

ZINEMALDIA

Zabaltegi Tabakalera Horizontes Latinos New Directors Periak Zinemira Nest Film Students Culinary Zinema Made in Spain Sail Oficiala Sección Oficial Official Section

Patricia López Arnaiz

Antonio de la Torre

PROYECCIONES OFICIALES

HOY - 22/9

11:30 KURSAAL 1 Público y acreditados

19:00 KURSAAL 1 PASE OFICIAL

MAÑANA - 23/9

17:00 ANTIGUO BERRI 2

21:30 PRÍNCIPE 3

CON LA FINANCIACIÓN DE

de la directora de *Las Niñas*, Goya a Mejor Película

Los destellos

una película escrita y dirigida por Pilar Palomero

4 DE OCTUBRE SOLO EN CINES

TEXTOS: SERGIO BASURKO, QUIM CASAS Y ALLAN OWEN. FOTOS: ALEX ABRIL Y JORGE FUENBUENA.

Bidaiak aurrera jarraitzen du

Cate Blanchettek Alfonso Cuarón zuzendari mexikarraren eskutik jaso du Donostia Saria, Marta Etura euskal aktoreak aurkeztutako ekitaldian. Cuaronek azaldu duenez, saritua- ren “zorrotasunaren eta birtuosismoaren” lekuko izan da harekin lan egin izan duenean. Bestalde, “Cate ahots ne- kaezina da, eta munduan dauden milioika errefuxiatuen aldeko aldarria egiten du, pasioz”, nabarmendu du mexi- karrak aktorearen giza alderditik.

Hartara, “Zinemaldiak ospatzen duen zerbait da zine- ma, eta galtzeko arriskuan dagoen espezie bat da; horre- gatik, plazer bat da Alfonsorekin agertoki hau partekatzea. Eskerrik asko hitz horienatik eta zurekin lan egin ahal i- za-teagatik”, erantzun dio Blanchettek.

Ezer baino lehen, saria eskertu nahi izan du gaueko i- zarrak: “australiar askoren gisa munduan alderrai ibiltzeko eta mugak gainditzeko zortea izan dut beti. Orain Euskal He- rriari nago kultur mugak gainditzen dituen jaialdi zoragarri honetan, eta niretzat ohore handia da sari hau jasotzea”.

Sorpresarako tartea ere egon da, eta hori izan da bere lagun George Clooneyk saridunari grabatutakoa erakut- si denean. “Ezin naiz han egon Venezian nagoelako. Zure ondoan dagoena zorioneko sentiarazteko dohaina duzu. Talentu eta adetasun handiko emakumea zara. Harro na- go zure laguna izateaz eta Donostia Sari hau emateaz. Ve- nezian nago, mozkortuta eta praktarik gabe, baina horrela ez banengo, pozik egingo nuke topa zurekin. Zorionak”, bota dio aktoreak.

Emoziozko *Fucking George!* batekin erdi-malkotan erant- zun eta, “zenbat eta gehiago egin, orduan eta gutxiago da- kit”, onartu du, eta gaineratu du “ziurgabetasuna” dela be- re motorra. Horregatik, sari hau “ziurtasun uharte txiki bat niretzat. Bidaiak aurrera jarraitzen du”, amaitu du.

El deseo permanente de aprender

El mundo está complicado, y Cate Blanchett lo refrendó en su discurso al recibir el Premio Donostia de manos del director mexicano Alfonso Cuarón, con quien acaba de trabajar en la serie de televisión *Observada*. En la presentación de la gala, la actriz donostiarra Marta Etura destacó un comentario de Blanchett sobre como una excelente interpretación se convierte también en la forma de dirigir una película. Cuarón resaltó su don para la ubicuidad entre el trabajo de actriz y productora y ser madre, su creación de políticas de ayudas a los más necesitados y respaldo al medio ambiente. Elegante, con un vestido dorado, Blanchett apareció en el escenario, recibió el premio de manos de Cuarón, hizo un divertido amago de irse y tuvo una grata sorpresa: la proyección de un vídeo de George Clooney en el que el actor lamentaba no poder estar presente en San Sebastián y se refería a la actuación como profesión o como arte; ella está en ambas categorías. Visiblemente emocionada por las palabras de su amigo y compañero de trabajo —han rodado juntos *El buen alemán* y *Operación Monumento*—, la actriz australiana dijo que era un gran honor recibir este premio, tuvo referencias a las distintas culturas que ha conocido porque, además de participar en películas de distintas nacionalidades, siempre la ha marcado “el deseo de saber”, y aseguró que el viaje, lejos de acabar, continúa. Una vida creativa como la suya implica enfrentarse a dudas e incertidumbres y ser humildes, confesó, a la vez que agradecía a San Sebastián por haberle proporcionado este momento de certeza.

A festival that transcends borders

Cate Blanchett received the first Donostia Award at the 72nd San Sebastian Festival yesterday at the gala in the Kursaal Centre, where she considered it an “honour” to receive the event’s highest accolade and gave an impassioned defence of the “desire to know”.

Mexican filmmaker Alfonso Cuarón, who Blanchett has just worked with on the miniseries *Disclaimer*, presented the statuette to the actress, who he praised for her rigour and virtuosity, while actor George Clooney congratulated her in a video. He praised her as part of a “unique legacy” of performers who elevate acting to an art form and added: “I’ve been lucky enough to direct you and to act with you. And you always make everyone around you feel lucky that we get a chance to work with someone who is so gifted. And I’m proud to call you a friend”.

Blanchett began by saying: “As an Australian working overseas, I have had the great privilege of crossing many borders and travelling the world. And it is an honour to receive this award in the Basque Country, in this wonderful and vibrant festival that also transcends cultural and cinematographic borders.”

She described as “eclectic and strange” a career that has taken her to many places, although the common thread of her career has been “the desire to know” and to unravel what it means to be human. “A creative life like ours implies doubts and uncertainties. We need to be humble and say: ‘I don’t know and I’m here to learn’”, she proclaimed, resisting the desire to find quick answers.

The ceremony was followed by the screening of *Rumours*, one of Blanchett’s latest acting roles.

Blanchett: “Nahiago nuke politikan beldurra zineman bezala zirrarara bihurtu ahalko bagenu”

SERGIO BASURKO

Cate Blanchettek Donostia Saria jaso aurretik *Rumours* filma aurkeztu du prentsaurrean. “Nahiago nuke politikan beldurra zineman bezala zirrarara bihurtu ahal izango bagenu”, adierazi du aktoreak, eta *Tár* (Todd Field) filmean gorpuztu zuen orkestra-zuzendaria bezalako pertsonaia konplexu eta “desatsegin” baten azalean sartzeko jarraitu zuen prozesuarekin alderatu ditu munduaren bilakaera markatzen duten dinamikak geopolitikoak.

“Izututa nengoen paperarekin. Ez nekien nola antzestu, baina egoerari buelta ematen ikasi nuen”, aitortu du aktore onenaren Oscarrerako izendapena eman zion lan hari buruz. Blanchettek bere ibilbidean zehar “aukera handiak” eman dizkioten zuzendari “apartekin” lan egin ahal izan duen “zorte handia” adierazi du.

Proiektu berri batean murgiltzerakoan, senez jokatzeko duela hausnartu du: “beste lan batzuen ondoren onartzen dituzun paperak, azkenean, aurretik egindakoaren aurkako antidotoa dira modu inkontzientean”.

Australiarrek sariek artisten ibilbideetan duten garrantzia balioetsi du. “Kritikariek edo zeurea ez den kultura batek zure lana estimatzen dutenean, esanahi sakona du niretzat. Sariak ez ditut inoiz arinki hartzen, baina bestalde ere harritu egiten naute”, argitu du.

Aitortu duenez, antzerkia da bere “maitasun handia”; hein handi batean ikuslearekiko duen hurbiltasunagatik. “Publikoaren erantzuna ber-bertatik somatzeko aukera ematen dizu; eta zineman, aldiz, distantzia handia egoten da normalean, streamingarekin bereziki;

JORGE FUENBUENA

eta, nahi izanez gero, ezin duzu jakin zenbat jendek ikusi duen zure filma”, kritikatu du.

Halaber, *Carol* filma bere ibilbideko lanik txalotuenetako bat da izan da hizpide. “Oraindik asko dago egiteko LGBTI egoera pantailatan irudikatzeke, baina baita kameran atzean ere”, ohartarazi du. Hala ere, azken hamarkadan emandako urratsak “positibotzat” aldarrikatu ditu. “Hamar urte behar izan genituen *Carol*/burutzeko, inork ez baitzuen finantzatu edo banatu nahi. Gauregun pantailan irudikatuta dauden pertsonen dibertsitatearen paisaia eta filma estreinatuta zenean zegoena guztiz desberdinak dira; horrelako istorioak filmatu ere ez ziren egiten”, esan du.

Blanchettek Nazioarteko Goya sa-

“Aukeratzeko dituzun rol berriak, azkenean, inkontzienteki, aurretik egindakoen aurkako antidotoa dira”

ria jaso zuen 2022an, eta “espainiar egileak” berarentzat “eragin handia” izan dutela aitortu du. Urte horretan bertan, Pedro Almodovarren ‘Manual para mujeres de la limpieza’ egokitzapenaren protagonista izango zela iragarri zen. Zuzendariak, azkenean, uko egin zion proiektuari, ingelesezko proiektu handi bati aurre egiteko prest ez zegoelako.

Hura izan behar zuen bere lehen luzea ingelesez, alabaina, azkenean Julianne Moore eta Tilda Swintonekin batera gauzatu du asmoa, *The Room next Door* filmea lekuko. “Pedrok eta biok etengabe hitz egiten dugu. Espero dut egunen batean elkarrekin lan egin ahal izango dugula”, amaitu du aktoreak.

An actress who runs on instinct as if it were gasoline

Cate Blanchett appeared before the media as soon as she landed in the city to receive what will actually be the first Donostia Award at the 72nd San Sebastian Festival and responded to a wide variety of questions about her career. She said that she relied on her instinct when accepting projects: “I run on instinct as if it were gasoline,” and she also claimed that she never takes awards lightly. “When a culture that is not yours appreciates your work, it is profoundly meaningful. I am enormously grateful”.

As for the roles that had marked her the most, she said that she had worked with some wonderful directors who often saw something in her that she hadn’t seen herself, which is what happened in *Tár*, by Todd Field. Asked about her acclaimed role in *Carol*, by Todd Haynes, she recalled how difficult it had been to produce the film at the time because of its LGBTI theme as no one wanted to finance or distribute it, but that fortunately nowadays there was a lot more diversity in how sexual identity was represented on the screen.

San Telmo Museoa

Euskal gizartea atzo
Euskal gizartea gaur

La sociedad vasca de ayer
La sociedad vasca de hoy

La société basque d’hier
La société basque d’aujourd’hui

The Basque Society of the past
The Basque Society of the present

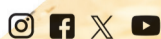
STM
San Telmo Museoa

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

DK
donostia
kultura

Zuloaga Plaza, 1
20003 Donostia / San Sebastián
T (00 34) 943 48 15 80
www.santelmomuseoa.eus

@santelmomuseoa

SOY NEVENKA • España

Iciar Bollaín (directora), Isa Campo (guionista), Urko Olazabal, Mireia Oriol (intérpretes), Koldo Zuazua, Juan Moreno, Guillermo Farré (productores)

JAIME IGLESIAS GAMBOA

Dos años después de sacudir emocionalmente a la audiencia donostiarra con *Maixabel*, el mismo equipo creativo que levantó aquella película volvió a comparecer en el Festival para presentar otra película con nombre de mujer: *Soy Nevenka*. Un nombre cuya sola evocación trae a la memoria de toda una generación la lucha por la dignidad de la concejal del Ayuntamiento de Ponferrada que resolvió denunciar a su alcalde y compañero de partido, Ismael Álvarez, por acoso sexual, un caso que acabó ganando en los tribunales pero perdiendo en el plano social, teniendo que marcharse fuera de España ante la incompreensión y muestras de rechazo que suscitó a raíz de su decisión.

A la hora de justificar su interés en estos hechos, que acontecieron en 2001, la guionista Isa Campo, quien ya escribió la anterior película de Iciar Bollaín, comentó: "En este caso, antes de ponernos con el guion estuvimos un tiempo debatiendo precisamente si era pertinente o no volver sobre esta historia, si los ecos de aquellos sucesos aún tenían resonancia en la sociedad actual y llegamos a la conclusión de que sí. Hemos avanzado mucho en temas de consentimiento y de sensibilidad respecto al acoso, pero aún hay mecanismos sociales que perduran en lo que se refiere a cuestionar la versión de la víctima en estos casos".

Cuando Iciar Bollaín fue cuestionada acerca de lo que aporta una mirada desde la ficción a aquella historia (de la que tanto se ha escrito y tanto se ha hablado en estas dos décadas), la directora comentó: "La historia de Nevenka puedes enfocarla desde un lugar u otro. Podíamos haberle dedicado más tiempo

El equipo de la película antes de comparecer en rueda de prensa.

IÑAKI LUIS FAJARDO

Viaje a la dignidad

al proceso judicial, que fue fascinante, pero nos interesaba mostrar las consecuencias del acoso al que ella fue sometida. Resulta difícil entender a una víctima de acoso y nos parecía oportuno entrar ahí, mostrarlo y sufrirlo para que el espectador esté con ella, y pueda acompañarla en ese viaje hacia la dignidad. La ficción te permite una épica que el documental no te da". Respecto al trabajo con los actores, la directora reconoció que "era un casting en el que no te podías equivocar porque se trata de personajes complejos y extremos. El de Nevenka tenía que

aunar la fragilidad de una mujer rota y la fortaleza para salir de ese agujero en el que entra y el personaje de él, siendo terrible, tiene un carisma, un don de gentes y una simpatía que lo revisten de muchas aristas". Urko Olazábal, que recibió el Goya al mejor actor de reparto por su trabajo a las órdenes de Bollaín en *Maixabel*, dijo: "Esta historia siempre se ha contado desde el punto de vista de la víctima y es normal que así sea, pero eso me hizo pensar 'yo no puedo mirar a través de estas gafas'. Yo tengo que negarla, ponerme en el otro lado. Y eso ha sido quizá lo más

duro, acudir a manuales de psicología y buscar cual es el patrón del maltratador, del abusador, del acosador". Por su parte, Mireia Oriol, que da vida a Nevenka, reconoció que "para preparar el personaje lo más importante fue huir de la imitación. La propia Nevenka siempre ha dicho que su historia trasciende a su persona, que es la historia de muchas otras mujeres. Entonces nos centramos en trabajar esa dualidad entre la Nevenka pre acoso y la Nevenka post acoso para mostrar ese quebramiento en la identidad de alguien que sufre un proceso traumático".

"We wanted the audience to suffer with her"

Two years after shaking up the audience in San Sebastian with *Maixabel*, the same creative team has returned to the Festival with: *I am Nevenka*. A name that for an entire generation evokes the struggle for dignity of the councillor from Ponferrada who decided to denounce her mayor and party colleague, Ismael Álvarez, for sexual harassment, and then ended up having to leave Spain due to the lack of understanding that her decision caused. As for what had justified her interest in these events, which took place in 2001, Isa Campo, who already wrote the script for Iciar Bollaín's previous film, stated: "we spent some time debating whether it was relevant to go back to this story, and we decided that it was." Despite the progress in terms of consent and sensitivity to harassment, there was still a tendency to question the victim's version in these cases. When Iciar Bollaín was asked about what a fictional perspective brought to that story, the director commented that they were interested in showing the consequences of the harassment she was subjected to, and that it seemed appropriate to show these so that the audience could suffer with Nevenka on her journey towards dignity.

AFM24
5-10 NOV LAS VEGAS

Spanish Audiovisual:
Creativity, Diversity & Success

CONCLAVE (CÓNCLAVE) • Reino Unido - EEUU
Edward Berger (director)

GONZALO GARCÍA CHASCO

Recae en la Sección Oficial de San Sebastián la primera película dirigida por el alemán Edward Berger tras los muchos reconocimientos (Oscar al mejor film internacional incluido) obtenidos con su anterior *Sin novedad en el frente* (2022), y lo hace cambiando notablemente de registro, aunque dentro de los cánones del cine de género. Si allí se adscribía al bélico, con esta *Conclave*, Berger parte del ritual vaticano para la elección de un nuevo Papa y crea un thriller político de intrigas, conspiraciones y juegos de poder.

“Con esta película quería explorar algo diferente a lo que había hecho con *Sin novedad en el frente*. Uno explora dentro de sí mismo, y si ya has explorado algo es normal que quieras hacer algo distinto, incluso lo contrario de lo anterior”, explicó Berger. A los espacios abiertos y nevados de su película bélica, le sucede ahora la claustrofobia del encierro vaticano en Roma. Sin embargo, hay puntos en común entre ambas películas, tal y como el propio director reconocía:

“Es algo que me he dado cuenta a posteriori, pero es cierto que ambas películas se focalizan sobre todo en un personaje que mantiene una lucha interna, y de esa lucha interna, que tiene como motor la duda, obtienen su energía. A partir de ahí seguimos el viaje de ese personaje. Creo que *Conclave* es también un viaje de liberación”.

Entrar en un mundo tan cargado de secretismo como es el del Vaticano puede resultar siempre controvertido, pero para Berger no creo que haya motivo para temer ninguna reacción negativa de la Iglesia. “Si yo fuera el Vaticano no reaccionaría de ninguna manera. Es una película.

La magnética capacidad de atracción del poder

El realizador alemán Edward Berger.

ALEX ABRIL

Están por encima de eso. Así que no espero reacción pública. Supongo que la verán y quizás la debatan de puertas para adentro. Pero es que, además, esta película no va de religión, sino de juegos de poder”.

Y se extiende: “No quiero ser presuntuoso y pensar que yo puedo decir cómo debe ser la sociedad a través de mis películas. Pero sí quiero transmitir algo importante con este film. Cuando las puertas se cierran, el poder termina ejerciendo una capacidad de atracción muy fuerte para todo el mundo. Todos somos muy susceptibles de caer en esos juegos de poder”.

Comunicar lo que no se dice

Para el director alemán, esta película ha sido una gran oportunidad de trabajar con un excelente reparto internacional, encabezado por Ralph Fiennes, y muy bien arropado por Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellitto o Lucian Msamati. Un reparto coral en el que la importancia del personaje protagonista es crucial, de ahí el valor que Berger concede a haber podido trabajar con Ralph Fiennes: “Ralph es un actor capaz de comunicar lo que no se dice. Nos deja entrar en su alma. En el rodaje yo lo miraba y estaba entendiendo lo que pensaba. Me pareció algo maravilloso”.

Y también quiso destacar la aportación de Isabella Rossellini: “El papel de Isabella es el único personaje femenino en la película, y es alguien que habla muy poco y que de primeras está marginada de los personajes principales, evidentemente masculinos. Pero sin decir apenas nada, es un personaje que atrae el foco hacia sí, porque es enigmática, tiene ella también cierto poder. Isabella transmite eso”.

From the Western Front to the Vatican

Conclave, the first film directed by German director Edward Berger after the many awards he won for *All Quiet on the Western Front* (2022) is being screened in the Official Section at San Sebastian. It portrays the Vatican ritual for the election of a new pope in order to set up a political thriller full of intrigue, conspiracies and power games.

“With this film I wanted to explore something different from what I had done with *All Quiet on the Western Front*,” Berger explains. The open and snowy landscapes of his war film are now succeeded by the claustrophobia of the Vatican confinement in Rome. However, there are points in common between both films, as the director himself acknowledged: “It’s something that I realized in hindsight, but it’s true that both films focus above all on a character who is going through an internal struggle driven by doubt, which is where they get their energy from.”

For the German director, this film has been a great opportunity to work with an excellent international ensemble cast, in which the importance of the main character is crucial, hence the value that Berger attaches to having been able to work with Ralph Fiennes.

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Colaborador

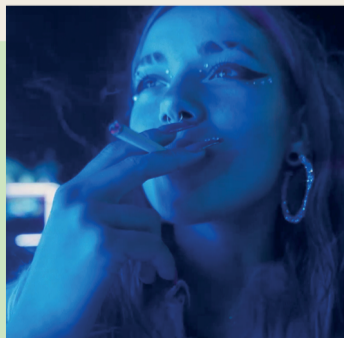
Próximamente en cines

PRÍNCIPE · TRUEBA · ANTIGUO BERRI

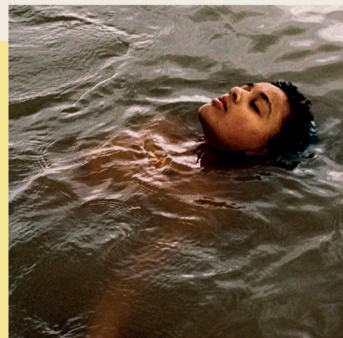
Sade
Cines

La virgen roja
29 sep 2024

Las chicas de la estación
22 nov 2024

Bird
29 nov 2024

Quant vient l'automne
13 dic 2024

LUMIÈRE!, L'AVENTURE CONTINUE / ¡LUMIÈRE!, LA AVENTURA CONTINÚA PROYECCIÓN ESPECIAL

Frémaux: “Una novela de Joyce, o de Proust, es literatura; Lumière es cine”

QUIM CASAS

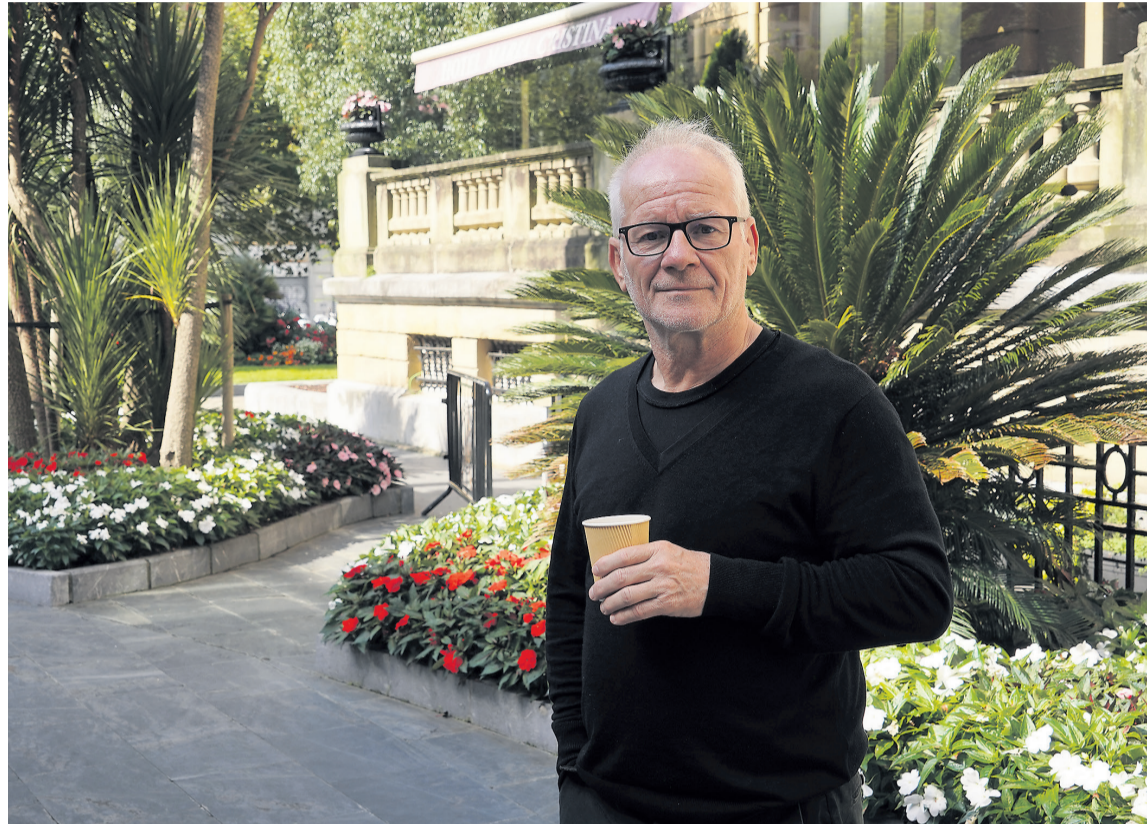
Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes y director general del Institut Lumière de Lyon, realizó en 2016 *¡Lumière! Comienza la aventura*, un apasionado y apasionante recorrido por el cine de los hermanos Lumière que él mismo presentó en el SSIFF, haciendo los comentarios en castellano mientras se proyectaba la película. Ocho años después, Frémaux vuelve a los Lumière, regresa a los orígenes puros y diáfanos del cinematógrafo, con un nuevo film de montaje, *¡Lumière! La aventura continúa*. Este es el título que aparece en los créditos finales, pero al comienzo, lo que podemos leer es un gran rótulo con *Lumière! Le cinéma*, porque, como dice Frémaux, “Lumière es el cine”.

¿Qué le ha llevado a volver a los Lumière y qué ha descubierto sobre ellos elaborando este segundo film de montaje?

El origen de todo está en las proyecciones con comentarios que hacía de sus películas, hasta que un día decidimos realizar un film con todo su material. La primera fue un éxito, pero mi dedicación a los Lumière no terminaba allí, había aún más cosas que contar. La sensación es que la gente quería más, de modo que iniciamos el proceso de restaurar los filmes, escribir la narración, hacerla diferente de la primera.

La aventura continúa, pero usted titula la película *Lumière! Le cinéma*.

Porque Lumière no es arqueología. Lumière es el cine. Y en esta segunda ocasión quería trabajar con películas más desconocidas. Louis Lumière era fotógrafo y hasta el fin de su vida conservó intacto todo su patrimonio. Son 1.428 películas oficiales y 670 fuera de catálogo. Solo faltan 17 de todas las que hicieron. Unas son de gran importancia estética y otras tienen cualidades distintas. El cine es una cámara e implica cómo la colo-

NORA JAUREGUI

cas para rodar, y cómo escribir una historia en cincuenta segundos con imágenes en movimiento.

A través de la restauración que han realizado en el Institut Lumière, las imágenes de aquellos filmes han vuelto a recuperar toda su pureza, toda su potencia primitiva.

La calidad visual de estas películas es realmente su fuerza. Una novela de Joyce, o de Proust, es Literatura. Lumière es cine con la atención de la cámara, de la gente, de la velocidad del movimiento. El público muestra su calma y curiosidad, porque en cada película hay una promesa, y la gente espera.

El film tiene una hermosa coda, con el rodaje de un remake de *La salida de la fábrica Lumière en Lyon* por parte de Francis Ford Coppola, que termina con un homenaje a Bertrand Tavernier.

Es una tradición en el Festival Lumière: cada premiado filma su película Lumière. Lo han hecho Coppola, Tarantino, Cimino, los hermanos Dardenne, Almodóvar, Scorsese, también Catherine Deneuve. En este caso es la última aparición de Tavernier, quien falleció poco tiempo después. No sabemos dónde se inventaron otras artes, pero sí donde se inventó el cine, en Lyon.

Antes de sus películas, hay dos filmes de los que me gustaría saber su opinión: *Lumière y compañía*, en el que muchos cineastas rodaron con el cinematógrafo Lumière para conmemorar el centenario del cine, y *Louis Lumière*, un documental de Éric Rohmer de 1968 con Jean Renoir y Henri Langlois.

Lumière y compañía es una obra maestra que expone el sentimiento y las relaciones de los directores de entonces con Lumière. Vamos a restaurarla. El film de Rohmer apare-

ce en un momento importante de la consideración de Lumière en los sesenta. Él falleció en 1948. En Francia había una cierta discusión en torno a su obra. Louis tiene importancia en sí mismo como director. Auguste era biólogo, médico y químico. Louis era físico, mecánico e inventor. Cuando eran jóvenes querían morir en el mar y decidieron quedarse juntos toda la vida. Auguste solo dirigió una película con unas mujeres campesinas.

Mucho se ha hablado sobre la responsabilidad de los operadores de la compañía Lumière en el estilo de sus películas.

Louis enseñó a los jóvenes operadores. Entonces él tenía treinta y dos años. Él cohesionó el imaginario Lumière. Y en realidad no hay oposición Lumière-Méliès. Lumière sería como Rossellini, la captura de la realidad. Méliès sería Fellini, la reinención de la realidad.

Back to the origins of cinema again

Thierry Frémaux, director of the Cannes Film Festival and general director of the Institut Lumière de Lyon, made *Lumière! The adventure begins*, a passionate and exciting journey through the cinema of the Lumière brothers that he himself presented here at the SSIFF. Eight years later, Frémaux returns to the Lumières and the origins of cinema, with a new film, *Lumière! The adventure continues*. This is the title that appears in the final credits, but at the beginning, what we can read is a large sign with *Lumière! Le cinéma*, because, as Frémaux says, “Lumière is cinema”. Asked what led him to return to the Lumières and what he had discovered about them while making this second film, Frémaux said that the first one had been a success, but he felt that people wanted more, so they started the process of restoring the films, writing the narrative, and making it different from the first one. He also stressed that on this second occasion he wanted to work with lesser-known films. “Louis Lumière was a photographer and until the end of his life he kept all his heritage intact. Some are extremely important aesthetically and others have different qualities. Film is a camera and it involves how you position it in order to write a story in fifty seconds with moving images”.

antiguoberri.com

PATROCINADOR DE LA
PELÍCULA
SORPRESA

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
Patrocinador

ANTIGUOBERRI

GURE ZINEMA

Gure leihoa mundura begira

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Batzen
gaituen
zinema

LA LLEGADA DEL HIJO / SURFACING

Dos mundos que chocan para crear un diálogo sobre un concepto incuestionable

IRATXE MARTÍNEZ

Argentina está más presente que nunca en el Festival de San Sebastián. La representación del país en la sección New Directors viene a cargo de la película *La llegada del hijo / Surfacing*, segundo largometraje de las cineastas argentinas Cecilia Atán (Buenos Aires, 1978) y Valeria Pivato (Buenos Aires, 1983), ambas muy preocupadas con la situación de la cultura en su país.

La llegada del hijo / Surfacing es la segunda ocasión en la que las directoras trabajan juntas y también que visitan el Festival. Codirigieron en 2017 su primer largometraje de ficción, *La novia del desierto*, presentada en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y posteriormente en Horizontes Latinos en San Sebastián. El film obtuvo, entre otros galardones, el Cóndor de Plata a la mejor ópera prima. En esta ocasión, su cinta compite en la sección Kutxabank New Directors, lo que para ellas es un orgullo. "New Directors es una sección con

ÁLEX ABRIL

Cecilia Atán y Valeria Pivato vuelven a trabajar juntas en *La llegada del hijo / Surfacing*.

el foco puesto en los comienzos de los directores, eso es algo que genera más expectativa, es una sección esperanzadora y que significa que es el comienzo de una proyección como directoras", cuenta Valeria Pivato.

Sobre su trabajo de codirección, ambas coinciden en que la técnica que han adquirido, tanto por separado como juntas, ha contribuido a encontrar su método. "Para cualquier director que comienza es un desafío encontrar su propia mirada; nosotras tuvimos que encontrar la mirada particular de cada una y la mirada común", explica Atán. Queda patente que la han encontrado y repitieron experiencia con el largometraje que estrenan hoy en el Festival de Cine. "Hay una continuidad simbólica entre *La llegada del hijo* y nuestro primer largometraje, *La novia del desierto*. Queríamos poner el foco sobre la mirada femenina en temas que son relevantes, como la soledad, el amor, el duelo, la maternidad o los límites" explica Pivato. Ese foco se aborda en esta

ocasión como una disyuntiva que pone incómodo al espectador, ya que, en palabras de Pivato: "No hay una sola respuesta correcta".

En *La llegada del hijo / Surfacing*, conocemos a Sofía, una madre sumida en un profundo duelo secreto que debe recibir en casa a su hijo que regresa después de años de prisión. Ella ha criado a su hijo creyendo que lo hacía lo mejor posible, pero se ve envuelta en un conflicto interno en el que su 'yo' como madre colapsa cuando choca con su 'yo' como mujer. "Son dos mundos que chocan y ya no hay vuelta atrás. En la película realizamos el ejercicio de ver a Sofía y a su cuerpo como el campo de batalla de esas dos fuerzas", explica Pivato, a lo que añade su codirección: "Lo vincular no garantiza el perdón. Tenemos un concepto de 'maternidad incondicional', pero la película propone preguntas y reflexiones que solo se completan con la respuesta de los espectadores. Para nosotras esa reacción va a ser el final del proceso y va a completar el sentido de la película".

Donostian, bizipoza

Donostian, indarra

Donostian, emozioa

Donostia es cerebro

Donostia es pulmón

Donostia es corazón

Biziago zuri esker

Más viva gracias a ti

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

GÜLIZAR / GULIZAR

Bayrak: “El trauma no se ve, es invisible; deberíamos ser más amables con los demás”

IRATXE MARTÍNEZ

La directora turca Belkis Bayrak (Malatya, 1984) acaba de llegar por primera vez al Festival y también a San Sebastián para estrenar su ópera prima, *Gülizar / Gulizar*, y contar una historia sobre el silencio y, en concreto, sobre el silencio de las mujeres.

Tras cursar el máster de Cine y Televisión en la Universidad Istanbul Bilgi, comenzó a abrirse paso en el mundo del cine y en 2018 dirigió su primer cortometraje, *Apartman / The Apartment*. Unos años después, en 2021, dirigió su segundo cortometraje, *Cemile*, que se estrenó en el Festival de Dublín y se proyectó en más de 50 certámenes. En paralelo, la cineasta turca ya trabajaba en el que sería su primer largometraje. “Han sido cinco años de trabajo, ya que quise elegir personalmente a cada persona involucrada en el proyecto. Un largometraje es un desafío tanto a nivel de financiación y recursos, como a nivel artístico”, confiesa Bayrak, que también ha escrito el guion. “La parte buena es que en tu primer lar-

gometraje también eres más atrevido y vas a por todas”, añade.

En el film conocemos a la protagonista, Gülizar, una joven que está a punto de separarse de su familia y emprender un viaje hasta la ciudad en la que vive su prometido, Emre. Pero en el viaje sufre una agresión sexual y, a partir de ahí, el espectador asiste al “resquemor de su silencio que la abrasa tanto a ella como al amor que siente por Emre”.

Con esta cinta, Bayrak quería explorar ese silencio que es tan llamativo en una sociedad tan habladora como Turquía. “Mi país se parece mucho a España en ese sentido, pero cuando entran en juego las emociones, entonces no somos tan habladores. El personaje de Gülizar es una representación y a la vez denuncia de ese silencio que muchas veces afecta a las mujeres, como en este caso”.

Para conseguirlo, Bayrak destaca dos puntos clave. Por un lado, hace referencia a la escena de la agresión sexual en sí. “Hay muchas formas posibles de llevar a la pantalla una agresión sexual, pero yo quería

ÁLEX ABRIL

hacerlo de una forma que no fuese directamente visible para que el espectador completase la escena. Una agresión sexual puede ser de muchas formas, no hay un nivel alto o un nivel bajo. Para mí era importante no definirla”, explica. Además, admite que el peso interpretativo y la carga emocional recae plenamente en la actriz protagonista, y que por ello fue clave también realizar muchos ensayos y hacer un gran trabajo de psicología. “Ecem Uzun, la actriz, es muy fuerte mentalmente, pero estaba muy sensibilizada con la historia y prácticamente aparece en todas las escenas de la película, por lo que fue un proceso muy duro psicológicamente”.

Gülizar / Gulizar es una película que habla de la violación de los límites de las personas y la cinta pretende señalar que estos límites son personales para cada uno. “Es importante proteger el espacio personal de cada mujer sea en casa, en el trabajo o donde sea. Cada uno debería poder establecer sus límites y proteger su propio espacio personal”.

«Más vale ciento volando que pájaro en mano»
EDUARDO CHILLIDA

ciento volando

CIENTO VOLANDO
Una película de Arantxa Aguirre

10 DE ENERO
SOLO EN CINES

SSIFF
Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
ZINEMIRA

pedro delgado · estormudo.es

a contracorriente|films BIXAGU eitb rtve GIPUZKOA EDUARDO CHILLIDA PLAN BELGICA FUNDACIÓN LATIDO

EL JOCKEY

El jockey o cómo matar cada una de nuestras identidades para ser libre

Ursula Corberó, Luis Ortega y Nahuel Pérez Biscayart durante la presentación de *El jockey*.

IÑAKI LUIS FAJARDO

MARÍA ARANDA OLIVARES

El cineasta argentino Luis Ortega presenta en Horizontes Latinos *El jockey*, tras su paso por el Festival de Venecia. En el film, Remo (Nahuel Pérez Biscayart) es un jockey muy popular con un comportamiento un tanto destructivo. Esa inestabilidad comienza a mellar su talento y boicotear su relación con Abril (Úrsula Corberó), su pareja en el film. El día más importante de su carrera sufrirá un grave accidente que le liberará de su identidad. Ahí empezará su periplo con el objetivo de encontrar su verdadera identidad, si es que solo existe una.

Ortega vuelve al Zinemedia tras una larga carrera como cineasta: "Han pasado más o menos 25 años desde mi primera película. No he aprendido mucho de la vida, pero sí a filmar mejor, estoy mejorando", comenta el director. Esa primera película de la que habla es *Caja negra*

(2002, Made in Spain). La segunda, *Monobloc* (2005), fue seleccionada para Cine en Construcción Toulouse 2005 y participó en Horizontes Latinos en San Sebastián. Títulos como *Los santos sucios* (2009), *Verano maldito* (2011) y *Dromómanos* (2012) fueron los siguientes; este último obtuvo el premio a la mejor dirección en el BAFICI. *Lulú* (2016) recibió seis nominaciones a los Cónдор de Plata argentinos y *El ángel* (Perlak, 2018) se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, fue nominada al Goya a la mejor película

Ortega: "Era muy interesante abordar la posibilidad de que uno en esta vida puede ser muchas cosas"

iberoamericana y ganó diez premios Cónдор de Plata.

El proyecto de *El jockey*, seleccionada para Proyectos Ibermedia – Coproducción 2022, empezó por un vagabundo que Ortega conoció en la calle: "Todo el mundo lo conoce en Buenos Aires. Tengo la teoría de que se desdobra y de que hay varios porque está en distintos barrios a la vez, parece sacado de otra dimensión". Afirma que un día comenzó a seguirlo por la calle y vi que entraba en todas las farmacias. "Cuando lo fui a abordar en la tercera farmacia me dijo: 'En todas las farmacias peso cero en la báscula, no existo, pero, ¡me están siguiendo!', y se fue corriendo. Ese concepto de no existir, pero sentir que te están persiguiendo me pareció una buena premisa", concluye.

El hecho de que el protagonista fuera un jinete llegó posteriormente a través de un amigo que le llevó al hipódromo y "en seguida pensé que

Corberó: "Aquí hay algo mucho más experimental, más libre, una interpretación a través del cuerpo"

este personaje podía ser un jockey que se cayó del caballo, se despertó en el hospital, cogió el abrigo de visón, el bolso y los zapatos de una señora que estaba ahí y se largó. El vagabundo también iba vestido de mujer cuando lo conocí y fue una inspiración para la película".

Para Ortega era "muy interesante abordar la posibilidad de que uno en esta vida puede ser muchas cosas o que se manifiesten otras cosas que ha podido ser en otra vida: un bebé, una madre, un vagabundo...". La gestación de la idea coincidió

con su futura paternidad: "El tema de los bebés me tenía atormentado. No sabía qué tipo de padre iba a ser y entré en un momento muy errático. Me generaba mucha ansiedad y la película está también atravesada por la idea de la paternidad. La madre del bebé me dijo: 'tendrías que morir y nacer de nuevo. Me pareció un poco fuerte, pero me sirvió para la película'".

Al estreno en Donostia le acompañan Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó. El actor argentino afirma que "el magnetismo es central en el proceso creativo de la película. Un set dura mucho tiempo y si no está ese elemento magnético que genere comunión es muy difícil trabajar en libertad. Para mí, en ese sentido, Luis es un brujo artesano muy bueno, sabe cómo borrar el límite entre la ficción y la realidad. Con Luis no hay método", a lo que Corberó añade: "Trabajar con Luis es un caos, pero en el buen sentido; un caos que te invita a dejarte llevar. Aquí hemos venido a indagar, a investigar, a que las cosas vayan surgiendo según las vamos haciendo. Yo estoy acostumbrada a hacer cosas más comerciales que tienen un fin, aquí hay algo mucho más experimental, más libre, una interpretación a través del cuerpo". Para la actriz catalana, que dio un salto internacional con su papel en *La casa de papel*, "la película ha cobrado mucho más sentido una vez montada y editada. Soy muy fan de Luis como persona y también muy fan como autor. Hay algo bueno en salir de tu zona de confort, y trabajar en proyectos que te aporten a nivel personal experiencias distintas es algo muy positivo".

Para Biscayart, "deshumanizar un poco la manera de abordar el trabajo es muy valioso; poder pensar las relaciones con los personajes desde un lugar un poco inconsciente o menos controlado". El magnetismo del que hablan también está latente entre ambos intérpretes fuera y dentro del film.

europa creativa | desk euskadi MEDIA

Creative Europe MEDIA Bulgaria

Co-funded by the European Union Creative Europe MEDIA #CREATIVEEUROPEMEDIADSKCROATIA

MEDIA Desk Serbia

FIND OUT MORE ABOUT COPRODUCTION POSSIBILITIES IN BULGARIA, CROATIA AND SERBIA SHARING OVER A COFFEE!

September 24 | 10:30-11:30 | San Telmo Museum

ZAFARI

Una fábula distópica sobre las crisis recurrentes en Latinoamérica

MARÍA ARANDA OLIVARES

Zafari es un hipopótamo que llega a un pequeño zoológico donde 'conviven' vecinos de diferentes clases sociales. La expectación que suscita el animal entre todos los vecinos y, en particular, entre Ana, Edgar y su hijo Bruno se debe a un motivo en concreto: en una situación de escasez de agua, alimentos y electricidad de un edificio que, en su día, habitaron familias de clase alta, Zafari es el único que aún tiene comida.

Esta fábula distópica, como la denomina su directora Mariana Rondón, devuelve a la cineasta a un festival donde su cine es muy querido. En 2013 obtuvo la Concha de Oro con *Pelo malo* y para ella "era poco probable que este día volviera a existir. Hace por lo menos diez años que en Venezuela no se apoyan proyectos, no tenemos ni Instituto de Cine, ni país".

Rondón y Marité Ugás, coguionista del film, coinciden en que volver a San Sebastián es siempre "un placer. El público de este festival es a lo máximo que uno aspira, no es un público pre-

cisamente suave. Así que nada mejor que mostrar una película dura aquí".

Con *Zafari*, seleccionada en 2019 para el Foro de Coproducción en San Sebastián, Rondón se adentra en un mundo que tiene mucho de Latinoamérica: "Lugares exuberantes, que podrían incitar al placer pero que, poco a poco, se van tornando ásperos y duros". El film retrata el mundo interior de esos personajes enfrentados que se ve afectado por pequeñas carencias que, poco a poco, se van transformando en grandes horrores. Las reiteradas crisis terminales que azotan América Latina "nos hacen vivir una y otra vez situaciones límites; bien sea en el Perú de los ochenta, en las Argentinas de muchas veces o en la Venezuela actual. De alguna manera, nuestra intención era hablar desde la repercusión de todas esas crisis en el alma humana, que terminan en soledad, en desgarró...", añade Rondón.

La historia real de *Zafari* llega a ella a través de una noticia de 2015 sobre extraños sucesos que acontecen en un zoológico de Caracas. Y ese suceso dio paso a la pregunta de "có-

Marité Ugás y Mariana Rondón, coguionistas de *Zafari*.

ÁLEX ABRIL

mo hemos podido llegar hasta aquí. Marité y yo empezamos a escribir una historia que pudiera hacer eco de esa crisis recurrente en la que vivimos".

Ugás añade que para el film, "en estos tiempos en que los Institutos de Cine están tan deprimidos y tan cerca de su extinción, lo que conseguimos fue ir sumando miguitas y miguitas para tener el presupuesto que necesitábamos. El primero que puso la piedra fue Perú y después se unieron Brasil, Chile, Francia, México, República Dominicana y Venezuela por nuestro lado".

Para ambas, lo fundamental era encontrar a alguien que funcionara muy bien con el personaje principal. "Apareció Daniela Ramírez, que ha sido todo un descubrimiento". La acompañan Francisco Denis, Samantha Castillo, Claret Quea, Juan Carlos Colombo, Varek La Rosa, Beto Benites. "Ese grupo de actores era lo que me sostenía en esta historia. Fuimos construyendo los personajes juntos y creo que, si la película tiene alguna gran virtud, son ellos. Les debo mucho", apunta Rondón.

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.

LAS NOVIAS DEL SUR

El día que las desvirgaron

MARC BARCELÓ

Elena López Riera (Orihuela, 1982) sigue sorprendida de que el Festival de Cannes estrene sus películas. Pasó con su primer cortometraje, *Pueblo* (2015) y también con su ópera prima, *El agua* (Zabaltegi-Tabakalera 2022). Este año, participó fuera de concurso en la Semana de la Crítica y se fue de la Costa Azul con la Queer Palm entre sus manos. Se trata de un premio independiente creado en 2010 por periodistas que galardonan un film de todos los seleccionados en Cannes, celebrando la propuesta más brillante de temática queer o entorno a la diversidad sexual. Lo último es, claramente, el caso de *Las novias del sur*. Un retrato punki (sic) de mujeres de entre 60 y 104 años que revisan en primerísimo primer plano la relación con su sexualidad.

Parece que su proyecto nace de las fotos de boda de tus padres. Más bien, de su madre.

Las primeras notas sobre *Las novias del sur* son de 2007. Hace muchos años que estoy obsesionada con las imágenes de mi madre el día de su boda. ¿Qué hacer con la herencia cultural de lo que enseñaron a nuestros padres? He cumplido los 40 y ya he confirmado que no he seguido el camino preestablecido. Era el momento de hacerla.

'Conmigo se acaba esta cadena de gestos repetidos'. Son palabras suyas de la voz en off. No va a tener hijos.

Me duele la relación que tengo con el deseo, con el amor. Me duele no haber sabido qué hacer con esa herencia. Tampoco lo vivo como una militancia, ha ido así. No tengo mu-

chas respuestas. De hecho, cada vez tengo más preguntas y me siento más frágil y vulnerable. Lo que sí me ha dado la edad es la serenidad necesaria para saber cómo formular esas preguntas

Unas preguntas apreciadas por los festivales de más renombre.

Yo pensaba que se quedaría en mi ordenador. Ir con ella a Cannes, ahora en San Sebastián... ¡Es una locura! Y, además, con ese metraje tan raro de 40 minutos.

¿Será que el presente necesita de películas que aborden ese tabú?

Eso no lo puedes prever. Si tuviéramos la fórmula todo el mundo haría una película así. Lo que sí veo es que la película 'toca' a personas muy distintas. La reacción de los programadores y críticos, que me han llamado en persona, está siendo muy especial. Pero eso no es mérito mío. Es un discurso que no existe en el cine ni en la literatura: Mujeres de esa edad avanzada que hablen de deseo, de sexualidad... ¡La abuela simpática también folla y se masturba! ¡Y también quiere tener un orgasmo!

¿Cómo dio con las mujeres protagonistas?

Algunas ya participaron en *El agua*. Luego, mi directora de casting estaba trabajando en otro proyecto y pude acceder a las mujeres que no pasaron casting definitivo. La premisa era simple: Mujeres de más de 60 años que les apeteciera hablar de su intimidad. Hicimos una sola entrevista con cada una. Por eso la película es tan bruta en lo estético.

Trata las fotos y vídeos de bodas fijándose en los gestos de las novias. Hay tanta obsesión

Elena López Riera.

PABLO GÓMEZ

que se vuelve como una película de terror. Nos manipula.

Hay un *a priori* en los documentales. Trabajamos con prejuicios. Yo los tengo todos.

Es importante recuperar las bases de la estrategia documental, que conecta al espectador con una verdad que no 'existe'. Por eso me interesa siempre subrayar la manipulación. No me da miedo usar esta palabra. Detrás de todo esto hay una per-

sona y una visión de la realidad. Es muy peligroso borrar esas huellas, políticamente.

Al inicio del film, se refiere a la boda de sus padres como "el día que la desvirgaron" (a su madre).

Es muy fuerte, pero es que... es así. Aunque haya amor y deseo de por medio, esa era su obligación. ¡Cuidado!, también la de ellos. Estaría bien hacer la segunda parte de los

novios. Las víctimas del patriarcado no solo son las mujeres. La institución del matrimonio como tal se creó en la Edad Media y fue para gestionar un patrimonio. Y para constatar eso se tenía que pasar por el ritual del sexo, corroborando como sociedad que la novia era virgen. A lo largo de los siglos lo hemos intentado desplazar hacia el amor romántico, que no tiene nada que ver. Me gusta volver a la base de todo para articular los miedos y los fantasmas. Es la película de terror que entre todos hemos construido.

Las mujeres que filmó, ¿cómo se han visto en la película acabada?

No creo que las personas retratadas tengan que estar conforme con el retrato. Es un tema muy tabú en el género documental. No podemos ser esclavos de las personas que filmamos. Intento tratar a todo el mundo con dignidad, respeto y honestidad: nunca filmaría a alguien que no sabe que está siendo filmado. Pero puede pasar que lo que una persona proyecta de sí misma no coincida con mi retrato y no por ello hay una falta de ética de mi parte.

Pero ellas, no solamente la disfrutaron, sino que, una vez terminada la proyección, siguieron conversando sobre los temas que plantea la película. Es de lo más bonito que me ha pasado haciendo cine, que la peli les haya servido para seguir hablando.

¿Y de qué hablan?

No están de acuerdo entre ellas ni tienen la misma postura ante la vida. Es lo que espero que pase también con los espectadores. Que puedan rebatir planteamientos de la película. Detesto las 'pelis' de tesis feminista. Espero que la mía tenga claroscuros.

1. INT. PRODUCTORA AUDIOVISUAL. DÍA.

MAIXA, ESTUDIANTE DE LA 5ª EDICIÓN:

Es un Máster donde puedes profesionalizarte. Ha sido incluso mejor de lo que me esperaba.

ISABEL, ESTUDIANTE DE LA 4ª EDICIÓN:

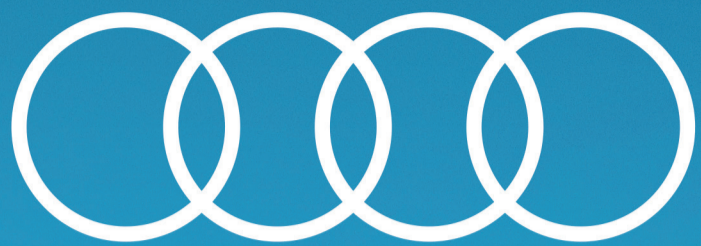
Lo recomiendo sin lugar a duda. Ahora estoy trabajando como guionista.

SERGIO, ESTUDIANTE DE LA 3ª EDICIÓN:

Decidir matricularme ha sido un gran punto de giro en mi vida. De verdad no puedo estar más feliz.

Matricúlate en un Máster que garantiza 100 horas de prácticas, con un profesorado formado por los mejores profesionales en activo y en el que aprenderás todos los formatos de guion.

Continuará en Madrid o Barcelona |

Algunos viajes
lo cambian todo.

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.

EMILIA PÉREZ

Contra el encasillamiento

JAIME IGLESIAS GAMBOA

Que Jacques Audiard es un director audaz es algo que ofrece pocas dudas. Basta con asomarse, sin vértigo a su filmografía para constatar su versatilidad como cineasta: cine negro, melodramas, thrillers, westerns... No obstante, para el director galo los distintos géneros cinematográficos nunca ha sido un punto de partida, más bien se trata de un laboratorio donde experimenta con las distintas historias que le interesa narrar hasta conferirles una dimensión no normativa. Prueba de ello es *Emilia Pérez*, la insólita propuesta con la que triunfó en el último festival de Cannes y con la que ahora ha inaugurado la sección Perlak. Se trata de una historia de narcos y redención, desposeída de toda la testosterona que se le presuponen a este tipo de relatos, rodada íntegramente en castellano y, que, para colmo, flirtea con las formas de representación del cine musical. ¿Cómo explicar el origen de semejante propuesta? “Tampoco tiene nada de extraño –comenta Audiard–. Hacía tiempo que me apetecía contar una historia ambientada en el mundo del narco y, leyendo un libro sobre el tema, di con el personaje de un narcotraficante que quería cambiar de sexo. Me llamó tanto la atención esto que a partir de ahí desarrollé no un guion sino una suerte de libreto operístico con distintas escenas protagonizadas por este personaje. La idea de conferirle esa dimensión musical me la dio el hecho de que Alexander Desplat había hecho una ópera inspirada en mi película *Un héroe muy discreto*”.

Pero una cosa es el punto de partida y otra la osadía de Audiard para poner en pie una historia sobre identidades de género que reflexiona sobre la violencia como construcción patriarcal. Karla Sofía Gascón, actriz española que con el premio a la mejor actriz en Cannes se convirtió en la primera persona trans en hacerse con este galardón, recuerda que cuando recibió el guion “lo primero que pensé es que aquello nunca se iba a hacer. También me preocupaba

Jacques Audiard y Karla Sofía Gascón paseando triunfantes por la alfombra roja.

IÑAKI LUIS FAJARDO

ahondar en el cliché sobre el narco y como iban a reaccionar en México ante eso, pero luego conoces a Jacques y ves que tiene las cosas tan claras, que es tan divertido y que te deja tanta libertad, que intuyes que todo va a salir bien. Porque mi trabajo en esta película es un trabajo de composición, interpretar los dos papeles que interpreto era una opción de riesgo que podía salir bien o ser una cagada. Por suerte ahí estaba Jacques”. La intérprete reconoce que al principio se sintió un poco intimidada por el prestigio del director y por el nombre de sus compañeras de reparto (Zoe Saldaña y Selena Gómez) pero relativiza el hecho de verse, de la noche a la mañana, en boca de todos tras la repercusión alcanzada por su trabajo: “Tengo 52 años y la mayor parte de mi vida la he vivido ajena al éxito. Si esto me hubiera pillado con 20 años igual me hubiera podido el ansia pero, sinceramente, estoy en un momento de mi vida que todo me da lo mismo”.

Lo único de lo que recela Gascón es de la posibilidad de seguir interpretando un tipo de personaje muy concreto: “Muchos productores y directores tienen una limitación cerebral muy grande, hasta el punto de que únicamente te ven en papeles de mujer afligida y yo me quiero alejar de eso. ¿Qué tiene que ver el hecho de haber transicionado para defender un tipo de personaje que es puro cliché? ¿Por qué no puedo interpretar a una panadera que hace hogazas o ponerme un bigote y ser un mosquetero?”.

Un discurso que está muy en consonancia en el espíritu de una película como *Emilia Pérez* y de un director como Jacques Audiard quien, entre risas, afirma que ésta es su obra más coherente: “Todo encaja, hablamos de reasignación de género y lo hacemos resignificando el uso del castellano en una película que, a su vez, resulta difícil de etiquetar tal y como está planteada. Nadie tiene derecho a encasillarte, debe-

mos ser nosotros los que decidamos qué es lo que queremos ser o lo que queremos hacer”. Al ser preguntado sobre si esa declaración de intenciones vale para definir el conjunto de su obra, Audiard reconoce que sí, pero que su deseo por transitar de un registro de representación a otro no es algo deliberado: “Simplemente intento ser contemporáneo, observar la realidad que me rodea e inspirarme en ella para los argumentos de mis películas. Por ejemplo, un film como *Emilia Pérez* no se me hubiera ocurrido rodarlo hace veinte años. La realidad cambia y mi cine cambia con ella”. Esa apuesta por la resiliencia Jacques Audiard suele trasladarla también al set de rodaje. En el caso de su última película, el director reconoce que tanto Karla Sofía Gascón como Zoe Saldaña fueron determinantes con sus aportaciones para que la historia terminara de funcionar, confirmando una mirada femenina a una historia que, en la novela que le sirvió

“I thought the film was never going to get made”

Emilia Pérez, was a hit for Jacques Audiard at the latest Cannes festival and has now opened the Perlak section. It is a story about narcos and redemption, stripped of all the testosterone that is usually such a fundamental part of this type of story, shot entirely in Spanish and, to top it all, flirts with the forms of musical cinema. “There’s nothing strange about it” Audiard says. “I had wanted to tell a story set in the world of narcos for a long time and while reading a book on the subject, I came across the character of a drug trafficker who wanted to change his sex. I found this so striking that I based not just the script around this but I wrote a kind of operatic libretto with different scenes starring this character.” Karla Sofía Gascón, the Spanish actress who become the first trans person to win the best actress award at Cannes, recalls that when she received the script “the first thing I thought was that it was never going to get made. I was also worried about delving into clichés about drug traffickers and how they were going to react in Mexico to this, but then you meet Jacques and you just sense that everything is going to be fine.”

como punto de inspiración, exudaba masculinidad: “Creo que todas mis películas hablan sobre alguien que opta por un cambio de vida. En este caso ese cambio se da en dos direcciones y eso me permitía cuestionar ciertos clichés asociados a la cultura del patriarcado y reflexionar sobre lo difícil que resulta rebelarse contra esa violencia atávica asociada al mismo”.

© Isabel Herguera

EUSKAL EMAKUME ZINEMAGILEAK IV

CINEASTAS VASCAS IV

URRIA - ABENDUA
OCTUBRE - DICIEMBRE
2024

Antolatzailea | Organizador

EUSKADIKO FILMATEGIA
FILMOTECA VASCA

Kolaboratzaileak eta egotzak | Colaboradores y sedes

ARTIUM MUSEOA

TABAKALERA

Informazio gehiago | Más información

www.filmoteka.eus

urria 25 octubre • azaroa 1 noviembre • Donostia / San Sebastián • 2024

FANTASIAZKO ETA
BELDURREZKO
ZINEMAREN
ASTEA

33

SEMANA DE CINE
FANTÁSTICO
Y DE TERROR

ilustrazioa / ilustración: Santipérez

INAUGURAZIOA / INAUGURACIÓN

Antolatzailea / Organiza

Babesleak / Patrocinan

www.sansebastianhorrorfestival.eus

ALL WE IMAGINE AS LIGHT

JAIME IGLESIAS GAMBOA

Cuando se proyectó en el pasado Festival de Cannes fueron muchos los que se apresuraron en señalar los ecos neorrealistas que palpitan en esta historia de mujeres dirigida por la cineasta india Payal Kapadia que, más allá de la historia que cuenta, resulta un homenaje a una ciudad, Mumbai, en permanente proceso de transformación.

Los primeros fotogramas de su película son un homenaje, en toda regla, a la ciudad de Mumbai. No deja de ser mi ciudad. Es un escenario que me inspira mucho, a pesar ser un lugar que a veces no soporto. Lo que más me interesaba es poner de manifiesto ese carácter plural que tiene la ciudad. La mayor parte de sus habitantes procede de otros lugares de la India y si te fijas, en la película, se hablan multitud de idiomas.

Las protagonistas de su película son dos enfermeras que representan dos perfiles de mujer de distinta edad y condición. ¿Diría que se trata de un film sobre tensiones generacionales?

En cierto modo sí, aunque hay algo que las une: la imposibilidad de amar. Prabha tiene que hacer frente a un marido ausente que vive en Alema-

Kapadia: “Lo de mantenerse fiel a la tradición solo vale para las mujeres”

ALEX ABRIL

nia mientras que Anu vive una relación prohibida con un joven de otra religión. Cada una de ellas tiene diferentes percepciones sobre el amor y sobre la vida. Para mí representan a una misma mujer en diferentes etapas de su vida, de ahí que pese a ser dos personas tan diferentes se parezcan más de lo que ellas creen.

Llama la atención que en la India actual y en un entorno urbano como el que refleja su película, las mujeres sigan estando tan limitadas para poder elegir libremente su propio proyecto de vida.

Las dos protagonistas de mi película son mujeres económicamente independientes, están familiarizadas con las teorías feministas y viven solas, pero aún así están sometidas al peso de las tradiciones. En India, lo de mantenerse fiel a la tradición parece que solo vale para las mujeres. Es algo que me fastidia mucho. Afortunadamente, y gracias a la influencia de las redes sociales, las cosas están empezando a cambiar, pero aun queda mucho camino por recorrer.

Ciñéndonos al personaje de Prabha, ¿por qué cree que le cuesta tanto expresar sus emociones?

Pues porque ella es una víctima de la cultura del patriarcado. A través de este personaje me interesaba mostrar cómo el patriarcado no es solo cosa de hombres. Son muchas las mujeres que tienen interiorizados ciertos discursos y que viven intentando exorcizar sus propios demonios y las contradicciones que eso las genera.

Hay otros temas que también asoman en su película, como la gentrificación o la degradación de los servicios públicos.

Me interesaba ambientar mi película en un hospital porque es una suerte de microcosmos donde interactúan personas de distinta condición y procedencia. Es el lugar ideal para hablar de la situación social. Respecto a la gentrificación, lo que es cierto es que Mumbai está cambiando su configuración, hay una clase media creciente pero insuficiente en la medida en que esa brecha social entre ricos y pobres persiste.

Las **energías** que hay en tu vida, ahora en tu festival favorito

Repsol, partner multienergía del Festival de San Sebastián

Combustible
100% renovable

Energía solar

Electricidad
100% renovable

BIRD

Realismo mágico a la inglesa

CARLOS ELORZA

Con *Bird*, la británica Andrea Arnold vuelve a sus orígenes. Tras irse a los Estados Unidos para dirigir *American Honey* en 2016, a la que siguieron varios episodios de la serie *Transparent* y la segunda temporada íntegra de *Big Little Lies*, en una experiencia no muy agradable ya que la productora remontó gran parte de su trabajo, regresa al Reino Unido.

Ya lo hizo en 2021 con *Vaca*, el sorprendente documental sobre la vida cotidiana de una vaca desde que nace hasta que es sacrificada en una granja del Reino Unido. Pero con *Bird*, la ganadora de tres Premios del Jurado del Festival de Cannes por *Red Road* en 2006, *Fish Tank* en 2009 y *American Honey* en 2016, y de la Carroza de Oro de la Quincena de Cineastas de Cannes como reconocimiento a toda su carrera en 2024, vuelve a los barrios populares y humildes de su país y al retrato de familias desestructuradas y personas con problemas para encajar en su entorno, temas que caracterizan

su cine. Y lo hace con esta especie de cuento para adultos con su doncella, su madrastra, su ogro, su sapo encantado, su especie de príncipe encantado y su toque mágico.

La protagonista es Bailey (Nikiya Adams), una chica de doce años que vive de okupa con Bug, su jovencísimo padre (Barry Keoghan), y su hermano mayor, Hunter (Jason Buda). Bug está a punto de volverse a casar con otra mujer que a su vez tiene otra hija, y está demasiado preocupado en conseguir dinero para pagar la boda como para hacer caso a su hija. Su madre, que la abandonó siendo un bebé, vive junto a sus tres medio hermanos en una casa caótica y desordenada con un hombre violento y autoritario de quien prefiere estar lo más alejada posible. Una familia desestructurada de manual. Pero a pesar de esta situación, Bailey y "sus familias" viven demasiado al margen como para que los servicios sociales puedan hacerles caso.

Cuando Bailey encuentra a Bird (Franz Rogowski), un hombre en bus-

ca de su familia y con una relación especial con los pájaros, entrarán en su vida la belleza, la armonía y la serenidad. Apoyándose en la excelente fotografía de su colaborador habitual Robbie Ryan, Arnold mantiene la mirada sensible hacia sus perso-

najes, su exploración de las emociones y las dificultades cotidianas de los desfavorecidos, su apuesta por el realismo crudo e implacable, pero en *Bird* se permite la introducción de elementos fantásticos y mágicos que actúan como válvula de escape

frente a la sordidez del entorno de su protagonista. Este contraste es el que hace de *Bird* una película atípica en la filmografía de Arnold. Con *Bird* retoma ambientes, personajes y tonos ya conocidos. Pero encuentra una forma de escapar de una realidad dura e implacable a través de la fantasía.

La gran sorpresa de la película es su protagonista, la debutante Nikiya Adams, capaz de destacar y lucirse junto a Keoghan y Rogowski, dos de los actores más reconocidos, más intensos y magnéticos de su generación. Al irlandés Keoghan lo conocimos como el inolvidable Martin en *El sacrificio de un ciervo sagrado* de Yorgos Lanthimos. Luego vinieron *Dunkerque* de Christopher Nolan, la serie *Chernobyl*, su nominación al Oscar por *Almas en pena de Inisherin* y *Saltburn* de Emerald Fennell, donde era lo más salvable de la función. Al alemán Rogowski lo hemos visto en *Happy End* de Michael Haneke, en *En tránsito* y *Ondina*. *Un amor para siempre* de Christian Petzold, y recibió numerosos premios por su interpretación en *Great Freedom* y por su espectacular doblaje del año pasado con *Passages* de Ira Sachs y *Disco Boy* de Giacomo Abbruzzese. Y Nikiya Adams consigue brillar junto a estas dos bestias de la interpretación.

GIORGIO ARMANI
Si passione

ARMANI
OFFICIAL BEAUTY SPONSOR

SSIFF Donostia Zinemaldia Festival de San Sebastián International Film Festival

EL NUEVO EAU DE PARFUM INTENSE RECARGABLE

SADIE SINK

armanibeauty.es

ESE MUNDO QUE NO TE DA NADA

Del Río: “Hirietako bizilagunei omenaldi txikia egin nahi izan diegu”

JULEN NAFARRATE AURREKOETXEA

Egunero irribarretsu “egun on” esaten digun autobus-gidaria, etxe atarian kaskoak jarrita gurutzatzen dugun gaztea, goizean goiz egunkaria eskuan paseoa irteten den agurea... Denak ezezagunak, denak anoni- moak, baina aldi berean, denak arazo, kezka eta ilusio antzekoekin. Hirietako bizilagunei omenaldi txikia egin nahi izan die Ernesto del Río zuzendariak *Ese mundo que no te da nada* filmarekin. Zinemiran izango du gaur mundu mailako estreinaldia.

Lehenengo begiradan pelikulak dokumentala itxura badu ere, berehala off ahots batek doinu narratiboa gehituko dio filmari. Hori da lan honen berezitasun nagusietako bat: dokumentala eta fikzioaren arteko joan-etorria egiten du etengabe. “Egia esan, bisualki dokumental bat den arren, narrazioari dagokionez, fikzioa da. Imajinatu eleberririk irakurtzen ari zarela, baina zuzenean irakurri be-

harrean, hirugarren batek kontatzen dizula. Horrelako zerbaite da. Irudiak nahasten ditugu, denbora-tarteak, pertsonaiak...”.

Bilbok eta La Habana berez ez dute lotura berezirik, baina filmean bi hirien arteko zubia sortzen da, artxi-boko irudien bidez. Ia-ia desagertuta dagoen Bilbo gris eta industrialarekin hasten da dokumentala, nostalgiko samar. Gaur egun, ostera, burdinak lekua utzi dio titanioari. “Hori da nire txikitako oroitzapena: apur bat gain-beheran zegoen eredu industrial, grisa bai, bizitzeko gogorra, baina bisualki oso erakargarria. Bilbo eta La Habana, biak dira hiri krepuskularrak, baina Bilbo eraldatu den bitartean, La Habana iraganean giltzapetuta geratu da”.

Baina titanioak ez du ezkututzen atzean dagoen prekaritatea. Jada ez daude Euskalduna edo La Navaleko langile-protestak; baina gazteek eta ez horren gazteek bestelako problematikak dituzte hiriguneetan,

euren bizitzekin aurrera egin ahal izateko. Grisa orain ez dago azalean, baina egon, badago. Hori ere lantzen du *Ese mundo que no te da nada* filmak. Langile-klasea, baina Del Río-ren estiloan: “Pelikula nolabaiteko langile borrokaren eszenatoki bihurtzen da, baina ez oso agerian. Gaur egun pertsona nagusi gehienek bizitza konponduta dute, baina gazteek euren bizitza eraikitze hamaika arazo dituzte. Gazteei oso zaila egiten zaie independentzia ekonomikoa lortzea daukagun sistema kapitalistan”.

Errealitate hori islatzeko, Cristina Ezquerria izan du bidelagun zuzendari bilbotarrak. Ezquerria ez da aktorea lanbidez –momentuz–, eta filmean bere burua interpretatu du, iraganean izan dituen bizipenetan oinarrituta. Oso pozik agertu da bizitakoarekin: “Nire lehenengo esperientzia izan da pelikula batean aktore gisa. Oso film txikia da, *undergrounda*. Orain dela urte batzuk hasi ginen patxadaz sor-

Ernesto del Río-ren azken filma dokumental eta fikzioaren arteko lana da.

tzen”. Nabarmendu dutenez, pelikula egiteko ez dute inolako laguntza edo babesik jaso, “beraz, askatasun handiz planteatu ahal izan dugu alderdi guztietan”.

Del Río ere gustora agertu da, filmak Zinemaldian izango duelako mundu mailako estreinaldia: “Nire ibilbide zinematografikoa hemen-

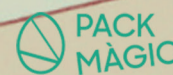
txe Zinemaldian hasi nuen, 1982. urtean *Octubre*, 12 film laburra aurkeztu nuenetik. Atera kontuak!”. Hurrengo hilabeteotan jaialdietatik bira egitea aurreikusten dute, ahal den neurrian: “Badakigu pelikula hau apur bat bazterrekoa izan daitekeela, zirkuitu komertzialetatik kanpoko. Baina saiakera egingo dugu”.

PACK MÀGIC

Celebramos 10 años distribuyendo cine infantil y tranquilo

Películas y actividades para estimular la sensibilidad estética, la educación emocional y la transmisión de valores sociales y culturales.

www.packmagic.cat

CIENTO VOLANDO

Arantxa Aguirre zinegileak bere azken film luzea aurkeztuko du Zinemiran.

Aguirre: “Filma Chillidaren erritmora egokitzen ausartu naiz”

dik bestela: “Chillida Leku magikoa da, museo bat baino askoz gehiago da. Bera ez dago gure artean, baina Eduardorengana hurbiltzeko modurik onena hori da”. Ez bazara Chillida Lekun egon, filmak bertara joateko gogoia piztuko dizu. Eta bertan egon bazara, bisita errepikatzen: “Niri oso garrantzitsua iruditzen zait lekuetara bueltatzea. Are gehiago, eskulturak aire zabalean daudenean: argia aldatzen delako, koloreak, urtaro ezberdinak...”.

Filma sortzeko orduan adituen parte-hartzea izan du Aguirrek, asko artearen munduan erabateko erreferenteak direnak. Baina bestelako adierazpenak ere jaso ditu, normalean pantaila handietan agertzen ez diren horietakoak. Esate baterako, Chillida Lekuko langileena: “Oso esanguratsua iruditzen zitzaidan, bertara joaten baitira egunero, guk baino hobeto ezagutzen dute ingurua, eta merezi zuela pentsatu nuen. Eta horrela izan da, pista eta gako ugari eman dizkirate”.

Su txikian egindako dokumentala da. Edo, Chillidaren unibertsoari tiraka, mareen erritmoan sortutakoa, itsasgoran eta itsasbeheran. Modu horretan bakarrik uler daitekeelako eskultorearen mundua: “Gaur egun gure gizarteak erritmo bizia du, ez dugu ezertarako astirik. Chillidaren erritmoan pelikula bat egitea arriskutsua zen, baina arriskatzea erabaki dut. Eta uste dut publikoak eskertuko duela hori, batzuetan nahiz eta ez konturatu, erritmoa baretzea faltan dugulako”.

Erritmo lasai horren gidari lanetan Jone Laspiur aktore eta abeslari polifazetikoa ageri da. Bat-bateko kontrastea Chillidaren mundu berezian: begirada gaztea, modernoa, eta, aldi berean, kuriozoso. “Ikuspegi gazteagoa ere gehitu nahi nuen, kontrastea gehitzeko, kontrasteak behar ditugulako bizitzan eta artean, gauzak aspergarriak ez izateko. Eta emakumea ere izatea nahi nuen, hitz egiten ari garen artista gizona delako, eta ore-

katzeko”. Aguirrek ez zuen zalantzarik izan Laspiur hautatzerakoan; haren semearekin ikasi zuen antzerkigintza, eta takada batean harrapatuta geratu zen. “Oso persona sentikorra dela iruditzen zait, etorkizun handia izango duena. Aktoreek duten ezagarririk zailena berak baduela uste dut: entzuten jakitea”.

Eta, nola ez, filmean ere *chillidatarrak* edo eskultorearen senideak agertzen dira, bere obran eta bizitzan horren presente egon direnak. “Pilar Belzunce ezinbestekoa da Eduardo ulertu ahal izateko. Beti zeuden elkarrekin; eta ez dut esango Pili Eduardoren atzean zegoenik, hori ez da egokia, elkarri osatzen zioten, biek ala biek”.

Dokumentalak munduko estreinaldia izango du gaur Zinemaldian. Donostian izan behar zuen, noski: “Hori amesten genuen... eta hala izan da”. Euria espero da, sirimiria, lainoak eta argi iluna. Chillidak horrenbeste maite zuena.

JULEN NAFARRATE AURREKOETXEA

Bere burua definitzeko eskatzen ziotenean, Eduardo Chillidak honakoa esateko ohitura zuen: “Zuhaitz baten modukoa naiz: sustraiak bere herrialdean izanagatik, adarrak mundura zabalduta dauzkana”. Ehun urte bete dira aurtun eskultorearen jaiotzetik, eta efemeridea baliatuta, *Ciento vo-*

lando filma aurkeztuko du gaur Arantxa Aguirre zuzendariak Zinemiran.

Euskal Herriko artistarik unibertsalenak ez du aurkezpen beharrik, aski ezaguna da bere lana, bere eragina, bere ondarea. Baina oraindik sekretuak gordetzen ditu, ezagutu gabeko istorioak, zirrikituak. Aguirrek hainbat jaso ditu dokumental honetan, Chillida Lekutik bertatik gehienak. Non-

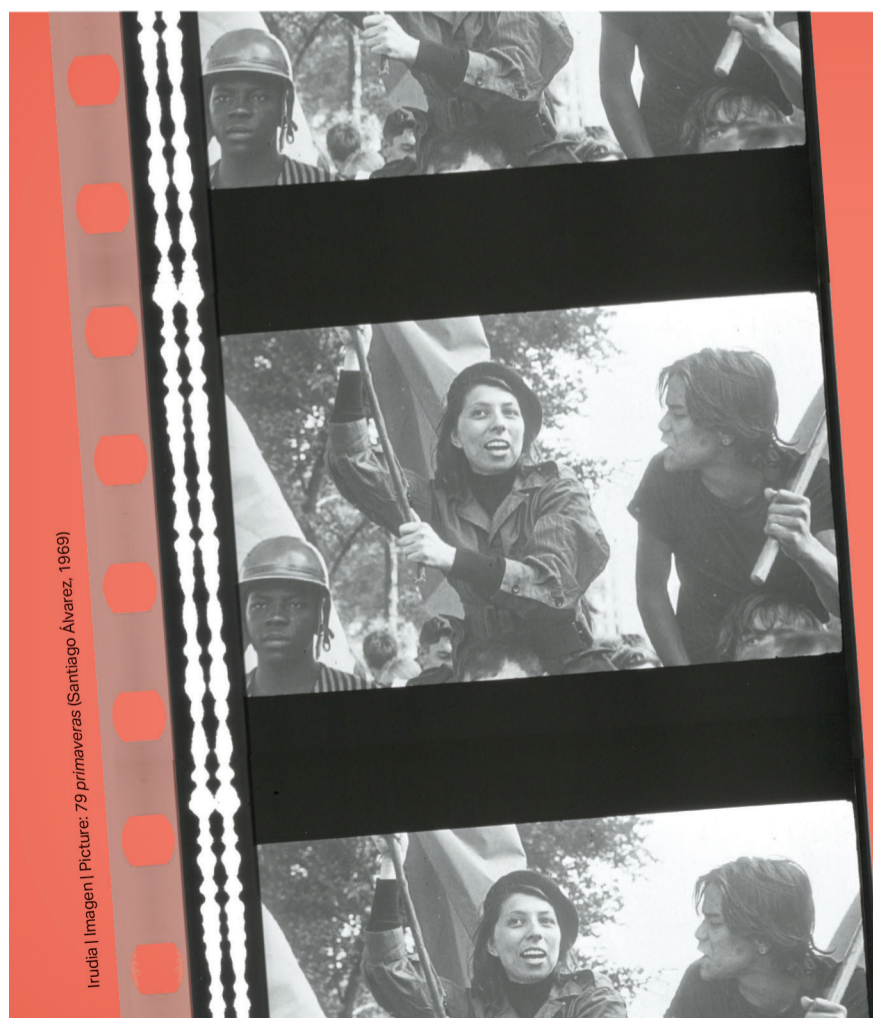

ZINEMAREN
HIRU ALDIEN
ESKOLA

LA ESCUELA DE
LOS TRES TIEMPOS
DEL CINE

THE SCHOOL OF
THE THREE TENSES
OF CINEMA

zine-eskola.eus

Eskola bat, ondare zinematografikoa berreskuratzeko laborategi bat

Elías Querejeta Zine Eskolan zaharberitutako filmek osatzen dute Donostia Zinemaldiarekin eta Euskadiko Filmategiarekin batera antolatutako “En la otra isla” zikloaren programazioa (irailak 23-27).

Una escuela, un laboratorio para la recuperación del patrimonio cinematográfico

Películas restauradas en Elías Querejeta Zine Eskola conforman la programación del ciclo “En la otra isla” (23-27 de septiembre) organizado junto con el Festival de San Sebastián y Filmoteca Vasca.

A school, a laboratory for the recovery of film heritage

Films restored at Elías Querejeta Zine Eskola make up the program of the cycle “On the Other Island” (September 23-27) organized together with the San Sebastian Festival and Filmoteca Vasca.

UN MALEDETTO IMBROGLIO / UN MALDITO EMBROLLO

Una historia de sangre y pasión

ANTONIO JOSÉ NAVARRO

Un maldito embrollo (1959) arranca con un plano de la fuente de Piazza Farnese, en Roma, al tiempo que desfilan los créditos acompañados por la melancólica canción "Sinno me moro", escrita por el director, Pietro Germi, en colaboración con el músico Carlo Rustichelli y cantada por Alida Chelli. Un lento travelling en retroceso desde la entrada del 'condominio' –probablemente, un antiguo palacio de grandes escalinatas y deterioradas ornamentaciones– ilustra, mediante un paneo vertical hacia arriba, el lugar donde se desarrollará la historia. Y, de repente, un ladrón huye precipitadamente escaleras abajo, provocando la agitación y el desconcierto del vecindario... De esta manera, Germi nos sumerge inmediatamente en el ambiente popular romano, advirtiéndonos de que vamos a presenciar una historia de sangre y pasión en el marco de una cotidianidad de sesgo neorrealista. El asesinato de Liliana (Eleonora Rossi Drago) y la posterior investigación a cargo del inspector

Ingravallo, interpretado por el propio Germi, nos revelará el lado oscuro de ese mundo 'popular'. Un paisaje humano poblado por personajes rayanos en lo grotesco, aderezado con un pesimismo subyacente que, más allá de desentrañar el entuerto, nos lleva a descubrir que los propios culpables son, a su vez, víctimas de una sociedad cínica y cruel.

Basada en una novela de Carlo Emilio Gadda en *El zafarrancho aquel de via Merulana* (1957), Pietro Germi narra una historia criminal de enrevesada resolución, repleta de recovecos, de oscuras sospechas y pistas falsas –tanto para los personajes como para el espectador–, según las convenciones del cine de intriga, o mejor dicho, del clásico *whodunit*. No en vano, Germi se declaraba un entusiasta del cine policíaco: "Las disfruto muchísimo, en cuanto hay alguna voy a verla, incluso las malas... Era un viejo sueño hacer una película de detectives. En Italia nunca ha sido posible hacerlas; quizás la importancia del film reside en el hecho de que es la primera película policial italiana; es de-

cir, algo nuevo, una forma de ver una realidad que nunca ha sido representada", concluía. El director genovés fue uno de los grandes autores que participó del neorrealismo y que experimentó y exploró sus vínculos con otros géneros. De ahí la importancia de *In nome della legge* (1949) o *El ferroviario* (1956), cintas neorrealistas que abordan temáticas como la mafia, la lucha sindical, la desintegración de una familia obrera tradicional por el choque cultural de nuevas formas de

entender la vida y el trabajo, alejándose de los principios más estrictos del fenómeno para flirtear abiertamente con el western o el melodrama.

Así pues, *Un maldito embrollo* transcurre por caminos alternos. En el primero, mientras que se acoge a los cánones del cine de género en lo que se refiere a la investigación –interrogatorios, vigilancias, diligencias, persecuciones, largas noches en la comisaría entre cafés y el humo de los cigarrillos–, con un estilo

visual próximo al del cine negro estadounidense; en el otro, el relato se acomoda en ese neorrealismo que filma las calles y espacios de Roma con relajada naturalidad, desde los tugurios nocturnos a los mercados callejeros sin olvidar la precaria vida en la que viven inmersos muchos personajes, o sus agitadas relaciones personales, incluidas las románticas y sexuales, que impregnan de un hálito vagamente malsano el tono de la película.

MAFIOSO / EL PODER DE LA MAFIA

Un hombre de honor

QUIM CASAS

En sus orígenes, antes de convertirse en sinónimo de crimen organizado, la Mafia era en Sicilia una confederación dedicada a la protección y a la justicia vigilante, y un mafioso era un hombre de honor. En un momento de esta extraordinaria película de Alberto Lattuada que fluye como comedia, drama y relato mafioso a la vez, su protagonista, Antonio Badalamenti (Alberto Sordi), habla con gente de su localidad de nacimiento y expresa vivamente que en el norte de Italia no saben en realidad lo que es un mafioso. Para él, que ha vivido durante años en Milán, donde se ha casado con una mujer del norte y tiene dos hijos de pelo rubísimo, ser un mafioso no tiene nada que ver con la delincuencia y el asesinato. A través de este personaje inocente, ingenuo y servicial, Lattuada y su eminente trupe de guionistas –ni más ni menos que Rafael Azcona, Marco Ferreri y el tándem Age-Scarpelli, maestros unos del humor negro y otros de la *commedia all'italiana*– trazan un relato intestino del funcionamiento siciliano del crimen organizado que, siendo el tema, es abordado durante mucho metraje como si no lo fuera.

El film, auspiciado por Dino De

Laurentiis en el momento en que empezaba a internacionalizarse como productor, obtuvo la Concha de Oro en la edición de 1963 del Festival de San Sebastián. Logros los tiene, a raudales. En la secuencia de apertura, los títulos de crédito desfilan sobre imágenes del trabajo en una cadena de montaje de automóviles. Badalamenti (Sordi, un actor de comedia, haciendo de momento de actor de comedia, el italiano medio como Jack Lemmon representó al ame-

ricano medio) aparece por primera vez, con su bata blanca, filmado en un travelling con grúa mientras anda por las dependencias de la fábrica: un individuo pequeño rodeado de grandes máquinas (el film concluye de forma simétrica con la misma imagen alzada, pero ahora con Sordi alejándose de la cámara). Badalamenti es un aplicado supervisor. Siempre servicial, acepta el paquete que su jefe le da para entregárselo a Don Vincenzo, el hombre más importante

de la población siciliana de Calamo. Por supuesto, no sabe que es el jefe de la mafia local.

Porque Badalamenti se va de vacaciones con su familia a su pueblo natal. Durante un largo y muy divertido pasaje, *El poder de la mafia* ofrece el contraste entre la 'moderna' Milán que añora la esposa, Marta, y la 'arcaica' Sicilia a la que tanto desea regresar su marido. Antes, en una instantánea del ritmo de la vida moderna, hemos visto a Badalamenti

afeitándose y lustrándose los zapatos al mismo tiempo mientras sus hijas no paran de gritar. Al aproximarse el ferry a la costa siciliana, el protagonista aspira profundamente el aire meridional y asegura que ya siente el olor de las naranjas y de los limones. En contraste, lo primero que ve Marta al llegar al pueblo de calles tortuosas es a un grupo de personas vestidas de negro junto a un cadáver.

La pintura cómica es deliciosa: Badalamenti está muy emocionado de volver a ver a su familia, pero confunde a su madre con su tía Carmela; Marta le regala a su suegro unos guantes de piel, pero el hombre es manco; la esposa está acalorada y exhausta, y alucina con la fuente gigantesca de espaguetis a la tinta que sacan para comer. Pero el protagonista, al que Sordi brinda en estos pasajes un aire caricaturesco de exaltación siciliana y amor por la tierra perdida, comienza a preguntar por anteriores amigos. Uno está bajo tierra y otro en la cárcel por ser un hombre de honor. Sabemos, por el título del film y por pequeños detalles sugeridos de forma inteligente, que Badalamenti está abocado a ser también un hombre de honor. La sangre manda. La Mafia maneja unas creencias y códigos de los que nadie, tan siquiera un hombre ridículo interpretado por uno de los mejores comediantes del cine italiano, podrá sustraerse.

VERÓNICA
ECHEGUI

TAMAR
NOVAS

ALBA
GALOCHA

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE

ALBERTO
AMMANN

¿ACEPTARÍAS QUE
TE JUZGASE UNA IA?

YA EN CINES

JUSTICIA ARTIFICIAL

UNA PELÍCULA DE SIMÓN CASAL

PROYECCIONES

DOMINGO | 22 SEPTIEMBRE | 19:00H

Príncipe, 9

LUNES | 23 SEPTIEMBRE | 16:00H

Antiguo Berri, 7

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
MADE IN SPAIN

JUSTICIA
ARTIFICIAL

abano

rtve

prime

crvg

Visit Portugal

XUNTA
DE GALICIA

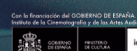
Triodos Bank

cre

LA TIDO

a contracorriente films

THE PIANO

ALBERTO BARANDIARAN

Duela hogeita hamaika urte Canne-
seko zinema jaialdian estreinatu ze-
nean, *desio* hitzaren bidez definitu
zuten askok Jane Campionen *The
Piano* filma, emakume bakarti ba-
ten baitan piztutako desioaren isto-
rio gisa definitu ere. Baina harreman
hitzak adierazten du, benetan, Ze-
elanda Berriko zinema zuzendariak
maisulan honetan kontatu nahi izan
zuen poetikaren muina: protagonis-
tak bere alabarekin, bere senarrare-
kin, bere maitalearekin eta, batez ere,
bere pianoarekin duen harremana.
Harreman ezberdinak eta osagarriak
baitira denak.

Eduki zuen arrakasta dela eta, aha-
legin antzua irudituko zaio norbaiti,
akaso, filmaren hari nagusia deskri-
batzea, baina goazen: Ada, hogeita
hamar urteko emakume eskoziarra,
Zeelanda Berrira kondenatu dute eza-
gutzen ez duen lurjabe baten emaz-
te. Lurraren beste muturreko hondar-
tza gris eta haizetsuan lehorreratu da
alabarekin eta pianoarekin, marinela
zatarrek han abandonatu baitituzte
hirurak, olatuen menpe geratu diren
gainerako fardelak bezala. Pianoak
hartu du, berehala, filmaren zentral-
tasuna, eta senar ezezaguna haren
bila biharamunean iritsi eta pianoa han
utzi behar duela erabakitzen duenean,
Adaren begirada zorrotzean islatzen

Harremanak

den amorru eta erabakimenak gar-
bi iragartzen du ez duela sekula pia-
noa bakarrik hondatzen utziko. Hori
izango du hortik aurrerako afana. Ho-
rixerik izango da bere bizitzari zentzu
emango diona.

Alabarekin duen harremana da
filmak harilkatzen duen lehena: Ada
mutua da, eta txikiaren bidez komu-
nikatzen da munduarekin. Filmaren
hasieran eta amaieran protagonistak
off-ean adierazten dituen gogoetak
ere ("entzuten duzun ahotsa ez da nire
ahotsa, nire pentsamenduen ahotsa
baizik"), ume baten doinu eta tinbre-
arekin adierazten ditu; protagonistaren
haragiztatzea irudi luke alabak berak,
baina atzerantz, haurtzarorantz.

Senarrarekin duen harremana pia-
noaren bidez azaltzen da: hasierako
hondartza bakartian bertan hark jar-
tzen dion debekuak (pianorik ez!) mar-
katuko du bien arteko lotura. Stewartek
berehala ulertu du emaztea eta musika
tresna banaezinak direla, baina ez da
iritsiko antzematera emakumea ba-
rruan duen grinaren nondik norakoak.

Senarrarekin duen harremana pia-
noaren bidez azaltzen da: hasierako
hondartza bakartian bertan hark jar-
tzen dion debekuak (pianorik ez!) mar-
katuko du bien arteko lotura. Stewartek
berehala ulertu du emaztea eta musika
tresna banaezinak direla, baina ez da
iritsiko antzematera emakumea ba-
rruan duen grinaren nondik norakoak.

Maitalearekin duen harremana
desioak gidatzen du: pianoa Stewar-
ti erostea erabaki eta emakumea-
ri klaseak emateko eskatu dionean,
elkarrengana iristeko bide bat eskain-
tzen ari zaio gizona Adari, oraindik ja-
kin gabe. Eta adierazgarria da elkarren
artean pizten doan pasioak musikan
duen eragina: "zuk pianoa ukitzen
duzun bezala ukituko dizut nik gor-
putza". Hori da tratua, hori izango da
ikasgaia: gorputza deskubritzea. Eta
emakumearen eskuak, lepoa, sorbal-
dak esploratzen dituenean, pianoaren
musika leuna da, lotua, jarraia; bai-
na musua eman nahi dionean, kitto!
diotso emakumeak musika azkartuz
eta gogortuz, orkestra zuzendari bat
balitz bezala.

Adak pianoarekin duen harreman-
ak, berriz, pelikulan esan nahi den
gutzia laburbiltzen du: munduarekin
eta gainerako bizidunekin bat egi-
teko edo bat ez egiteko bitartekari
ezinbestekoa zaio musika tresna.
Baina desioa handiegia bilakatu da
oihanean, eta pianoaren edo mai-
talearen artean erabaki behar due-
nean, alegia heriotzaren eta bizitza-
ren artean, bigarrena aukeratu du
emakumeak.

Zaharberitutako bertsio hone-
kin, Zinemaldiak omenaldia egiten
dio emakumearen erabakitze gaita-
suna sotiltasun eta sentiberatasun
handiz goratu zuten artelanari.

Hoy investigaremos a
una famosa cantante internacional.

original
Celeste

Un thriller tributario

HOY DOMINGO
ESTRENO ABSOLUTO
EN EL VELÓDROMO

SSIFF

ELOÍSA SUÁREZ

En 1989, la película boliviana *La nación clandestina* fue galardonada con la Concha de Oro a la mejor película (ex aequo junto a *Homer and Eddie*) en la 37ª edición del Festival de San Sebastián. Sería Bette Davis la encargada de entregarle el premio a Jorge Sanjinés. Fue la primera vez en la historia del Festival que una película latinoamericana se alzaba con el máximo galardón, dato llamativo teniendo en cuenta que prácticamente desde sus inicios el certamen había incluido filmes latinoamericanos (sobre todo argentinos y mexicanos) en su Sección Oficial. El jurado, conformado por Felipe Cazals –quien ya había estado presente en el Festival con *Canoa* (1976) o *El Apando* (1976)–, José Luis Berlanga e Ingrid Craven, entre otros, decidió otorgar este premio para sorpresa de la prensa presente en aquella edición, que apenas reparó en la película según los recortes de prensa conservados en el archivo del certamen. Este galardón fue una *rara avis* que reconoció el cine hecho desde los márgenes de la hegemonía industrial cinematográfica y desde una geografía carente de infraestructura y de leyes que protegieran el cine.

La nación clandestina supuso un refinamiento estético de las películas que venían desarrollándose desde el altiplano andino como un cine autogestionado, militante y profundamente antiimperialista, caracterizado por tomas largas y únicas ya que “la cámara se tiene que adaptar a los movimientos de la colectividad campesina, que tienen un alto componente de improvisación. De este modo, la cámara se flexibiliza y se descoloniza, como observa la investigadora Isabel Seguí. Las tensiones dicotómicas urbano -rural e individuo- comunidad siguen vigentes en el territorio andino que resiste a la extracción indiscriminada de recursos naturales y a la apropiación cultural.

Esa rara avis o los conductos del cine

44/kultura
egín

YYYYVII Nazioarteko Zinemaldia-Donostia

Huang Jianxin: «Txinako gaurko gazteen giroa isladatu nahi izan dut»

J.A. «Filme honetan zehar Txinako gaurko gazte zenbaiten jasan dituzten aldaketak erakustea nahi izan dut eta kritikarik ere jasan dut nere helburu hori ez dela bat ere didaktikoa leporatuz», esan zuen «Karma» filmaren egileak, Huang Jianxin-ek atzo Añel Ofizialean bere filmea aurkeztu eta gero.

Oraindik txinako filmeetan nekazal giroko dramak izan ohi ziren nagusi, baina zuzendari gazte honek giro urbano batetan jarri ditu bere aktoreak eta mendebaldeko eragimik gazte horien gain egiten duen erakarpena aztertu du. «Gazte horien psikologia aztertzen saiatu naiz. Baina nik aukeratu ditutako gazte horiek ez dira Txina osoko gazteen espilu, giro urbanoan mendebaldeko eraginaren jasan duten gazteena batzuk eta hori aurreratu dituzte, gutxi batzuen eredu orokor bezala harri izana eta gainera helburu didaktikoa ez erabili izana», esan du.

Huang Jianxinen atzoko prentsaurrekoak ere marka berri bat jarri zuen Zinemaldiko prentsaurrekoen artean. Lauapabot kazetari batzuk ez baitzen bildu bertara.

Interpretak espainoleta itzultzen bazen ere, komerak ikusi zituen bertan ziren kazetariak eta Jianxiniek berak ere elkarrekin komunikatzeko, antza denez, hizkuntzaren gainetik bi kultura arras desberdinen arteko diferentziak jartzeko baina traba bezala.

«Filme hau Txinaren burutu zen, marrazteko gertakariak baino lehen eta esan bezala kritika batzuk jasotzen. Ez ziren zuzenaren Alderdiko

Huang Jianxin.

«Karma'n elkarriketak oso ugariak dira, nahiz eta hemen ere sinbolismoak lekuriak baduten. 1976 dragoiaren urtea izan zen eta 88a ere bi. Une hori ezberharri lotua etorri ohi da eta...» eta urte boriekiko bakoitzari gaineratu zitzaizkion ezberharrik aipatzen hasi zen azko urtea aldaketen urte bezala definitu aurretik, horixe izan baita filme horren helburua, aldaketa bazuen konstantzia uztea.

La cotidianeidad de ser joven retratada por Felipe Vega

«El mejor de los tiempos» es la segunda película del Premio Ciga 1987

J.D.E. «Yo tenía una historia de gente joven, de entre veinte y treinta años, una crónica cotidiana de la realidad, de las que pueden aparecer escondidas en las crónicas de sucesos y que podía haber ocurrido en San Sebastián, en Madrid o en cualquier sitio. La ubiqué en Andalucía por encargo de los productores», señala Felipe Vega, el director de «El mejor de los tiempos», film que se ha presentado en Zabaltegi.

El director, que con su primera película «Mientras haya luz» ganó el premio Ciga de hace dos años en el certamen donostiarra, se interesa como espectador de temas que sean lo más cercano a la realidad de la vida y decidió que esto no se trata en el cine actual: «La mayoría son grandes temas o películas de género. El mejor de los tiempos habla de personajes de la calle y del campo, de una generación que no es la mía y que forma una parte importante de los espectadores que van al cine».

Los jóvenes, hartos del cine americano

Para expresarlo, Vega eligió a Iciar Bollain, Jorge de Juan, Rafael Díaz, Rosalío Flores y Carmen Butrón, jóvenes que, como los otros, pueden ser hartos de ver cine americano que está muy lejos de su realidad, y quieren que se planteen asuntos sobre su trabajo, sobre si es posible ser consecuentes con ciertas cosas, de la banalidad de lo cotidiano, de lo intenso que resulta el día a día».

«Vega, que proyecta hacer una película sobre la ciencia basada en la novela «Atlas occidental» y una serie documental científica, no está de acuerdo con que todas las películas tienen que tener mensaje. «La mía es la película antimensaje, donde lo que importan son los personajes, precisamente porque huimos de sacar conclusiones, que no son otra cosa que morales inadmisibles».

Felipe Vega ganó el premio Ciga de hace dos años en el certamen donostiarra. GALLEGO

Jorge Sanjinés, director boliviano del grupo Ukaman. GALLEGO

El cine popular boliviano, más taquillero que «Rambo»

«Nación clandestina», de Jorge Sanjinés, en la sección oficial

J.D.E. «Nación clandestina», la película boliviana que compete en la sección oficial y que se proyecta mañana, forma parte del cine testimonial y de denuncia que produce el grupo independiente Ukaman y está dirigida por Jorge Sanjinés.

«Nos interesa que, aún siendo un cine político, sea parte del proceso cultural del país. Nos preocupa una búsqueda de las raíces quechuas y aymaras sin perder calidad y propuesta estética», explica Jorge Sanjinés, un habitual de los certámenes europeos que se ha llevado a Bolivia muchos premios desde que, hace más de veinte años, iniciaron los trabajos cinematográficos.

La película «Nación clandestina», está realizada en aymará, idioma que habla más de la mitad del país. «Bolivia es un país multicultural, muy lejos de las raíces judío-cristianas, y concretamente La Paz, donde trabajamos, forma parte de la zona aymará».

La difusión alternativa del cine popular

«La película que presentamos en San Sebastián, que se estrena por primera vez ante el público, es el regreso a la conciencia, a la lucidez de la identidad por los extraños caminos del dolor y la muerte. La tesis es simple: sólo los pueblos y los hombres que asumen su identidad, son capaces de volver a ser ellos mismos».

En Bolivia, explicó Sanjinés, no hay una industria del cine, y al margen de Ukaman, hay algunos grupos pequeños y directores que trabajan de forma independiente. Todos ellos han conseguido hacer

Una escena del rodaje de «Nación clandestina»

La nación clandestina mantiene su pertinencia para ser revisitada en un contexto globalizado en el que persisten las amenazas y la imposición estatal asimétrica para las comunidades como la del protagonista del film, Sebastián Mamani.

Sanjinés comentaba, como refleja este artículo publicado el día 22 de septiembre de 1989 en el diario guipuzcoano 'Egin', conservado en el archivo de prensa de Artxiboa, que en Bolivia y Perú el cine del Grupo Ukamau contaba con una red de espacios de exhibición. Según sus declaraciones, a las proyecciones organizadas en estos lugares acudían incluso más personas que las que iban a las salas a ver cine comercial hollywoodiense como la saga *Rambo*, poniendo así de manifiesto que las películas hechas con medios alternativos a los de la gran industria cinematográfica también contaban con sólidos circuitos de circulación.

Los archivos revelan presencias y también ausencias: aquí conviene completar la fotografía y reivindicar la figura de Beatriz Palacios, productora de la película (que no viajó a San Sebastián en 1989) y figura totémica del Grupo Ukamau. Ella se dedicó, además de su labor como productora en el colectivo, a la difusión de su cine. Organizó una gran cantidad de proyecciones en 16 mm para campesinos y obreros rurales, creó la Escuela Andina de Cinematografía que sigue en activo y, sobre todo, sentó las bases para el archivo y la preservación del cine que realizaron. Hoy en día es la Fundación Grupo Ukamau la responsable de custodiar y divulgar estos materiales, continuando con su legado. Entre las latas de las copias originales, carteles, documentos y demás *memorabilia* de su archivo estará esa Concha de Oro.

Artículo publicado en el diario Egin (22 de septiembre de 1989).

ARCHIVO FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

BASQUE. AUDIOVISUAL.

THE GATEWAY TO BASQUE AUDIOVISUAL INDUSTRY

72
SSIFF
Donostia Zinemaldia Festival de San Sebastián International Film Festival

CATÁLOGO PELÍCULAS VASCAS
BASQUE FILMS CATALOGUE

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

kutxabank

Baker: admirador de Eloy de la Iglesia

MARC BARCELÓ

La tercera Film Talk de esta edición del Festival de San Sebastián tuvo como protagonista a Sean Baker (New Jersey, 1971). Director ya de culto del cine independiente estadounidense por filmes como *The Florida Project* (2017), la admiración que suscita entre los cinéfilos se pudo palpar ayer en la Sala de Cine de Tabakalera. Fue una lección magistral moderada por la cineasta catalana Elisabet Cabeza, que empezó recordando el mayor logro de la carrera de Baker: *Anora*, su último film, es el ganador de la Palma de Oro de Cannes 2024. "Todavía lo estoy procesando". Baker y su equipo nunca sospecharon poder hacerse con el premio más prestigioso de entre todos los festivales internacionales de cine. "Cuando te llaman del festival para que asistas a la gala de clausura, sabes que algún premio te cae. La gala iba avanzando, no nos llamaban al escenario y todo nuestro equipo se empezó a mirar con caras de póker. Por si fuera poco, antes de la Palma de Oro tuvo lugar la entrega del premio honorífico a George Lucas por parte de Francis Ford Coppola. Tenía a mis dos hé-

Fotograma de *Anora*.

rosos enfrente y yo no podía ni prestar atención de los nervios. Lo que pasó después lo tengo completamente borrado de mi memoria". Un sueño hecho realidad que no espera que le proporcione ofertas para dirigir la próxima de Marvel. "Yo ya estaba en un momento de mi carrera con las cosas claras, feliz con las películas que estaba logrando realizar. El premio me puede permitir seguir confiando en el cine que quiero hacer". Un cine que desafía

los tabúes que el cine norteamericano acarrea. "Me gusta retratar a personajes que persiguen el sueño americano y poner el foco sobre situaciones que Hollywood es incapaz de retratar bien". Es el caso de lo que parece ser su tema favorito: el trabajo sexual. *Anora* es la quinta película del director que retrata ese mundo, recorriendo su gran país en busca de los paisajes y comunidades que atesoren el valor de la verdad. Brooklyn, Orlando, Texas, los valles

de California, el mismo Hollywood... todos son escenarios que Baker explora hasta el último detalle. Tanto es el tiempo que dedica a integrar la mirada de los habitantes de esos lugares, que cada vez se ha querido mudar donde pasan sus películas. Los resultados de su forma de trabajar las localizaciones y la confianza que deposita en sus directores de fotografía han impactado a la crítica de todo el mundo. "No soy el mismo desde que vi cómo Alexis Zabe (director de fotografía de *The Florida Project*) conseguía plasmar estéticamente la mirada de ilusión e inocencia de los niños que viven en los apartamentos cerca del inaccesible DisneyWorld".

Lo que Baker no deja en manos de terceros es el proceso de casting. "Para mí es lo más importante y quizá el 'crédito' del que me siento más orgulloso". Él y su esposa, Samantha Quan –presente en la sala e igualmente ovacionada cuando tomó la palabra–, tienen el radar activado todo el tiempo: en la calle, viendo los estrenos más indies del año y navegando por Instagram.

Preguntado sobre sus influencias, no dudó en citar a dos españoles. Por un lado, el icono del underground,

Jess Franco (1930-2013): "La forma de filmar a su musa, Soledad Miranda, me ha marcado mucho". El cineasta estadounidense también se declaró admirador del vasco Eloy de la Iglesia (1944-2006): "En la Universidad de Nueva York no nos llegaba ese cine. Lo he descubierto hace unos cinco años y me siento más alineado con él que con Fellini". La mención no es gratuita: para construir su *Anora* se adentró en un referente indiscutible por los paralelismos del guion. Se trata de *Las noches de Cabiria* (Federico Fellini, 1957), que, igual que nuestro director en *Anora*, rehúye la mirada puritana de Hollywood sobre el trabajo sexual. Baker crea personajes controvertidos: "El público puede identificarse con personas que no podría soportar en la vida real". Esa apertura es incluso política. Sean Baker afirmó que sus películas, duras pero no moralistas, encuentran defensores en los dos extremos opuestos de la política americana, desde Democracy Now hasta en el sector del conservador que representa una figura mediática como Ben Shapiro.

¿Próximos proyectos? Baker dejó claro que, aunque no lo parezca, aun no ha hecho ni una sola película sobre sexo. Ahí lo dejamos.

BEST DIGITAL EN EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN 2024

SECCIÓN OFICIAL

Soy Nevenka - Íciar Bollaín

Los Destellos - Pilar Palomero

El Llanto - Pedro Martín-Calero

FUERA DE CONCURSO

La Virgen Roja - Paula Ortiz

HORIZONTES LATINOS

Los Domingos mueren más personas - Iair Said

Premio WIP Latam 2023

NEW DIRECTORS

La Guitarra Flamenca de Yeraí Cortés - Antón Álvarez (C. Tangana)

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
WIP EUROPA

BEST DIGITAL es colaborador del Festival de San Sebastián y de los Premios de la Industria WIP EUROPA y WIP LATAM

BEST

Headquarters: 29 Valle de Belagua Street
Further services: 6 Mártires Street, 28650 Boadilla del Monte, Madrid (Spain)

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
WIP LATAM

DOLBY ATMOS PREMIER STUDIO

4K

DCP QC CERTIFICADO POR DOLBY

<http://www.bestdigitalgroup.com>

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**

Premio Nacional de Cinematografía

María Zamora vuela a lo más alto del cine español

IKER BERGARA

La productora María Zamora recibió ayer el Premio Nacional de Cinematografía 2024 de manos del Ministro de Cultura Ernest Urtezar. Cada año el Festival de San Sebastián acoge la entrega de este importante galardón que, a pesar de su carácter institucional, siempre resulta cálido y cercano. Que la homenajeadada esté arropada, no solo por las autoridades pertinentes, sino también por familiares y amigos de profesión, es lo que contribuye a crear en Tabakalera esa atmósfera tan especial.

A petición de Zamora, las dos primeras intervenciones del acto fueron de dos compañeros de profesión: Elías León Siminiani, director con el que realizó su primer trabajo, y Paula Ortiz, directora con quien presenta en el Festival su proyecto más reciente, *La virgen roja*. Curiosamente, ambos utilizaron símiles parecidos a la hora de describir a su compañera y amiga.

León Siminiani, entre risas, la comparó con un globo aerostático que, desde que dejó de trabajar con él, "no

María Zamora junto al premio.

IÑAKI LUIS FAJARDO

ha parado de subir y subir". Ortiz, por su parte, celebró que una productora como Zamora fuera la merecedora del premio, destacando que su labor ayuda a los creadores a volar. "Ella es quien nos prepara el despegue, quien sostiene nuestras alas durante el vuelo y quien nos ayuda a aterrizar". Y al igual que su compañero, Ortiz destacó que Zamora en cada vuelo "se atreve a llegar más alto".

En su turno de palabra, el Ministro de Cultura Ernest Urtezar, subrayó la labor de los productores como "un eslabón poco visible pero capital en la cadena de talento que desemboca en una película". En referencia a la premiada, dijo "que asume constantemente riesgos y que prioriza el valor social del hecho cinematográfico", y elogió su trabajo "con el que ha fortalecido la presencia del cine independiente español en el mercado internacional".

Asimismo, aplaudió la capacidad de Zamora para impulsar el talento de muchas mujeres dentro de la industria. Urtezar aseguró que con su trabajo "Zamora ha propiciado que el talento y el esfuerzo de muchas otras mujeres llegue a donde debía haber llegado naturalmente, rompiendo atávicas desigualdades, silencios, violencias y discriminaciones que aún persisten". Finalmente, le agradeció "hacer de nuestro cine un lugar mejor".

Y por fin, llegó el turno de la premiada. Zamora compartió su felicidad con los presentes, no sin antes admitir que previamente había sentido el llamado 'síndrome del impostor'.

La productora aprovechó su discurso para pedir a Urtezar "una Ley del Cine valiente, capaz de proteger al cine español y luchar por una cinematografía igualitaria". En ese sentido, Zamora afirmó que "en igualdad no basta con estar de acuerdo, hay que pasar a la acción", al tiempo que apoyó la promoción de políticas de cuotas "hasta que ya no sean necesarias". Además, señaló que "la conciliación es una quimera a la que debemos hacer frente".

Zamora también dedicó un espacio para reconocer el trabajo de sus compañeros de profesión. Previamente, había admitido que su éxito se debe a haberse rodeado de grandes profesionales. "Nuestros cineastas también son marca España", sostuvo. Entre ellos, mencionó especialmente a Carla Simón, realizadora catalana que "le abrió nuevos horizontes y marcó un punto de inflexión en su carrera".

Zamora concluyó su intervención con unas emotivas palabras dirigidas a sus hijos, presentes en el acto: "Sois mi inspiración. Si con mi trabajo puedo ayudar a crear un mundo más tolerante, esto va por vosotros".

TE CONTAMOS LO QUE VEMOS

Zinemaldiarekin

**EL
DIARIO
VASCO**

Hoteles de Gipuzkoa con

SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Ezagut gaitzazu | Conócenos en
www.hotelesdegipuzkoa.com

Taldea
Bikaintasuna
Iraunkortasuna
Berrikuntza
Turismogunea

Gipuzkoako Hotelak elkarrekin egindako lanaren emaitza da; horrek jartzen gaitu lidergo-posizioan. Erreferentziako Elkarte, lehiakortasunerako indarrarekin eta erresilientea, oraingo eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko gai dena.

Equipo
Excelencia
Sostenibilidad
Innovación
Destino

Hoteles de Gipuzkoa es el resultado de un trabajo conjunto que nos sitúa en una posición de liderazgo. Una Asociación de referencia con una fuerza competitiva y resiliente capaz de enfrentarse a los retos presentes y futuros.

*Zu hartzeko ilusioa
Ilusión por recibirte*

HOTELES
DE **GIPUZKOA**

Presentación del libro "Memorias de un cinéfilo sarnoso"

Un libro para despertar el deseo de ver cine

IKER BERGARA

Aprovechando el marco del Festival, el director del programa Días de Cine, Gerardo Sánchez, presentó ayer en la FNAC su libro "Memorias de un cinéfilo sarnoso". En el acto estuvo acompañado por el cineasta Daniel Monzón, cuya amistad comenzó allá por los años 90 cuando ambos trabajaban en el ente público.

Antes de centrarse en el libro, ambos rememorar los inicios de aquella amistad, cuando Monzón era crítico y después subdirector de Días de Cine, programa que a la postre terminaría dirigiendo Sánchez. En esa época, el actual director trabajaba como montador en otros programas de TVE, pero sus vastos conocimientos sobre cine hacían que muchos de sus compañeros intuyeran que terminaría al frente del mítico programa, entre ellos el propio Monzón.

Durante la presentación, Monzón resaltó el carácter cercano y entretenido del libro, asegurando que "las 420 páginas de 'Memorias de un cinéfilo sarnoso' pasan en un suspiro". El cineasta subrayó especialmente las últimas cien páginas, calificándolas

como "una lección magistral sobre la historia del cine", y comparándolas con las "tracas pirotécnicas de Valencia".

Asimismo, Monzón destacó su carácter didáctico, asegurando que el libro te anima a subrayar todas las recomendaciones de cine y música que Sánchez propone. Para el cineasta, "el libro despierta el deseo de ver más cine".

Por su parte, el autor explicó que con "Memorias de un cinéfilo sarnoso" ha querido transmitir su amor por el cine, pero a su manera, sin pretensiones. "Me gusta hablar de cine, pero no con la solemnidad con la que

algunos lo hacen", comentó.

Sobre esas personas que hablan de cine con ínfulas, Sánchez contó con desdén una anécdota descrita en el libro sobre una persona que en una ocasión le dijo que había visto *Viaje alrededor de mi cráneo* en yugoslavo y sin subtítulos, y que le había parecido increíble.

Como muchos cinéfilos se habrán percatado, el título del libro de Sánchez es un homenaje a las memorias de Groucho Marx, "Memorias de un amante sarnoso". El autor explicó que eligió ese título porque "vivimos en un mundo que necesita más sentido del humor".

Daniel Monzón y Gerardo Sánchez en la presentación,

GARI GARAIALDE

Zinekin programaren bigarren edizioa

Zinea aldaketarako tresna bihurtzen denean

INAKI LUIS FAJARDO

Antonio de la Torre aktorea mikrofonoarekin izan zuten ohorezko gonbidatu.

JULEN NAFARRATE AURREKOETXEA

Lehenengo ideiatik pantaila handiraino. Donostiako Bideberri Institutuko DBH4ko ikasleek Zinekin programaren bigarren edizioan parte hartu dute aurten, eta atzo aurkeztu zuten jendaurrean lehenengo aldiz aste hauetan egindako lana. Trueba Zinemetan egin zen aurkezpena, eta aretoa leporaino egon zen: ikasleak, senideak, babesleak... eta ilusio ugari. Tira, urduritasun apur bat ere bai. Antonio de la Torre aktorea izan zuten gainera, ohorezko ikusle moduan. Kategoriako gonbidatua, kategoriako proiektiorako.

Zaragüeta Zulaica Fundazioa da programa honen antolatzailea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lankidetzaren Departamentuaren laguntzarekin. Euren helburua argia da: zinearen bidez kultur integrazioa eta kohesioa lantzea, zaurgarriak izan daitezkeen kolektiboekin. Aurten 14-17 urte bitarteko nerabeekin egin dute lan, 25 nazionalitate ezberdinetakoak. Blanca Zaragüeta fundazioko kideak azaldu duenez, "gazte hauetako batzuk orain de-

la bi urte heldu ziren, baina beste batzuek bizpahiru hilabete bakarrik daramate hemen".

Azken asteetan egindako bi film laburrak proiektatu zituzten atzoko emanaldian: *La influencer* eta *Tiroteo*. Bi lan erabat ezberdin, nerabeen kezken eta arazoaren ispilu izan daitezkeenak: sare sozialak, estetika, itxurakeria... eta akzio filma ere bai, noski. Hamar astez ibili dira lanak sortzen, film bat sortzeko urrats guztiak zeintzuk diren ikasiz: "Dena egin dute eurek, konstatu nahi duten hori zer den erabaki, aurre-produkzioa, filmaketa, post-produkzioa... dena". Larrotxene Kultur Etxearen laguntza ere eskertu nahi izan dute, bidean eskaini dieten babesagatik.

Baina filmeen emaitzan baino, prozesuan jarri dute arreta antolatzaileek: "Zinea irekitzeko modu bat da, oso esperientzia sakonak dira, oso intimoak, eta hori elkarrekin konpartitzea oso aberasgarria da". Prozesu osoari txapela jarri zioten atzo, eta bakoitzak klaketa bat jasozuen oroigarri moduan. Badago harrobia Bideberri institutuan. Ba hiru, bi, bat... ekin!

JUNTOS PARA LA MEJOR PROYECCIÓN DIGITAL

KELONIK
antaviana
VFX & POSTPRODUCTION
SHARP / NEC

72
SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

Somos Cine
Zinema Gara
We are Cinema

rtve
La que quieres

Exposición Alabama Banana, en Arteuparte

La alianza entre el textil, el cine y el arte

QUIM CASAS

El pasado viernes se inauguró en la galería Arteuparte la exposición de Alabama Banana, o lo que es lo mismo, la artista gráfica Haizea Sayar, irunesa ubicada en Madrid donde, desde su taller, diseña composiciones gráficas para cazadoras *oversize* –la ropa de tallas grandes que rememora la estética ochentera y noventera–, las cazadoras vaqueras, de cuero o americanas pertinentemente tuneadas.

Sayar elabora sus diseños a partir de escenas de películas de culto –Uma Thurman y John Travolta en *Pulp Fiction* han servido de reclamo para el cartel de la exposición–, obras de arte o retratos de cantantes fetiche. El concepto de la exposición es unir el textil, el cine y el arte. Se trabaja sobre distintos soportes: óleo, acrílico y rotulador sobre lienzo, acrílico sobre tabla de madera, spray y acrílico sobre lienzo.

Además de la composición que une a Thurman y Travolta en el film de Tarantino, titulada “Un batido de

5 dólares” –en alusión al carísimo batido que toman los dos personajes en el restaurante que rememora la estética musical y hollywoodiense de los años cincuenta–, en la exposición pueden verse piezas, algunas de ellas ya dibujadas directamente

sobre cazadoras que la propia artista diseña personalmente, como “Bella Baxter” –el personaje principal de la película de Yorgos Lanthimos *Poor Things* (*Pobres criaturas*), encarnado por Emma Stone–, “Eyes Don’t Lie” –con estrechas franjas que represen-

tan los ojos de la misma Thurman, de Malcolm McDowell en la icónica *La naranja mecánica* y la adolescente de *Lolita*–, el Joker, *La gran belleza* o la princesa Leia interpretada por Carrie Fisher en la primera saga de *La guerra de las galaxias*.

La exposición podrá verse hasta finales del próximo octubre y responde a la necesidad de Sayar por volcar en sus lienzos y ropa vintage las sensaciones que tuvo ante unas determinadas películas que, desde entonces, quiso recrear.

SIEMPRE puedes volver a ser alguien, y probablemente MEJOR

Félix Gómez es **Mr. Nadie**
Una película de Miguel Ángel Calvo Buttini

PROXIMAMENTE

BARTONFILMS

FÉLIX GÓMEZ, ANARA ELEJALDE, MYRIAM MÉNDEZ, SUSANA CORDOBA, ANARIANO LLORENTE, MÚSCA MONTAÑA, ALCIA MOROTE, MARINA JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, DIRECCIÓN: MIGUEL ÁNGEL CALVO BUTTINI, PRODUCCIÓN: ANTONIELLO MONTIELLO, GUION: LAURA GANTES, DAN DE ZAVOS, PRODUCCIÓN: M.A.C. BUTTINI, ÁNGEL TRABO, XAVIER APANCE, JUAN POVEDA, DISEÑO: MIGUEL A. CALVO BUTTINI, MÚSCA: MIGUEL A. CALVO BUTTINI, ALCIA RODRÍGUEZ, DIRECCIÓN: MIGUEL ÁNGEL CALVO BUTTINI

Logo: GAITO E33P3, TARKEMOTO, Twin Studio, >bnc, MADRID, CINECLUB, Verano CineMAD, BARTONFILMS

NO PIENSES. ACTÚA

JAVIER PEREIRA
GANADOR DEL PREMIO GOYA

FERNANDO CAYO

EVA LLORACH
GANADORA DEL PREMIO GOYA

abycine

INDIE 2024

EL INSTINTO

UNA PELÍCULA DE JUAN ALBARRACIN

MIGUEL ÁNGEL CALVO BUTTINI, ANARA ELEJALDE, MYRIAM MÉNDEZ, SUSANA CORDOBA, ANARIANO LLORENTE, MÚSCA MONTAÑA, ALCIA MOROTE, MARINA JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, DIRECCIÓN: MIGUEL ÁNGEL CALVO BUTTINI, PRODUCCIÓN: ANTONIELLO MONTIELLO, GUION: LAURA GANTES, DAN DE ZAVOS, PRODUCCIÓN: M.A.C. BUTTINI, ÁNGEL TRABO, XAVIER APANCE, JUAN POVEDA, DISEÑO: MIGUEL A. CALVO BUTTINI, MÚSCA: MIGUEL A. CALVO BUTTINI, ALCIA RODRÍGUEZ, DIRECCIÓN: MIGUEL ÁNGEL CALVO BUTTINI

Logo: GAITO E33P3, TARKEMOTO, Twin Studio, >bnc, MADRID, CINECLUB, Verano CineMAD, BARTONFILMS

JURADO NEW DIRECTORS JESSICA KIANG

“En un nuevo director quiero descubrir algo que no haya visto antes”

GONZALO GARCÍA CHASCO

Programadora en el Festival de Cine de Belfast, acaba de ser nombrada miembro del comité de selección de la Berlinale. Pero es que la irlandesa Jessica Kiang lleva 15 años ejerciendo la crítica cinematográfica, por lo que su mirada es la de alguien con mucho cine contemporáneo visto y un particular seguimiento del cine emergente.

¿Detecta entre los cineastas nóveles algunas preocupaciones comunes?

Están especialmente interesados en la identidad. Ahora hay mucha investigación en cuestiones de género, feminismo y, más recientemente, sobre género fluido o no binario. La cultura se está moviendo en esa dirección, y ellos lo están empujando, lo cual es muy positivo, porque están derribando barreras.

En general los directores jóvenes ofrecen una urgencia por contar y creo que la próxima generación estará más comprometida con temas

que nos confrontan a todos con la realidad. Es emocionante ser testigo de eso. Además, cuando estos cineastas jóvenes investigan temas emergentes, son más proclives a experimentar con las formas, lo cual también es positivo.

¿Qué puede ser clave para usted como jurado?

En un nuevo director quiero descubrir algo que no haya visto antes. No estoy buscando algo muy perfecto o pulido, sino que sea auténtico, que sean lo suficientemente valientes para cruzar algunas fronteras. El arte cinematográfico no debe ser complaciente. Es en los inicios cuando los cineastas deben mostrarse más apasionados para expresarse como son. Muchos directores veteranos miran con nostalgia la pasión que tenían en sus primeras películas.

¿Con el impacto tecnológico en esta era digital, qué puede determinar el futuro del audiovisual?

Lo que más está marcando es la división entre cine comercial y cine más

PABLO GOMEZ

artístico. Las redes sociales y la urgencia por gustar o tener éxito, que para mí tiene una dimensión antiartística, está acentuando esa división. Y por supuesto está el impacto de la Inteligencia Artificial. Estamos todos preguntándonos qué va a pasar. Para mí es un poco terrorífico, pero cuando estás en un Festival como este de San Sebastián te reconcillas, porque ves la pasión de mucha gente que hace cine y te convences de que va a seguir existiendo como arte.

¿Qué pueden aportar los festivales de cine?

Los festivales tienen sus dificultades sistémicas, de acceso, de presupuesto, de visibilidad. Pueden incluso ser injustos con algunas cinematografías. Pero es el mejor modelo que tenemos. Las personas implicadas debemos arremangarnos y buscar nuevas soluciones, no quedarnos sólo en el diagnóstico. Los festivales son necesarios para muchos creadores, pero hay que hacerlos más atractivos, acogedores, diversos... Debemos traer a la gente de vuelta a la iglesia del cine.

TUS PROYECTOS COBRAN VIDA

Inversión privada para proyectos
audiovisuales con impacto

 SEGOcreative

Descúbrenos en:

72

SSIFF Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
International Film Festival

San Sebastian Co-Production Forum: A Powerful Lineup

JOHN HOPEWELL
EMILIANO DE PABLOS

Brazilian Gabriela Amaral Almeida's *She, Crocodile*, Victoria Galar-di's *Hedgehogs* and *Rambler*, from Mexico's Astrid Rondero and Fernanda Valadez, feature among the 14 projects being brought to market at San Sebastian's Europe-Latin America Co-Production Forum.

Further titles are from admired established helmers – Argentina's Santiago Loza, Bolivia's Martin Boulocq – or fast emerging directors such as Cuba's Rosa María Rodríguez, Argentina's Natalia Meta, Paraguay's Pablo Lamar and Mexico-based Natalia López Gallardo.

Five brief takes on the lineup and profiles of titles:

It's Togetherness Time

Rosa María Rodríguez Pupo *Her Lightness* is produced by not just Armando Capó but Cristina Gallego and Martha Orozco. Hernan Rosselli's *Hard-Boiled School* now has seven international production partners. 12 out of the 14 titles hit the Co-Production Forum with international co-producers already attached. The name of the game, however, is to attach a whole host of partners, compensating for ever plunging minimum guarantees paid by sales agents against foreign.

Argentina: Challenges Spark Opportunity

Five of the 14 Forum titles are from Argentina. That's making a virtue out of necessity. A perfect storm of inflation and Javier Milei's government has decimated film funding. And there's no real end in sight. But as Argentina turns to multi-lateral co-production to off-set paltry state financing, that opens up the chance to work with some of the best film-making talent in Latin America.

Uruguay Emerges

Five Forum titles are co-produced with Uruguay, nearly as many as France (six). As funding challenges mount for national Latin America film industries – not just Argentina but Mexico of major territories – Uruguay is emerging as ever more potent film force, with a pro-film government leaping at the chance to host Ventana Sur, a well-earned continent-wide reputation for production standards.

Auteur Genre Phillip

In the space of two decades, Latin America's high-art, minimalist, sometimes radical arthouse has moved towards the mainstream, breeding various derivatives: Event arthouse and auteur genre movies are just two. Both are lapped up by foreign markets.

She, Crocodile.

Animales del desierto, (aka. *Animal Print*, Santiago Loza, Argentina, Brazil, Uruguay)

Set up at Argentina's Murillo Cine, another departure for Loza who hit a home-run with Cannes 2010 player *The Lips*. Here, in the immensity of the desert, in a precolonial past, Nube, Ari, Valen and Lara walk dragging a wagon, to execute a revenge.

A Different Garden, (*Otro jardín*, Mariana Gil Ríos, Colombia, France)

Produced by Daniela Echeverri at Medellín's Movimiento Cine, the story focuses on 8-year-old Amanda. Spending holidays at her enigmatic grandfather's home, she meets Miguel, a wild boy living in the garden.

The Hedgehogs, (*Los erizos*, Victoria Galar-di, Argentina, Uruguay)

Separating after 10 years of marriage, a couple takes a final seaside holiday with their young son. Galar-di co-writes with Fabián Casas; Argentina's Juan Pablo Miller and Uruguay's director-producer Federico Veiroj produce – a powerful combination.

Hard-Boiled School, (*La escuela pesada*, Hernán Rosselli, Argentina, Austria, Uruguay, Brazil, Portugal, France, Chile, Peru)

Through the meticulous planning and execution of a bank robbery played out by a gang of retired thieves, *Hard-Boiled School* reconstructs the life and work of real-life legendary heist maestro Pedro Palomar. Rosselli's follow-up to well-received *Something Old, Something New, Something Borrowed*.

Her Lightness, (*La levedad de ella*, Rosa María Rodríguez Pupo, Cuba, Mexico, Colombia)

A standout at this week's Locarno Open Doors. When her cancer returns, Nora (Lola Amores, *Wild Woman*), determines to decide her own destiny. Produced by a pedigreed trio – Armando Capó, Cristina Gallego and Martha Orozco – the first feature of a figure on the cutting-edge of Cuban cinema, mixing gender point and building intimate fantasy.

Mar de Leva, (Mariana Saffon, Colombia, France)

Elena prepares for the imminent death of her father and desires to become a mother. The debut of Saffon. Rated director-producer Franco Lolli (*Gente de bien*) and Capucine Mahé at Colombia's Evidencia Films lead produce.

Only Love Exists, (Natalia López Gallardo, México, United States, France)

Following on *Robe of Gems*, a Berlin Silver Bear winner, the second feature from celebrated Mexican-Bolivian editor López Gallardo, re-teaming with producer Fernanda de la Peza on a contemporary drama intertwining digital and real lives.

Rambler, (Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Mexico)

After scooping a Sundance Grand Jury Prize with drug cartels drama *Sujo*, the hit Mexican duo is developing *Rambler*, portraying the experiences of three people at the edge of a cataclysm in Mexico City.

Remanso, (Pablo Lamar, Paraguay, Brasil, Uruguay, France)

A story set during the dictatorship of Stroessner in Paraguay, a woman discovers a girl was raped and murdered in the neighboring house of an influential military officer. Lamar (*Noche adentro*) produces alongside Gabriela Sabaté (*Paraguayan Hammock*).

She, Crocodile, (Gabriela Amaral Almeida, Brazil, Portugal)

Starring Bianca Comparato (*Avenida Brasil*), a young and sole heiress of a luxury real estate brokerage in Rio de Janeiro gradually transforms into a hungry and deadly crocodile. "*She, Crocodile* arose from my need to portray violence from the perspective of capitalism and women's issues," says director Amaral. Comparato produces with Yana Chang; Alice Braga and Amaral executive produce.

The Spirit of the Law, (*El espíritu de la ley*, Natalia Meta, Argentina)

Seen at Cinemart 2024, and produced by two Argentine prestige players, both behind *Zama*, Picnic Productions making *Las Acacias* and Rei Pictures *The Settlers*. Meta's follow-up to Berlin competition entry *The Intruder*, here a congresswoman at the peak of her career, advocates for the approval of a crucial law she has fought for her entire life.

The Strange Woman, (*La Mujer Extraña*, Martin Boulocq, Bolivia, Uruguay)

During the lithium war in a future Bolivia, a Quechua teenager decides to

AGENDA

INDUSTRIA

Alianzas e inversiones para la consolidación del ecosistema audiovisual europeo

KURSAAL – CLUB DE PRENSA

09:30 - 13:00

Organizado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Primer estudio del impacto económico de los rodajes internacionales en España

KURSAAL – CLUB DE PRENSA

17:00 - 18:00

Un proyecto de Spain Film Commission y Profilm elaborado por Olsberg - SPI.

Presenta: Carlos Rosado (presidente Spain Film Commission)

Modera: María Guerra (presidenta de la Asociación de Informadores cinematográficos de España)

Ponentes: Juan Manuel Guimeráns (secretario general Spain Film Commission), Fernando Victoria de Lecea (presidente Profilm) y Leon Forde (Managing Director Olsberg SPI)

Presentación del Día del Cine Español

KURSAAL – CLUB DE PRENSA

19:00 - 19:15

Presentación del nuevo programa del Día del Cine Español.

Participan: Isabel Bombal (Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria), Ignasi Camós (Director General del ICAA) y Valeria Campporesi (Directora de Filmoteca Española).

Presentación de la tercera edición de Spanish Screenings ON TOUR + cóctel

KURSAAL – CLUB DE PRENSA

19:00 - 19:15

Tras la presentación habrá un cóctel para celebrar el buen momento de nuestro cine.

become a surrogate to escape poverty, facing her mother's fury and unleashing a family conflict in the midst of social turbulence.

Tropical Malaise, (*Malestar tropical*, Jorge Cadena, Switzerland, France) A group of queer activists team with indigenous communities near Colombia's largest open-cast coal mine. Co-writers include Jacques Toulemonde, (*El abrazo de la serpiente*), and the Colombian-born and Swiss-trained Cadena.

The Two Landscapes, (*Los dos paisajes*, Francisco Lezama, Argentina, Brazil)

During an institutional crisis within the Catholic Church due to Catholics converting to Evangelism, Mercedes, a devout sixty-year-old Catholic, is obliged to host the late tenant's girlfriend and unrecognized daughter in her home. A "melancholic comedy" about religious and family tensions, says Lezama.

San Sebastián Hails Spain's Crime Boom

JOHN HOPEWELL

From when it began to incorporate Spanish TV series in its Official Selection—think 2017's *The Plague* or 2020's double whammy of *Patria* and *Riot Police*—San Sebastián has used its first Saturday to debate TV issues.

This time around, a panel highlighted crime series, featuring Movistar Plus+'s Susana Herreras, Laura Sarmiento, showrunner of Netflix hit *Intimacy* and writer on *Burning Body* and León Elías León Siminiani, co-creator of the 2017 docuseries *El caso Asunta* (*Operación Nenúfar*), which inspired the 2024 Netflix fiction series, *El caso Asunta*.

Five takes on the panel discussion:

Spanish Crime Boom

The panel was entitled in Spanish "The Spanish Crime Series Boom." That seems an understatement. According to Variety research, through Sept. 13 this year, seven Spanish titles hit No. 1 on Netflix's Global Non-English TV series charts, occupying the top-charting position for a total 15 of the period's total 35 weeks. That's a far better performance than any other

non-English language country in the world: Korea (8 weeks), Japan (3) and France (2) trailed behind. Six of the seven series reaching global No. 1, accounting for a total 13 weeks at the top, were crime series or part crime series from heist dramedy *Berlin* to drug cartel drama *Gangs of Galicia* or gender abuse thriller *Raising Voices*.

Streamer Drivers

"The arrival of the platforms changed everything," said Siminiani. That cuts several ways. "The platforms allowed for budgets which didn't exist before, which permitted longer series and far more investigation," he said. Also, series creators began to include their process of investigation in the very content of titles, and were made by investigators which had no formal legal training. That opened up access notably the true crime genre, Siminiani argued. From two years or so back, platforms are asking for sister titles, a fiction and docuseries. "The possibility to invent in a fiction series is now far broader than a decade ago. That's a tectonic shift," he said. One result is 2024 Netflix fiction series *El*

caso Asunta, one of Spain's biggest global hits of this year.

True Crime Energizes Crime Fiction

If series now dramatize creators' procedure, the push into and possibility of investigation is energizing others, to the better. Fran Araujo and Pepe Coira, lead writers of Movistar Plus+ crime series *Hierro* and *Rapa* "researched, read, created documentation before and during the writing. They let reality overturn what they were thinking, changing whole scenes, plots and characters. That's very much Movistar Plus+. We don't want our characters to be clones of foreign crime series, U.S., French or English attorneys. They have to be lawyers working here and from here. That's only possible if you create voluntary links to reality," said Herreras.

Character, Character

Beyond research, the key to a crime series, Sarmiento argued, is character. *Burning Body*, for example, is inspired by a real-life crime. The burning question, for Sarmiento, however, is

Querer.

"Why?" "There were things about the characters, their voraciousness for life, dissatisfaction, which seemed to me to be very human and recognizable," she said at the panel. So why did such recognizable people, even if they were a little crazed, go as far as murder? That's what I want to explore."

The Advantages of Crime Fiction

Querer, the biggest Movistar Plus+ series at the San Sebastián Festival this year, directed by Alauda Ruiz de Azua, turns on a woman who after 30 years of a seemingly stable marriage, takes her husband to court, accusing him of continued sexual abuse. The series is fiction but inspired

by "an amalgam of real-life cases," said Herreras. "Fiction allows us to talk about highly polemical issues but shape and nuance them so that they are comprehensible," she added. Depending on every case, fiction can give you more tools than non-fiction, Herreras said, citing the case of Federation Studios' London TV Screenings hit *Samber*, where from late '80s Northern France, women are being sexually assaulted along the same road by the Samber River. It takes more than 30 years to catch a man. "*Samber* portrays a society. It seems like a lot of time has passed, but it connects with current cases in France and indeed with *Querer*."

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

Andrew Garfield klausurako filmaren protagonista da GARI GARAIALDE

Pilar Palomero con *Los destellos* opta por segunda vez a la Concha de Oro. ÁNGELA LOSA

La oscarizada Lupita Nyong'o cuya voz escucharemos en *The Wild Robot*. GARI GARAIALDE

José Luis Rebordinos, Zinemaldiaren zuzendariak Cate Blanchett-i ongi etorria ematen. GARI GARAIALDE

Carmen Machi será la estrella del Velódromo, donde se podrá ver la serie *Celeste*. GARI GARAIALDE

Najwa Nimri aktorea *La virgen roja* filmaren protagonista da. PABLO GÓMEZ

Doble ganador del Oscar como mejor director, Alfonso Cuarón entregó el Premio Donostia a Cate Blanchett. GARI GARAIALDE

Un aniversario y una memoria

MATTEO GIAMPETRUZZI

El tercer día de este Zinemaldia nos introduce a un aniversario. Antes de que se crearan la Queer Palm del Festival de Cannes o el Queer Lion en Venecia, ya existía en Donostia el Premio Sebastiane, que recompensa a la mejor película de temática LGBTI del Festival. El nombre del reconocimiento remite a la película homónima de Derek Jarman, una obra descaradamente queer, subversiva e impúdica, que se proyectó durante el Festival del 1979, en la sección Barrios y Pueblos, bajo una iniciativa de militantes de la asociación EHGAM.

Basado en el modelo del Premio Teddy, que existe en la Berlinale desde 1987, el premio Sebastiane, organizado por la asociación GEHITU y el Festival, cumple durante esta edición 25

CUADERNO DE VIAJE

años. La primera de las diversas iniciativas que la organización planteó para celebrar este importante aniversario es una proyección muy especial –prevista para esta tarde– de la magnífica película de Robin Campillo, *120 pulsaciones por minuto*, un poderoso relato de rabia y militancia durante la crisis del sida en Francia, que ganó el premio en 2017.

La proyección del film, que recoge las acciones de la asociación ACT UP de París y se halla como el vívido y emocionante retrato colectivo de una generación de activistas, podrá ser la ocasión para recordar –además del aniversario– la importancia y el sentido de la lucha LGBTI+, invitando a tomar en cuenta las muchas batallas de la contemporaneidad. La obra de Campillo, aunque situada en la década de los 90, nos recuerda que la política queer es necesariamente interseccional, está anclada al presente y responde a lo contingente. Por eso, entre las premiadas con el Sebastiane a lo largo de estas dos décadas y medio, no se podía elegir película mejor para celebrar.

Agenda

Prentsaurrekoak Ruedas de prensa

10.30 KURSAAL
Quand vient l'automne / When Fall Is Coming (Cuando cae el otoño)
François Ozon, Josiane Balasko, Hélène Vincent

11.45 KURSAAL
La virgen roja
Paula Ortiz, Najwa Nimri, Alba Planas, Patric Criado, Aixa Villagrán, María Zamora, Eduard Solá, Stefan Schmitz

13.30 KURSAAL
Los destellos
Pilar Palomero, Patria López Arnaiz, Antonio de la Torre, Julián López, Valerie Delapierre, Fernando Bovaira.

Aurkezpenak eta solasaldiak Presentaciones y Coloquios

PERLAK

16.45 TEATRO VICTORIA EUGENIA
Bird
Nikiya Adams.

19.45 TEATRO VICTORIA EUGENIA
The Wild Robot (Robot Salvaje)
Chris Sanders, Macarena García, Álvaro Morte, Lupita Nyong'o.

ZABALTEGI-TABAKALERA

16.00 TABAKALERA-SALA 1
To a Land Unknown
Mahdi Fleifel, Paul Jullien.

22.00 TABAKALERA-SALA 1
Cómo ser Pehuén Pedre / How to Be Pehuén Pedre
Pehuén Pedre, Juan Pablo Labonia.

22.00 TABAKALERA-SALA 1
Leela
Tanmay Chowdhary.

22.00 TABAKALERA-SALA 1
Nai niu / Milky White
Liu Yoyo, Sun Peng, Sun Tianjiao.

22.00 TABAKALERA-SALA 1
Gimn chume / Hymn of the Plague
Philipp Ivanov, Sergei Medvedev, Dimitri Gorbaty, Alex Medvedev.

22.00 TABAKALERA-SALA 1
Etorriko da (Eta zure begiak izango ditu) / When It Comes (It Will Have Your Eyes) (Está por venir (y tendrá tus ojos))
Izibene Oñederra Aramendi, Diego Herguera Acosta, Camila Reyes Alberti

ZINEMIRA

16.00 PRINCIPE, 2
Ese mundo que no te da nada / That World That Gives You Nothing
Ernesto Del Río, Mikel Aranburuzabala, Guillermo De Julián, Cristina Ezquerro, Luis Aguirau.

19.15 PRINCIPE, 3
Ciento volando
Arantxa Aguirre, Iñaki Gómez, Lorea Intxausti, Jone Laspiur.

21.45 PRINCIPE, 9
Los poderes de Lolo
Miguel Alba Rico, Itziar Bernaola Serrano, Nino Fontán Allen, Egoitz Rodríguez.

HORIZONTES LATINOS

16.15 KURSAAL, 2
Zafari
Mariana Rondón, Marité Ugás, Samantha Castillo, Francisco Denis, Varek La Rosa, Daniela Ramírez, Ali Rondón, Giancarlo Nasi Cañas, Juliette Lepoutre.

22.00 KURSAAL, 2
Cidade Campo
Sara Silveira.

KLASIKOAK

19.00 TABAKALERA-SALA 1
The Piano (El piano)
Thierry Frémaux.

22.30 PRINCIPE, 6
Banditi a Milano / The Violent Four (Bandidos en Milán)
Felipe Cabrerizo

MADE IN SPAIN

16.00 PRINCIPE, 9
Nina
Andrea Jaurrieta Barriain, Iñigo Aranburu, Patricia López Arnáiz, Aina Picarolo, Daniel Vitallé, Ander Barinaga-Rementería, Xabier Berzosa, Álex Lafuente, José Nolla Fernández, Ander Sagardoy, Zeltia Montes.

19.00 PRINCIPE, 9
Justicia Artificial
Simón Casal, Víctor Sierra, Alberto Ammann, Verónica Echegui, Alba Galocha, Tamar Novas, Mariela Besuievsky, Chelo Loureiro, Clarisa Pardina Dionisi.

21.30 PRINCIPE, 2
La abadesa / Holy Mother
Antonio Chavarrías, Daniela Brown, Alba Bosch, Mía Farrés Galtés.

NEW DIRECTORS

12.00 KURSAAL, 2
Stars and the Moon
Tang Yongkang, Xu Jinpeng, Wang Yinghan.

19.15 KURSAAL, 2
La llegada del hijo / Surfacing
Cecilia Atán, Valeria Pivato, Maricel Álvarez, Cristina Banegas, Greta Fernández, Fernanda Del Nido, Juan Pablo Miller, Cristina Zumárraga, Teresa Font, Mariana Ponisio, Laura Donari.

OTRAS ACTIVIDADES

18.15 PRÍNCIPE, 2
120 battements par minute / 120 Beats per Minute (120 pulsaciones por minuto)
Robin campillo, Nahuel Pérez biscayart.

Beste Jarduerak Otras Actividades

9.00 KURSAAL CLUB DE PRENSA

European Day
Mesa redonda 1: Alianzas para la producción de contenidos audiovisuales europeos en un entorno global.

Mesa redonda 2: Nuevos modelos de crecimiento empresarial en el sector audiovisual europeo.

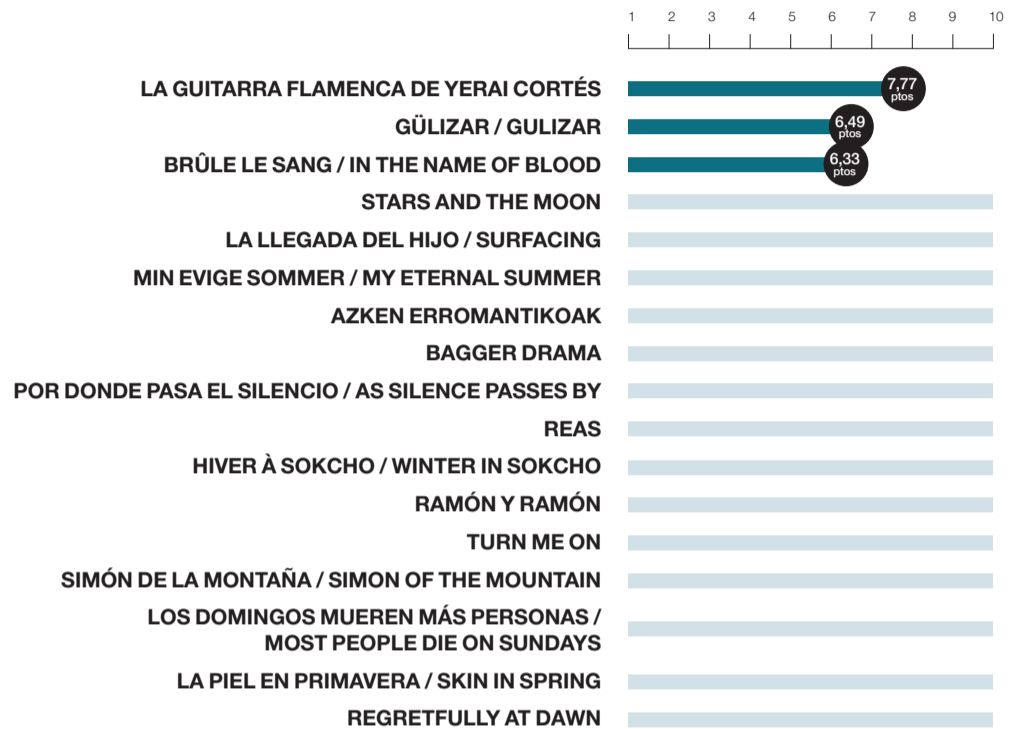
16.45 KURSAAL CLUB DE PRENSA

Primer Estudio del Impacto Económico de los Rodajes Internacionales en España

19.00 KURSAAL CLUB DE PRENSA
Spanish Screenings ON TOUR + Cine español

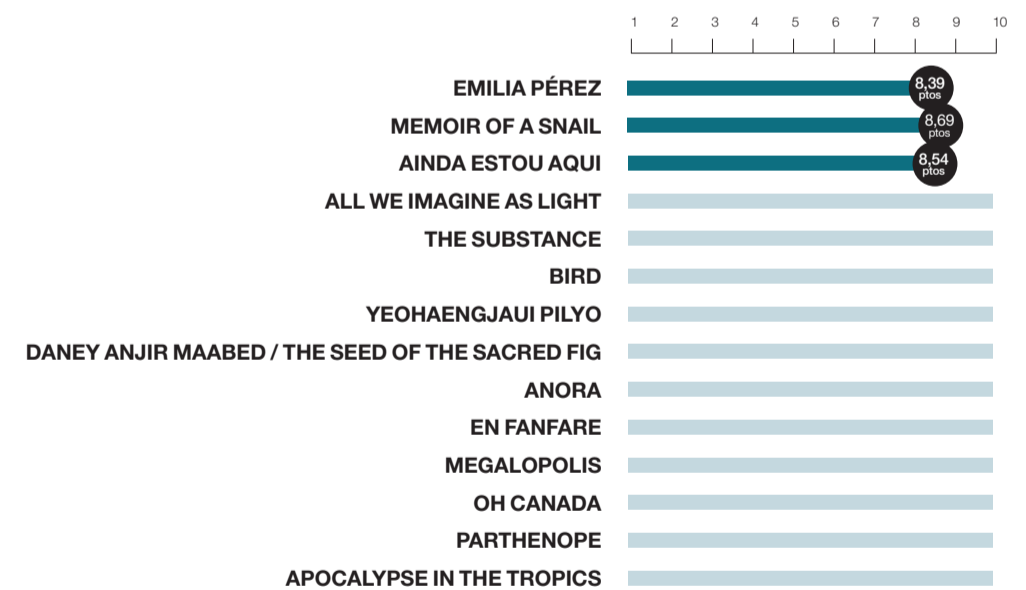
Gazteriaren DAMA saria Premio DAMA de la juventud Youth DAMA Award

TCMI

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

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

CARAMEL
FILMS

LAZONA

PRESENTAN EN LA SECCIÓN OFICIAL DE LA
72ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

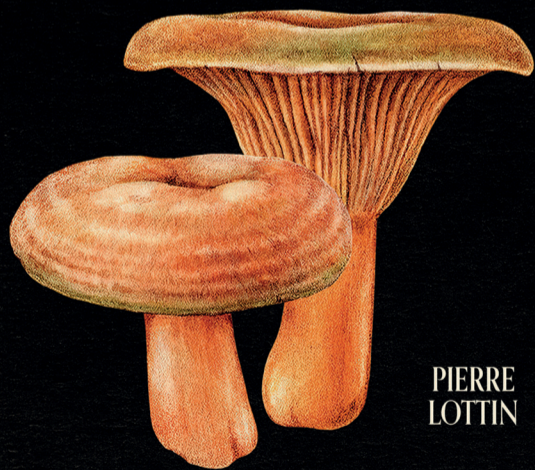
JOSIANE
BALASKO

HÉLÈNE
VINCENT

LUDIVINE
SAGNIER

CUANDO CAE EL OTOÑO

UNA PELÍCULA DE
FRANÇOIS OZON

PIERRE
LOTTIN

GARLAN
ERLOS

SSIFF

Donostia Zinemaldia
Festival de San Sebastián
SECCIÓN OFICIAL

13 DE DICIEMBRE EN CINES

FOZ

2cinéma

PLAYTIME

CANALS

GENE+OCS

france-tv

EUROPEAN

INDÉFILMS

SONO

Creative Europe MEDIA

LAZONA

LAZONA