zientzia modernorako gaur-gaurko gaia berau.

Belodromoko pantailak *Alan giza antena* filmaren emanaldia hartuko du. Amalie Næsby Fickek zuzendutako animaziozko filmak neska estralurtar baten istorioa kontatzen digu: hamaika urteko mutiko bat eta objektu hegalaria ezezagunetan espezialista den haren bizilagunarekin diharduena. Filma euskarara bikoiztuta emango da eta, halaber, aurkez-

pen original bat izango du, hainbat ezusteko betea. Saioetan zehar, belodromoan bat-bateko behatoki astronomiko inprobisatu bihurtuko da une batez, unibertsoaren esker gatasunarekin konektatzeko eta, ikuspegi zientifiko batetik, beste planeta batzuetan bizia existitzeko probabilitateari buruz geure buruari galdetzeko.

EHUko Naiara Barrado-Izagirre astronomoa izango da edizio berri honetako zientzialari gonbidatua. Barradok hainbat urtez geroztik egiten du lan Bilboko Ingeniaritza Eskolako Planeta Zientzien Taldean, Jupiterren dinamika atmosferikoa aztertzen. Horretarako, misio espazialen datuak erabiltzen ditu, hala nola Hubble espazio teleskopioa eta Cassini, Juno eta halako zundak, bai eta Lurrean kokatutako teleskopio ugarien behaketak ere. Barrado-Izagirrek gidatu egingo gaitu emanaldien aurreko bidaia kosmiko honetan.

GIORGIO ARMANI
Si passione

ARMANI
OFFICIAL BEAUTY SPONSOR

SSIFF Donostia Zinemaldia Festival de San Sebastián International Film Festival

EL NUEVO EAU DE PARFUM INTENSE RECHARGEABLE

SADIE SINK

El Velódromo de San Sebastián alberga un año más el programa Concierto & Proyección

D.P.

Euskadiko Orkestra, la Fundación SGAE y el Festival de San Sebastián presentan el concierto de música de cine que Euskadiko Orkestra ofrece en el marco del Festival. Este sábado (18:00 horas) el Velódromo, con un aforo de 3.000 localidades, se abre a personas melómanas, cinéfilas y público en general en un espectáculo que aúna la interpretación sinfónica de bandas sonoras y un montaje de escenas de las películas a las que pertenecen. La entrada es gratuita. El director donostiarra Juan José Ocón será el encargado de dirigir a la orquesta.

El Concierto & Proyección de este año reúne las adaptaciones de la música de diez películas. Las y los compositores elegidos para esta ocasión han sido: Alfonso de Vilallonga con *La librería*, Joseba Beristain con *Kantauri*, Antón García Abril con *El hombre y la tierra*, Xavier Font con *Soy Nevenka* (film que se proyecta en la Sección Oficial de la edición de este año), Alicia Morote con *Emilia*, Manel Gil-Ingla-

EUSKADIKO ORKESTRA

iraila
septiembre
21
18:00
belodromoa
velódromo
Donostia / San Sebastián

KONTZERTUA & PROIEKZIOA
CONCIERTO & PROYECCIÓN

 SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

EUSKADIKO ORKESTRA

fundación **SGAE** fundazioa

En el concierto se interpretarán las bandas sonoras de diez películas, entre ellas *Soy Nevenka*, que compite este año en la Sección Oficial

da con *D'Ortagnan eta hiru mosketxakurrak* y Paula Olaz con una suite a partir de las siguientes cintas: *Alguien que cuide de mí*, *Verano en rojo*, *Calladita* y *Bajo terapia*.

Para este nuevo concierto Euskadiko Orkestra contará en el escenario con la voz de Ainara Ortega, que intervendrá en *La librería* y *Kantauri*; con Andra Mari Abesbatza, que se subirá al escenario para *Kantauri*, la Suite de Paula Olaz y *D'Ortagnan eta hiru mosketxakurrak*, así como con el violinista Cibrán Seixo en *Soy Nevenka*.

Como en anteriores ediciones, el concierto contará con un elemento visual añadido: la pantalla de 400 metros cuadrados en la que se proyectará un montaje de escenas de las películas creado específicamente para este concierto por el equipo de Morgancrea. La duración aproximada del concierto será de 1 hora y 15 minutos.

Euskadiko Orkestra ha estado presente en el Festival de diversas maneras. Una de sus participaciones más notables fue la de la edición del 2012, cuando la orquesta protagonizó el estreno en vivo de la banda sonora de *Lo Imposible*, de J.A. Bayona, partitura firmada por Fernando Velázquez. A partir del año siguiente, la orquesta comenzó a ofrecer de manera continuada un concierto de música de cine en vivo, primero en su sede de Miramon, y a partir del 2015 en el Velódromo. En estas actuaciones, la orquesta ha interpretado las bandas sonoras de, entre otras, *Handia*, *Errementari*, *Arrugas*, *Pájaros de Papel*, *Los crímenes de Oxford*, *Tadeo Jones 2*, *Mientras dure la guerra*, *Buñuel en el laberinto de tortugas...*

SERIES CONFERENCE: spanish horror story. The success of spanish crime series

- September 21
- 17:00
- Sala Z Tabakalera

Casting de lujo para debatir

GONZALO GARCÍA CHASCO

El cine es mucho más que un producto de consumo rápido, algo que Francis Ford Coppola, mítico director de *El padrino* (1972), tiene muy claro. Cuando presentó en el pasado festival de Cannes su último film *Megalopolis* (que se proyecta en la sección Perlak de esta edición del Zinemaldia), vino a decir más o menos que crear un cine que no ilumine la vida contemporánea es como preparar una hamburguesa *fast food*: te la puedes comer, pero no tiene nada de nutritivo. A Coppola sin duda le gusta comer bien. Y también el cine como algo iluminador y vehículo de conocimiento.

Similar filosofía comparte el Festival de San Sebastián, consciente de que la cultura cinematográfica tiene mucho que aportar como herramienta de reflexión y debate en torno al mundo que vivimos y a su propia concepción como manifestación artística. Así nació el área Pensamiento y Debate del certamen, como un lugar de encuentro, generación y transmisión de conocimiento; un espacio en el que el Festival se interroga a sí mismo y busca dar respuestas de futuro a un entorno sometido a constante cambio.

Participantes en la conversación "Detrás del glamour: el actor frente a los nuevos paradigmas de contratación".

Léos Carax.

Pensamiento y Debate busca la identificación de temas, formatos y personas relevantes para desarrollar respuestas innovadoras, extendiendo su actividad a lo largo de todo el año a través de programas e iniciativas propias (como el informe de género que se viene realizando desde 2018 o la auditoría ambiental iniciada en 2021 que permitirá al SSIFF convertirse en un festival medioambientalmente más sostenible).

Durante el propio certamen, Pensamiento y Debate promueve la sección Conversaciones, que fomenta el

diálogo sobre el cine desde la perspectiva industrial, creativa y formativa. En este ámbito figuran desde las clases magistrales (abiertas a acreditados y público) a actividades dirigidas específicamente a los profesionales de la industria y los medios de comunicación especializados.

Con sede en Tabakalera, hoy mismo a las 12.00 tiene lugar la conversación inaugural entre dos de las directoras de casting más reconocidas a nivel internacional: Francine Maisler y María Laura Berch. Será la primera de las 15 conversaciones progra-

madas en una edición que, hablando de castings, ofrece un auténtico plantel de lujo.

Participarán cineastas de la talla de Sean Baker, Léos Carax, Jane Schoenbrun, Laura Carreira y el equipo de la película de clausura, *We Live In Time* (John Crowley, Nick Payne y Andrew Garfield: director, guionista y protagonista). Habrá asimismo debates tan diversos como "Detrás del glamour: el actor frente a los nuevos paradigmas de contratación", "Jornada series: Historias para no dormir. El boom de las se-

ries españolas sobre crímenes", "La producción desde una perspectiva feminista e interseccional", "Inclusión de las realidades transmasculinas en el cine iberoamericano", "Diversidad e inclusión dentro y fuera de la pantalla", "James Verdesoto. El arte de contar historias: Carteles de películas icónicas", "Música y Cine: La guitarra flamenca de Yerai Cortés", "Nuevas narrativas: la lente climática en el cine" y "¿Nos ayuda la inteligencia artificial generativa a vivir mejor?", esta última dentro del programa Zinemaldia & Technology.

SSIFF | Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

EUSKADIKO FILMATEGIA
FILMOTECAS VASCA

Dipc Donostia
International
Physics Center

DONOSTIA ZINEMA HIRIA, ZIENTZIA HIRIA
CIUDAD DE CINE, CIUDAD DE CIENCIA
CITY OF CINEMA, CITY OF SCIENCE

IKASTETXEAK BELODROMOAN
IRAILAK 20, 23 - 27 SEPTIEMBRE

HAU DA 2030 AGENDAREN ABC-A

A

POBREZIARI HOBETO
AURRE EGITEA
ETA OPAROTASUNA **PARTEKATZEA**

BA

B

BERDINTASUNAREN
ALDE ETA DISKRIMINAZIOA
SAIHESTEKO **GEHIAGO EGITEA**

KE

C

HONDAKINAK **MURRIZTEA**,
ENERGIA **GUTXIAGO** KONTSUMITZEA
ETA **GEHIAGO** BIRZIKLATZEA

A

**EZER EZ DA ALDATZEN,
EZER ALDATZEN EZ BADUGU**

ITALIA VIOLENTA RETROSPECTIVA

SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film FestivalEUSKADIKO FILMATEGIA
FILMOTECA VASCA
CINÉMATHEQUE BASQUEISTITUTO
italiano
di CULTURA
ROMA

Klasikoak

2024
Iraila / Septiembre / September

sanebastianfestival.com

Italia biolentoa
Italiako polizia-zinemaItalia violenta
El cine policiaco italianoViolent Italy
Italian Crime FilmsSSIFF 2024
Iraila
Septiembre
20/28 72

FELIPE CABRERIZO

Si el canon de la crítica parece haber impuesto la vía de autor y la comedia como ejes únicos para trazar el recorrido histórico del cine italiano, fuera de esas fronteras este

ha generado un bullicioso enjambre de filmografías, géneros y filones con numerosos puntos ciegos aún pendientes de revisión. Y aunque el empeño de los militantes del cine bis ha ido mapeando galaxias consideradas tradicionalmente re-

Una panorámica sobre el cine policiaco italiano

siduales como el terror, el *giallo* o el *spaghetti*, por estos márgenes oscuros sigue moviéndose una de sus vetas más fértiles y populosas, la del cine policiaco. O, como allí lo llaman, el *poliziesco*.

Intentando aportar un impulso a esta labor pendiente surge la retrospectiva "Italia violenta", con la que el Festival de Cine de San Sebastián realiza una amplia panorámica sobre la evolución del género a lo largo de nueve décadas, apoyándose en veintidós películas y un libro que analiza por extenso una línea de hondo calado no solo en lo cinematográfico sino también en lo político y lo sociológico.

Como punto de partida *Ossessione*, cinta fundacional de Visconti que rompió el veto impuesto por el fascismo sobre cualquier representación criminal en pantalla. La caída de Mussolini abrió la esperanza de un cine libre de censura (*Fuga in Francia*), pero será solo un destello fugaz: la Democracia Cristiana impondrá un estricto control sobre la producción condenando al policiaco a una marginalidad que no le impedirá retratar las dificultades de un país obligado a sobreponerse a la guerra y la herencia de la dictadura (*La città si difende*, *Il bivio*, *Un maldito embrollo*).

La censura comenzará a desvanecerse en la década de los sesenta, cuando el boom económico abra las puertas a la modernidad y el estallido del terrorismo provoque una guerra civil encubierta que ubicará al policiaco en posición privilegiada para analizar las tramas ocultas de aquella nueva Italia. *Bandidos en Milán*, *Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha* o *Excelentísimos cadáveres* resultarán claves en un objetivo que los cineastas enriquecerán mimetizando el polar francés (*Milán calibre 9*, *Revólver*) y que ejercerá de caldo de cultivo para que referentes como *Harry el sucio* hagan implosionar el género por vía del *pulp* y la ultraviolencia hasta situarlo en el olimpo de la serie B (*La policía agradece*, *Milano odia*, *Roma a mano armada*).

Todo pareció llegar a un punto final con el asesinato de Aldo Moro. El cine reflejará aquel gran trauma colectivo (*El caso Moro*, *Buenos días, noche*), pero pareció quedar paralizado ante la imposibilidad de reflejar una realidad que desbordaba cualquier límite de la ficción. El policiaco entrará así en una fase de colapso de la que solo saldrá el nuevo milenio, cuando películas como *Última noche en Milán* revitalicen

sus propuestas volviendo la mirada a los años dorados del *poliziesco*.

Claro que en un país como Italia resulta imposible desligar el policiaco de otro subgénero, el de las redes criminales, de fronteras difusas a fuerza de continuos tránsitos de ida y vuelta. La retrospectiva traza también este camino intermedio abriendo una vía paralela que recoge el empeño del cine por plasmar esta realidad. *In nome della legge* y *Processo alla città* serán las primeras películas que traten la problemática de la Mafia y la Camorra, abriendo la puerta a su plasmación con una multiplicidad de prismas, desde los sociológicos (*El día de la lechuza*) hasta las revisiones históricas (*La fuerza del silencio*) o ese cauce siempre natural para su cinematografía que es la comedia (*El poder de la mafia*). Una línea para la que *Gomorra* supondrá un hito que situará al policiaco como principal motor del cine italiano del nuevo milenio. *Buona visione a tutti!*

Felipe Cabrerizo es autor del libro "Italia criminal. Cine policiaco italiano", editado por el Festival y Fimoteca Vasca, y realizará presentaciones en las salas de prácticamente todas las películas de la retrospectiva.

FUGA IN FRANCIA

Italia, año cero

CARLOS LOSILLA

No suele mencionarse el nombre de Mario Soldati al evocar un cierto canon del cine italiano, ese que experimentó su mayor renovación en la más inmediata posguerra. Ahí están Rossellini o De Sica, Visconti o Fellini, incluso De Santis o el discoloro Antonioni para impedirlo. Y, sin embargo, ya desde 1938 Soldati venía realizando grandes filmes, desde las cumbres del prestigio literario hasta los valles de los géneros considerados 'menores'. Adaptó a Antonio Fogazzaro en *Tiempos pasados* (1941), *Malombra* (1942) o *Daniele Cortis* (1947), e hizo lo propio con Balzac con *Eugenia Grandet* (1946). Pero también se entregó en cuerpo y alma al cine de piratas, con *Los tres corsarios* (1952) o *Yolanda, la hija del corsario negro* (1953), y al de aventuras caballerescas, con *Fray Diablo* (1950) o *El último Zorro* (1952). En este sentido, *Fuga en Francia* (1948) puede considerarse un punto intermedio en esa *démarche*,

CRISTALDIFILM

che, una mezcla de tonos y registros ilustrada, por si fuera poco, con una cierta coloración política.

Pues *Fuga in Francia* tiene que ver tanto con el neorealismo como con su superación, algo que, al mis-

mo tiempo, ya estaban intentando en aquel momento Rossellini con *Alemania, año cero* (1948) o *L'amore* (1948) y Visconti con *La terra trema* (1948), por lo menos. Para empezar, tenemos una trama claramen-

te adscrita a su tiempo, la reconstrucción tras la guerra, el momento en el que todos están buscando su lugar perdido, empezando aquí por un criminal de guerra fascista y acabando por unos cuantos personajes de extracción humilde, que lo acompañan involuntariamente en su fuga. En paralelo, no obstante, la película emprende un viaje al fondo de la oscuridad cuando nos obliga, como espectadores, a seguir a ese fugitivo infame, e incluso a identificarnos parcialmente con él, mediante un trabajo de puesta en escena esquinado y complejo. La ambigüedad moral procede de la forma. Y en ese camino Soldati se topa con Orson Welles, con Alfred Hitchcock, con Fritz Lang, cuyos coetáneos filmes antinazis parecen beber en las mismas fuentes que *Fuga en Francia*.

A Welles, en efecto, lo une la composición del personaje principal, interpretado con oblicua malicia por el gran Folco Lulli: un tirano despótico que puede resultar simpático, como así sucede en las primeras

escenas, pero a la vez capaz de las mayores vilezas, un misterio andante que podría ser el primo hermano de Charles Foster Kane o Mr. Arkadin. Y la precisión de Soldati en la puesta en escena –que llevaron a la crítica de la época a enmarcarlo en un ignoto 'cine caligráfico' italiano, craso error– permite la confección de poderosas *set pieces* dotadas de un enigmático sentido del suspense, como sucede en las secuencias del *hostal* o del refugio en la frontera. ¿Cine político, entonces, o más bien un thriller moral que de paso habla del futuro de la Italia recién liberada? Todo ello y mucho más, *Fuga en Francia* podría resumirse en otro personaje, el del hijo pequeño del fascista, que se ve envuelto por casualidad en su insensata aventura: admirador de Jules Verne, acaba pareciéndose al niño de *Los aventureros de Moonfleet* (Lang, 1955), un pobre chico que cree haber encontrado a un padre en quien no merece serlo y, aun así, acaba maldurando por el camino.

OSSESSIONE

Quello che è stato è stato. The deed is done. Lo hecho, hecho está

BEGOÑA DEL TESO

Dicen que el neorealismo italiano se inicia en 1945 con *Roma, ciudad abierta* de Rossellini. Puede que así sea, pero entonces esta *Osessione* de 1943 es su umbral, su pórtico, su dintel, su zaguán. Dicen, y dicen con razón, que la obra del Luchino Visconti que luego filmaría *La terra trema* (1948), *Rocco y sus hermanos* (1960) o *Muerte en Venecia* (1971), adaptación de la novela de James M. Cain "The Postman Always Rings Twice" de 1934, es anterior a la película de Tay Garnett de 1946 con John Garfield y Lana Turner, y por supuesto a la de 1981 de Bob Rafelson con Jessica Lange y Jack Nicholson, olvidándose casi siempre de que ya en 1939, Pierre Chénal, judío belga que escapó de las garras de Hitler huyendo a Argentina, donde filmó una adaptación de "Nada menos que todo un hombre" de Unamuno, ya había rodado una primera versión titulada *Le dernier tournant*, con Michel Simon y Corinne Luchaire.

Osessione comparte con las otras tres películas y con su fuente literaria esa sensación de que la vida de sus protagonistas está escrita con renglones torcidos por un Destino implacable. Podría haberse titulado *Fatalidad*. O *Perdición*. Todos los personajes (se diría que hasta el mismísimo y resplandeciente 'Lo spagnolo') están sentenciados de antemano. Incluso la misma película lo estuvo. Escandalizó al hijo de Mussolini, Vittorio, porque era cualquier cosa menos una típica historia de un triángulo amoroso con resultado de muerte, sino también un retrato áspero, agreste, cruel, raído de un tiempo y un país. 'Il Duce' pidió que se la proyectaran en privado (parece esa una prerrogativa de todos los dictadores que en la Historia han sido, son y serán). ¿Resultado? El habitual: orden de que se quemaran todas las copias. Así se hizo. Pero como también suele suceder, el propio conde de Lonate Pozzolo (Visconti) pudo salvar una. La fatalidad perseguiría *Osessione* hasta muy avanzado el siglo XX. En Estados Unidos, la tierra de *Las uvas de la ira*, cuya aspereza se masca en la obra,

MARZI SRL. COURTESY UIGGO

abrasada por el sol, el whisky, el sexo y el rugir de los pumas del autor de *Mildred Pierce* o *Pacto de sangre*, no pudo estrenarse hasta 1976 por que el filmador de *El gatopardo* había hecho caso omiso de los derechos cinematográficos y de autor de la novela.

Osessione, Quello che è stato è stato. Lo hecho, hecho está. Bien lo sabían Macbeth y Lady Macbeth, *The Deed is done*. No hay vuelta atrás. Y menos si eres no solo la marioneta del Destino, sino un personaje de la película pórtico del neorealismo ita-

liano con ese blanco-y-negro-casi-gris-noche emulsionado en plata y productos químicos manejados por Domenico Scala, que luego iluminaría a todo color rabioso e italiano de los 60 *Maciste contro i cacciatori di teste*, y por Aldo Tonti, que sería el director de fotografía de *Las noches de Cabiria*.

Sin salida. Todas las muertes tienen su precio. Incluso la del tabernero, la del marido cantor, interpretado por Juan de Landa, actor guipuzcoano que trabajó en Hollywood, en Italia, con Berlanga y con Ladislao Vajda.

No hay salvación. Fatalidad. Perdición. Una sensación acrecentada por un guión sin piedad, sin perdón, afilado por el escritor Mario Alicata y por el Giuseppe de Santis de *Arroz amargo*, con la participación de Alberto Moravia.

Quello che è stato è stato. The deed is done. Lo hecho, hecho está, el cartero siempre llamará dos veces y la fatalidad, la perdición, la muerte serán las cartas marcadas con las que Destino se burla y nos burla.

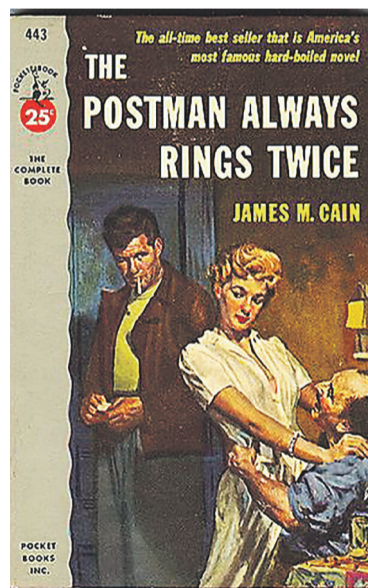
Adaptaciones de James M. Cain

El cartero llama en todas las cinematografías

QUIM CASAS

Aunque James M. Cain siempre dijo que escribía novelas melodramáticas y no policíacas, fue él quien sentó las bases de una de las líneas *hard boiled* del género, la de los amantes codiciosos que asesinan al marido de ella para cobrar el dinero del seguro o quedarse con sus posesiones. Las dos obras maestras de esta corriente –dos novelas ásperas, vertiginosas, viciosas y venenosas– encontraron hueco con prontitud en el *noir* hollywoodiense: "El cartero siempre llama dos veces", escrita en 1934, tuvo una lectura sucia y nihilista en el film homónimo dirigido por Tay Garnett en 1946, con Lana Turner y John Garfield como protagonistas, mientras que "Double Indemnity" (1942) fue adaptada dos años después por Billy Wilder con Barbara Stanwyck y Fred MacMurray, y participación en el guion de otro pilar de la literatura policíaca, Raymond Chandler.

El título de esta última es ilustrativo en cuanto a la línea emprendida por Cain, la de la ambición desmedida ante la "doble indemnización", una resolución en las pólizas de seguro mediante la cual se puede duplicar el pago en algunas circunstancias.

Pese a ello, la novela apareció en España como "Pacto de sangre" y la película de Wilder se estrenó con el fatalista título de *Perdición*. Hay otra novela capital de Cain de entre la veintena que escribió, "Mildred Pierce" (1941), que es una combinación quirúrgica entre *melo* y *noir*, aunque se aparta de la tendencia más reconocible de Cain al centrarse en las relaciones de ambición y poder entre una madre y una hija y quienes las rodean. Su combinación es tan

perfecta que daría pie a una pieza de cine negro, *Alma en suplicio*, film de Michael Curtiz con Joan Crawford, y a una miniserie melodramática de televisión, la *Mildred Pierce* de Todd Haynes con Kate Winslet.

Siendo tan propia del género negro americano, tanto el literario como el cinematográfico, no deja de sorprender que la prosa más oscura y escéptica de Cain en cuanto a la condición humana, representada como un fognazo malsano en "El

cartero siempre llama dos veces", interesara antes en Europa que en Estados Unidos. Porque *Osessione* (1943) de Visconti se inscribe en los parámetros del pre-neorealismo italiano –no en vano Jean Renoir, precursor del movimiento en Francia con *Toni* (1935), fue quien le recomendó a Visconti la lectura de la novela de Cain–, pero ya antes, en 1939, el francés Pierre Chenal había dirigido una versión, *Le dernier tournant*, con Michel Simon en el

papel del propietario de la gasolinera y marido engañado y asesinado.

El cine estadounidense no volvió a *El cartero siempre llama dos veces* hasta 1981, con la versión escrita por David Mamet y dirigida por Bob Rafelson: pierde algo de insania en las maquinaciones de los amantes (Jessica Lange y Jack Nicholson), pero gana en la temperatura sexual de los encontronazos entre ambos sobre mesas untadas de harina. Bajo la evidente y alargada sombra de Cain, Lawrence Kasdan realizaría el mismo año *Fuego en el cuerpo*, en la que el abogado William Hurt es tentado por su amante, Kathleen Turner, para asesinar a su acaudalado marido, Richard Crenna, en un verano tórrido y húmedo solventado con coitos e ingesta de té helado.

Y de nuevo Europa, y ni más ni menos que con participación de Béla Tarr: el director de *Satantango* es el coguionista de *Szenvedély* (1998), película de György Fehér que lleva al terreno más fantasmático y atonal del cine húngaro el texto de Cain. No termina aquí el interés global, ya que también la cinematografía malaya ha adaptado a su estilo la historia del cartero mortal que siempre llama dos veces en *Buai laju-laju* (2004), de U-Wei Haji Saari.

Cine español más allá del tópico

JAIME IGLESIAS GAMBOA

Cuando le dieron el Goya a la mejor película de animación, el director Pablo Berger acuñó una frase que fue repitiendo una y otra vez en cada una de las ceremonias de entrega de premios a las que acudía con su película: "la animación no es un género". Parfraseando al director bilbaíno, podríamos afirmar que tampoco el cine español es un género. Por mucho que parezca una obviedad, existen determinadas corrientes de opinión empeñadas en hacer creernos lo contrario, es decir, que el grueso de la producción cinematográfica española conforma un todo homogéneo. Para desmentir semejante aserto basta con asomarse a la sección Made in Spain, que este año traerá a Donostia una selección de títulos que ayudan a conformar una visión del cine español más allá del tópico. Entre los filmes seleccionados habrá dos largometrajes que tendrán su premier mundial en el Festival. Se trata de *Tiempo de silencio y destrucción* y *Mucha mierda*, que serán los filmes de inauguración y clausura respectivamente. El primero es una aproximación a la figura del escritor y psiquiatra Luis

Mucha mierda, película de clausura de Made in Spain.

Martín Santos en el sesenta aniversario de su fallecimiento; el segundo, una evocación de la famosa huelga de actores que paralizó la escena española durante los estertores del franquismo.

Entre los títulos más destacados de este año cabe mencionar *Rock Bottom*, de María Trenor, que aún espera su estreno en salas tras su éxito en el Festival de Annecy (certamen de referencia en lo que a cine de animación se refiere). El film, una

apasionada historia de amor inspirada en la música y la vida de Robert Wyatt, nos traslada a los años 70, en medio de la eclosión del movimiento hippie. También posee trasfondo musical *Segundo premio*, de Isaki Lacuesta. El dos veces ganador de la Concha de Oro se aproxima a la leyenda de Los Planetas en un film, codirigido con Pol Rodríguez, que triunfó en el pasado Festival de Málaga y que acaba de ser seleccionado por la Academia de Cine para repre-

sentar a España en los Oscar. Uno de los títulos del año, sin duda. Junto a nombres asentados como David Trueba (*El hombre bueno*), Jonás Trueba (*Volveréis*), Chema Rodríguez (*Orgullo vieja*) o Antonio Chavarrías (*La abadesa*), Made in Spain también acoge las últimas obras de un nutrido grupo de cineastas emergentes en el que destaca la singularidad de miradas femeninas como las de Andrea Jaurrieta (*Nina*), Celia Rico Clavellino (*Los pequeños amores*), Sonia Escolano y Belén López Albert (*Norberta*), Lilliana Torres (*Mamífera*) o Sonia Méndez (*As neves*). Además podrá verificarse el gran momento que vive la animación española gracias a *Dragonkeeper*, una coproducción con China capitaneada por Salvador Simó tras el éxito de su ópera prima *Buñuel y el laberinto de las tortugas*. Otra obra singular es *La casa*, de Álex Montoya, una de las sensaciones del último Festival de Málaga, inspirada en el cómic homónimo de Paco Roca.

En definitiva, un mosaico muy interesante de propuestas donde el cine independiente de autores como Luismi Pantiga, Marc Ferrer, Daniel Tornero o Luis Soto Muñoz también encontrará su espacio.

Showcasing the wide variety of cinema made in Spain

This year the Made in Spain section will be screening a series of films that provide a vision of Spanish cinema that transcend clichés.

These include *Tiempo de silencio* by Joan López Lloret that deals with the writer and psychiatrist Luis Martín Santos on the 60th anniversary of his death, and *Mucha mierda*, a documentary on the famous actors' strike that brought the industry to a standstill in 1975.

Other outstanding films in this section include *Rock Bottom*, an animated love story inspired by the life and music of Robert Wyatt, that was a hit at the Annecy festival, and another film with a musical background: Isaki Lacuesta's *Segundo premio*, which won various awards at the Malaga festival and has just been selected to represent Spain at the Oscars.

TE CONTAMOS LO QUE VEMOS

Zinemaldiarekin

EL
DIARIO
VASCO

Mireia Oriol

ESTA ES UNA HISTORIA REAL
HAU BENETAKO ISTORIO BAT DA

Urko Olazabal

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
SAIL OFIZIALA

KURSAAL 21/09

original

Soy Nevenka

UNA PELÍCULA DE ICIAR BOLLAIN
ICIAI BOLLAIN EK ZUZENDUA

ESTRENO 27 DE SEPTIEMBRE SOLO EN CINES

original

KOWALSKI FILMS

feelgood

NVAPeli, AIE

garbo

ELKARGI

FILM FACTORY

BUENA VISTA
INTERNACIONAL

PELÍCULA PENDIENTE DE CALIFICACION

Exposición 'Retrospectiva' de Isabel Herguera, en Kutxa Fundazioa

La convivencia entre artesanía y tecnología

QUIM CASAS

Nacida en San Sebastián en 1961, Isabel Herguera compitió en la Sección Oficial del SSIFF del año pasado con *El sueño de la sultana*. No es su último trabajo –ha rodado después el corto *La mujer ilustrada*–, pero sí el que venía a coronar una amplia trayectoria construida a partir del dibujo, pintura, videoinstalaciones, videoarte y cine. La exposición titulada explícitamente "Retrospectiva", que puede verse en la sala Kubo de Kutxa Fundazioa hasta el 6 de enero del próximo año, muestra la evolución de su obra a partir de esta premisa: simultanear pintura y narración la condujo irremediablemente al videoarte y la videoinstalación.

Herguera estudió en Düsseldorf, entre 1985 y 1990, con el video-artista Nam June Paik, uno de los grandes teóricos del género y el gran renovador de las concepciones televisivas más ortodoxas. Pero sus influencias son múltiples. De hecho, solo comenzar la exposición pueden verse una serie de libros que han sido importantes para la autora: de Max Aub, Ana María Matute, Salman Rushdie, Susan Sontag, las memorias de Luis Buñuel y el "Esculpir el tiempo" de Tarkovski. El recorrido sigue con su periodo alemán a través de fotos, bocetos, cuadernos de documentación, diapositivas y cintas de video reproducidas en varios monitores. Eran tiempos analógicos, las décadas de los ochenta y noventa, con texturas bien distintas

a las de la era digital, que cristalizan en una curiosa instalación titulada "Lavomatic": animación en 2D y recortables dentro de una lavadora.

En la sala más grande de la exposición aparece una de las grandes cualidades de Herguera, el trabajo con sombras chinescas y recortables prolongado a través de tres paneles que dan una sugerente sensación de profundidad de campo. En una sala más pequeña aparece otra maravilla artesanal, un teatro de sombras elaborado con figuras de alambre de cobre. No faltan los bocetos de sus películas, desde sus primeros cortos –*Los muertitos*, *La gallina ciega*– hasta *El sueño de la sultana*.

El recorrido concluye en una sala elevada con tres videoinstalaciones realizadas entre 1988 y 1990, "Safari", "Cante de ida y vuelta" –que tiene algo del telurismo de Val del Omar– y "El sueño de Iñigo", muy ricas en matices a partir de sus animaciones con tizas sobre pizarra u óleo sobre vidrio.

"Retrospectiva" es un elogio de la evolución artística de su autora y las transformaciones de los distintos formatos con los que trabaja. Una muestra en la que los conceptos más artesanales dialogan, en el seno de una misma obra en permanente evolución, con lo tecnológico y, también, con la educación, ya que en varios de sus trabajos la formación –tanto la cinematográfica como la de un discurso feminista– es el eje del relato.

Exposición 'Extramission: capturando ojos luminosos', en Tabakalera

Fotografías de vida silvestre

MATTEO GIAMPETRUZZI

El trabajo de la cineasta argentino-británica Jessica Sarah Rinland explora la relación entre la ciencia, la historia natural y la cultura material, planteando interesantes reflexiones acerca del dominio del humano sobre la naturaleza y el mundo animal. Es el caso de su última película, recién estrenada en Locarno y seleccionada en Zabaltegi-Tabakalera, *Monólogo colectivo*, que transcurre en un zoológico de Buenos Aires. Pero también, paralelamente, de otra obra que Rinland trae a Donostia, la exposición en dos canales "Extramission: Capturando ojos luminosos", que se puede visitar en la Sala de Exposiciones 2 de Tabakalera hasta el próximo 12 de enero de 2025.

Las imágenes de la primera pantalla, filmadas por Rinland en el Museo de Historia Natural de Londres a través de una cámara térmica, retratan a conservadores del museo que se dedican a restaurar animales disecados con taxidermia. Sus gestos, filmados de cerca con minuciosa

atención al detalle y al movimiento, en lo que parece ser un ritual para fijar el tiempo, van acompañados de voces que reflexionan sobre el mismo trabajo de conservación y catalogación. En la segunda pantalla, imágenes realizadas con infrarrojos captan a un grupo de nutrias, animales nocturnos y semiacuáticos, recién devueltos a su hábitat en Argentina desde distintos zoológicos de Europa. Se trata de imágenes cedidas por la fundación Rewilding, que documenta las actividades nocturnas de las nutrias y el proceso de reintroducción de los animales en su lugar de origen. La exposición se compone también de páginas de la revista National Geographic, que se remontan a principios del siglo XX, y hacen hincapié en el trabajo del fotógrafo George Shiras, pionero en la documentación fotográfica de animales. El diálogo entre las dos pantallas y el sonido multipista genera tensiones –incluso sensoriales– en el espectador, abriendo a poderosas preguntas vinculadas a la forma en que el humano se relaciona con lo natural, y también sobre el mismo

acto de filmar (y mirar). Como también hace en *Monólogo colectivo*, Rinland evoca la relación de poder entre el ser humano y el animal a partir de las propias imágenes, cuyos dispositivos de grabación –la cámara térmica, utilizada para la vigilancia y la caza; los infrarrojos, que permiten ver la oscuridad– ya remiten a formas de control y dominación.

La exposición se realizó gracias a una colaboración entre Tabakalera, que sigue apoyando la intersección entre el cine y el arte contemporáneo, el Festival de Róterdam (IFFR) y el Festival de San Sebastián. Las tres instituciones ya habían colaborado en el marco de "Vive le cinéma!", otra presentación en formato expositivo del trabajo de cineastas contemporáneos renombrados. En ese caso, se trató de Lemohang Jeremiah Mosese, Isaki Lacuesta, Jia Zhang-ke y Dea Kulumbegashvili, cuya pieza *Captives* supuso el punto de partida de *April*, su nuevo largometraje, que clausurará Zabaltegi-Tabakalera el próximo viernes.

Jessica Sarah Rinland.

PABLO GÓMEZ

Exposición 'Saul Leiter. Un mundo inacabado', en Kutxa Fundazioa

Gente anónima en su intimidad

QUIM CASAS

En *Lejos del cielo*, el melodrama de Todd Haynes realizado en 2002, era visible la influencia del pintor Edward Hopper en la composición, el color y el estado de ánimo de la protagonista femenina, Julianne Moore. En *Carol*, dirigida por Haynes en 2015, a la huella de Hopper se sumaba la del fotógrafo Saul Leiter (1923-2013). No es que fuera un artista desconocido, pero esa reivindicación implícita en la película de Haynes, esas imágenes entrevistas a través de ventanas de automóviles perladadas de gotas de lluvia que caracterizan buena parte de la obra de Leiter, hicieron que el fotógrafo volviera a un primer plano del que nunca tendría que haberse ausentado.

La sala Artegunea de Kutxa Fundazioa muestra desde el pasado 19 de julio, y hasta el 10 de noviembre, una parte importante de la producción del fotógrafo estadounidense –200 fotografías en blanco y negro y en color, además de cuarenta cuadros, generalmente en gouache y acuarela, y revistas, cuadernos y documentos varios– bajo el título de "Saul Leiter. Un mundo inacabado" ("Saul Leiter.

JUANTXO EGAÑA

SAUL LEITER FOUNDATION

Amaitu gabeko mundua"). La exposición está comisariada por Anne Morin y coproducida por diChroma y Les Rencontres d'Arles.

Leiter trabajó en distintas épocas en el campo de la fotografía de moda, y las cubiertas de la revista "Harper's Bazaar" que se exponen muestran su estilo más elegante que glamuroso, atento y observacional. Muchas de sus fotografías, la mayoría de ellas sin título,

son instantáneas urbanas e invernales, capturas de gente anónima en la ciudad, en la calle, frente a una tienda, dentro de un local, cerca de un coche o en un autobús, bajo la lluvia o andando sobre la nieve. Abundan las fotos de rostros y cuerpos reflejados en espejos o en escaparates en plena calle, reflejos inciertos antes que certezas. El autorretrato que se exhibe de Leiter es precisamente con

su rostro medio oculto reflejado en el espejo de una habitación. También hay fotografías ligeramente desenfocadas, lejos de la realidad, un mundo inacabado, aún por hacer.

"Yo no tengo una filosofía. Tengo una cámara". Esta frase del autor puede leerse en una de las cartelas de la exposición. Y con esa cámara también captó a sus amigas y novias, uno de los pasajes más interesantes

de la muestra. Y algunas de estas fotos las recreaba después en acuarela, pintado a veces sobre la propia gelatina. Sobre esta serie de instantáneas de gente amada, Anne Morin ha colocado este significativo fragmento escrito por Marcel Proust en una de las partes de su *recherche*, "Por el camino de Swann": "A lo lejos, de otro color, en la calma aterciopelada de una luz, apareció la pequeña frase danzante, pastoral, intercalada, episcópica perteneciente a otro mundo".

Las instantáneas de Leiter reflejan esa calma, ese rostro u objeto a lo lejos, esos momentos que parecen no pertenecer a este mundo, como la bellísima foto cenital y en color de 1950 titulada "Huellas", en la que vemos a una mujer con ropa oscura andando por una calle nevada, repleta de pisadas, con un gran paraguas de color rojo que esconde su cabeza; o todas aquellas en las que las gotas de lluvia y el vaho difuminan lo que hay entre una persona y el objetivo de la cámara.

Revolutionary Road (2008), la película de Sam Mendes que se basa en una novela de Richard Yates y se inspira visualmente en el estilo de Leiter –la prosa de Yates y la fotografía de Leiter son análogas en sus crónicas de la sociedad estadounidense–, se proyectará el 10 de octubre en la sala de cine de Tabakalera.

Zure bizitzan dauden
energiak, orain zure
jaialdi gogokoenean

Repsol, Donostiako Zinemaldiaren
multienergia partnerra

Erregai % 100
berriztagarria

Eguzki-energia

Argindar % 100
berriztagarria

Elías Querejeta Zine Eskola

Zine Eskola presenta sus actividades y su participación en el Festival

D.P.

Elías Querejeta Zine Eskola abre las puertas a la séptima promoción de estudiantes de la escuela. El año académico 2024-2025 ha comenzado hoy y concluirá en diciembre del próximo año con la presentación de los trabajos finales desarrollados por el alumnado que ha sido seleccionado por la Dirección Académica del centro, con representantes de Filmoteca Vasca, CICC Tabakalera, Festival de San Sebastián y EQZE, de entre 207 candidaturas procedentes de 35 países recibidas durante el plazo de admisión (1-29 de febrero). El grupo de 45 estudiantes de la séptima promoción está compuesto por dos personas procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca, siete del resto del Estado, cinco de países de Europa, 28 de países latinoamericanos, dos proceden de Norteamérica y una del norte de África.

En cuanto a su perfil, se trata de especialistas en el campo del archivo y la preservación filmica; curadoras y curadores con experiencia en gestión y programación en festivales de cine, filmotecas, ciclos y exposiciones e instalaciones artísticas; realizadoras y realizadores de cortometrajes, largometrajes e instalaciones; docentes universitarios, investigadoras e investigadores; egresadas y egresados de escuelas de cine; graduadas y graduados en Antropología Visual, Artes Visuales, Comunicación Audiovisual, Bellas Artes, Estudios

Representantes de Elías Querejeta Zine Eskola, del Festival e instituciones con las alumnas y alumnos del curso 2024-2025.

INIGO IBAÑEZ

Literarios, Filosofía, Humanidades, Historia del arte y Periodismo; profesionales procedentes del campo de la producción y la distribución cinematográfica o de ámbitos como el montaje, la fotografía, el sonido y el diseño. Las películas de las y los estudiantes de EQZE volverán a tener una destacada presencia en el Festival. Un importante número de proyectos gestados en la escuela por estudiantes de las seis primeras promociones del centro se integrará en la programación del SSIFF.

Ulysses es el primer largometra-

je de Hikaru Uwagawa (Hiroshima, 1996). Inspirado en el trabajo de James Joyce, la película cuenta tres historias que tienen lugar en Madrid, San Sebastián y Maniwa (Japón). *Ulysses* formó parte de la selección de la novena edición del programa de desarrollo Ikusmira Berriak (año 2023) del SSIFF, CICC Tabakalera y EQZE; y se presentó en el Foro de Coproducción Europa-Latinoamérica del Festival en su edición 71. El estreno mundial de la película del estudiante de la cuarta promoción del centro tuvo lugar en junio, en el marco del

festival FIDMarseille.

La sección de estudiantes de escuelas de cine Nest contará este año también con la participación de una película de un estudiante de Elías Querejeta Zine Eskola. El cortometraje *El tercer paisaje*, dirigido por Julen Etxebarria (Getxo, 1994), estudiante de la quinta promoción, ha sido seleccionado junto a otras trece películas, entre 428 propuestas de 200 escuelas de cine de 48 países. También competirá por el premio NEST THE MEDIAPRO STUDIO Mário Veloso, estudiante de la nue-

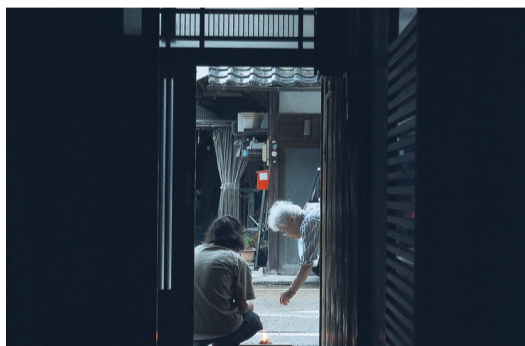
va promoción de EQZE, con la película *Chuvvas de verão* realizado en la Escola das Artes - Universidade Católica Portuguesa.

Otros tres proyectos cinematográficos que participarán en el SSIFF, en este caso como películas en desarrollo, son *Senda* de Mikele Landa Eiguren (Ea, 1995) y *Wash Over* de Marieke Elzerman (Ámsterdam, 1996), estudiantes de la cuarta y tercera promoción, y residentes de la última edición del programa Ikusmira Berriak; y *Peter* de Lucía Montero (Salamanca, 1988), estudiante de la tercera promoción, que se presenta en el Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara.

Los trabajos desarrollados en los diferentes ámbitos de estudio que impulsan el proyecto de EQZE tendrán igualmente una destacada presencia en el Festival. *El cuarto de sombras* (*La Chambre d'ombres*) es un proyecto consistente en una publicación y una película con el mismo nombre creados por Camilo Restrepo (Medellín, 1975) a partir de una invitación de EQZE. Su origen se remonta a un seminario que el cineasta colombiano impartió en el Curso 2019-2020. Tras su finalización fue invitado por el centro a producir una obra relacionada con el objeto de estudio del taller: el cuestionamiento del contexto en el que surgen las imágenes y representaciones del mundo, y el impacto que estas tienen sobre la realidad. La presentación de *El cuarto de sombras* tendrá lugar el día 27 de septiembre.

Wash Over.

Ulysses.

Peter.

Las buenas películas siempre tienen una puesta en escena inolvidable

Ongi etorri Donostia Zinemaldira
Welcome to the 72th edition

sansebastianturismoa.eus

Bihotzarekin
begiratzen dutenen alde

En apoyo a los que miran
con el corazón

Kutxabankek,
Zinemaldiko Kolaboratzaile Ofizialak,
KUTXABANK - New Directors
Saria babesten du

Kutxabank,
Colaborador Oficial del Festival,
patrocina el Premio
KUTXABANK - New Directors

San Sebastián 2024: Big Names, New Talent

JOHN HOPEWELL

In terms of stars — Cate Blanchett, Johnny Depp, Javier Bardem, Tilda Swinton, Pamela Anderson — and auteur power — Pedro Almodóvar, Sean Baker, Costa Gavras, Edward Berger, Mike Leigh, Kiyoshi Kurosawa, Joshua Oppenheimer, François Ozon, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Maite Alberdi — this year's San Sebastián Festival promises one of its biggest editions ever.

Yet it's the Spanish festival's wealth of new talent and rising names in its industry competitions sets it apart. Here are seven things to expect from the Fest, which runs Sept. 20-28 at the stunning Basque seaside resort:

Blanchett, Almodóvar, Bardem, Depp, Swinton, Anderson

Blanchett, Almodóvar and Bardem will collect career achievement Donostia Awards, with Blanchett talking up Guy Maddin's Cannes hit *Rumours*, set for U.S. theatrical release via Bleecker Street on Oct. 18; Almodóvar and Swinton will present Venice success *The Room Next Door*. Depp will unveil *Modi*, his second film as a director and first out from his London label IN.2 Films, which was launched in 2021 with Spanish distributor A Contracorriente Films. That may help explain the San Sebastián world premiere.

Audrey Diwan Opens San Sebastián

Traditionally, San Sebastián was an art pic haven, sourcing many of its bigger films from Toronto, staging their European premieres in the elegant Basque Belle Époque seaside city. Berger's *Conclave*, Mike Leigh's *Hard Truths* and Oppenheimer's *The End* all played at the Canadian festival, Leigh and Berger to acclaim. *Emmanuelle*, from Audrey Diwan (*Happening*) will, however, world premiere at San Sebastián, opening the Festival. Sales agent Goodfellas opened San Sebastián with "the European premiere of *The Boy and the Heron* last year and that went very well for them. So they were interested in repeating, and we

Emmanuelle.

wanted *Emmanuelle* in competition, because we love a lot the film," says San Sebastián director José Luis Rebordinos.

San Sebastián's New SVOD Punch

The Spanish festival hosts more bows from global streamers. It's a fitting place, since as of Aug. 24, Spain accounted for eight of the 20 titles in Netflix's historical Top 10s of the most-viewed ever non-English films and TV shows. One hit, horror-thriller *The Platform*, which chalked up 82 million views on Netflix, will now bow a second installment at San Sebastián. Netflix also world premieres two titles in the San Sebastián main competition: *In Her Place*, from Chilean double Oscar nominee Alberdi, her first fiction film, which is already sparking good word of mouth; and *The Man Who Loved UFOs*, from New Argentine cinema luminary Diego Lerman (*The Invisible Eye*).

A Spanish Film Industry Revolution

San Sebastián's 2024 Spanish lineup sees directors stepping up in scale or drawing more industry backing as big SVOD players — such as Spain's Movistar Plus+ and Prime Video — move into production on features aimed squarely at theatrical release or board a filmmaker's first original series. Iciar Bollain's competition contender *I'm Nevenka* will be the first title from a slate of six movies designed as "auteur event films" backed by Movistar Plus+ and announced this January. A special screening, *The Red Virgin* from Paula Ortiz, will debut in theaters across Spain on Sept. 27 as the first Prime Video original to get a wide theatrical release in the country. For decades, Spain has lacked big national film champions like France's Gaumont or Pathé, but with Movistar Plus+ and The Mediapro Studio upping Spanish pic production, it may be finally getting them. Certainly, indus-

try watchers will be tracking the reception of *I'm Nevenka* and *The Red Virgin* at San Sebastián and beyond.

New Talent

"We try to establish a balance between stars and name filmmakers and new directors," says Rebordinos. It may not be a coincidence — such is the Festival's appeal for emerging creators that first- or second-time directors have won its top Golden Shell three times in the last four years. This year, three titles from first-time creators competing in the main San Sebastián competition are sparking strong word-of-mouth: Laura Carreira's Scotland-set immigrant's tale *On Falling*, from Ken Loach producer Sixteen Films; *Bound in Heaven*, from China's Xin Huo; and world premiere *The Wailing*, from Pedro Martín Calero, starring Ester Expósito (*Elite*). "It's a classic horror film, in which you discover in the last quarter of an hour is talking about something important," says Rebordinos.

Other Buzz Titles

San Sebastián's depth in new talent runs much deeper, however. Buzzy titles selected for its New Directors competition include Akaki Popkhadze's Nice criminal underworld-set *In the Name of Blood*, elevated by its interplay of faith and family; and Koya Kamura's *Winter in Sokcho*, which captures the delicate unraveling of a young woman's search for identity and the complexities of human connection. Watch out too for *La Guitarra Flamenca de Yeraí Cortés*, the directorial feature debut of Antón Álvarez, better known as singer-songwriter C. Tangana, and highly recommended by those who have seen it. Awaiting projects set to hit San Sebastián's Co-Production Forum include Brazilian Gabriela Amaral Almeida's body horror *She, Crocodile*, and *Only Love Exists*, from Berlin winner Natalia López Gallardo (*Robe of Gems*). Another project, *Her Lightness*, a tale of a woman's belated freedom, from Cuba's Rosa María Rodríguez, rolls off a bullish reception and multiple prizes at Locarno's Open Doors.

Basque Build

"Spanish cinema is on a roll, and most particularly Basque cinema," says Rebordinos. "There's so much industry — the 20 Basque titles at this year's festival were chosen from 100 submissions — and its cinema probably has never been better," he argues, citing Venice selection for *Marco*. Basque tax breaks are attracting international productions, which help local companies and technicians to hone their skillsets. The Basque Cinema has even grown a mini star system, he adds, pointing to Nagore Aranburu (*Flowers*), star of Alauda Ruiz de Azúa's *Querer*, the biggest series at this year's San Sebastián. Add world premieres of *The Platform 2*, and *I'm Nevenka*, and Basque film and TV has never been stronger at San Sebastián. Variety has been saying that year after year of late, but in 2024 it's particularly noticeable.

Callum McLennan and Rafa Salles Ross contributed to this article.

© Isabel Herguera

EUSKAL EMAKUME ZINEMAGILEAK IV

CINEASTAS VASCAS IV

URRIA - ABENDUA
OCTUBRE - DICIEMBRE
2024

Antolatzailea | Organizador

Kolaboratzaileak eta egoitzak | Colaboradores y sedes

Informazio gehiago | Más información

www.filmoteca.eu

SEGO Creative

Como atraer la inversión privada hacia el audiovisual

D.P.

Conversamos con Carlos Antón, director de desarrollo de negocio de EGEDA, respecto a los nuevos proyectos desarrollados por la entidad.

Sabemos que EGEDA y SEGOFINANCE han puesto en marcha una revolucionaria colaboración. ¿En qué consiste?

Efectivamente, ambas entidades nos hemos asociado para abrir una nueva puerta para la entrada de capital privado al sector audiovisual español con un novedoso producto de inversión a través de SEGO Creative. La recepción ha sido muy positiva, con muchos productores e inversores mostrando interés.

¿Qué es SEGO Creative y qué ofrece al sector audiovisual español?

SEGO Creative es una nueva plataforma de financiación privada que revolucionará la industria audiovisual española. A través de SEGO Creative se podrán obtener préstamos de hasta 5 millones de euros, proporcionando una alternativa flexible y complementaria a los productores.

¿Por qué SEGO Creative es una alternativa atractiva para la financiación de proyectos audiovisuales?

SEGO Creative ofrece una alternativa más flexible que las entidades bancarias. No computa en el sistema CIRBE (Central de Información de Riesgo del Banco de España), lo que significa que las aportaciones de los inversores no afectan la línea de crédito de las productoras. Por otro lado, ofrece financiación sin intervención directa en el proyecto y la posibilidad de recibir la inversión a lo largo de diferentes fases del desarrollo del mismo. Esto último es clave, ya que la financiación puede realizarse en cualquier fase, desde la preproducción hasta asegurar actores clave, lo que soluciona un problema que se encuentran muchos productores, según nos trasladan.

Los equipos de trabajo de EGEDA y SEGO FINANCE tras la firma del acuerdo de colaboración entre ambas entidades.

????????????

De esta manera atraemos capital privado y un nuevo *player* financiero.

¿Cómo podemos saber más de esta colaboración entre EGEDA y SEGO Creative?

En la web de creative.segofinance.com tienes toda la información, puedes solicitar la financiación para tu película, serie o animación o incluso puedes invertir en aquellas producciones que te llamen la atención.

Por otro lado, este año se celebra la 4ª edición de IBERSERIES Y PLATINO INDUSTRIA, organizada por EGEDA y Fundación Secuoya. ¿Cuáles son las principales cifras de esta edición?

Hasta la fecha, hay más de 1.500 profesionales acreditados de 45 países. El mayor número de profesionales proceden de España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Chile. Tenemos más de 800 empresas participantes, más de 100 compradores internacionales y casi 200 proyectos que se presentarán en el marco del foro de coproducción y financiación, el pitch a plataformas y el taller de *showrunners*. Más de 70 paneles con 150 *speakers* completan nuestra propuesta para este año.

¿Qué te gustaría destacar de esta edición?

Contamos con importantes *speakers*, como Evan Shapiro, Ignacio Meyer, Mauro García, Leonardo Aranguibel, Marta Sanz, Dago García o Alex Meideiros. Hemos convocado una jornada denominada US Day de Iberseries & Platino Industria, donde se conversará sobre cómo enfocar la creación de películas y series para el público hispano de EEUU, las necesidades de los *commissioners*, cómo entienden a este público y su lenguaje, y cómo mejorar los proyectos para que atraigan más audiencia y alcancen el éxito comercial. MAI (Mercado Audiovisual Iberoamericano), más de 20 *screenings* exclusivos, más de 25 sesiones de *networking* y destacadas presentaciones, como la de SEGO CREATIVE, completan una gran oferta que los profesionales iberoamericanos no se pueden perder. Nos vemos en Madrid la próxima semana.

¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos para ser financiados por SEGO Creative?

Los proyectos deben estar bien definidos, ser de calidad y mostrar solidez económico-financiera. Los productores deben registrarse en la página web de SEGO Creative y presentar la documentación correspondiente. El comité de SEGO evaluará factores como el flujo de caja, el plan financiero y el equipo humano detrás del proyecto para posteriormente elaborar una propuesta para la productora.

¿Cuál es el papel de EGEDA en SEGO Creative?

EGEDA en este caso es un colaborador externo de SEGO Creative, una línea de inversión de SociosInversores 2010, del Grupo SEGO Finance. EGEDA logró que SEGO viera el potencial de este sector y lanzaran esta línea a mercado para que sus más de 40.000 inversores pudieran conocer e invertir en proyectos audiovisuales.

SEGO CREATIVE
UN CASO PRÁCTICO

12:30 MESA MODERADA POR:
Carlos Antón
Director de desarrollo de negocio de EGEDA

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

- D. Ignasi Camós**
Director general del ICAA
- D. Luís Cueto**
Vocal asesor del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
- D. Javier Villaseca**
CEO de SEGOFINANCE
- D. Jesús Prieto**
Partner de SEGO CREATIVE
- D. Miguel Torrente**
Productor ejecutivo de BALMENT para la película "El futuro ya está aquí"

Lunes 23 de septiembre del 2024
Museo San Telmo · Plaza Zuloaga, 1 · 20003 San Sebastián, Guipúzcoa

SEGOcreative SSIFF

LOS PROTAGONISTAS DE LA CARRETERA

VEHÍCULOS CON CONDUCTOR
automóviles · microbuses · autobuses

vallina
BUS AUTO

943 39 38 48

SECCIÓN OFICIAL

Jaione Camborda**PRESIDENTA**

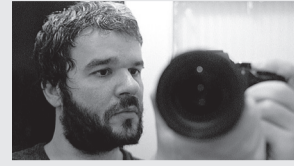
En 2023 se alzó con la Concha de Oro con su segundo largometraje, *O cornu*, que pudo desarrollar gracias a una residencia del programa Ikusmira Berriak y que ganó el Goya a la mejor actriz revelación. Tras haber estudiado en las escuelas de cine de Praga (FAMU) y Munich (HFF), se trasladó a Galicia, donde fundó la productora Esnatu Zinema y dirigió cortometrajes como *Proba de axilidade*, *Nimbos* o *Rapa das bestas* así como su primer largometraje, *Arima* (2019), el cual le reportó el premio a la mejor dirección en la sección Nuevas Olas del Festival de Cine Europeo de Sevilla y el premio Escáner del Festival Márgenes y que se proyectó en Made in Spain en San Sebastián. Sus películas se han podido ver en más de 60 países y ha participado en festivales como Toronto, BFI London o Busan.

Leila Guerriero

Periodista argentina, comenzó su carrera en 1991, en la revista *Página/30*, del periódico *Página/12*. Desde entonces sus textos han aparecido en diversos medios de América Latina y Europa como *La Nación* (Argentina), *Piauí*, (Brasil), *Gatopardo*, (México), *El País* (España), *L'Internazionale* (Italia) o *Granta* (Reino Unido). Es autora de los libros "Los suicidas del fin del mundo" (Tusquets, 2004), "Frutos extraños" (2009, Aguilar, Alfaguara), "Una historia sencilla" (2013, Anagrama), "Opus Gelber" (2019, Anagrama), "Teoría de la gravedad" (2019, Libros del Asteroide) y "La dificultad del fantasma" (2024, Anagrama). Ha recibido los premios CEMEX-FNPI, González Ruano, Grand Prix Blue Metropolis y Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político.

Fran Kranz

En su carrera como actor destacan títulos como *Training Day* (*Día de entrenamiento*) de Antoine Fuqua, *Los impostores*, de Ridley Scott, *El bosque*, de M. Night Shyamalan, o *La cabaña en el bosque*, de Drew Goddard. En 2012 debutó en Broadway bajo la dirección de Mike Nichols en "Muerte de un viajante", donde compartió escenario con Phillip Seymour Hoffman y Andrew Garfield. En televisión ha participado en series como *Julia*, *The Loudest Voice*, *Homecoming*, *Dollhouse* o *Welcome to the Captain*. Próximamente se le verá en la tercera temporada de *Invasión*. En 2021 debutó como guionista y director con el largometraje *Mass* (2021), que participó en New Directors en San Sebastián. El film ganó el Premio Robert Altman en los Independent Spirit Awards de 2022.

Christos Nikou

Director, guionista y productor, se dio a conocer con el cortometraje *Km* (2012) que participó en más de 40 festivales internacionales. Su primer largometraje, *Apples*, abrió la sección Orizzonti del Festival de Venecia en 2020 y fue elegida por Grecia para ser su representante en la carrera por el Oscar al mejor film internacional. Estrenada en más de 70 países fue nombrada como una de las cinco mejores películas internacionales por el National Board of Review. En 2023 realizó su primer film en inglés, *Fingernails*, protagonizado por Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White y Luke Wilson, el cual formó parte de la Sección Oficial del Festival, haciéndose con el Premio FIPRESCI. *Fingernails* se estrenó en Telluride y el TIFF y se exhibió en todo el mundo a través de Apple.

Carole Scotta

Fundó la compañía Haut et Court en 1992. Desde entonces ha producido películas como *La clase*, de Laurent Cantet, Palma de Oro en Cannes 2008), *Coco*, *de la rebeldía a la leyenda de Chanel*, de Anne Fontaine o *La noche del 12* de Dominik Moll, con la que ganó siete premios César (incluyendo mejor película). En 2011 Haut et Court añadió un departamento de televisión y desde entonces ha producido series como *The Returned* (Premio Emmy Internacional a la mejor serie de TV en 2013), *No Mans Land*, *Constellation* y *Monsieur Spade* y coprodujo *The Young Pope* y *The New Pope*. Al margen de su labor como productora, Haut et Court también se dedica a la distribución y a la exhibición a través de la adquisición de 27 salas de arte y ensayo. Haut et Court es miembro de SPI, EPC y Unifrance.

Ulrich Seidl

Comenzó su carrera con documentales como *Good News* (1990) (que formó parte de la programación de Zabaltegi). En 2001 debuta en el largometraje de ficción con *Hundstage / Dog Days* (2001), Premio Especial del Jurado en Venecia en 2001. Desde entonces, Seidl ha producido y dirigido películas como *Import / Export* o la afamada trilogía Paradise integrada por *Paraíso: amor* (2012), *Paraíso: fe* (2012) y *Paraíso: esperanza* (2013). Su film-ensayo *En el sótano* (2014) pudo verse en Zabaltegi. En 2022 compitió en Berlín con *Rimini*, primera parte del díptico que cerró *Sparta*, con la que concursó en San Sebastián en 2022. Ha producido *El baño del diablo* (2024), film histórico de Veronika Franz y Severin Fiala que es la candidata austriaca al Oscar a la mejor película internacional.

NEW DIRECTORS | PREMIO KUTXABANK

Premio Kutxabank
New Directors

La guitarra flamenca de Yeraí Cortés

Antón Álvarez

Hiver à Sokcho / Winter in Sokcho

Koya Kamura

Azken erromantikoak

David Pérez Sañudo

Bagger Drama

Piet Baumgartner

Brûle le sang / In the Name of Blood

Akaki Popkhadze

Gülizar / Gulizar

Belkis Bayrak

La llegada del hijo / Surfacing

Cecilia Atán, Valeria Pivato

Min evige sommer / My Eternal Summer

Sylvia Le Fanu

Por donde pasa el silencio / As Silence Passes

Sandra Romero

Regretfully at Dawn

Sivaroj Kongsakul

Stars and the Moon

Yongkang Tang

Turn Me On

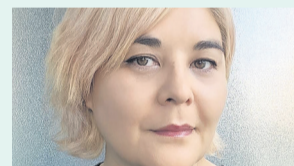
Michael Tyburski

Philippe Bober**PRESIDENTE**

Nacido en Estrasburgo, con veintidós años estableció en Berlín la Coproduction Office mientras organizaba la producción internacional de *Europa*, de Lars von Trier (Premio del Jurado en Cannes, 1992). Ha coproducido, entre otras, el film *Breaking the Waves* (*Rompiendo las olas*, Gran Premio del Jurado de Cannes, 1996) y ha producido cuarenta y tres películas hasta la fecha, trece de las cuales se estrenaron a competición en Cannes. Ha ganado dos veces la Palma de Oro con *The Square* (Zabaltegi-Tabakalera, 2017) y *Triangle of Sadness* (*El triángulo de la tristeza*, Perlak, 2022), ambas dirigidas por Ruben Östlund.

Eduardo Crespo

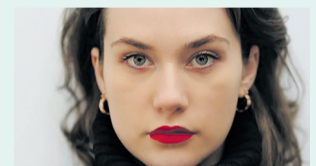
El director argentino compitió en el Festival de Mar del Plata con su primer largometraje *Tan cerca como pueda* (2012) y fue candidato a la Concha de Oro en el Festival con *Nosotras nunca moriremos* (2020), su tercer film. La película obtuvo el Premio New Vision en el Festival de Santa Bárbara y el Cóndor de Plata al mejor guion original, entre otros. Su película más reciente, *Las delicias* (2021), recibió varios premios en distintos festivales. Actualmente desarrolla su nueva película, *La gruta del viento*, seleccionada en 2021 para Ikusmira Berriak y galardonada en San Sebastián con el premio Irusoin a la postproducción.

Jessica Kiang

La crítica, ensayista y programadora nacida en Dublín escribe sobre cine desde hace 15 años. Ha escrito para "Variety", "Sight & Sound", "The New York Times", "The Los Angeles Times", "The Washington Post", "Film Comment" y "Rolling Stone". Ha formado parte de numerosos jurados en festivales como el Festival Internacional de Toronto de 2019, el Festival de Cine de Londres BFI de 2021, el IDFA 2021, el Film Fest Gent 2023 y el CPH:DOX 2024. Desde 2022 es la programadora internacional del Festival de Cine de Belfast y recientemente ha sido nombrada miembro del comité de selección de la Berlinale.

Izbene Oñederra

Directora y guionista, también es cofundadora del grupo audiovisual Zine Mapa en el centro Arteleku de San Sebastián. Dirigida por ella misma, *Hezurbeltzak, una fosa común* (2007) se exhibió en importantes certámenes internacionales y recibió numerosos premios y menciones. En colaboración con la productora Sultana Films de Isabel Herguera ha producido su último corto de animación *Etorriko da* (*Eta zure begiak izango ditu*) / *When It Comes (It Will Have Your Eyes)*, que se ha estrenado en el festival de cine Annecy y está incluido en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián este año.

Aulona Selmani

La directora, guionista y actriz suiza ha escrito y dirigido cortometrajes como *Pariah State* (2020); *And The Wind Weeps* (2023), que compitió en Nest en el Festival de San Sebastián y ganó el Premio Nagroda New Europe Talents en el Festival Internacional de Cortometrajes de Bialystok; y *Si Në Vaj* (2023), ganadora de varios premios como el Premio SRG a la mejor dirección y el Premio del Público del Festival de Gässli. En la actualidad trabaja en su primer largometraje como directora, *Serra*. Como actriz, próximamente protagonizará la película *The White Club*, dirigida por Michele Pennetta.

SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN

Emmanuelle
Audrey Diwan

Bound in Heaven
Xin Hou

Conclave
Edward Berger

**Le dernier souffle /
Last Breath**
Costa Gavras

El llanto
Pedro Martín-Calero

El lugar de la otra
Maite Alberdi

Hard Truths
Mike Leigh

**Hebi no michi /
Serpent's Path**
Kiyoshi Kurosawa

**El hombre que amaba
los platos voladores**
Diego Lerman

Los destellos
Pilar Palomero

On Falling
Laura Carreira

Quand vient l'automne
François Ozon

Soy Nevenka
Iciar Bollain

Tardes de soledad
Albert Serra

The End
Joshua Oppenheimer

The Last Showgirl
Gia Coppola

HORIZONTES LATINOS

Fernando Juan Lima

PRESIDENTE

Nacido en Buenos Aires, Fernando Juan Lima fue vicepresidente del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales de la República Argentina y presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Como crítico de cine trabaja para medios escritos como El Amante/ Cine, Otros Cines o Diario Bae; medios televisivos; y conduce el espacio radiofónico "La autopista del Sur".

Ha sido jurado, entre otros, de los festivales de Torino, Beijing, Shanghai, Chicago, Montevideo (FCIU), Mar del Plata y Lima. Como crítico de cine, forma parte de los periodistas argentinos encargados de votar para los Globos de Oro, es miembro de la Academia de Cine de la Argentina y presidente de la Asociación de Amigos del Museo del Cine de Buenos Aires.

Pedro Hernández Santos

El fundador de la productora audiovisual Aquí y Allí, Pedro Hernández Santos (Madrid) vuelve al Zinemaldia en condición de jurado, tras su paso por esta sección en 2012 con su primer largometraje *Aquí y Allí*, que ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes. Además, ha competido en Sección Oficial con *Magical Girl* (Carlos Vermut), ganadora de la Concha de Oro; *La vida y nada más* y el documental *Courtroom 3H* (Antonio Méndez Esparza); y en *Made in Spain* con *Hablar* (Joaquín Oristrell) y *El fantástico caso del Golem* (Burnin' Percebes). En los últimos años ha producido títulos como *Manticora* (Carlos Vermut), *Alumbramiento* (Pau Teixidor) o *As neves* (Sonia Méndez), que compitió en el Festival de Málaga y ha sido seleccionada en *Made in Spain* en el Festival.

Valentina Maurel

La cineasta Valentina Maurel (San José, Costa Rica), tercera integrante del jurado, vuelve al Festival tras ganar el premio Horizontes con su primer largometraje *Tengo sueños eléctricos* en 2022. El film recibió también los premios a la mejor dirección, mejor actriz y mejor actor en el Festival de Locarno y más de treinta galardones internacionales. Su cortometraje de graduación, *Paul Is Here*, recibió el primer premio de la Cinéfondation del Festival de Cannes en 2017. Su segundo corto, *Lucía en el limbo* (2019), se presentó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y en el Festival de Toronto. Además, recibió el primer premio en el Festival de Guanajuato. Actualmente trabaja en su segunda película, *Siempre soy tu animal materno*.

NEST

Albertina Carri

PRESIDENTA

Tras estudiar en la Universidad del Cine, Albertina Carri

(Buenos Aires, 1973) ha dirigido, entre otros, los largometrajes *No quiero volver a casa* (2000), *Géminis* (2005, presentada en Horizontes Latinos), *La rabia* (2008, Horizontes) y *Las hijas del fuego* (2018, Zabaltegi-Tabakalera). Formó parte de los jurados de New Directors en 2010 y de Zabaltegi en 2022. Su obra ha sido seleccionada en festivales como Cannes, Berlín, Locarno y Rotterdam.

JURADOS NEST

Miriam Bantulà
Universitat Pompeu Fabra (España)

Tuixén Benet
California Institute of the Arts School (EEUU)

Kristoffer Bjerg
Super16 (Dinamarca)

Lila Boudjemai
École des Arts de la Sorbonne - Université Paris 1 (Francia)

Hannah Celeste Francisco
Catalyst - Institute for Creative Arts and Technology (Alemania)

Lai Jingyi
National Taiwan University of Arts (Taiwán)

Shin Kimura
Tokyo University of the Arts (Japón)

Varvara Mashanskaya
Elías Querejeta Zine Eskola - EQZE (España)

Jordi Morera
National Film and Television School (Reino Unido)

Carmen Pedrero
Emerson College (EEUU)

Marta Sousa Ribeiro
Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes (Portugal)

Valeria Mery Stecher
Escuela de Cine - Universidad de Chile (Chile)

Gerard Voltà
EICTV - Escuela Internacional de Cine y Televisión Cuba (Cuba)

ZABALTEGI-TABAKALERA

Emilie Bujès

PRESIDENTA

La francesa Emilie Bujès es la directora artística del Festival Internacional de Cine Visions du Réel de Nyon, donde han participado cineastas como Lucrecia Martel, Claire Denis, Werner Herzog o Marco Bellocchio. Ha sido asesora de programación de la Quincena de Cineastas de Cannes, miembro de la comisión del Centro Nacional de Artes Plásticas de París y comisaria en el Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra, además de profesora en distintas universidades y colaboradora de galerías de arte. En 2014 recibió el premio suizo de arte para comisarios.

Santiago Loza

El director y escritor argentino Santiago Loza es un habitual en distintas secciones del Zinemaldia. Con su primer largometraje, *Extraño* (2003), ganó el Premio Tiger a la mejor película en el Festival de Rotterdam. Le siguieron títulos como, entre otros, *Ártico* (2008), *La invención de la carne* (2009), *La paz* (2013), *Malambo, el hombre bueno* (2018) o *Breve historia del planeta verde* (2019), ganadora del Premio Teddy en la Berlinale. En 2022 participó con *Amigas en un camino de campo* en esta misma sección de Zabaltegi-Tabakalera de la que ahora es jurado.

Hrönn Kristinsdóttir

Hrönn Kristinsdóttir (Reikiavik) estudió Teatro, Literatura, Periodismo y Cine en Islandia, Berlín y Los Ángeles. Miembro activo de la industria cinematográfica islandesa e internacional desde 1997, ha producido más de 20 películas que han recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Su último largo, *Lamb*, de Valdimar Jóhannsson, recibió el Premio a la Originalidad en Un Certain Regard de Cannes 2021. Asimismo, fue una de las socias fundadoras de WIFT Iceland (Mujeres en el Cine y la Televisión) y es directora artística del Festival de Cine Stockfish.

ZINEMIRA | PREMIO IRIZAR AL CINE VASCO

Itziar Lazkano

PRESIDENTA

Aktore eta antzerki zuzendari bizkaitarrak 1980. urtean hasi zuen bere ibilbidea, Karraka antzerki-taldearen fundatzaile gisa. Azken hamarkadetan 30 antzerki-ikuskitan baino gehiagotan parte hartu du. Lazkanok ibilbide luzea egin du zinemagintzan, 1987. urtean Ernesto del Rieren *El amor de ahora* filmean aktore lanak egin zituenetik. Aurten Goya sarietarako izendapena jaso du *20.000 especies de abejas* pelikulan parte hartzeagatik (Estibaliz Urresola, 2023). Lazkano ezaguna da ere telebistan egindako lanagatik, tartean, *Vaya Semanita* eta *Aida* telesailan.

Joseba Lopezortega

ZINEBI Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren zuzendariak historia ikasketak egin zituen UPV-EHU, eta aditua da ideien sorkuntzan eta kultur industrian. Lopezortegak bere ikus-entzunezko ibilbidea Bilboko FAS Zine Klubean eta ZINEBIn bertan hasi zituen, hautespen-batzordeko kide modura. Opera eta musika klasikoko kritikaria izateaz gain, komisario lanetan ere ibili da eta Kulturaren Euskal Kontseiluko kidea ere bada. Komunikazioaren arloan Guggenheim Bilbao Museoarentzat, OLBE Bilbao Operarentzat edota BBKrentzat lan egin du.

Izaskun Rodríguez

Izaskun Rodríguez ez du ETBn egin zituen bere lehen urratsak, Kazetaritzan lizentziatu eta Publizitatea ikasten zuen bitartean. Euskal telebistako saio ugarietan lan egin du, koordinatzaile eta gidoigile moduan batez ere. Hainbat saio zuzendari izan da: *Objetivo Euskadi*; *360º*; *La decisión de Escocia*; *Dancing La Guardia* eta *3Txulo*. 2019tik 2023ra EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzietako irakasle izan da. Gaur egun doktore-tesia egiten ari da, zinemak historian zehar emakumezko gerra-korrespontsalak nola irudikatu dituen aztertzeko.

CULINARY ZINEMA

Irene Escolar

PRESIDENTA

Nacida en Madrid, Irene Escolar ha participado como actriz en veintidos largometrajes y treinta obras de teatro con algunos de los mejores directores de la escena española y europea. Su primer papel protagonista con la película *Un otoño sin Berlín* (Zinemira, 2015) le valió el Goya a la mejor actriz revelación. Entre sus trabajos destacan filmes como *Competencia Oficial* (Perlak, 2021) *Las chicas están bien* (Made in Spain, 2021), *El séptimo día* (Made in Spain, 2003) o la obra de teatro "Finlandia". En 2019 obtuvo el Premio de Teatro de la Comunidad de Madrid.

Javier Suárez

Periodista gastronómico de Las Palmas que lleva cubriendo el Festival desde el año 2014. Actualmente conduce la sección Por Fogones en el periódico digital Canarias Ahora (sección regional de El Diario.es) y dirige el programa de radio GastroUD en UDRadio. Es colaborador ocasional del Cabildo de Gran Canaria a través de la firma Gran Canaria Me Gusta o del Gobierno de Canarias por la enseña Volcanic Xperience. Además, organiza distintos eventos especializados por toda Canarias y también en Madrid Fusión o Salón Gourmet.

Luis Suárez de Lezo

Licenciado en Derecho por la UCM, desde 2008 es secretario general de la Asociación de la Industria y el Comercio de Alcobendas y, desde 2011, también de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte. Ha presidido la Academia Madrileña de Gastronomía y, en septiembre de 2023, fue elegido presidente de la Real Academia de Gastronomía, corporación cuyo objetivo principal es difundir y proteger la cultura gastronómica española. Defiende una gastronomía diversa, accesible, sostenible y de calidad.

AGENDA 2030

Juan Diego Botto

PRESIDENTE

Actor y director de cine y teatro hispano-argentino nominado al Goya en siete ocasiones. Su extensa filmografía como actor cuenta con conocidas películas como *Martín (Hache)*, *Historias del Kronen* o *Plenilunio*. En el año 2022 presentó en el Festival su primer largometraje como director, *En los márgenes*. A lo largo de su carrera ha compaginado siempre el cine y el teatro. Además de ejercer como coordinador del teatro Sala Mirador, ha sido director y autor de varias obras de teatro como "El privilegio de ser perro" o "Hamlet".

Alicia Luna

Licenciada en Filología Hispánica, es guionista de cine, directora de documentales y docente española. Luna realizó su primer guion en 1999 para la película *Pídele cuentas al rey*. Años más tarde, ganó el Goya al mejor guion por *Te doy mis ojos*, película coescrita junto con la directora Iciar Bollain. En el terreno documental ha escrito los guiones de *El Proxeneta*, *paso corto mala leche* y *Chicas Nuevas 24 horas* y ha dirigido *La cabeza de José* sobre el dramaturgo José Sanchis Sinisterra. Actualmente, combina la escritura de guiones con la actividad de docente.

Asier Aranbarri

Director de Innovación Social en la Secretaría General Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco. Aranbarri es licenciado en Derecho por la UPV y posee un Máster sobre Integración Política y Unión Económica en la UE. Su carrera profesional comenzó en 1997 como abogado. En el año 2003 se convirtió en alcalde de Azkoitia y mantuvo el cargo hasta el año 2011. Durante esa etapa también fue portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Además, es profesor de Relaciones Internacionales.

EUSKOLABEL

Fredéric Boyer

PRESIDENTE

Apasionado del cine desde joven, Frédéric Boyer inició su carrera fundando Videosphere, un famoso videoclub en París con más de 80.000 títulos, incluyendo una destacada selección de cine de autor. Desde 2012, es el director artístico del Festival de Cine de Tribeca y, desde 2009, del Festival de Cine Europeo de Les Arcs. También es jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Reykjavik desde 2020. Anteriormente, dirigió la Quincena de Cineastas de Cannes durante dos años y fue jefe de su programación durante seis.

Nagore García

Trabajadora del área de comunicación de HAZI, entidad instrumental del Gobierno Vasco cuya función es coordinar y catalizar proyectos estratégicos para impulsar la competitividad y la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria y forestal, así como dinamizar el medio rural y litoral de Euskadi. García ha trabajado como técnico de proyectos estratégicos de la Fundación y, desde el año 2015, es dinamizadora del Programa Nirea que busca impulsar la reconexión de la sociedad vasca con su propia economía local.

Roberto Ruiz

Chef de renombre en la gastronomía vasca. Nacido en Beasain, comenzó su carrera a los 16 años en la Escuela de Cocina de Donostia. A los 23 años, se incorporó al restaurante El Frontón de Tolosa, donde consiguió dar renombre internacional a un producto emblemático de Gipuzkoa: la alubia de Tolosa. Actualmente lidera el proyecto gastronómico Hika, ubicado en Villabona-Amasa, un espacio que fusiona un restaurante de alta cocina con una bodega, donde destaca la cocina vasca tradicional con un toque moderno.

LOTERIAS

Emma Suárez

PRESIDENTA

Actriz española con una dilatada carrera en teatro, cine y televisión. Debutó con solo 14 años y, desde entonces, ha participado en más de cincuenta películas y doce montajes teatrales. A lo largo de su extensa carrera, ha ganado numerosos premios entre los que destacan tres goyas por las películas *El perro del hortelano*, *Julieta* y *La próxima piel*. En el año 2020 fue reconocida además con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Uno de sus últimos trabajos, *La consagración de la primavera*, participó en la Sección Oficial del Zinemaldia de 2022.

María Núñez

Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, María Núñez es la actual responsable de comunicación de Loterías y Apuestas del Estado. Desde muy joven, su pasión por el periodismo le impulsó a fundar y coordinar la revista digital La Brecha al poco tiempo de finalizar sus estudios universitarios. Desde el año 2011, su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a Loterías y Apuestas del Estado. Hace diez años asumió el puesto de jefa del departamento de comunicación, cargo que sigue desempeñando en la actualidad.

José Luis Rebordinos

Licenciado en Pedagogía Especial, el ahora director del Festival de San Sebastián ocupó durante veintidós años el puesto de Director de la Unidad de Cine Donostia Kultura, fue director durante veintiún años de la Semana de Cine Fantástico y de Terror y durante ocho del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Antes de pasar a ocupar el cargo de director del Festival formó parte de su comité de dirección durante 15 años. En 2015 el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La Perla

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaborador

CENTRO DE TALASOTERAPIA, SALUD, BELLEZA, DEPORTE Y GASTRONOMÍA

Un edificio emblemático de 5.500m² ubicado en la playa La Concha. El lugar perfecto para reponerse después de las maratónicas sesiones de cine.

Paseo de La Concha - 943 458 856 / www.la-perla.net

Javier Bardem, recoge el Premio Donostia que se le concedió el año pasado.

IÑAKI LUIS FAJARDO

Noémie Merlant repite visita al Zinemaldia, esta vez como protagonista de *Emmanuelle*.

GARI GARIALDE

Leila Guerreiro kazetari argentinarra, Epaimahai Ofizialeko kide.

IÑAKI LUIS FAJARDO

Jamie Campbell aktorea zaleekin abegitsu.

IÑAKI LUIS FAJARDO

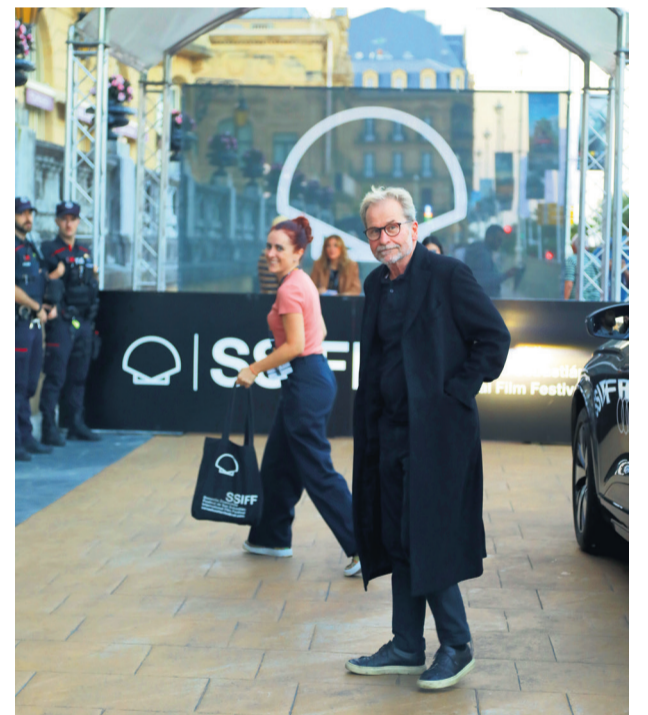
Audrey Diwan inaugura la Sección Oficial con su último film, *Emmanuelle*.

NORA JAUREGI

Jaione Camborda Sail Ofizialaren epaimahai izango da.

ALEX ABRIL

El prestigioso cineasta austriaco Ulrich Seidl forma parte del Jurado de Sección Oficial.

ALEX ABRIL

Será bonito perderse

MATTEO GIAMPETRUZZI

Un año más. Mi tercera vez en el Zinemaldia. La primera fue hace unos años y coincidió con el descubrimiento de que en San Sebastián había una escuela de cine. Hace un año, coincidiendo con el comienzo de la pasada edición, volvía a Donostia, esta vez para quedarme a vivir: eran mis primeros días en Elías Querejeta Zine Eskola y todo era nuevo. La escuela tiene una circularidad por la que se arranca con el Zinemaldia y un año después se vuelve allí, al final del curso, como haciendo un balance, sacando conclusiones. En un año pasan muchas cosas. Durante el último año fui conociendo esta ciudad y comprendiendo más de cerca su festival. Sin embargo, cuando llegas a los días del evento, todo vuelve a ser nuevo.

CUADERNO DE VIAJE

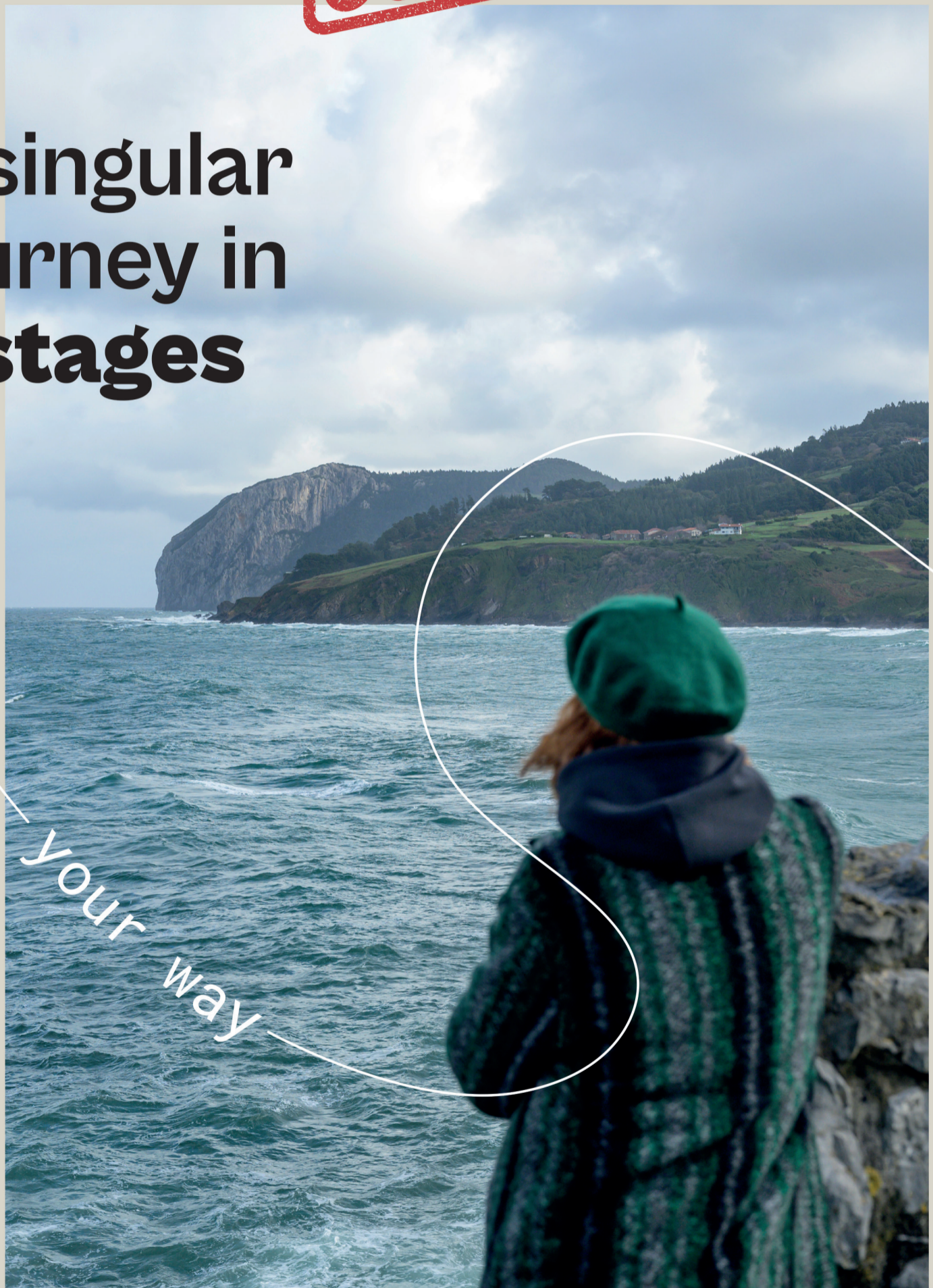

Las calles de Donostia cambian de forma y la ciudad se convierte en el escenario de una gran celebración. Los festivales de cine tienen esa peculiar capacidad de actuar sobre un espacio, de proyectar sobre él un aura especial. Y un festival de cine, edición tras edición, nunca es el mismo, porque quienes lo habitan, las películas y las personas, cambian. Lo que sí sigue igual es que el Zinemaldia es un festival polifacético, que despliega, en numerosas secciones y espacios, múltiples –y tal vez absolutamente contradictorias– narrativas de lo que es el cine hoy en día. Es precisamente en esta heterogeneidad donde reside su fascinación. Quizás la mejor forma de atravesarlo es pensar en hacer un viaje por sus ramificaciones, por las que dejarse llevar y en las que perderse. Esta columna se plantea como un recorrido informal y personal alrededor del festival y su identidad plural, un itinerario libre por temas y cuestiones que surgirán durante los próximos nueve días. Hoy comienza un nuevo viaje: será bonito perderse.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

**GRAND
TOUR**

**A singular
journey in
8 stages**

Your way

