

PROGRAMACIÓN DE ZINEBI 57

Del 13 al 20 de Noviembre de 2015

0.- PRE-ZINEBI

ZINEBI llevó a cabo en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos, desde los siete días anteriores al comienzo de su 57ª edición, una programación especial en la que tuvieron cabida, como se ha hecho en las siete últimas ediciones, las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno: Asociación de Guionistas de Euskal Herria, Colectivo Feminista Simone de Beauvoir, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU, IEFPS Erandio-Tartanga, IMVAL, Escuela de Cine del País Vasco, Cineclub FAS y Asociación Caótica. Se trató de una amplia propuesta de actividades que contó con presentaciones de películas por sus realizadores, el concurso ZINEBI-EXPRESS, la muestra del trabajo de las escuelas de cine en el curso 2014-2015, actuaciones musicales, fiestas, etc. La programación de este PRE-ZINEBI se adjunta a esta memoria general sobre la 57ª edición.

Además, este año por primera vez, con la denominación de *ZINEBI-New Talents*, el festival ha ofrecido un premio, dotado con 500 €, al realizador del mejor de los cortometrajes presentados en la muestra de los trabajos producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015. El premio ha sido entregado en la Gala de Inauguración de la 57ª edición. Por otro lado, también por primera vez, PRE-ZINEBI ha acogido el desarrollo del seminario-taller ZINEBILAB, cuyo contenido se describe en el apartado 13 de esta memoria.

Lugares de proyección y actuaciones: Sala Cúpula-Teatro Campos Elíseos, auditorio del Azkuna Zentroa y La Ribera Bilbao.

1.- SECCIÓN OFICIAL / CONCURSO INTERNACIONAL

En ZINEBI 57 se han inscrito 5.087 películas (1.719 más que el año pasado) procedentes de 104 países (19 más que en la edición anterior), de las cuales el Comité de Selección ha elegido 65, en representación de 30 países, para participar en el Concurso Internacional, la mayoría estrenos en España. De ellas, 16 han sido españolas, entre las que se han incluido 7 vascas.

En el apartado de Cine Vasco, han sido seleccionadas para el concurso las siguientes:

- Dena ez dabil ondo*, de Ander Parody (ficción).
- Artificial*, de David P. Sañudo (ficción).
- Lost Village*, de George Todria (ficción).
- The Devil on Your Back*, de Haritz Zubillaga (Ficción).
- Luz a la deriva*, de Iñigo Salaberria (documental)
- I Said I Would Never Talk About Politics*, de Aitor Oñederra (animación).
- Amore d'inverno*, de Isabel Herguera (animación).

En el apartado de Cine Español han concurrido, además de las mencionadas, las siguientes:

- Dona i ocell*, de Nicolás Gutiérrez (ficción).
- Algo que decir*, de José Ángel Lázaro (ficción).
- Nadie baila*, de Javier Loarte (ficción).
- Fiesta de pijamas*, de David Pantaleón (ficción)
- And If I Told You It Was You?*, de Javier Refoyo (ficción).
- Economic Forecasters*, de Xacio Baño (documental)).
- Marea alta*, de Joaquín Ojeda Ferrero (documental / ficción).
- Campanya*, de Varios Autores (documental).
- Amor de mono*, de Paulo Mosca y Abel Sánchez (animación).

Si tenemos en cuenta los géneros de las 65 películas seleccionadas para el concurso, según las tres categorías (ficción, documental y animación) establecidas en el reglamento del festival, 34 de ellas han sido ficciones (52'30%), 14 documentales (21'54%) y 17 de animación (26'16%). En cuanto a su distribución geográfica, dejando aparte las películas vascas y españolas, han destacado por su participación países como Gran Bretaña (5), Francia (5), Estados Unidos (4), Argentina (4) y Suiza (4).

En el apartado latinoamericano, que, como el vasco y el español, cuenta con un premio específico en el Palmarés oficial, ha destacado este año la presencia de películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay. Se han incorporado también al Concurso Internacional países hasta ahora poco frecuentes en ZINEBI, como Bielorrusia, Filipinas, India, Líbano y Siria, lamentablemente de actualidad por su interminable y sangrienta guerra civil. Una participación tan variada de países y áreas

geográficas y culturales ha acreditado una vez más la dimensión verdaderamente internacional de este veterano certamen.

Lugares de proyección: Teatro Arriaga y auditorio del Azkuna Zentroa.

2.- INFOSPAIN

Panorama de los cortometrajes españoles de ficción, documentales y animación no incluidos en la Sección Oficial competitiva. Este año han integrado este apartado 18 películas, 8 en la primera categoría, 7 en la segunda y 3 en la tercera.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

3.- INFOEUSKADI

Una muestra, de carácter no competitivo, de 21 producciones vascas no incluidas en la Sección Oficial, 11 de ficción, 7 documentales y 3 de animación.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

4.- INFOWORLD

Al modo de las secciones no competitivas InfoEuskadi e InfoSpain, ZINEBI 57 ha ofrecido por tercer año consecutivo una muestra no competitiva de 13 cortometrajes internacionales no incluidos en la Sección Oficial, que provienen de 7 países. Un conjunto de obras muy originales que han abordado desde perspectivas temáticas, estilísticas y de género muy distintas- pero no tan distantes- entre sí, algunas cuestiones fundamentales de la vida en el mundo contemporáneo.

PROGRAMA 1

La naturaleza y otros animales

La naturaleza, sus misterios y su dimensión inabarcable, los fenómenos naturales y sus efectos, así como nuestra manera de relacionarnos con los paisajes y con los animales, son las cuestiones que han abordado con una mirada honda y emotiva estos cinco singulares cortometrajes.

PROGRAMA 2

Amigos para siempre

Cuatro visiones acerca del significado de la amistad en las relaciones personales de cada uno, particularmente aquéllas que

establecemos con nuestros coetáneos, actitudes, gestos y conductas que nos permiten afrontar la vida en las situaciones más inesperadas.

PROGRAMA 3

Historias de la Historia

Entre grandes palacios y algunas fiestas tradicionales de sabor ancestral, cuatro miradas a la Historia, el patrimonio cultural y artístico occidental y los registros iconográficos que sirven para representarlos y asegurar su permanencia en el tiempo.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa

5.- BEAUTIFUL DOCS. PANORAMA DE LARGOMETRAJES DOCUMENTALES DEL MUNDO

Dentro de sus secciones paralelas, ZINEBI ha querido reforzar una vez más la presencia en la programación de su 57ª edición de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental. Para ello, el festival ha presentado por cuarto año consecutivo el ciclo titulado *Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo*, una ambiciosa muestra que se ha convertido ya en una sección fija de nuestra programación.

Integrado por 12 singulares películas de producción muy reciente, provenientes de 9 países, este panorama mundial ha abordado con enfoques formales muy diversos, y de un modo caleidoscópico desde el punto de vista temático, algunas cuestiones candentes y algunas realidades características del mundo en que vivimos: desde la historia de la Fracción del Ejército Rojo, el grupo terrorista alemán de los años 70, y sus más conocidos integrantes, hasta las historias espirituales de un grupo heterogéneo de personajes guiados por sus ideas sobre el amor; de la vibrante crónica del golpe de estado de agosto de 1991 en Rusia hasta la evocación en el presente de un famoso neurólogo portugués y sus investigaciones sobre el cerebro; también se ha hablado del lenguaje y del paisaje como elementos de la nueva identidad de algunos jóvenes inmigrantes, de la ansiedad que nos habita y sus pliegues más oscuros, de un ex-campeón mundial de kárate y su turbulento pasado, de la vida de los marineros de larga distancia y sus relaciones amorosas, de la conversación entre un hombre moribundo y el amor de su vida, de la peripecia de un viejo carguero en medio del océano, su maquinaria y su tripulación, de una

relación materno-filial llena de cariño marcada por el desarraigo del pueblo judío y de Alfred Hitchcock, uno de los grandes maestros del cine, recordado por algunos importantes directores del cine actual cincuenta años después del famoso libro de Truffaut.

Estos 12 largometrajes documentales, que han participado en algunos de los más importantes festivales internacionales de su especialidad, han sido los siguientes:

1.- *Une jeunesse allemande* (Jean-Gabriel Périot. Francia, 2015. 93 min.)

Un joven alemán narra desde el momento presente la historia de la aparición, la ideología izquierdista radical, las acciones terroristas, la convulsa sociedad alemana de los años 70 del pasado siglo y los caracteres individuales de los miembros más conocidos de la llamada *Rote Armee Fraktion* (Fracción del Ejército Rojo, conocida como RAF), las imágenes que suscitó a lo largo de su violenta existencia en los medios de comunicación de todo el mundo y la memoria de aquellos hechos en la Europa actual.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale, 2015)

2.- *The Forbidden Room* (Guy Maddin / Evan Johnson. Canadá, 2015. 128 min.)

Las historias, compuestas y presentadas al modo de un mosaico humano, de la tripulación de un submarino, un misterioso y temido grupo de bandidos del bosque, un famoso cirujano y un batallón de niños soldados. La observación que de todos ellos hacen posible estos dos brillantes cineastas nos lleva a la conclusión de que, aunque pueda parecer paradójico, han conseguido mucho más de lo que esperaban, pues no han dudado en seguir el camino que les han dictado sus ideas progresistas acerca del amor y de la vida.

Ha sido seleccionado en los festivales internacionales de cine de Sundance (EE.UU., 2015) y Berlín (Berlinale, 2015).

3.- *Sobytie (The Event)* (Sergei Loznitsa. Países Bajos-Bélgica. 2015. 74 min.)

Este gran realizador bielorruso nos permite revivir los trepidantes y dramáticos acontecimientos desatados por las intrigas entre las distintas facciones del recién extinto régimen soviético intramuros y extramuros del Kremlin. En medio de protestas ciudadanas a favor o en contra de unos u otros líderes de aquellos momentos decisivos, los tanques en la calle y el país a punto de estallar, surgen algunos interrogantes acerca del pasado, el presente y el futuro de Rusia.

Ha participado en los festivales internacionales de cine de Toronto (Canadá, 2015) y Venecia (2015).

4.- *Rastreador de estatuas* (Jerónimo Rodríguez. Chile, 2015. 71 min.)

Un hombre reconoce en una película el busto dedicado a un famoso neurólogo portugués. Este hecho casual pone en un inesperado y frenético funcionamiento los mecanismos de su memoria y su conciencia acerca de su propio pasado. Recuerdos y profundos pensamientos le llevan a viajar obsesivamente en busca de esa estatua, que representa un trozo de su vida personal en la que también afloran las imágenes de su padre, sus idas y venidas entre su país de origen y su país de adopción, el interior de su cerebro... y por supuesto, el fútbol.

Ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires (BAFICI, 2015).

5.- *Ingen Ko På Isen* (Eloy Domínguez Serén. Suecia-España, 2015. 63 min.)

El lenguaje y el paisaje como puertas hacia un futuro mejor. Un joven realizador gallego emigra a Suecia, donde lleva a cabo diversos trabajos eventuales o a tiempo parcial. El aprendizaje de la lengua y su fascinación por el paisaje sueco se convierten en el motor que le impulsa a plantar cara a sus difíciles condiciones de vida. Mientras se adentra en la historia, la cultura y los usos sociales de ese país, va forjando poco a poco su nueva identidad.

Ha participado en el festival internacional de cine documental Visions du Réel (Nyon, Suiza, 2015).

6.- *Meurtrière* (Philippe Grandrieux. Francia, 2015. 59 min.)

Con el estilo reconocible, visualmente impactante y muy experimental de este singular cineasta francés, *Meurtrière* representa el segundo movimiento de una trilogía dedicada a examinar los misteriosos mecanismos de la ansiedad humana, sus recovecos más íntimos y sus profundas zonas de sombra. Esta actuación de cuatro bailarinas ante la cámara es la continuación de *White Epilepsy*, la primera entrega de la serie. En palabras del propio Grandrieux, “se sitúa en el límite de lo que puede ser mostrado y lo que no”.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine Documental de Marsella (FID-Marseille, 2015).

7.- *Härte (Tough Love)* (Rosa von Praunheim. Alemania, 2015. 89 min.)

Un hombre que lo ha perdido todo, ex-campeón mundial de kárate, recrea su pasado turbulento: una infancia irreversiblemente marcada por los abusos sexuales, su carrera como proxeneta y una larga condena de cárcel como punto de llegada de su vida exagerada, siempre con un pie en el abismo. Tras recibir tratamiento psicológico, ha podido comenzar de nuevo con la única mujer capaz de soportarlo todo junto a él. Hoy dirige una escuela de kárate para niños.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale, 2015).

8.- *Exótica, erótica, etc.* (Evangelia Kranioti. Francia, 2015. 73 min.)

Los marineros que desde lugares lejanos arriban a puertos hasta entonces desconocidos para ellos se comportan a menudo como *terroristas*: lanzan allí sus *bombas* de amor y luego vuelven a embarcarse hacia el próximo puerto de su largo periplo. Se van y nunca regresan... sus *bombas* han estallado en el corazón de muchas mujeres que esperan inútilmente su retorno. Lo extraño es

que algunas de estas chicas permanecen enamoradas para siempre de quien un día lejano les pagó por su cariño.

Ha sido seleccionado en los festivales internacionales de Cine de Sundance (EE.UU., 2015) y Berlín (Berlinale, 2015).

9.- *Na Ri Xiawu (Afternoon)* (Tsai Ming-liang. Taiwan, 2015. 137 min.)

Este gran cineasta taiwanés, cuyos trabajos han logrado el reconocimiento unánime de la crítica internacional y numerosos galardones en los festivales más importantes del mundo, nos permite contemplar en su última obra, un pequeño prodigio de lucidez y hondura emocional, la conversación postrera, al borde del final inexorable, entre un hombre moribundo y el amor de su vida, palabras, miradas y gestos entre las ruinas, a la luz de un atardecer que se apaga poco a poco.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Venecia (2015).

10.- *Dead Slow Ahead* (Mauro Herce. España-Francia, 2015. 74 min.)

Un carguero atraviesa el océano. La hipnótica cadencia de sus engranajes nos revela el continuo movimiento de la poderosa maquinaria que lo mueve, que parece devorar literalmente a su esforzada tripulación. Son los últimos vestigios, los gestos finales, del viejo oficio de los marineros, que va desapareciendo paulatinamente incapaz de adaptarse a los vertiginosos ritmos del siglo XXI. O quizá se trata de una nave a la deriva, del último ejemplar de una especie en extinción con sus motores girando, imparables.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza, 2015), en cuya sección *Cineastas del Presente* ha obtenido el Premio Especial del Jurado.

11.- *No Home Movie* (Chantal Akerman. Bélgica-Francia, 2015. 115 min.)

La gran documentalista belga Chantal Akerman, recientemente fallecida, mantiene en su última obra el registro diario de su intimidad mediante la personal poética que desprende su mundo doméstico. Su centro de atención es su madre, una superviviente de Auschwitz, confinada en su apartamento de Bruselas poco antes de su muerte. Se trata de un emotivo retrato materno-filial lleno de amor, en el que se plantean también algunas cuestiones cruciales sobre el desarraigo del pueblo judío.

Ha sido seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza, 2015).

12.- *Hitchcock / Truffaut* (Kent Jones. Francia, 2015. 80 min.)

Cincuenta años después de la publicación del libro *El cine según Hitchcock*, seguramente una de las obras más citadas, comentadas y leídas de toda la historiografía cinematográfica, el realizador Kent Jones decide recordar las ya legendarias conversaciones entre el maestro británico y el maestro francés y para ello ha reunido sus diálogos filmados con prestigiosos cineastas internacionales sobre las claves y la influencia actual del director de *Psicosis*. Algunos de sus interlocutores en este homenaje son Martin Scorsese, Olivier Assayas, Kyoshi Kurosawa, Peter Bogdanovich y Paul Schrader.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia, 2015)

Lugar de Proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

6.- ZINERGENTZIAK 15. EMERGENCIAS Y URGENCIAS EN EL AUDIOVISUAL VASCO CONTEMPORÁNEO

Con la colaboración de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), la profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación **Vanesa Fernández** nos ha presentado, por segundo año consecutivo, cuatro programas cuyo objeto, compartido con ZINEBI a partir de una reflexión en común sobre los conceptos clave de *emergencia* y *urgencia*, ha sido construir y mantener en el futuro un espacio de creación audiovisual en el que los jóvenes realizadores emergentes del País Vasco puedan pensar y desarrollar su trabajo, obras concebidas en todos los casos con la

resuelta voluntad y la urgencia de impugnar y cambiar radicalmente las maneras de hacer, ver y hablar de cine.

El primero de estos programas ha sido la *performance* titulada *Zelako*, dirigida por **Iñaki Billelabeitia** y realizada en exclusiva para ZINEBI 57 por el grupo musical **Belako**. En ella la creación escénica y coreográfica se ha armonizado con una actuación musical en directo acompañada con diversas piezas audiovisuales propias elaboradas exclusivamente para esta representación, un bucle incesante en el que la música, lo *performativo* y las imágenes en movimiento (en las que también aparecen fragmentos significativos de películas de Ingmar Bergman, Jim Jarmush y Bela Tarr) afluyen y confluyen... o al revés. Todo ello ha tenido como resultado la construcción de un espacio heterogéneo compuesto de diferentes matices, tanto en lo musical como en lo fílmico: referencias al idioma, a la identidad, al viaje, a la búsqueda, al conflicto, al trabajo, a la ruina, etc.

El segundo programa lo ha constituido el estreno de una película colectiva producida por ZINEBI 57, cuyo objetivo, enunciado anteriormente, ha sido contribuir al desarrollo del trabajo de los jóvenes realizadores emergentes del País Vasco. Con el título de *Distantziak (Distancias)*, este largometraje, realizado en colaboración por **Maddi Barber**, **Cristina Ezquerro**, **Aitor Gametxo** y **Jesus Mª Palacios**, lo conforman cuatro viajes independientes entre el *yo*, el *nosotros* y lo *nuestro*, que solo adquieren pleno sentido en el diálogo de unas piezas con otras. Cuatro jóvenes cineastas que ponen en común sus maneras de hacer cine. Un cine absolutamente personal que pone en evidencia la creciente subjetivización y la profusión de la primera persona del singular en las prácticas documentales actuales, como una forma de resistencia o de antídoto frente al discurso social y político establecido, acto de impugnación en el que el hecho artístico audiovisual también debe cumplir su papel.

El tercer programa, expresivamente titulado *Gaur hemen 2015! (Hoy y aquí 2015!)*, ha estado formado por diversas piezas audiovisuales breves creadas recientemente por los realizadores de la película colectiva mencionada anteriormente, un acercamiento detallado a las preocupaciones temáticas y formales de cada uno de ellos, cuyo punto de encuentro es su reflexión en torno a los ya enunciados conceptos-clave de *emergencia* y *urgencia* en el audiovisual vasco contemporáneo. Hemos podido ver *Llórame un*

río (Cristina Ezquerro, 2013. 7 min.), *Las torres* (Maddi Barber, 2015. 14 min.), *Cuaderno de viaje* (Aitor Gametxo, 2015) y *Gorramendi* (Juan Gabriel Rodríguez / Manuel Palma / Jesús Mº Palacios, 2015).

Finalmente, el cuarto programa, titulado *Caminos de ida y vuelta: miradas cinematográficas sobre el exilio interior*, ha estado compuesto por seis piezas realizadas por otras tantas jóvenes realizadoras que comienzan a hacerse visibles en un mundo como el del audiovisual, todavía hoy marcado por el predominio masculino. Con una mirada a menudo introspectiva, estas cineastas (**Pilar Álvarez, Irati Cano, Marine de Contes, María Elorza, Xiana Gómez Díaz y Diana Toucedo**) han configurado un universo audiovisual formalmente muy libre, dispar y evocador.

Lugar de la performance y las proyecciones: Sala Bilborock y Sala BBK-Gran Vía.

7.- DAR LA PALABRA, TOMAR EL GESTO. TRAUMA. ENCUENTRO, MEMORIA Y SUPERACIÓN EN EL DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEO

Con este ciclo, compuesto por cinco sesiones, el joven crítico, escritor y profesor **Josetxo Cerdán** ha presentado en ZINEBI 57 su muy interesante reflexión acerca del cine en general- y el de género documental en particular- como instrumento para la mediación, el reconocimiento del otro, el aseguramiento de la memoria histórica, la reconciliación y la superación del trauma en casos- como el de la Euskadi actual tras casi cincuenta años de violencia terrorista- de conflictos políticos y sociales de larga duración. Partiendo de una frase del cineasta camboyano Rithy Pahn (“Ya no busco la verdad sino la palabra”), este ciclo ha tenido igualmente el propósito de búsqueda de la palabra. La palabra pero también el gesto y la *performatividad* como formas de aliviar el trauma. Todo ello a través de dos estrategias: por una parte, dar la palabra a los testigos sin victimizarlos; por otra, ofrecerles el andamiaje cinematográfico para que su presencia, su corporeidad, se adueñe de la pantalla. Se trata de la palabra que surge en el encuentro con el otro, un diálogo que si no llega a ser redentor, al menos puede servir para construir un camino de convivencia. Palabras que nos ayudan a entendernos y gestos que nos ayudan a construir para las nuevas generaciones la memoria de lo sucedido. En consecuencia, palabras y gestos que se sitúan en un lugar radicalmente alejado de la verdad absoluta

pero que pueden ser por eso mismo, como diría el poeta Gabriel Celaya, dos *armas cargadas de futuro*.

En este ciclo hemos podido ver los cinco largometrajes documentales siguientes: *Duch, le maître des forges de l'enfer* (Rithy Pahn. Camboya, 2011), que es el estremecedor testimonio de Kaing Guek Eav, conocido como *Duch*, secretario del centro de torturas S21 de Phnom Penh durante la dictadura de los Jemeres Rojos (1975-1979); *48* (**Susana de Sousa Días**. Portugal, 2009), cuyo objeto es mostrar, mediante fotografías tomadas durante la detención de presos políticos en la dictadura militar portuguesa (1926-1974), los mecanismos políticos, ideológicos, represivos e incluso psicológicos que lograron mantenerla en pie durante 48 años; *Los pies que faltan* (**Javier Codesal**. España, 2010) se sitúa en Colombia para escuchar a la gente- especialmente a los niños- que se ha visto afectada por estallidos de minas y otros explosivos, quienes con sus cuerpos mutilados construyen sus relatos personales como una forma de resistencia y de reivindicación de su propia identidad; *Storm Över Anderna (Storm in the Andes)* (Mikael Wiström. Suecia, 2015) narra el proceso de descubrimiento de la verdad dentro de su familia que lleva a cabo una joven peruana en relación con su abuela, a la que ella consideraba en su niñez una heroína de los pobres, cuando en realidad fue una de las fundadoras de la violenta guerrilla maoísta Sendero Luminoso; finalmente, *Invasión* (Abner Benaim. Panamá-Argentina, 2014) evoca la invasión de Panamá por el ejército norteamericano en 1989, lo que le sirve al realizador como un pretexto para explorar los recuerdos de la gente, las transformaciones de la memoria a lo largo del tiempo y los olvidos- voluntarios o no- que definen su identidad personal y colectiva en los tiempos actuales.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

8.- ESTÉTICAS DE LA INCERTIDUMBRE. EL CINE DE LESLIE THORNTON

Con la crítica y escritora cinematográfica **Elena Oroz** como comisaria, ZINEBI 57 ha presentado por primera vez en España la obra- breve pero de una gran intensidad teórica y conceptual- de esta incatalogable cineasta experimental norteamericana. De acuerdo con la prestigiosa ensayista cinematográfica Mary Ann Doane, los trabajos de Leslie Thornton (EE.UU.,1951) han contribuido a definir la naturaleza de la práctica vanguardista contemporánea. No en vano, el crítico Bill Krohn señaló en 1993, en

la influyente revista *Cahiers du cinéma*, que **Leslie Thornton** ya tiene un lugar asegurado en la historia del cine por el mero hecho de ser la autora de *Peggy and Fred in Hell* (EE.UU., 1985-2013). Toda su obra se caracteriza por la interrogación crítica y teórica de la imagen y el sonido y por su voluntad de enlazar su práctica artística con las principales preocupaciones teóricas contemporáneas: el feminismo, los estudios postcoloniales, la semiótica y el análisis cultural. Su trayectoria revela una preocupación creciente por los mecanismos de la narración, la forma y el sonido, expandiendo con frecuencia los límites del lenguaje fílmico en contra o más allá de sí mismo y de sus convenciones. Algunos rasgos de su *estilo* y de su forma de afrontar las condiciones de producción de sus películas son, tal y como han sido resumidos por la mencionada Doane, el trabajo con material de archivo y la conciencia de su historicidad, el *pathos* del lenguaje y sus limitaciones, la legibilidad de la imagen, el uso de la anécdota como recurso narrativo o la fragilidad de la biografía y la autobiografía. Por otra parte, en su filmografía encontramos un claro rechazo de la idea de objeto de arte estático o versión definitiva de un film, como lo muestran sus proyectos *work in progress* *Peggy and Fred in Hell*, citado anteriormente, y *The Great Invisible* (EE.UU., 2002-2015).

En 1996, Leslie Thornton recibió el mayor premio en el campo del cine independiente, el *Maya Deren Award for Independent Film and Video Artists*, un reconocimiento del que han sido objeto anteriormente cineastas de la talla de Kenneth Anger, Stan Brakhage e Yvonne Rainer.

Además de los dos largometrajes señalados, hemos podido ver algunas de sus piezas cortas más significativas, tales como *X-Tracts* (1975), *Jennifer, Where Are You?* (1981), *Another Worldy* (1999), *Sahara/Mojave* (2006) y el muy reciente *They Were Just People (An Excerpt)* (2015).

Lugar de las proyecciones: Cines Golem-Azkuna Zentroa

9.- NOSOTRAS, USTEDES, ELLAS. DOCUMENTALISTAS LATINOAMERICANAS

La periodista, productora audiovisual y gestora cultural **Marta García** e **Histeria Kolektiboa**, que desarrollan su actividad multicultural en el área del barrio bilbaíno de San Francisco, han presentado en ZINEBI 57 un ciclo dedicado a aumentar la visibilidad

del trabajo de cuatro emergentes documentalistas latinoamericanas premiadas en prestigiosos festivales internacionales. Su propósito ha sido acercarnos algunas realidades características de ese subcontinente, narradas desde la mirada de ellas, realizadoras de diversas generaciones que encuentran en el cine su lenguaje, su forma de expresión y de representación. Cuatro películas que nos han invitado a participar, siempre desde la sensibilidad, en mundos íntimos ajenos pero a la vez universales. Se ha tratado de reflexiones cuyo hilo conductor han sido las relaciones humanas y sus entornos, relatos personales, cotidianos y actuales que tienen lugar en cuatro países latinoamericanos.

Así, la uruguaya Alicia Cano, en su largometraje *El Bella Vista* (Uruguay-Alemania, 2012), ha construido su relato en torno a la transformación de un edificio en la ciudad rural de Durazno: la casa que albergó la sede del mítico club de fútbol local se transforma en un club de transexuales y a pesar del éxito, o precisamente a causa de él, comienzan a florecer los atávicos prejuicios y la homofobia de los vecinos; en *El tiempo nublado* (Paraguay-Suiza, 2014), película elegida por Paraguay como su representante por primera vez en los Oscar, Arami Ullón nos ha regalado un trozo de sí misma con su relato sobre el profundo vínculo afectivo que mantiene con su madre, que está enferma de *alzheimer*. La directora nos ha hablado sobre la responsabilidad familiar y el desarraigo de una migrante; en *Lunas Cautivas* (Argentina, 2012) Marcia Paradiso nos ha propuesto una mirada al microcosmos intramuros de un grupo de mujeres poetas privadas de libertad, un discurso humano y transformador que convierte en poético el espacio carcelario al tiempo que cuestiona el sentido del sistema penitenciario; finalmente, Petra Costa ha abordado en *Elena* (Brasil 2012) una historia autobiográfica desde un punto de vista poético inspirado en la tragedia y basado en la memoria, la ausencia y lo irreversible de las pérdidas, un hermoso relato a caballo entre el documental y el diario personal.

Lugar de proyección: #Karpintería (c/ Cortes, nº 29-31, 4ºF. Pabellón industrial).

10.- BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

Tal como viene siendo habitual en ediciones anteriores, ZINEBI 57 ha prestado especial atención a las producciones vascas más recientes, una muestra anual de las inquietudes temáticas y formales de nuestros realizadores en relación con algunas claves

de nuestro entorno histórico y cultural. Este año se han presentado 9 trabajos, todos ellos documentales:

-*Vinyland* (Marcos García / Mikel Insausti. Euskadi, 2015. Doc-Fic. 90 min.)

ZINEBI 57 ha ofrecido como primicia absoluta el estreno de este interesante largometraje, producido por Bloody Mary Records y M&M Films y dirigido por **Marcos García** y el veterano crítico cinematográfico **Mikel Insausti**. Entre el documental y la ficción, se trata de un ensayo sobre el mundo de los discos y la música en directo a partir de la entrevista en un programa de radio de rock con JL, un peculiar coleccionista de *singles*. Descubrimos su mundo, sus visitas a tiendas de discos, ferias, conciertos, etc. Sherlock, el último villano *mod*, intentará averiguar el origen de esta misteriosa colección de discos.

La banda sonora está integrada por 30 canciones compuestas e interpretadas por un numeroso grupo de bandas y músicos internacionales, una de los cuales, la cantante norteamericana de *soul* **Nikki Hill**, ofreció un concierto en directo en el Kafe Antzokia.

-*Sabino Aranaren begiak* (Joseba Gorordo. Euskadi, 2015. Doc. 60 min.)

Producido por FILM SERVICES (**Paúl Pérez del Palomar**) y dirigido por **Joseba Gorordo**, este documental es una evocación de algunos aspectos significativos de la vida de Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco y del histórico Partido Nacionalista Vasco (PNV). Esta semblanza biográfica se elabora cinematográficamente mediante la reconstrucción de la operación clandestina que el 29 de abril de 1937, apenas tres días después del bombardeo de Gernika, dirigió Juan de Ajuriaguerra, uno de los principales dirigentes del partido, para desenterrar e inhumar en un lugar diferente los restos del fundador a fin de salvaguardarlos de una posible profanación por las tropas franquistas y poder preservar su memoria.

Para ello, este documental recorre algunos de los lugares más importantes de la biografía de Sabino Arana, desde sus iniciáticas estancias en Orduña y Barcelona hasta su vida en el Bilbao industrial en medio de las primeras luchas obreras y sus idas y venidas a la comarca rural de Urdaibai.

-Hurrengo geltokia (Iban Zunzunegi. Euskadi, 2015. 99 min.)

Producido por **Jon Díaz** y dirigido por **Iban Zunzunegi**, este largometraje es una suerte de film-encuesta que se centra en la memoria que guardan distintos habitantes de la población guipuzcoana de Legorreta acerca de la guerra civil y de la represión política que se desató a continuación en toda la comarca. Los testimonios ante la cámara responden a las preguntas del realizador y sus guionistas sobre algo que hasta no hace mucho tiempo permanecía oculto, imposible de expresar.

Frente al miedo y al silencio mantenido durante tantos años, las respuestas de los vecinos de Legorreta recogen de viva voz la memoria y los terribles efectos de la dictadura sobre el pueblo y sus habitantes, una construcción colectiva de la memoria que tiene algo de liberador y también de apuesta por el futuro.

-Euskara munduan-Besteen ahotan (Iñigo Asensio. Euskadi, 2015. Doc. 72 min.)

Producido por KORIMA FILMS, TRAOLA-SORMENA & MEDIA y EUSKAL TELEBISTA (ETB), y dirigido por **Iñigo Asensio**, este documental es la segunda entrega de una serie para la televisión pública vasca cuyo primer capítulo se dedicó a observar cómo el uso del euskera ha logrado ampliar las fronteras de nuestro territorio histórico, pues allí donde hay un altavoz de nuestro idioma existe también, de algún modo, Euskal Herria.

Este segundo capítulo tiene como objetivo examinar distintos casos de extranjeros euskaldunes y observar cómo han logrado mantener firmes sus vínculos con el idioma que han querido adoptar como suyo: así entre los pastores de origen vasco de Boise (Idaho, EE.UU.) como entre los niños saharauis que siguen disfrutando con algunos de sus juegos en euskera; también el caso del colombiano José Miguel, que estudia ahora mismo para obtener el título EGA y se dispone a cruzar el Atlántico para conseguirlo... ¿Qué es lo que impulsa a un extranjero a estudiar euskera en lugares tan lejanos?

-Gure sor lekuaren bila (Josu Martínez. Euskadi, 2015. Doc. 75 min.)

Producido por **Ane Antoñanzas, Koro Etxeberria** y **Mireia Gabilondo**, con guión y dirección de **Josu Martínez**, este documental se sitúa en la localidad vasco-francesa de Hasparren en 1956, momento en el que, en medio de una gran expectación, tiene lugar el estreno en el cine local de un documental, rodado en euskera, sobre el País Vasco. Tras este acontecimiento inaugural, la película se proyecta sucesivamente en diversas poblaciones de la región y llega incluso a contemplarse en algunas grandes ciudades como París y otras tan alejadas y culturalmente distantes como Dakar (Senegal) y San Francisco (California, EE.UU.).

Sin embargo, por razones desconocidas y algo misteriosas, la pista de este singular e importante documento cinematográfico se desvanece sin dejar rastro y la pieza cae en un largo y profundo olvido. Sesenta años después, el joven realizador Josu Martínez emprende su busca.

-Inadaptados (Kikol Grau. Cataluña, 2015. Doc. 41 min.) / Si yo fuera tú, me gustaría los Cicatriz (Jorge Tur. España, 2010. Doc. 22 min.)

Producidas y dirigidas respectivamente por Made in Hell y **Kikol Grau** y **Jorge Tur** en colaboración con Krea Expresión Contemporánea, estas dos piezas documentales se han presentado en la misma sesión porque a su modo componen un díptico en torno a algunas de las circunstancias que marcaron la aparición y la desaparición de dos grupos muy representativos de los años 80 en el País Vasco: *Eskorbuto* y *Cicatriz en la Matriz*.

En la primera de ellas, Kikol Grau nos ofrece el testimonio de Dieguillo, antiguo bajista del grupo *Eskorbuto* en la época final de la banda. Único superviviente de este mítico grupo del *punk* vasco y actual bajista de la banda *Antisocial*, Dieguillo nos cuenta la extraña y autodestructiva historia de *Eskorbuto* y nos arrastra a una dolorosa peripecia de adicciones, centros de recuperación, lucha, muerte y supervivencia; en la segunda, Jorge Tur toma como hilo narrativo una entrevista radiofónica realizada en 1994 por una radio libre de Vitoria-Gasteiz a Nacho Etxebarrieta, líder y vocalista de *Cicatriz en la matriz*, que explica los orígenes del grupo y repasa su discografía mientras imágenes de la época, sobre todo de los conciertos de la banda, nos transportan a aquellos años.

-Sonata para Andrés Isasi (Borja Ramos. Euskadi, 2015 . Doc. 35 min.)

Producido por **Karsten Dobers** y dirigido por **Borja Ramos**, este documental es una conmemoración de la figura del ilustre músico bilbaíno Andrés Isasi (1890-1940) al cumplirse en 2015 el 125º aniversario de su nacimiento y el 75º de su muerte. Isasi se formó como compositor en el Berlín de principios del siglo XX. Fascinado por la cultura alemana de ese momento, logró sorprender con su música a los públicos europeos más exigentes hasta que la Primera Guerra Mundial truncó su prometedora carrera internacional, que la postguerra española terminó por clausurar tras su prematura muerte.

Este documental nos permite revivir la obra de una personalidad hermética y fascinante: gran dibujante, originalísimo poeta en las letras de sus *lieder* y compositor de sinfonías, piezas corales y de cámara, obras estas últimas a las que se presta una especial atención mediante la recuperación y grabación de todos sus cuartetos de cuerda por el profesor Karsten Dobers, instrumentista de viola y miembro fundador del Isasi Quartet.

-Las pelotaris (Daniel Burgui / Andrés Salaberri. Euskadi, 2015 . Doc. 27 min.)

Producido y dirigido por **Daniel Burgui** y **Andrés Salaberri**, este documental parte de la celebración en 2014 en la ciudad mexicana de Zinacantepec del Campeonato Mundial de Pelota Vasca para profundizar en el poco conocido mundo de las *pelotaris*, mujeres no profesionales que viven entregadas a su pasión por este deporte pero que, sin embargo, no pueden ganarse la vida en el frontón, como sí lo hacen los hombres. Paradójicamente, hasta 2014 el mejor deportista de la pelota vasca era una mujer.

A partir de esta realidad de discriminación, *Las pelotaris* narra la historia de la navarra Maite Ruiz de Larramendi, que en el anterior campeonato mundial, celebrado en Pau (Francia) en 2010, fue nombrada la mejor *pelotari* del torneo, tanto en la categoría masculina como en la femenina, entre los 500 deportistas participantes. A sus 41 años, esta mujer ha ganado todos los premios posibles en esta disciplina deportiva, incluidos sus dos campeonatos mundiales, pero sus ingresos siguen proviniendo en exclusiva de su trabajo en un hospital.

Lugares de proyección y del concierto: Sala Cúpula del Teatro Arteria-Campos Elíseos / Sala BBK-Gran Vía / Auditorio del Museo Guggenheim / Kafe Antzokia.

11.- PROYECCIONES ESPECIALES

-Una recuperación histórica

Gracias a la cordial colaboración un año más de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filamategia, ZINEBI 57 ha recuperado el documental *Bilbao en el segundo aniversario de su liberación*, más conocido por el título atribuido de *Franco en Bilbao*, que se ha proyectado en la Gala de Clausura del festival. Fue producido por la Jefatura de Propaganda de Vizcaya y realizado poco después de acabar la Guerra Civil con la colaboración del Departamento Nacional de Cinematografía. Pese a que existen pocos datos sobre esta producción, se cree que fue dirigida por Miguel Mezquíriz (1904-1998), responsable además de la fotografía de la película. Originario de Tafalla, Mezquíriz trabajó en Bilbao desde 1926 como corresponsal de diversos noticiarios extranjeros y en 1935 realizó los suyos propios, los conocidos como *Reportajes Mezquíriz de última hora*, un total de 28 noticiarios de actualidad sobre temas locales que fueron proyectadas con cierta regularidad en el Teatro Trueba de Bilbao. El estallido de la guerra sorprendió al realizador en la capital vizcaína y tras su conquista por los sublevados, rápidamente se integró en el incipiente aparato franquista de producción cinematográfica.

Bilbao en el segundo aniversario de su liberación es un filme abiertamente propagandístico. Tras una introducción en la que se narra el proceso de ocupación de Vizcaya por las tropas franquistas hasta su entrada en Bilbao, la mayor parte del documental se centra en la celebración de los actos del segundo aniversario de su *Liberación*, el 19 de junio de 1939, y en la asistencia de Franco a varios de ellos: competición de motos en Bilbao y de traineras bajo el Puente Colgante, recepción de Franco en la basílica de Begoña y su presencia en el desfile militar, un festival de danzas vascas en el campo de San Mamés y una visita del *Caudillo* a Altos Hornos de Vizcaya, donde pronunció un enaltecido discurso ante los obreros de la gran industria siderometalúrgica de la ría.

Se trata de un documental de gran interés por su profusión de imágenes del Bilbao de la época y por constituir una fuente muy

valiosa para conocer los símbolos y los tópicos del lenguaje político del franquismo en la inmediata postguerra. Intenta transmitir una imagen de aparente *normalidad* a fin de hacer olvidar el apoyo mayoritario de Bizkaia a la legalidad republicana: “no todos en Vizcaya fueron traidores”, se afirma en determinado momento. La lucha simbólica y retórica contra las izquierdas y el nacionalismo vasco- derrotados en la guerra- está muy presente en el documental, en el que se acusa a estos sectores políticos de haber engañado al pueblo. De este modo, las nuevas autoridades franquistas procuran presentarse como las auténticas garantes de los intereses de los obreros y de las costumbres y tradiciones vascas, esto último influenciado en buena parte por la implicación del propio Mezquíriz en el documental, frente a otras producciones franquistas de la misma época realizadas por las instituciones centrales de propaganda del nuevo Estado.

-El cine de Sarah Vanagt

Respondiendo a la invitación de Zinebi 57, la oficina de arte y conocimiento **Bulegoa z/b** ha propuesto al festival una sesión especial sobre *Cine y verdad histórica* con la cineasta belga **Sarah Vanagt** (1976) y un seminario en el que hemos podido profundizar en su modo de hacer y entender el cine. El programa de esta sesión ha estado compuesto por ocho cortometrajes que muestran el recorrido de esta cineasta poco conocida entre nosotros a lo largo de doce años (2003-2015). Hemos visto cómo lo que al principio parece un interés por documentar historias no oficiales es en realidad un afán por detectar de qué modo el medio del cine construye una realidad que no es transmisible por otros medios.

Desde su primera película, *Little Figures* (2003), realizada un año después de terminar sus estudios en la escuela de cine, Vanagt se propone revelar las controversias que se esconden tras la búsqueda de una verdad histórica cuando ésta es tratada con el documental cinematográfico como medio. Bajo la forma aparente de cine documental, las voces infantiles tienen un papel importante en sus películas. Vemos cómo estas juegan a interpelar a la Historia, devolviendo a los adultos una imagen aún más cruda y certera que la que se aprende en los libros o en los medios de comunicación.

La selección que hemos propuesto comienza con una serie de películas cuyo trasfondo es la relación entre Bélgica y sus ex-colonias africanas. Durante varios años, Vanagt viajó a Ruanda y a la República Democrática del Congo para registrar la percepción

por la infancia de los distintos momentos históricos que acontecieron en su país. *History Lesson* (2005), *Money Exchange* (2005) o *First Elections* (2006) combinan distintos aspectos de la vida de los niños nacidos tras las guerras: qué aprenden en la escuela, cómo se relacionan con el comercio, cómo construyen una ciudad en miniatura. Al mismo tiempo, estas películas dialogan con otras realizadas en Bélgica, en las que vemos nuevas voces infantiles que dialogan acerca de lo que han aprendido respecto a África. En *Baby Elephant* (2006), un niño reta a un elefante disecado preguntándole por su origen africano. El cuerpo del niño, mucho más pequeño, resulta a la vez temeroso y amenazante. El encuadre, localizado en los sótanos desordenados de un gran museo, delata sin embargo la fragilidad de lo que acontece.

Entre éstas y sus películas siguientes se percibe un giro: la cuestión de la infancia y el colonialismo queda de lado y Sarah Vanagt decide centrarse en el modo en que el cine como lenguaje es capaz de proponer una nueva mirada sobre la realidad. Las tres últimas películas de nuestra selección son prácticamente mudas. En *The Corridor* (2010), la experiencia de seguir a un burro que visita residencias de ancianos en busca de reacciones animadas da paso a un *tableau vivant*, una imagen táctil que cubre poco a poco la pantalla como si la imagen ya fuera por sí misma capaz de decir lo que sucede. En *The Wave* (2012), somos testigos de las modificaciones realizadas durante la exhumación de los cuerpos de nueve víctimas de la Guerra Civil española (1936-1939). Realizada con una técnica de captación de imágenes fijas, la película aborda la cuestión del paso del tiempo y del desvelamiento de la vida de los huesos bajo la tierra; y es a su vez un intento de poner a prueba la capacidad del cine de desvelar su materialidad icónica. La última película que presentamos, *In Waking Hours* (2015), carece por completo de diálogos y, al modo del cine mudo de comienzos del siglo XX, interpela al espectador a través de textos insertados. En ella, Vanagt reproduce de manera literal los experimentos narrados por el físico holandés Vopiscus Fortunatus Plempius en su *Tratado de Oftalmografía*, publicado en 1632.

Al día siguiente de esta sesión especial, Bulegoa z/b llevó a cabo un seminario con Sarah Vanagt para profundizar sobre su actual interés en el cine como lenguaje, forma y medio: ¿qué es lo que solo el cine puede hacer? Hemos contado para ello con la participación de **Katrien Vanagt**, historiadora especializada en los escritos de V. F. Plempius, que además ha dirigido con Sarah

Vanagt la película *In Waking Hours* (2015). Con ellas hemos hablado sobre la relación entre las teorías de la visión, el cine y la verdad.

-Bilbao/Bizkaia-Exterior-Día

Con la colaboración de la Bilbao-Bizkaia Film Commission, BEAZ y Bilbao Ekintza, ZINEBI ha producido y ha estrenado en su 57ª edición este largometraje cuyo objeto ha sido doble: por un lado, potenciar las posibilidades de los espacios exteriores de Bilbao como escenarios de todo tipo de producciones cinematográficas y audiovisuales; y por otro, de acuerdo con la principal seña de identidad del festival, fomentar el cortometraje como un modo propio de expresión del lenguaje cinematográfico. Concebida al modo clásico de las películas de *sketches*, esta singular producción ha reunido siete ficciones de temáticas y rasgos formales- entre el cine musical, el de época y el drama y la comedia actuales- muy diferentes entre sí, cuyo denominador común ha sido la voluntad de retratar las transformaciones de la Villa y del territorio vizcaíno en los últimos 30 años. Para realizar los distintos segmentos, ZINEBI ha contado con la aportación desinteresada y entusiasta de tres generaciones de cineastas bilbaínos que se han brindado a mostrar sus visiones actuales sobre nuestros entornos urbanos y naturales. Los siete episodios y sus realizadores son los siguientes:

-Zonbi Eguna, de Pedro Olea

Don Diego López de Haro, Sabino Arana, Juan Crisóstomo de Arriaga, Miguel de Unamuno, La Pasionaria y otros ilustres bilbaínos deciden volver a la vida en el cementerio de Begoña para celebrar cantando y bailando el día más especial del año: el *Zonbi Eguna*.

-Parpadeos, de Imanol Uribe

Un escape nuclear ha provocado la evacuación de toda la población de Bilbao. Dos operarios enfundados en trajes anti-radiación buscan supervivientes por las calles. Basado en acontecimientos que podrían haber sucedido.

-El amigo imaginario, de Javier Rebollo

A Martín no le van bien las cosas con Bego. Sospecha que su mujer ya no está enamorada de él y cree muy probable que tenga una aventura. Ese es el tema de conversación más habitual con su amigo imaginario: Philippe.

-*Misterio en el Parque de Doña Casilda*, de Enrique Urbizu

Parque de Doña Casilda. El cuerpo de una bella mujer aparece destripado, flotando en las aguas del estanque una fría mañana de 1928. El asesino, una misteriosa figura encapada, guarda la hoja de un afilado bastón-estilete y huye del lugar. Un veterano inspector y su ayudante investigan el caso que ha perturbado la calma de la ciudad.

-*Amatxu maitea*, de Luis Marías

Jon trata de convencer a su amigo Felipe para que le preste a su hijo recién nacido durante unas horas para usarlo como cebo con las mujeres. Su teoría es que al ver a un hombre solo con un bebé, éstas caerán fácilmente en sus redes. Lo que Jon no sabe es que la presa en la que se ha fijado no es como el resto y que el tiro le va a salir por la culata.

-*Los ocho pecados capitales*, de Sra. Polariska (Alaitz Arezana y María Ibarretxe)

La Muerte visita a una mujer con la intención de reclamarla y le pregunta si ha cometido alguno de los ocho pecados capitales. La mujer, dubitativa, le contesta que no sabe si los ha cometido o no, por lo que la Muerte le propone visitar esos ocho *vicios* para comprobar la veracidad de sus palabras y tal vez darle una nueva oportunidad de disfrutarlos.

-*Caminan*, de Mikel Rueda

Ambientado en el paraje semiabandonado de Zorrozaurre, *Caminan* nos muestra lo que ocurre cuando dos personas que buscan lo mismo ... se encuentran.

-*Jørgen Leth y la pelota vasca*

Nacido en Århus, Dinamarca, en 1937, **Jørgen Leth** es uno de los realizadores más inclasificables del cine contemporáneo. En primer lugar, porque pese a las más de cuarenta películas que

componen su apasionante filmografía, él nunca se ha considerado un cineasta a tiempo completo: cursó antropología en su ciudad natal y Copenhague, lo que le llevó al estudio en profundidad de la obra del gran antropólogo polaco Bronislaw Malinowski, que ha ejercido una profunda influencia en toda su obra cinematográfica. Guiado por este temprano interés, en la década de los 60 viajó durante largos periodos a África, India, el sur de Asia y Suramérica. Como escritor ha publicado diez poemarios y ocho ensayos sobre las diversas materias que han sido el objeto de su quehacer intelectual. Ha trabajado asimismo como crítico musical (particularmente de jazz), teatro y cine en diversas publicaciones generalistas y especializadas de su país y ha sido además un célebre comentarista deportivo (con el ciclismo como uno de sus temas preferidos) en la radio y la televisión danesas.

Realizó su primera película (*Stopforbud*) en 1963. En 1967 su cortometraje *The Perfect Human*, una visión de la condición humana teñida de ironía, surrealismo y un gran calado filosófico, llamó poderosamente la atención de la crítica internacional. Sus documentales sobre el deporte han conferido a la actividad física en sus distintas disciplinas y modalidades competitivas una dimensión a caballo entre la épica y el mito, así en *Stars and Watercarriers* (1973) como sobre todo en *A Sunday in Hell* (1977). En 2003 fue el protagonista de *The Five Obstructions*, dirigida junto a su amigo Lars von Trier, que tuvo una gran repercusión internacional. Entre los premios que ha recibido destacan el Oberhausen Hauptpreis (1971), el Danish Academy Special Prize (1983) y el Grand Prix for Best Feature en el Odense International Film Festival (2004).

Jørgen Leth vio por primera vez un partido de pelota vasca a finales de los años 60 y en 1983 rodó *Pelota*, su famoso documental sobre el mundo de los frontones y los *pelotaris*, para él cargado de fascinantes referencias antropológicas y culturales. En 2000, la antropóloga vasca **Olatz González Abrisketa**, inmersa en una investigación sobre el mismo asunto, encontró un comentario sobre la película del realizador danés en una hemeroteca. Ambos forjaron una amistad que se mantiene hasta hoy y que les ha permitido, treinta años después de la primera *Pelota* de Leth, volver a abordar una nueva visión, en forma de segunda parte, sobre este juego de reminiscencias ancestrales.

Producido por la productora bilbaína Basque Films, ZINEBI 57 ha tenido el honor de presentar el estreno absoluto del documental

Pelota II, dirigido por Jørgen Leth y Olatz González Abrisketa, una nueva visión de la pelota vasca guiada por una premisa clara por parte de ambos: se trata de someter las tesis de la antropóloga al universo cinematográfico del realizador, de forma que el cine de Leth pueda alcanzar la radicalidad del detalle etnográfico. Como nos ha recordado ella, “la pelota es un ser vivo. Cada una es diferente de las otras y hay que escucharlas con mucha atención para reconocerlas en su individualidad”.

Lugar de las proyecciones: Teatro Arriaga / Sala BBK-Gran Vía / Teatro Campos Elíseos / Auditorio Museo Guggenheim.

12.- EL JURADO INTERNACIONAL

El Jurado Internacional de ZINEBI 57 ha estado compuesto este año por los profesionales y expertos siguientes:

-José Mª Lara (España)

Nacido en Madrid en 1948, José Mª Lara es Ingeniero de Fotografía por la Escuela Estatal de Colonia (Alemania) y se dedica profesionalmente a la producción cinematográfica desde 1985. A finales de 1987 produjo el primero de sus más de 40 cortometrajes. Ha producido además 22 largometrajes de ficción y 8 largometrajes documentales. Ha trabajado también en producciones ajenas como director de producción, jefe de producción, ayudante de dirección y director de fotografía. Actualmente es director del Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud (FICI) y presidente de la Asociación Tambor de Hojalata.

Entre sus largometrajes de ficción destacan *Justino, el asesino de la tercera edad* (La Cuadrilla, 1994), *A ciegas* (Daniel Calparsoro, 1997), *Aupa Etxebeste* (Asier Altuna y Telmo Esnal, 2005), *La influencia* (Pedro Aguilera, 2007) y *Los chicos del puerto* (Alberto Morais, 2013). También ha producido los largometrajes documentales *El cielo gira* (Mercedes Álvarez, 2005), *Mi carrera en la Iglesia* (Catherine Ulmer, 2006) y *Un lugar en el cine* (Alberto Morais, 2007). Como director o jefe de producción ha trabajado, entre otras, en *Intacto* (Juan Carlos Fresnadillo, 2001) y la reciente *Todo mujer* (Rafael Gordon, 2014).

-Florence Mialhe (Francia)

Diplomada en 1980 en la especialidad de Grabado por la Escuela Superior de Artes Decorativas de Francia (ENSAD). Tras realizar una serie de serigrafías acompañadas de un texto de

Robert Lapoujade, dirigió *Hammam*, su primera película, una animación de 8 minutos para cuyos dibujos utilizó la técnica del pastel. Fue el comienzo de una trayectoria que continuó en 1995 con *Schéhérazade* e *Histoire d'un prince devenu borgne et mendiant*, dos cortometrajes de 16 minutos basados en *Las mil y una noches*; en 2000 realizó *Au premier dimanche d'août* (11 min.), en 2003 *Les oiseaux blancs, les oiseaux noirs* (4 min.), basado en un cuento africano, en 2006 *Conte de quartier* y en 2008 *Matières à rêver*. Acaba de terminar junto a otras dos realizadoras una serie de cortometrajes y un mediometraje, *Méandres*, todos ellos inspirados en *Las metamorfosis* de Ovidio.

Sus cortometrajes han sido seleccionados y premiados en festivales internacionales de todo el mundo y emitidos en las principales cadenas de la televisión francesa. *Au premier dimanche d'août* ha obtenido el Premio César al Mejor Cortometraje en 2002 y *Conte de quartier* ha logrado una Mención Especial del Jurado en el Festival de Cannes. Asimismo, ha obtenido recientemente el premio Cristal de Honor por el conjunto de su obra en el Festival de Annecy.

-María José Santacreu (Uruguay)

Nacida en Montevideo en 1967, Mª José Santacreu es directora de la Cinemateca Uruguaya y del Festival Internacional de Cine de Uruguay. Es también directora de las páginas de cultura del semanario *Brecha* de Montevideo. Forma parte del equipo de programación de la citada Cinemateca nacional y es asimismo programadora en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este (Uruguay) y del Festival de Cine a Pedal (Montevideo).

Como periodista cultural, ha escrito y editado desde 1986 ensayos, artículos y otras colaboraciones sobre literatura, cine e historieta gráfica para medios de comunicación y publicaciones nacionales y extranjeras, entre ellos la revista *Postdata*, *El País Cultural*, el citado semanario *Brecha*, *La Diaria* y la revista *Nómada* de la Universidad de San Martín de Buenos Aires. También ha colaborado en la edición del libro colectivo *Mujeres uruguayas II*. Ha impartido charlas y conferencias y participado en encuentros sobre cine, literatura y gestión cultural en Montevideo y Buenos Aires y asimismo ha sido miembro del jurado en diversos festivales de cine y certámenes de relato gráfico.

-Kepa Sojo (Euskadi)

Nacido en Llodio (Álava) en 1968, Kepa Sojo es director y guionista de cine y profesor de Historia del Cine en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Doctor en Historia del Arte con una tesis sobre *Bienvenido, Mister Marshall* (José Luis G. Berlanga, 1952). Ha dirigido el largometraje *El síndrome de Svensson* (2006) y cinco cortometrajes, entre ellos *Looking for Chencho* (2002), *Cuando puedas* (2003) y *Loco con ballesta* (2013), con los que ha obtenido unos 70 premios nacionales e internacionales, como una candidatura al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción de 2015 y el Premio del Público y el Premio al Mejor Guión Vasco, otorgado por la Asociación de Guionistas de Euskal Herria en ZINEBI 55, por *Loco con ballesta*.

Es también autor de múltiples libros y artículos cinematográficos, entre los que destaca *Americanos, os recibimos con alegría. Una aproximación a Bienvenido Mister Marshall* (2009).

-Susana de Sousa Dias (Portugal)

Nacida en Lisboa en 1952, Susana de Sousa Dias es cineasta y profesora universitaria. Es doctora en Bellas Artes, en la especialidad de Video, especialista en Estética y Filosofía del Arte y licenciada en Cine por la Escuela Nacional de Teatro y Cine de su país. Estudió música en el Conservatorio Nacional y ha impartido clases magistrales, seminarios y conferencias en importantes instituciones académicas y culturales internacionales.

Entre sus trabajos cinematográficos destacan *Naturaleza Morta-Visages d'une dictature* (2005), *48* (2010), *Naturaleza Morta-Stilleben* (2010) y *Luz oscura* (2015). Sus obras han participado en prestigiosos festivales, tales como Visions du Réel (Nyon, Suiza), FIB-Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), FF-Torino (Italia), RID-Montréal (Canadá), DOK-Leipzig (Alemania) y el Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (Argentina). En 2010 por su película *48* recibió, entre otros, el Grand Prix du Cinéma du Réel y el premio FIPRESCI de la Crítica Internacional.

13.- HOMENAJE A LOS MIKELDIS DE HONOR

En las galas de inauguración y clausura de la 57ª edición de ZINEBI, dos grandes nombres del cine internacional y los familiares de un actor bilbaíno recientemente fallecido, muy popular entre nosotros por sus memorables interpretaciones teatrales, cinematográficas y televisivas, han recogido en el Teatro Arriaga

los Mikeldis de Honor del festival como reconocimiento a la relevante dimensión artística de su trabajo y a su fructífera trayectoria profesional.

En la inauguración recibió el galardón el gran director de fotografía bilbaíno **Juan Ruiz Anchía**, al que el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha querido rendir el homenaje de todos los bilbaínos como reconocimiento a la relevante dimensión internacional de su extensa trayectoria cinematográfica y a la originalidad artística y la libertad creativa de su contribución, a través de la fotografía, a la puesta en escena de algunas de las grandes películas del cine contemporáneo, obras de gran empeño estético en las que las luces y las sombras creadas por él forman parte del imaginario personal y colectivo de millones de aficionados al cine de todo el mundo. El galardón le fue entregado el pasado viernes 13 de noviembre en el transcurso de la Gala de Inauguración de ZINEBI 57, que tuvo lugar en el Teatro Arriaga a las 20.00 h.

Nacido en Bilbao en 1949, Juan Ruiz Anchía fue alumno de la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid (EOC), en la que coincidió con otros dos cineastas vascos, Javier Aguirresarobe e Imanol Uribe. Graduado por la EOC en 1972, había debutado en el cine un año antes con el cortometraje *Noche oscura del alma* (Joaquín Hidalgo, 1971), en el que trabajó también como director de fotografía. Tras rodar varios cortometrajes más y su primer largometraje, el documental *La historia y la vida extraterrestre* (Juan G. Atienza / Álvaro Saavedra, 1975), una beca de la Fundación March le permitió viajar ese mismo año a EE.UU, donde rodó su primera (y única) película como director, el cortometraje documental *Black Modern Art*. Regresó a España al año siguiente para rodar *El desencanto* (Jaime Chávarri, 1976), tras lo cual volvió a EE.UU para ingresar en el American Film Institute (AFI) de Hollywood, donde se graduó en 1981 con un Master en Artes Visuales y obtuvo el título de Director de Fotografía. Su película de fin de carrera, titulada *Miss Lonelyhearts*, se estrenó en el Public Broadcasting Service (PBS), la cadena norteamericana de televisión pública, y fue galardonada en el Festival de Cannes.

En 1981, colaboró como director de fotografía con el director español Bigas Luna en *Reborn (Renacer)*, una ambiciosa producción internacional rodada en Los Ángeles; en 1982 se puso a las órdenes del guionista y director Frank Darabont para realizar la

impactante fotografía de *The Woman in the Room*, la primera adaptación al cine de una novela del aclamado y *terrorífico* Stephen King. Estos dos trabajos le abrieron a lo grande las puertas de la gran industria norteamericana del cine. Si bien poco antes y poco después regresó de nuevo a España para rodar *Pares y nones* (José Luis Cuerda, 1982) y sus dos primeras colaboraciones con Antonio Betancor- *Valentina* (1982) y *Crónica del alba* (1983)-, en esos años inició su progresivo y casi total alejamiento del cine español, de forma que tras rodar *Maria's Lovers* (Andrei Konchalovski, 1984), en 1985 se instaló definitivamente en EE.UU.

Desde entonces, a lo largo de su extensa y fecunda carrera profesional de más de cincuenta películas en ese país, Juan Ruiz Anchía ha prestado su talento para crear luces y sombras en la pantalla a grandes directores norteamericanos, tales como David Mamet (*House of Games*, 1987, *Things Chance*, 1988, y *Spartan*, 2004), Hugh Hudson (*Lost Angels*, 1989), Joel Schumacher (*Dying Young*, 1991), Mike Figgis (*Liebestraum*, 1995, y *Mr. Jones*, 1993), James Foley (*Glengarry Glenn Ross*, 1992, y *Two Bits*, 1995), Bob Rafelson (*No Good Deed*, 2002) y Luis Mandoki (*Voces inocentes*, 2004). En 2011 creó para el joven director español Mateo Gil la hermosa luz de los desolados paisajes en los que transcurre *Blackthorn*, un intenso y sorprendente *western* de tono crepuscular. También ha tenido la oportunidad de iluminar y oscurecer los cuerpos y los rostros de eminentes actores y actrices como Robert Mitchum, Jack Lemmon, Dustin Hoffman, Al Pacino, Sam Sheppard, Joe Mantegna, Julia Roberts y Nastassia Kinski.

Ruiz Anchía cita entre sus influencias a Goya, maestro indiscutible del dramatismo de la luz, pero también la poesía de Antonio Machado. La referencia literaria no resulta extraña, pues cuando vemos en la mencionada *Blackthorn/Sin destino* a un envejecido y melancólico Butch Cassidy (interpretado por Sam Shepard) recorrer el árido desierto boliviano, podemos recordar sin esfuerzo los versos del poeta sevillano y definir esa luz desértica como “las blancas sombras en los claros días”.

Juan Ruiz Anchía ha sido ganador de dos premios Goya a la mejor fotografía por *Mararía* (Antonio Betancor, 1997) y la citada *Blackthorn* (Mateo Gil, 2011); además, ha obtenido el Premio a la Mejor Fotografía y el Premio Ama Lur del Cine Vasco en el Festival de San Sebastián y el Madrid Imagen Golden Award de Madrid por toda su carrera.

Actualmente es miembro de la American Society of Cinematographers (ASC), de la International Guild of America, de la Academy of Motion Pictures, la Academy of Arts and Sciences de Hollywood, el Directors Guild of America y la Asociación Española de Cinematografía (AEC).

***

ZINEBI 57 ha decidido asimismo conceder el segundo Mikeldi de Honor de su 57ª edición, a título póstumo, al gran actor bilbaíno de teatro, cine y televisión Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo. La entrega del galardón, que fue recogido por su viuda, **Beatriz Antón**, tuvo lugar en el Teatro Arriaga el pasado 13 de noviembre, a las 20:00 h., en el marco de la Gala de Inauguración del festival. Este premio ha sido la expresión del cariño de todos los bilbaínos y las bilbaínas y su reconocimiento a la labor de un actor total, cuyos trabajos han estado marcados siempre por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete.

Nacido en el bilbaíno barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo poseyó un físico de una gran fotogenia y versatilidad, que le permitió abordar todo tipo de papeles como actor de teatro y como un actor imprescindible, generalmente de reparto, al servicio de los mejores directores de cine y series de televisión de nuestro país. Fue portero de fútbol en sus años infantiles y en su primera juventud hizo algunos pequeños trabajos en las radios locales hasta que su temprana vocación teatral le llevó a incorporarse a la compañía Maskarada, que fue su auténtica escuela como hombre de la escena tanto en castellano como en euskera. Más tarde, junto a sus compañeros Lander Iglesias y Patxo Tellería, fundó la compañía Txirene, con la que representó dos funciones que obtuvieron un gran éxito de crítica y público, *Torito bravo* y *Birus*. Algunos de sus primeros trabajos sobre las tablas fueron *La espada de Pendragón*, dirigido por Lander Iglesias, y *Peligro, te quiero*, bajo la dirección de Fernando Bernués; a continuación trabajó a las órdenes de Père Planella en *Agur, Eire...agur* y *Mephisto*, por la que obtuvo el Premio de la Unión de Actores de Euskadi, y luego volvió a encontrarse con él en 2003 con la famosa *Muerte accidental de un anarquista*, del italiano Darío Fo, estrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid; con Lluís Pascual estrenó en 2006, en el Teatro Arriaga de Bilbao, *Hamlet* y *La tempestad*, ambas adaptaciones de William Shakespeare; en 2007 trabajó con José

Luis Alonso de Santos en *La última copa*, del británico Harold Pinter, estrenada en el Teatro Español de Madrid, y a continuación intervino en *El día del padre*, una comedia escrita por Ana Graciani y Gabriel Olivares, bajo la dirección de este último, por la que obtuvo el Premio Chivas de Comedia. La muerte le sorprendió trabajando en la compañía Tanttaka, con la que se encontraba de gira con *La calma mágica*, de Alfredo Sanzol, que debía representarse en el Teatro Gayarre de Pamplona.

Sus primeros trabajos como actor cinematográfico fueron *A los cuatro vientos* (José Antonio Zorrilla, 1987) y *Vacas* (Julio Médem, 1992), tras los cuales trabajó como un brillante y solicitado actor secundario a las órdenes de algunos de los más prestigiosos cineastas españoles, como Gonzalo Suárez (*La reina anónima*, 1992), Luis García Berlanga (*Todos a la cárcel*, 1993), Enrique Urbizu (*Cachito*, 1995) y Juanma Bajo Ulloa (*Airbag*, 1997), una colaboración que marcó un hito en su carrera, pues su redonda y desternillante interpretación del personaje *Pintinho* en esta comedia, que resultó un resonante éxito comercial, le catapultó a la fama como un intérprete de gran tirón popular; su filmografía continuó adelante con sus posteriores trabajos bajo la dirección de Álex de la Iglesia (*La comunidad*, 2000), Emilio Martínez Lázaro (*La voz de su amo*, 2001), Manuel Gutiérrez Aragón (*Visionarios*, 2001), Francesc Bellmunt (*Lisístrata*, 2002), Miguel Courtois (*El lobo*, 2004), Daniela Fejerman (*Siete minutos*, 2009), Ernesto del Río (*Valeria descalza*, 2011, en la que tuvo un papel protagonista) y Pablo Malo (*Lasa y Zabala*, 2014); también en 2014 intervino en *Ocho apellidos vascos*, el mayor éxito comercial de la historia del cine español, dirigido nuevamente por Emilio Martínez Lázaro en el papel de un párroco lenguaraz y entrañable encargado de casar a la pareja protagonista. También acometió, junto a su compañero y amigo Patxo Tellería, las funciones de guionista y director en *La máquina de pintar nubes* (2009), con la que logró el premio del Primer Concurso de Guiones de Largometraje *Versión Española-ALMA*, y en la comedia *Bypass* (2012). También participó en numerosos cortometrajes, entre ellos el que ha sido su último trabajo en el cine, *Artificial* (David P. Sañudo, 2015), seleccionado por ZINEBI 57, que podrá verse en la Gala de Inauguración del festival dentro de la sección oficial competitiva dedicada al cine vasco.

Aitor Mazo también será recordado como un consumado intérprete de todo tipo de personajes en series de televisión de gran audiencia popular, como *Los ladrones van a la oficina* (1993),

Médico de familia (1996), *Querido maestro* (1997-1998), *El comisario* (2000), *Hospital Central* (2004), *Cuéntame cómo pasó* (2007), *Piratas* (2011), *Amar es para siempre* (2013) y *El ministerio del tiempo* (2015).

La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao ha despedido a un gran bilbaíno y a un gran actor, pero sobre todo, como nos han recordado tantos compañeros y compañeras que han trabajado con él a lo largo de su extensa trayectoria, hemos despedido a un hombre de talento, entusiasmado con su profesión, bienhumorado y amistoso, uno de esos tipos que nos han hecho la vida un poco más agradable.

***

Finalmente, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha otorgado el tercer Mikeldi de Honor de su 57ª edición al gran cineasta finlandés **Aki Kaurismäki**, al que considera uno de los realizadores más brillantes y prestigiosos del cine contemporáneo. Este premio ha sido la expresión del homenaje y el reconocimiento del festival por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo largo de toda su filmografía, por el hondo sentido ético y estético que impregna cada una de sus imágenes y por el carácter, a la vez local y universal, de su penetrante observación de la condición humana. La entrega de este galardón tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, en el Teatro Arriaga, en el transcurso de la Gala de Clausura de ZINEBI 57, que dio comienzo a las 20:00 h.

Nacido en Orimattila (Finlandia) en 1957, Aki Kaurismäki fue el tercero de los cuatro hijos de una familia de clase media que vivió en siete ciudades diferentes antes de que él pudiera completar la Secundaria. Pese a que tanto Aki como Mika, su hermano mayor, mostraron muy pronto su interés por el cine como espectadores habituales en las salas de cine y los cineclubs de su país, él fue rechazado en 1977 en la Escuela de Cine de Finlandia. Empezó Periodismo en la Universidad de Tampere mientras Mika estudiaba cinematografía en Munich. Poco después, los dos hermanos crearon su propia productora, a la que bautizaron como Villealfa Oy, en homenaje a la por entonces muy famosa e influyente película *Alphaville*, dirigida por Jean-Luc Godard- uno de los más ilustres exponentes de la Nouvelle Vague- en 1965. El primer trabajo de ambos con su nueva productora fue *El mentiroso* (*Valehtelija*,

1981), un medimetroaje con guión firmado por los dos, dirigido por Mika y protagonizado por el propio Aki. El éxito obtenido por esta película primeriza en los circuitos de la cinefilia local finlandesa le permitirá iniciar su carrera profesional con la adaptación a su tiempo y a su país de un clásico de la literatura universal como *Crimen y castigo* (*Rikos ja rangaistus*, 1983), una película que él asegura odiar pese a que hoy día sigue resultando interesante, en parte por el valor de su vigoroso y nada complaciente retrato del entorno urbano del Helsinki de los primeros años 80 del siglo pasado.

Tras esta prometedora *opera prima* llegarán algunas comedias disparatadas, realizadas con el mismo tono crítico y a menudo expresionista que va convirtiéndose en uno de sus rasgos de estilo más característicos, como el largometraje *Calamari Union* (1985) y el cortometraje *Rocky VI* (1986), muy poco antes de filmar uno de los trabajos más sobresalientes de toda su carrera, *Sombras en el paraíso* (*Varjoja paratiisissa*, 1986), con el que participó en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes y en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Esta película es la primera de la llamada *Trilogía del proletariado*, formada además por *Ariel* (1988), premiada en el Festival Internacional de Cine de Moscú, y *La chica de la fábrica de cerillas* (*Tulitikkutehtaan tyttö*, 1990), que le deparó el aplauso unánime de la crítica europea. Con estas tres obras cobra forma definitiva y se desarrolla uno de los *leit-motivs* argumentales que atraviesan toda su filmografía: la *fatalidad*, el destino inexorable y ominoso que se convierte en el enemigo natural de los antihéroes que pueblan su universo dramático, una fatalidad que se ceba con una furia particular en la clase obrera, mujeres y hombres que se saben víctimas de una clase social minoritaria que es la propietaria del dinero, a la que Kaurismäki no duda en calificar como *los idiotas*. Frente a ellos, sus personajes luchan como pueden para evitar su derrota o al menos paliar sus efectos. Como ha dicho a menudo el realizador, “el dinero siempre está del lado de los idiotas. Yo hago un cine de perdedores porque me siento un perdedor”.

Su reconocimiento como uno de los maestros del cine contemporáneo a nivel mundial tuvo lugar con *Los vaqueros de Leningrado van a América* (*Leningrad Cowboys go America*, 1989), una comedia desenfadada sobre el estafalario e hilarante grupo musical del mismo nombre, y sobre todo con *El hombre sin pasado* (*Mies vailla menelsyyttä*, 2002), que se alzó con el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes y es la segunda entrega de su nueva

Trilogía de los perdedores, integrada también por *Nubes pasajeras* (*Kauas pilvet karkaavat*, 1996) y *Luces al atardecer* (*Laitakaupungin*, 2006). Desde comienzos de los 90, y durante toda esa década, la obra de Aki Kaurismäki fue abriéndose a otros escenarios europeos: en Gran Bretaña dirigió, con el francés Jean-Pierre Léaud como protagonista, *Contraté un asesino a sueldo* (*I Hired a Contract Killer*, 1990); en Francia, *La vida de Bohemia* (*La vie de Bohème*, 1992), una adaptación de la famosa obra del mismo título de Henri Murger, y en Portugal, donde desde hace tiempo reside cada vez más habitualmente, los cortometrajes *Bico* (2004) y el más reciente *O tasqueiro* (2012), uno de los cuatro segmentos de la película colectiva titulada *Centro histórico*, realizada como celebración del nombramiento ese mismo año de Oporto como Ciudad Europea de la Cultura, en la que también han intervenido los portugueses Manoel de Oliveira y Pedro Costa y el español Víctor Erice.

Si bien por el estilo muy seco y lacónico de su trabajo en la dirección de actores y por el *distanciamiento* que caracteriza la puesta en escena de sus películas- igualmente escueta y despojada de cualquier artificio visual-, Aki Kaurismäki ha sido comparado con cineastas tan eminentes como los franceses Robert Bresson y Jean-Pierre Melville, contrariamente a ellos los toques de humor cada vez menos disimulados que afloran en sus construcciones dramáticas invisten a sus desolados personajes de una peculiar dignidad natural con la que logran, paradójicamente, la empatía del espectador.

Un sentido del humor que opera de un modo subterráneo como respuesta a la *fatalidad* antes señalada y permite la aparición, a menudo súbita, como una auténtica epifanía, de la otra gran clave del cine de Kaurismäki: el *optimismo*, o al menos un talante animoso que impulsa a sus baqueteados protagonistas a escuchar un tango o un poco de rock como una forma efímera de apurar cada mal trago de la vida.

Así puede entenderse el desenlace de su último largometraje hasta la fecha, *Le Havre* (2011), que nos muestra la peripecia de un limpiabotas de gran corazón. Tampoco en esta ocasión el perentorio y explícito contenido político de todo el cine de Aki Kaurismäki logra ensombrecer la profunda dimensión humanística y radicalmente emancipadora de la reflexión de este cineasta inimitable.

Lugar de proyección: Auditorio del Museo Guggenheim.

14.- ZINEBILAB 2015

Bajo el título de *El documental interactivo y sus posibilidades de experimentación*, ZINEBI 57 ha vuelto a dar cabida en su programación a este veterano seminario-taller de formación dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. Organizado con la colaboración de la Universidad del País Vasco UPV-EHU, coordinado por la profesora de la Facultad de Bellas Artes **Begoña Vicario** e impartido por **Jorge Caballero** y el **Taller Estampa (Roc Albalat, Pau Artigas y Marcel Pié)**, a lo largo de tres jornadas se ha desarrollado un encuentro cuyo objetivo ha sido reflexionar y debatir, desde un punto de vista teórico que ha incluido algunas actividades prácticas de tipo taller, acerca de las numerosas cuestiones de calado que suscita esta novedosa práctica de creación y producción audiovisual. El seminario, que por vez primera se ha celebrado en el marco de la programación de PRE-ZINEBI, ha tenido los contenidos siguientes:

-Jornada primera. Lunes, 9 de noviembre

Sesión primera. Mañana

Introducción. ¿Dónde estamos en el mundo del documental interactivo?

Sesión segunda. Mañana

Glosario básico digital, ejemplos y estructuras narrativas interactivas.

Sesión tercera. Taller Webdoc. Tarde

- Presentación del estudio y los procesos de trabajo.
- Principales estructuras narrativas y prototipazo.
- Producción y planificación de un proyecto de *web* documental: trabajo de concepto y contenido.
- Realización de los contenidos documentales.

-Jornada segunda. Martes, 10 de noviembre

Sesión primera. Mañana

Diálogos con el espectador, ejemplos y modelos de producción (I).

Sesión segunda. Mañana

Diálogos con el espectador, ejemplos y modelos de producción (II).

Sesión tercera. Taller Webdoc. Tarde

-Conceptualización del interactivo: desarrollo del mapa de contenidos y realización de los *wireframes* y el prototipo interactivo con Klynt.

-Diseño gráfico: realización de la *metáfora* de navegación y aplicación del diseño al prototipo en Klynt.

-Jornada tercera. Miércoles, 11 de noviembre

Sesión primera. Mañana

Ejemplos y modelos de distribución (foros especializados, festivales, circuitos, etc.).

Sesión segunda. Mañana

Mesa redonda con los creadores de webdocs en el País Vasco.

Han intervenido:

-Diego Urruchi-Media Attack,

Autores de *160 metros. Una historia del rock en Bizkaia.*

<http://160metros.com/>

-Las chicas de Pasaik (Maidier Fernández Iriarte y María Elorza), autoras de *Irudi mintzatu en hiztegi poetikoa (Diccionario poético de imágenes habladas).*

<http://hiztegi poetikoa.wordpress.com/>

Han moderado:

Jorge Caballero, Begoña Vicario y Vanesa Fernández Guerra

Sesión tercera. Taller Webdoc. Tarde

-Publicación, difusión y colaboración: desarrollo del proyecto y finalización de los prototipos y presentación de las propuestas.

Lugares del seminario y los talleres prácticos: Auditorio y aulas-taller de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

15.- ZINEBI-Working Zinema

La Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) ha venido organizando anualmente jornadas de formación dirigidas a estudiantes y profesionales del sector audiovisual en el marco de ZINEBI. Este año hemos seguido abordando cuestiones relacionadas con la producción y también hemos celebrado algunas sesiones de tutoría de proyectos en formato *networking*, que tan buena acogida tuvieron en la anterior edición del festival.

Así, el 16 de noviembre hemos llevado a cabo en la Sala Cúpula del Teatro Arteria-Campos Elíseos un nuevo *Working*

Zinema, que va ya por su cuarto año consecutivo. En el País Vasco hemos empezado a recoger el fruto del trabajo innovador y entusiasta que se ha desarrollado en estos encuentros, pues proyectos que se presentaron en el marco de esta iniciativa de EPE-APV y ZINEBI han podido finalmente hacerse realidad. Como ya es sabido, se ha tratado de una intensa jornada dividida en sesiones de mañana y de tarde. Por la mañana hemos presentado la experiencia de productores y realizadores que han logrado sacar adelante sus proyectos audiovisuales de una forma radicalmente diferente a los modos de producción convencionales, con mucha imaginación, bajos presupuestos y explorando sin descanso vías alternativas para hacer frente a esa limitación de sus recursos económicos. Ellos nos han contado cómo lo han conseguido y además nos han dado la oportunidad de ver una parte de sus trabajos, la mayoría de ellos en rigurosa primicia.

Estos han sido los proyectos hechos realidad cuyos productores y directores nos han presentado en el *Working Zinema* de la 57ª edición de ZINEBI, todos ellos rodados muy recientemente en diversos espacios interiores y exteriores de Bilbao y Bizkaia: *La tercera ley de Newton*, dirigido por **Jorge Barrio**; *El ataúd de cristal*, dirigido por **Haritz Zubillaga**; *Argi*, dirigido por **Iratxe Mediavilla**; y *La noche del virgen*, dirigido por **Roberto San Sebastián**.

Por la tarde hemos llevado a cabo por segundo año consecutivo la novedosa iniciativa denominada '*Networking*' cinematográfico, que la EPE-APV trajo a Bilbao por primera vez en la anterior edición de ZINEBI. Se ha tratado de un encuentro entre representantes de los distintos sectores profesionales que componen la industria audiovisual del País Vasco. Esta reunión sirvió para intercambiar inquietudes, experiencias e intereses, con el fin de producir sinergias y alumbrar y alentar de ese modo el desarrollo de nuevos proyectos. Fue un diálogo muy abierto en el que hemos procurado potenciar muy especialmente el contacto y el conocimiento mutuo entre productoras, jóvenes en formación y técnicos y otros profesionales del ámbito cinematográfico y audiovisual; hemos procurado asimismo fomentar el meritoriaje y las prácticas regladas como una forma de acrecentar el conocimiento profesional con vistas a la contratación de nuevos técnicos y profesionales por las empresas vascas del sector. Además, hemos contado con nuestros habituales expertos en

producción cinematográfica que han asesorado a los participantes en todo tipo de cuestiones relacionadas con este *networking*.

Finalmente, este año, como una muestra más del apoyo que la EPE-APV quiere seguir prestando al crecimiento de nuestro tejido audiovisual, la asociación ha hecho una selección de los proyectos más interesantes, ha dotado a uno de ellos con 6.000 €, ha puesto a disposición de sus productores y realizadores un asesoramiento profesional de calidad y les ha ofrecido los medios técnicos de producción que han precisado para su realización, haya sido de género documental, serie *web*, cortometraje o largometraje de ficción. Para poder participar en esta selección, cuyo proyecto ganador ha sido decidido por un grupo de expertos, ha debido enviarse el proyecto a la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV).

Lugar del encuentro: Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos.

16.- ZINESKOLA

Sesiones matinales en las que los niños y niñas de los centros de enseñanza primaria públicos y privados de nuestra ciudad han tenido un año más la oportunidad de disfrutar, en castellano y en euskera, con las últimas producciones nacionales e internacionales dirigidas al público infantil, cuya base argumental logra año tras año atraer el interés de alumnos y profesores, por lo que han constituido interesantes recursos complementarios desde el punto de vista de la educación en valores que se lleva a cabo en las aulas. En esta 57ª edición hemos podido ver las cuatro películas siguientes:

-*Minúsculos* (Thomas Szabo / Hélène Giraud. Francia, 2013. Ani. 82 min.)

Adaptación cinematográfica de la serie televisiva francesa de animación *Minuscule*. En el tranquilo claro de un bosque, los restos de un *picnic* desatan la guerra entre dos tribus de hormigas. Lo que está en juego es un paquete de azúcar. Una intrépida mariquita se ve envuelta en el fragor de la batalla. Asistimos a una aventura épica a ras del suelo.

-*Stand By Me Doraemon* (Takashi Yamazaki/Ryûichi Yagi. Japón, 2014. Ani. 95 min.)

Nobita Nobi es un niño muy patoso al que todo le sale mal. Un día recibe la visita de Sewashi, un misterioso niño que afirma ser su tataranieta del siglo XXII y le anuncia que su futuro será un desastre que arruinará a toda la familia durante generaciones. Sewashi le presta su robot Doraemon para que le ayude a encontrar una solución. Poco después, Doraemon, el gato cósmico, cree haber encontrado la clave: el amor.

-*Friends: aventura munstroen uhartean* (Takashi Yamazaki. Japón, 2011. Ani. 84 min.)

Mar adentro, envuelta en la niebla, existe una misteriosa isla que se dice que es el hogar de una familia de monstruos. Está terminantemente prohibido acercarse a ella. Pero un día un niño llamado Champiñón se pierde y acaba encontrándose cara a cara con las misteriosas criaturas que habitan allí. La llegada de Champiñón hace cundir el pánico en la isla porque en realidad son los monstruos los que viven aterrorizados por los humanos. Así pues, le confían al recién llegado el cuidado del pequeño e irascible Gruñón. Al principio, los dos chocan constantemente, pero al pasar un tiempo juntos acaba formándose entre ellos un vínculo inseparable. ¿Será su amistad capaz de imponerse al tabú que asegura que monstruos y humanos no pueden ser amigos?

-*Gazte harrigarria, T.S. Spivet* (Jean-Pierre Jeunet. Francia, 2013. Fic. 105 min.)

T.S. Spivet, un niño de diez años, vive en una granja de Montana (EE.UU.) con su madre, una mujer obsesionada por los escarabajos, su padre y su hermana, que aspira a ser Miss América. Spivet ha ido desarrollando un talento innato para la cartografía y los inventos. Un día recibe la noticia de que el Museo Smithsonian le ha concedido el prestigioso Premio Bird por la invención de la máquina del movimiento perpetuo. Le invitan a una recepción y sin decirle nada a nadie, se embarca en un tren de mercancías para llegar a Washington D.C.

Lugar de proyección: Auditorio y Cines Golem-Alhóndiga Bilbao.

17.- OTROS LUGARES DE PROYECCIÓN

-Aula de Cultura de Villamonte (Getxo): se han presentado las películas vascas del Concurso Internacional y uno de los programas de la sección no competitiva InfoEuskadi.

18.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

-Espectador in fabula

ZINEBI 57 ha incluido en su catálogo la sexta entrega de *Espectador in fabula*, una serie de narraciones breves en las que los escritores vascos, en castellano o en euskera, nos ofrecen cada año su visión del cine como tema literario, su particular manera de contemplar la relación de las películas con las palabras... historias de cine, historias sobre gente que va al cine o que quiere mirar la vida a través de una cámara, historias, en fin, en las que el cine puede ser solo un vago telón de fondo y Bilbao puede constituir un escenario inigualable.

Este año ha presentado su relato el escritor bilbaíno **Pedro Ugarte**. Nacido en 1963, es autor de una amplia obra narrativa que se inicia en 1990 con *Los traficantes de palabras*; sus últimos títulos publicados son el libro de cuentos titulado *El mundo de los Cabezas Vacías* y las novelas *El país del dinero* y *Perros en el camino*. Ha sido finalista del prestigioso Premio Herralde de novela y ha obtenido, entre otros, los premios Nervión, Euskadi de Literatura, Papeles de Zabalanda, NH para libro de relatos, Lengua de Trapo, Logroño y Julio Camba. Es autor de varios poemarios y ha dedicado dos de sus libros a Bilbao: *Historia de Bilbao*, reeditado en 2014, y *El espía invitado*.

Su narración para nuestro catálogo, escrita en castellano, se ha titulado *Vidas no ejemplares* y es la historia de la excéntrica relación que se establece entre una pareja y un amigo soltero que vive en su casa, un amigo que habla de esa relación con una frialdad irónica y extravagante. ¿Cómo afectará a ese extraño triángulo la llegada al mundo del primer hijo de la pareja? Desde luego de una forma completamente inesperada, y más inesperada aún cuando la tragedia haga también su aparición en el hogar.

Nota.- Los nombres que aparecen en negrita corresponden a los invitados que han participado en la 57ª edición de ZINEBI.

