

PROGRAMACIÓN DE ZINEBI 58

Del 18 al 25 de Noviembre de 2016

0.- PRE-ZINEBI

Desde los siete días anteriores al comienzo de su 58ª edición, ZINEBI ha llevado a cabo en la Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos, el Bizkaia Aretoa de la UPV-EHU y la sala La Ribera Bilbao una programación especial en la que han tenido cabida, como se ha hecho en las ocho 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 Zinemakumeak Gara!, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima Eskola, Escuela de Cine del País Vasco (ECPV), Cineclub FAS y la asociación Caóstica. Se ha tratado de una amplia propuesta de actividades que ha contado con presentaciones de películas por sus realizadores, el concurso ZINEBI-EXPRESS, la muestra del trabajo de las escuelas de cine en el curso 2015-2016, actuaciones musicales, fiestas, etc. La programación de este PRE-ZINEBI se adjunta a esta memoria general sobre la 58ª edición.

Además, por segundo año consecutivo, con la denominación de ZINEBI NEW TALENTS, el festival ha otorgado un premio, dotado con 1.000 €, 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 2015-2016. El premio ha sido entregado en la Gala de Inauguración de la 58ª edición.

1.- SECCIÓN OFICIAL / CONCURSO INTERNACIONAL

En ZINEBI 58 se han inscrito 4.109 películas procedentes de 108 países (4 más que en la edición anterior), de las cuales el Comité de Selección ha elegido 71, en representación de 33 países, (3 más que en la edición anterior), para participar en el Concurso Internacional, la mayoría estrenos en España. De ellas, 18 han sido de producción española, entre las que se han incluido 6 de producción vasca.

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

- Renovable*, de Jon Garaño y José María Goenaga (ficción).
- Ulises*, de Aitor Gutiérrez (ficción).
- Hileta*, de Kepa Sojo (ficción).
- Anónimo*, de Iván Sokilov (ficción).
- Gure Hormek*, de María Elorza y Mainer Fernández (documental).
- Tarzan ez zen horren guay*, de Begoña Vicario (animación).

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

- Nothing Stranger*, de Pedro Collantes (ficción).
- A liña política*, de Santos Díaz (ficción).
- Su*, de Laia Foguet (ficción).
- Timecode*, de Juanjo Giménez (ficción)
- En la azotea*, de Damià Serra (ficción).
- Área de descanso*, del Colectivo Hola Cariño (documental).
- Rust*, de Eloy Domínguez Serén (documental).
- Las vísceras*, de Elena López Riera (documental).
- New Madrid*, de Natalia Marín (documental).
- El cadáver del tiempo*, de Luis E. Parés (documental).
- Notes from Sometime, Later, Maybe*, de Daniel Resines y Roger Gómez (documental).
- Back Then*, de Diego Porral (animación).

Si tenemos en cuenta los géneros de las 71 películas seleccionadas para el concurso, según las tres categorías (ficción, documental y animación) establecidas en el reglamento del festival, 35 de ellas han sido ficciones (49'29%), 16 documentales (22'54%) y 20 de animación (28'17%). En cuanto a su distribución geográfica, dejando aparte las películas vascas y españolas, han destacado por su participación países como Francia (7), EE.UU. (4), Alemania (3), Portugal (3) y Rusia (3).

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 Venezuela. Se han incorporado también al Concurso Internacional países hasta ahora poco frecuentes en ZINEBI, como Kenia, Líbano, Siria- que sigue lamentablemente de actualidad por su interminable y sangrienta guerra civil- y Sudáfrica. 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 24 películas, 16 en la primera categoría, 5 en la segunda y 3 en la tercera.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

3.- INFOEUSKADI

Una muestra, de carácter no competitivo, de 23 producciones vascas no incluidas en la Sección Oficial, 13 de ficción, 7 documentales y 3 de animación.

Todas ellas, junto a las producciones vascas que han participado en el Concurso Internacional, han podido optar a los tres premios que este año por primera vez ha otorgado la Fundación SGAE, dotados con 1.500€ cada uno, en las tres categorías siguientes: Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Música. Los tres jurados que han fallado estos premios han sido los siguientes:

Asier Guerricaechebarria

Nacido en Bilbao en 1976, el guionista Asier Guerricaechebarria comenzó su andadura profesional en series de televisión como *Un paso adelante* o *Tinguaro: The sun lizards*. Su guión de largometraje *Cuando dejes de quererme* se rodará a principios de 2017, dirigido por Igor Legarreta. También ha colaborado en el guión de *Errementari*, de Paul Urkijo, cuyo rodaje ha comenzado en diciembre de este año. Actualmente trabaja en el desarrollo de varios guiones de largometraje para directores como Koldo Serra o Aitor Gutiérrez. También ejerce como programador en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT) y colabora con el Festival internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI). Es presidente de la Asociación de Guionistas Vascos (EHGP) y miembro de la Junta Directiva de FAGA.

Gregorio Muro

Nacido en San Sebastián en 1954, Gregorio Muro es autor de cómics, guionista y director de cine y televisión. Tras varios años publicando sus obras principalmente en Francia, se inicia en el mundo audiovisual como guionista del largometraje de animación *La leyenda del viento del Norte* (1992). A partir de entonces, colabora en numerosas producciones como guionista y también como director en el largometraje *El rey de la granja* (2002) y en los cortos *Tras los visillos* (2008), *Perros de presa* (2009), *Zeinek gehiago iraun* (2011), *Por los camareros* (2011), y *Tempo inverso* (2014). Ha obtenido la candidatura al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2012 y la selección al Oscar al Mejor Cortometraje de Animación en 2013. Sus películas han competido en más de 180 festivales internacionales, en los que logrado 42 premios, entre ellos el Gran Premio del Cine Vasco en ZINEBI 53.

Pascal Gaigne

Nacido en Francia en 1958 y establecido en San Sebastián desde 1990, Pascal Gaigne estudió música en la Universidad de Pau y en el Conservatorio Nacional de Toulouse. Compositor polifacético, trabaja desde entonces en música de concierto, interpretada por orquestas, grupos instrumentales y solistas de prestigio internacional, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de RTVE. Sus obras han sido premiadas en importantes festivales internacionales e interpretadas en numerosos países. Sus composiciones para el cine abarcan más de 95 largometrajes, cortos y documentales, en los que ha trabajado con directores como Víctor Erice, Daniel Sánchez Arévalo, Iciar Bollain y Montxo Armendáriz. Ha obtenido diversos galardones, entre los que destacan el Premio a la Mejor Banda Sonora Europea y dos candidaturas a los Premios Goya en 2012 y 2015.

Lugar de proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

4.- PREMIO ZINEBI FIRST FILM

ZINEBI ha presentado en su 58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a las *opera prima* de nuevos realizadores de los cinco continentes. En este certamen han tenido la posibilidad de competir largometrajes de ficción, documentales y de animación, que han sido en su mayoría estrenos en España tras el paso de algunos de ellos por algunos de los festivales internacionales más

prestigiosos. El premio, denominado ZINEBI FIRST FILM (ZIFF), ha estado dotado con 7.000 €.

Partiendo de su identidad histórica como uno de los certámenes de cortometrajes más importantes del mundo, ZINEBI ha querido con este premio seguir acompañando y manifestando su apoyo a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se han decidido a dar sus primeros pasos en el largometraje y a mostrar sus intuiciones, sus inquietudes temáticas y formales y los primeros indicios de su talento en el arte del cinematógrafo.

Por otro lado, con esta nueva sección en la programación del festival los espectadores han tenido la oportunidad de asomarse, a través de estas obras *novísimas*, a la extraordinaria variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el complejo y fascinante panorama del cine contemporáneo. ZINEBI ha incorporado de este modo, junto a las secciones *Beautiful Docs*- dedicada al cine documental- y *Bertoko begiradak*- dedicada a las producciones vascas más recientes-, una nueva dimensión, en muchos casos difícil de encontrar en la gran industria y en las salas comerciales, del largometraje como una parte importante de la propuesta cinematográfica que el festival presenta anualmente a los aficionados bilbaínos y a quienes visitan nuestra ciudad cada mes de noviembre.

En esta primera edición del nuevo concurso han competido por el premio ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) 9 largometrajes, en cuya producción han participado los 13 países siguientes: Argentina, Bulgaria, China, Dinamarca, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Francia, Israel, Líbano, Qatar, Rumanía, Túnez y Turquía. En tal variedad de espacios políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales, los jóvenes realizadores de estas primeras obras nos han mostrado los originales- y en ocasiones muy impactantes- rasgos de estilo de sus respectivas puestas en escena cinematográficas, así como también sus miradas, cargadas de una subjetividad no exenta de voluntad crítica, acerca de sus países de origen. A la vez, estas miradas les han servido para componer sus expresivas visiones de algunos de los temas fundamentales de la peripecia humana en el mundo contemporáneo, entre ellos la vida en las ciudades, la relación con la naturaleza, la inmigración y sus consecuencias culturales, las relaciones amorosas, la identidad personal y la colectiva, la realidad y la fantasía, las nuevas

relaciones familiares, la infancia, las imágenes del pasado, la amistad, la culpa y la redención personal.

Las nueve películas seleccionadas- seis de ellas estrenos en España-, que han participado en las ediciones de este mismo año de los prestigiosos festivales internacionales de cine de Venecia, Locarno, Cannes, Berlín y Austin (Texas), han sido las siguientes:

1.- *Rat Film* (Theo Anthony. EE.UU., 2016. Doc. 84 min.)

A lo largo de paredes, vallas y callejones, las ratas no solo expresan los límites más o menos infranqueables de nuestra mutua separación, sino que construyen en ellos sus propias casas. Este documental utiliza a las ratas, así como a las personas que conviven con ellas, las persiguen y se dedican a matarlas, como un medio para explorar la historia de la ciudad norteamericana de Baltimore.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). Estreno en España.

2.- *Akher Wahed Fina* (Ala Eddine Slim. Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, 2016. Fic. 95 min.)

Esta historia sin diálogos observa la marcha de un hombre subsahariano a través del desierto del norte de África, donde roba un barco. Cuando la embarcación queda destrozada en el mar abierto, comienza una odisea surrealista en la que el protagonista se encuentra con un anciano, que podría ser él mismo, en medio de un entorno salvaje que le va a permitir redescubrir su relación primaria con la naturaleza.

Ha recibido el Premio León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia. Estreno en España.

3.- *El futuro perfecto* (Nele Wohlatz. Argentina, 2016. Fic. 65 min.)

Xiabon, una joven china de 17 años, no habla una palabra de español a su llegada a Argentina, pero solo unos días después ya

tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en un supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiabon ahorra dinero en secreto y decide apuntarse en una escuela de idiomas.

Ha recibido una Mención Especial del Jurado de la Juventud del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). Estreno en España.

4.- *Anashim Shehem Lo Ani* (Hadas Ben Aroya. Israel, 2016. Fic. 80 min.)

Joy no puede olvidar a su ex, no puede enamorarse de un chico nuevo que acaba de conocer y no puede dejar de acostarse con extraños. Esta es una historia sobre los jóvenes de Tel Aviv, que anhelan una intimidad que a la vez les aterroriza, chicas y chicos que no paran de hablar pero son incapaces de decir algo auténtico.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). Estreno en España.

5.- *Tramontane (Rabih)* (Vatche Boulghourjian. Líbano, Francia, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, 2016. Fic. 105 min.)

Rabih, un joven músico ciego, viaja a través del Líbano rural en busca de su partida de nacimiento. Traba relación con gente que vive en los márgenes de la sociedad, que le cuenta sus historias personales y le abre nuevos interrogantes sobre sus orígenes. Rabih descende así hacia un vacío en el corazón de su existencia que le lleva a encontrarse con un país incapaz de contarle su historia nacional e incluso su propia historia y la de sus conciudadanos.

Ha participado en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes.

6.- *Zhi Fan Ye Mao* (Zhang Hanyi. China, 2016. Fic. 80 min.)

Un cuento de fantasmas muy bello y austero, la historia de un fantasma en la China rural. El espíritu de una madre muerta toma el cuerpo de su hijo para dirigir las tareas de replantación de un árbol muy importante. Solo después de concluido este trabajo el espíritu será capaz de abandonar la vida terrenal.

Ha participado en el Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín. Estreno en España.

7.- *Albüm* (Mehmet Can Mertoğlu. Turquía, Francia, Rumanía, 2016. Fic. 105 min.)

Una pareja de treintañeros se dispone a preparar un álbum fotográfico falso sobre un embarazo también falso, cuyo propósito es probar su vínculo biológico con el bebé que están planeando adoptar.

Ha participado en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes.

8.- *Donald Cried* (Kris Avedisian. EE.UU., 2016. Fic. 85 min.)

Con ocasión de la muerte de su abuela, Peter regresa a su ciudad natal y se reencuentra con Donald, su amigo de la infancia, con quien había perdido el contacto desde hace mucho tiempo. Lo que comienza siendo un simple favor, acaba por convertirse para ambos en un largo viaje al pasado.

Ha participado en el South by Southwest (Austin, Texas, EE.UU.) y en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). Estreno en España.

9.- *Godless* (Ralitza Petrova. Bulgaria, Dinamarca y Francia, 2016. Fic. 99 min.)

Un joven fisioterapeuta lucha por sobrevivir en un pequeño pueblo de montaña, económicamente deprimido, de la Bulgaria postcomunista. En el curso de su trabajo entabla una inesperada amistad con uno de sus pacientes ancianos, una relación envuelta en un complejo juego moral sobre la corruptibilidad del espíritu humano y sus posibilidades de redención.

Ha recibido el Premio Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza).

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 58ª edición de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental. Para ello, el festival ha presentado por quinto 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 su programación.

Integrado por 9 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 minorías étnicas asiáticas atrapadas en guerras civiles hasta el ascenso de la pobreza a la celebridad de un excéntrico genio y sus remedios para la impotencia; del papel y la aportación de las mujeres en el mundo audiovisual a la experiencia de un grupo de refugiados gitanos en Canadá invitados a participar como actores en una película; de los campos de concentración nazis y los visitantes de sus lugares conmemorativos hasta las grandes extensiones salvajes de África y los animales que viven en ellas; y de la observación de una actriz preparando su próximo papel a la historia y la actualidad de una gran escuela de cine en Francia.

Estos 9 largometrajes documentales, que han participado en algunos de los más importantes festivales internacionales de su especialidad, han sido los siguientes:

1.- Ta'Ang (Wang Bing . China, Francia, 2016. 147 min.)

Los Ta'Ang son una minoría étnica birmana atrapada entre la guerra civil en su país y la frontera con China. Desde comienzos de 2015, fuertes enfrentamientos bélicos han obligado a miles de niños, mujeres y ancianos a emprender el éxodo a China a través

de la frontera. Este apasionante documental observa la vida diaria de estos refugiados que han tenido que abandonar sus hogares y la tierra en la que siempre han vivido, a la que quieren regresar cuanto antes.

Ha participado en el Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín, en el Festival Internacional de Cine de Hong-Kong y en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

2.- *Nuts!* (Penny Lane. EE.UU., 2016. 79 min.)

Este documental de animación nos cuenta la historia casi verídica del excéntrico y genial Dr. John Romulus Brinkley, que logró levantar en los Estados Unidos de los años 20 del siglo pasado un auténtico imperio económico con su cura para la impotencia mediante la implantación en el paciente de testículos de cabra y con su emisora de radio de un millón de vatios. Un narrador muy poco fiable sigue la pista de su ascenso de la pobreza a la celebridad y su influencia en la sociedad norteamericana de su época.

Ha sido seleccionado, entre otros, en el Festival Internacional de Cine de Sundance, el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

3.- *Visións* (Colectivo de Mujeres Creadoras de Cinema de Pontevedra. España, 2016. 72 min.)

Este largometraje documental forma parte del proyecto *Cinema e Muller*, que trata de reivindicar el papel de las mujeres realizadoras en la industria audiovisual. Esta iniciativa es un ejemplo de lo que se puede hacer para fomentar la construcción de discursos concebidos y narrados por mujeres. Si el lenguaje construye la realidad del mundo, y el cinematográfico es un lenguaje esencial, a las mujeres les queda por definir una buena parte de su Historia.

4.- *Tales of Two Who Dreamt* (Andrea Bussmann, Nicolás Pereda. Canadá, Francia, 2016. 87 min.)

Este documental está ambientado en un bloque de viviendas de Toronto (Canadá). Los miembros de una familia de refugiados gitanos son contratados como actores para una película de ficción. En lugar de su papel en esta película, les vemos ensayando historias de su pasado, de los vecinos de su edificio y de *La metamorfosis* de Franz Kafka, a la vez que reflexionan sobre su condición de residentes en un país que no es el suyo.

Ha sido seleccionado en el Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín, en el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM) y en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

5.- *Austerlitz* (Sergei Loznitsa. Alemania, 2016. 94 min.)

Rodado en los antiguos campos de concentración nazis en Alemania, este documental lleva a cabo una penetrante observación de los visitantes de los lugares y monumentos conmemorativos creados en ellos. El resultado es un duro retrato y un igualmente duro alegato contra la banalización del dolor humano y de la memoria histórica que campos como Dachau o Sachsenhausen representan con su imagen actual.

Ha participado en el Festival internacional de Cine de Venecia y en el festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

6.- *Safari* (Ulrich Seidl. Austria, 2016. 90 min.)

En las extensiones salvajes de África, mientras pastan antílopes jeroglíficos, impalas, cebras, ñus y otros miles de animales, ellos se encuentran de vacaciones. Turistas alemanes y austríacos aficionados a la caza se adentran en el bosque con sus coches y permanecen en silencio, acechando a sus víctimas. Disparan, suspiran con entusiasmo, posando con los animales que han capturado. Una película rodada en vacaciones sobre la matanza. Una película sobre la naturaleza humana.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Nueva York.

7.- *Kate Plays Christine* (Robert Greene. EE.UU., 2016. 112 min.)

Este apasionante *thriller* psicológico de no ficción observa a la actriz Kate Lyn Sheil mientras prepara su último papel: la interpretación de Christine Chubbuck, una presentadora de noticias de Florida que se suicidó en directo en 1974. A medida que Kate investiga esta historia descubre nuevas pistas e informaciones que le llevan a obsesionarse con el caso. Este documental nos induce a cuestionar irremediabilmente todo lo que vemos y todo lo que estamos obligados a creer.

Ha recibido el Premio Especial del Jurado al Mejor Guión para Cine Documental en el Festival Internacional de Cine de Sundance, el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Lisboa (IndieLisboa) y una Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine Documental de Tel Aviv (Docaviv).

8.- *Le concours* (Claire Simon. Francia, 2016. 120 min.)

La realizadora de este documental ahonda en la vida cotidiana de la escuela de cine parisina de La Fémis, en la que se pone en práctica un determinado ideal republicano de excelencia, en virtud del cual su régimen de admisiones puede definirse de la siguiente manera: *todos sois iguales pero solo el mejor entra*.

Ha obtenido el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

9.- *The Revolution Won't Be Televised* (Rama Thiaw. Senegal, Francia, 2016. 110 min.)

Abdoulaye Wade, el anciano presidente de Senegal, se aferra brutal e implacablemente a su cargo de Jefe del Estado ante las elecciones de 2011, lo que desató un amplio movimiento de resistencia civil en medio del cual los raperos Kilifeu, Thiat y DJ Gath Thiat formaron un grupo de protesta ciudadana bautizado como Keur-Gui. A ellos se unió la cineasta Rama Thiaw para documentar los acontecimientos y observar la labor activista de sus amigos músicos.

Ha obtenido el Premio de la Crítica Internacional (FIPRESCI) y una Mención Especial en el Forum del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Lugar de Proyección: Cines Golem-Azkuna Zentroa.

6.- TRABAJAR, LUCCHAR, RESISTIR

Un año más, ZINEBI ha fomentado y apoyado la creación y la experimentación audiovisual de jóvenes directoras y artistas de nuestro entorno. Tras dos ediciones del ciclo *#zinergerntziak*, este año el festival ha presentado un nuevo proyecto, *Trabajar. Luchar. Resistir*, que ha vuelto a conformarse como una acción transversal en su programación, en la cual el certamen ha actuado no solo como escaparate de la creación contemporánea internacional, sino también, en el caso del País Vasco, como su inductor y promotor. Este nuevo proyecto ha presentado dos producciones específicamente desarrolladas por y para ZINEBI 58: el documental *Nosotras, mujeres de Euskalduna* y la *performance* multidisciplinar *Los del tiragomas somos todas*.

Para el documental se ha tomado como punto de partida el cierre de los Astilleros Euskalduna a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, acontecimiento que constituyó un hito fundamental en la transformación de Bilbao. Por un lado, la desaparición de los astilleros permitió recuperar unos terrenos fundamentales para el inicio de un proceso de remodelación urbana que será tan visible en los años posteriores en todo el centro de la ciudad. Por otro, el de Euskalduna fue también el último gran conflicto laboral y social que, en defensa del empleo industrial y del puesto de trabajo, alteró, con sus expresiones violentas y callejeras, la vida urbana bilbaína. Las luchas de Euskalduna definieron, en este sentido, el cierre de una época.

Pero cuando todavía no han pasado ni 30 años de su clausura definitiva y su derribo, ya prácticamente no queda nada en la memoria pública de aquel paisaje, de aquellos sucesos y de los modos de vida de aquella época. La grúa que aún es visible en el entorno de lo que fueron los astilleros, los diques o el revestimiento oxidado del auditorio Euskalduna difícilmente consiguen hacernos recordar los trenes, los edificios y los barcos que ocupaban ese espacio.

El documental *Nosotras, mujeres de Euskalduna* ha pretendido capturar parte de esa memoria de Bilbao que está

desapareciendo tan rápidamente delante de nuestros ojos, proponiendo un punto de vista y un eje narrativo diferentes a los que habitualmente se han desplegado en este ámbito: el de las mujeres que se incorporaron a la lucha de los trabajadores en defensa de la fábrica y del puesto de trabajo.

La lucha de las mujeres fue tomando cuerpo en el otoño de 1.984 y alcanzó su punto culminante con un encierro de 24 horas en el propio astillero el 1 de diciembre. Esta acción, que puede parecer irrelevante desde el punto de vista de la Historia que se escribe con mayúsculas, encerró sin embargo un gran valor simbólico y político que trascendió a sus dimensiones físicas y temporales. En el proceso de construcción de la memoria que se desarrolla a través del documental hemos tenido ocasión de reflexionar, de la mano de sus protagonistas, no solo acerca del cierre de la fábrica, del desempleo, de la precariedad del trabajo o de la sensación de derrota que aún perdura en la memoria de los hombres, sino también acerca del rol de las mujeres, tanto en la casa como en el trabajo, la fábrica y la lucha. Y cómo no, acerca de su dependencia, su subordinación, su miedo a perder el sustento económico familiar y, en consecuencia, sobre su toma de conciencia, sobre la solidaridad y el compañerismo, el empoderamiento y el orgullo de ser protagonistas; también sobre la incomprensión de los hombres, entonces y ahora. Este documental lo ha dirigido una mujer, la directora bilbaína **Larraitz Zuazo**, que ha fijado su personal impronta en este ejercicio de aprehensión de la memoria colectiva de la ciudad.

***

Por su parte, *Los de los tiragomas somos todas* se ha planteado como una *performance* multidisciplinar, dirigida por **Iñaki Billelabeitia**, que a través de la música, diversas referencias fílmicas, proyecciones audiovisuales y acciones *performativas*, ha reflexionado sobre la lucha obrera en Bilbao en los agitados años 80 y su reflejo en nuestros días. Revindicando el conocido eslogan de la época, *Los de los tiragomas somos todos*, se ha propuesto un ejercicio de memoria en torno al trabajo que ha tomado como punto de partida el cierre de los Astilleros de Euskalduna.

También ha partido de la constatación de que las formas del trabajo han cambiado de forma radical y con ello también los modos de relación social. El trabajo industrial, en torno al cual se tejieron identidades, simbologías, instituciones, formas de solidaridad y lucha por los derechos sociales muy precisas (clase, sindicato,

huelga), hace tiempo que dejó de ser el elemento aglutinante de nuestras sociedades. En la actualidad, otras formas de trabajo y de relación, cada vez más individualistas, han sustituido a las anteriores, con la consiguiente merma en los derechos laborales y sociales. El descontento está presente y nuevas formas de solidaridad y lucha han ido surgiendo paulatinamente, tal y como se refleja en movimientos como el 15-M o el reciente *Nuit Débout* francés.

Esta *performance* ha girado en torno a esa idea de transformación y ha supuesto una reflexión sobre cómo el arte puede coadyuvar en la difusión y expansión del pensamiento crítico y político.

Lugar de la proyección y la *performance*: Sala BBK-Gran Vía.

7.- BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

Tal como viene siendo habitual en ediciones anteriores, ZINEBI 58 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 5 trabajos, tres documentales y dos ficciones:

1.- *Gutariko azkena* (Josu Venero. Euskadi, 2016. Doc. 75 min.)

ZINEBI 58 ha ofrecido como primicia absoluta el estreno de este interesante largometraje, producido por Signo Digital y dirigido por **Josu Venero**. Se trata de la observación del proceso creativo del escritor vasco **Kirmen Uribe** y sus relaciones personales y profesionales con otros artistas internacionales en diferentes disciplinas, que sirven para mostrarnos a nuevas generaciones de creadores que viven y trabajan en el mundo de hoy expresándose en lenguas minoritarias. Un viaje visual y poético a través del euskera.

2.- *La conjura de los locos* (Algis Arlauskas. Euskadi, Rusia, 2016. Doc. 51 min.)

Coproducido por Arnedo Films (Euskadi) y Artvideostudio (Rusia), y dirigido por **Algis Arlauskas**, este documental nos ha descubierto la insólita historia de Enrique Gastón y su extraordinario

proyecto personal. Muchos lo han tachado de loco, pero lo que él está empeñado en hacer para su pueblo asombra a sus vecinos y va a dejar una huella imborrable en la memoria de la gente.

3.- -El futuro que imaginamos en la niñez masterizada (Jessica Llorente. Euskadi, 2016. Fic. 45 min.)

Producida por la Asociación CADUD y dirigida por **Jessica Llorente**, esta original pieza documental es uno de los muchos segmentos que componen el proyecto audiovisual titulado *Canción de amor de un día*, una obra de 24 horas de duración realizada colectivamente por una gran cantidad de artistas, cuyo trabajo creativo abarca una amplia gama de disciplinas. Estructurada en 100 fragmentos, esta ambiciosa producción es un recorrido social envolvente que muestra una realidad muy actual, la ilusión frustrada de un futuro que ya no va a llegar.

4.- *Canción de amor de un día* (Aintzane Aranguena. Euskadi, 2014. 24 min.)

Producido por la Asociación CADUD y realizado por **Aintzane Aranguena**, este cortometraje documental es una muestra, a modo de matriz, compendio o resumen, de las intenciones globales del proyecto CADUD mencionado anteriormente. Se trata de un reflejo del paso del tiempo y de una exploración filosófica mediante el acercamiento al fin, a la muerte o a un renacimiento, según cual sea la visión personal de cada uno de nosotros. Es una obra crucial que nos desvela al espectador que se halla inexorablemente dentro un espacio-tiempo de 24 horas.

5.- *Bailarines callejeros* (Xuban Intxausti. Euskadi, 2016. 57 min.)

El colectivo Sra. Polaroiska, formado por **Alaitz Arenzana** y **María Ibarretxe**, realiza desde hace años un trabajo de experimentación artística multidisciplinar en torno a las relaciones entre la danza contemporánea, la *performance*, la música, el cine y la videocreación. En este documental, el realizador **Xuban Intxausti** observa a las dos artistas bilbaínas en el taller de danza que han desarrollado en Plovdiv (Bulgaria), dirigido a jóvenes gitanos de ese país con el objeto de crear con ellos un espectáculo de danza que se ha presentado en el centro de la ciudad.

Lugar de proyección: Sala Cúpula del Teatro Campos Elíseos, Sala BBK-Gran Vía, Auditorio Museo Guggenheim.

8. - PROYECCIONES ESPECIALES

1.- *Universitas Deustensis 1943-1944*

Gracias a la cordial colaboración un año más de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia, ZINEBI 58 ha presentado la recuperación de unas imágenes que han permanecido absolutamente inéditas durante más de 70 años. Fueron descubiertas casualmente en una vieja dependencia de la Universidad de Deusto cuando en 1985 **Javier Torres Ripa**, tras su toma de posesión como nuevo Secretario General Técnico de la universidad, las encontró en un estado de completo abandono. Se trataba de rollos de película en blanco y negro, de 16 y 35 mm., de unos 45 minutos de duración.

Estas imágenes, datadas entre 1943 y 1944, son filmaciones *en bruto*, sin montaje ni sonido ni música, realizadas con toda probabilidad por varios operadores. No sabemos nada acerca del origen, los autores o las intenciones de este interesantísimo material, que posee un gran valor documental, sobre todo si pensamos que la Guerra Civil había terminado solo cuatro años antes. En las imágenes aparecen los hijos de las buenas familias de la época en algunas actividades propias de la vida universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol, actos académicos, visitas de caridad a los ancianos de La Misericordia e incluso la insólita presencia de dos mujeres en el campus universitario, a causa de la entrega de una medalla conmemorativa a un alumno que logró salvar a una de ellas de morir ahogada tras caerse a la ría.

A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 ha exhibido en su gala de inauguración un montaje de unos diez minutos de duración titulado *Universitas Deustensis 1943-1944*, realizado por la productora bilbaína Basque Films y presentado en el escenario del Teatro Arriaga por la escritora **Espido Freire**.

2.- *Correspondências*

Tras su debut en el cine con la película *O Som da Terra a Tremar* (1990), la cineasta portuguesa **Rita Azevedo Gomes**, miembro del Jurado Internacional de la primera edición del premio

ZINEBI FIRST FILM para largometrajes *opera prima*, escribió y dirigió algunos documentales, como *Parabéns Manoel de Oliveira: Intromissoes* (1995), un emotivo homenaje a la obra del gran cineasta portugués, y más recientemente *A 15ª Pedra* (2007). También ha escrito y dirigido varios cortometrajes, como *A Conquista de Faro* (2005), y algunos largometrajes de ficción, entre ellos *Frágil Como o Mundo* (2002), *Altar* (2003), *A Coleção Invisível* (2009), sobre un relato de Stefan Zweig, y *A Vingança de Uma Mulher* (2012), seleccionados en prestigiosos festivales internacionales.

ZINEBI 58 ha presentado una sesión especial en la que esta gran realizadora conversó con el público sobre su última película, ***Correspondências*** (2016), que ha sido seleccionada en la Sección Oficial del Festival Internacional de Locarno y del Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla. Se trata de la fascinante recreación de la relación epistolar mantenida durante años entre dos poetas portugueses, Sophia de Mello Breyner y Jorge de Sena durante el exilio de este último entre 1957 y 1978. A través de la poesía y de las cartas de ambos, esta película construye un diálogo entre el anhelo y un sentimiento compartido de pertenencia mutua, “el deseo de llenar años de distancia con horas de conversación”.

3.- *Sinphonia Phantasma*

ZINEBI 58 ha estrenado *Sinphonia Phantasma* en una sesión especial basada en el primer largometraje del director vasco **Koldo Almandoz**, titulado *Sipo Phantasma*. Por una sola noche, los músicos **Joserra Sanperena** e **Ignacio Bilbao** han interpretado al piano la adaptación musical compuesta especialmente para esta sesión y han resucitado el barco fantasma de Almandoz.

En la película, el cineasta envuelve al espectador en una atmósfera onírica llena de fantasía, naufragios, fantasmas, amores y vampiros. Se trata de un documental experimental, un ensayo metafílmico a través de un crucero sin rumbo. El director se sumerge en la historia de un viaje y una incesante exploración que da lugar a descubrimientos que llevan a otras búsquedas, como la de F.W. Murnau y su película *Nosferatu* o el trío amoroso entre Bram Stoker, su esposa Florence Balcombe y su novio Oscar Wilde.

En la visión de su autor, la película muere tan pronto como es estrenada. Sin opción de cambio, se convierte en fantasma y queda condenada a la eternidad, fijada en un mundo de luces y sombras. Sin embargo, en *Sinphonia Phantasma* los espectadores de ZINEBI, al contrario que en el film, se han transformado, crecido, se han desarrollado y han tenido la oportunidad de una metamorfosis.

4.- Charlie Mars Projection and Live Performance, powered by Caóstica

La Asociación Caóstica, organizadora del Festival Internacional de Cortos y *Videoclips* de Bilbao, ha presentado en ZINEBI 58, por primera vez en Bilbao, la obra del video creador y *performer* francés **Charlie Mars**. Esta sesión ha incluido la proyección de algunas de sus películas más representativas-cortometrajes de ficción, insertos de animación, piezas experimentales, *videoperformances* y *videoclips*-, así como una *performance* exclusivamente concebida y realizada para el festival.

Nacido en 1980, Charlie Mars ha desempeñado diversos trabajos, entre ellos los de yesero, mago, repartidor de pañales, comediante, cantante *punk*, etc., hasta que en 2004, solo en su baño, armado con su pasamontañas y una cámara de vigilancia, logró grabar varias películas surrealistas. A partir de 2005, Internet se convierte en su campo de juego favorito y sube a Youtube numerosos cortos y experimentos audiovisuales. En 2008 produjo dos monumentales videoinstalaciones, *Mortelle bananae* y *Anatomie et cacahuete*. Al mismo tiempo, fue contratado por Canal + como presentador del programa *Les films faits à la maison* entre 2008 y 2010.

Cineasta siempre a contracorriente, discípulo de la subversión y el universo de lo absurdo, Charlie Mars obtuvo en el Festival Caóstica de Bilbao el Premio al Mejor Corto Bizarro en 2015 por *Pregnant Man* y este año ha ganado en el mismo festival una Mención Especial al Mejor *Videoclip* Musical por *Wreck Surfer*, realizado para la banda musical Sloboda Experiment.

5.- Homenaje a Alan Griffin

ZINEBI 58 ha querido rendir un cordial homenaje al guionista, productor, realizador e intérprete australiano Alan Griffin,

recientemente fallecido. Nacido en Melbourne en 1974 y afincado en Bilbao desde 1991, Alan Griffin, Máster en Literatura Inglesa por la Universidad de Cambridge, estudió Guión y Dirección en la National Film & Television School del Reino Unido, donde filmó el cortometraje *Storm* (1988), una película sorprendente que anunciaba su sensibilidad y su talento como cineasta.

Ya en Bilbao, trabajó en el British Council como profesor de inglés y comenzó a concebir el proyecto de *Supernatural* (2016), que solo pudo terminar poco antes de su muerte. Entretanto intervino como actor en películas de Gonzalo Suárez, los hermanos Ibarretxe o Juanma Bajo Ulloa y dirigió el cortometraje *Dos encuentros* (2004), rodado en las Bardenas, que fue galardonado con el gran Premio del Cine Vasco en ZINEBI 46. En 2012 fue miembro del Jurado Internacional del festival.

En ZINEBI 58 hemos podido ver las tres películas citadas, que nos servido para recordar y poner de relieve la presencia entre nosotros y la obra, breve pero intensa, de un hombre singular, un enamorado del cine y de los caballos que quiso ser también bilbaíno, un hombre conversador y bienhumorado que supo hacer de la amistad su verdadera manera de ser.

6.- DigiPen. Institute of Technology Europe-Bilbao

ZINEBI 58 ha ofrecido una muestra de los trabajos producidos en los últimos años por este centro de formación audiovisual con sede en Zierbena (Bizkaia). Creada hace 28 años por Claude Comair, cofundador de Nintendo Software Technology en EE.UU., DigiPen es una universidad que cuenta con tres campus a nivel mundial: Redmond (Washington, EE.UU.), Singapur y Bilbao, en los que ofrece formación a los futuros profesionales en el campo de los videojuegos, los *serious games* y el cine de animación y efectos especiales. Se trata del primer grado universitario del mundo en Programación de Videojuegos, en Ingeniería de Software en Simulación Interactiva en Tiempo Real y de un grado en Bellas Artes en Arte Digital y Animación 3D.

Alumnos graduados en DigiPen Bilbao están trabajando en empresas de videojuegos y animación como Anima Kitchen, Ubisoft (en sus estudios de Alemania y Rumanía), Mercury Steam (en Optometría), Innomatic (apuestas por Internet), o bien han creado Kaia Estudios, su empresa para el desarrollo de sus propios

videojuegos. En los últimos años, numerosas producciones de los alumnos de DigiPen Bilbao han ganado premios en un total de 12 festivales internacionales de su especialidad en Europa, América y Asia.

7.- Assalto al cielo. Euskaditalia en ZINEBI 58

Euskaditalia es un proyecto creativo, innovador e internacional, cuyo objeto es estrechar los lazos lingüísticos, culturales y socioeconómicos entre el País Vasco e Italia. Se trata, por un lado, de crear un espacio de encuentro entre la cultura italiana y la vasca en sus múltiples expresiones (artísticas, literarias, cinematográficas, gastronómicas y turísticas); y por otro, de convertirse en un interlocutor privilegiado en el diálogo entre los tejidos institucionales y empresariales de Italia y Euskadi.

Con este espíritu de encuentro y colaboración, **Umberto de Marco**, director de Euskaditalia, ha presentado en ZINEBI 58 el estreno en España del largometraje documental *Assalto al cielo* (Francesco Munzi, 2016. 78 min.), que ha participado en la última edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Construida enteramente a partir de material de archivo, esta película cuenta la historia de las luchas políticas extremistas en Italia entre 1967 y 1977, una década trágica en la que, entre utopías y sueños, con la violencia y el crimen como instrumentos, muchos jóvenes (y no tan jóvenes) italianos quisieron hacer la revolución, su personal *asalto a los cielos*. Dividido en tres movimientos, al modo musical, este extraordinario documento cinematográfico ahonda en el sentimiento que hoy guardamos de aquellos años de plomo, de un tiempo en el que se mezclan la memoria personal, la Historia y algunas graves cuestiones sociales, políticas y morales que aún hoy nos interpelan y demandan nuestra reflexión.

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

9.- SESIÓN DEDICADA AL CINE 'UNDERGROUND' VASCO POR EL CINECLUB UNIVERSITARIO DE BILBAO (1975)

41 años después de su celebración, ZINEBI 58 ha ofrecido la reconstrucción de la histórica y maratoniada sesión que el Cineclub Universitario de Bilbao, ubicado por entonces de la Facultad de

Ingenieros Industriales, dedicó al *Cine 'underground' vasco*, un momento que podría considerarse como el acta fundacional del cine contemporáneo en Euskadi. En el cuadernillo de presentación de las actividades del cineclub para el mes de febrero de 1975, bajo el título de *Nueve directores del País Vasco*, sus organizadores- con un lenguaje muy en boga en los medios progresistas e intelectualizados de la época- declaraban abiertamente que “es este un cine que, como otros medios artísticos, se utiliza, en primera instancia, para proyectar tanto los fantasmas personales como los fantasmas teóricos que nacen de toda una elaboración y estudio de lo específicamente cinematográfico”.

Así, entre la voluntad de recuperación antropológica, de resistencia política y todo tipo de pulsiones vanguardistas y experimentales, estos cineastas, casi todos muy jóvenes, protagonizaron un encuentro decisivo, de más de tres horas de duración, para la cultura cinematográfica de nuestro país. Muchos años después, ZINEBI ha vuelto a reunirlos (salvo al escultor Néstor Basterretxea, fallecido en 2014, y al realizador Fernando Larruquert, fallecido recientemente) para reflexionar con el ensayista, escritor cinematográfico y catedrático **Santos Zunzunegui** sobre su experiencia en aquella memorable jornada.

El programa ha estado constituido por las películas siguientes:

- Pelotari* (Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, 1964. 12 min.).
- Ara era erera baleibu izik subua aruaren* (**José Antonio Sistiaga**, 1970. 75 min.).
- Contactos* (**Paulino Viota**, 1970. 64 min.).
- Necrosis y Juan y Pedro* (**Juan Ortuoste, Javier Rebollo**, 1971 y 1972. 10 y 13 min.).
- Bi (A Man Ray for Marcel Duchamp)* (**José Julián Bakedano**, 1972, 11 min.).
- Rumores de furia* (**Antton Merikaetxebarria**, 1973. 20 min.).
- Arriluce* (**José Ángel Rebolledo**, 1974, 8 min.).

Lugar de la proyección: Auditorio Museo Guggenheim.

10.- RETRATOS DE HIERRO Y AGUA. BILBAO EN LA PANTALLA

Desde hace varias décadas, ZINEBI ha prestado una gran atención y un decidido apoyo a la conservación y la divulgación del

patrimonio cinematográfico bilbaíno, colaborando en la restauración y/o proyección dentro y fuera del festival de películas rodadas en Bilbao o Bizkaia. En el marco de esta 58ª edición se ha presentado el ciclo *Retratos de hierro y agua. Bilbao en la pantalla* con un objetivo más amplio, al agrupar un total de once películas que nos han ofrecido una visión panorámica de la imagen cinematográfica de Bilbao a lo largo del siglo XX.

Esta muestra ha tenido lugar con ocasión de la presentación, también en esta edición del certamen, del libro *Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997)*, del historiador y ensayista cinematográfico bilbaíno **Andoni Elezcano**, en cuyo proceso de investigación y edición ZINEBI ha colaborado con el autor. Esta obra ha recogido exhaustivamente todos los documentales filmados en 35mm en el Gran Bilbao desde el primer rodaje en 1897 hasta la inauguración del Guggenheim en 1997. Un total de 155 películas han sido analizadas a lo largo de sus páginas. Por un lado, se ha realizado una labor de arqueología del cine, añadiendo nuevas películas al catálogo y descubriendo algunas que se desconocían o se creían desaparecidas. Y por otro lado, se ha estudiado la imagen que ofrecen estos documentales del área metropolitana de Bilbao en su contexto histórico y cinematográfico. Como bien ha podido verse en este ciclo, los elementos hierro y agua, industria y puerto, y los conceptos de fuerza y trabajo, modernidad y progreso, están presentes en casi todos los documentales, adoptando diferentes significados según las épocas. Para la muestra que se ha presentado las películas han sido seleccionadas por su importancia histórica y patrimonial, su calidad estética y su carácter representativo de la imagen cinematográfica de Bilbao en el espacio y en el tiempo, abarcando casi todo el S.XX.

Las diez películas que hemos podido ver son las siguientes:

- Regatas de Bilbao* (Anónimo, 1902-1906. 2 min.)
- Inauguración del campo del Athletic* (Julián López Oliva, 1913. 2 min.)
- Botadura del Galea* (Anónimo, 1917. 3 min.)
- Construcción de un buque de vapor de 5.500 toneladas de carga en las fábricas y astilleros de la casa Martínez de las Rivas de Bilbao* (Anónimo, 1919. 11 min.)
- Bilbao* (Anónimo, 1927. 12 min.)
- Sinfonía vasca* (Adolf Trotz, 1936. 16 min.)

- Hierro en Vizcaya* (José Luis Sáenz de Heredia, 1940. 20 min.)
- Juguetes rotos* (Manuel Summers, 1966. 80 min.)
- A la vuelta del grito* (Helena Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.)
- Bilbao en la memoria* (Juan Ortuoste, Javier Rebollo, 1987. 13 min.)

Lugar de proyección: Sala BBK-Gran Vía.

11.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES ESPAÑOLES

El cartel es para muchos espectadores la información inicial sobre una película. Su autor tiene la decisiva responsabilidad de suscitar el primer signo de aprobación ante un público potencial. Una vez expuesto, debe convocar, informar, sugerir y seducir sin traicionar nunca el espíritu de la película a la que representa.

ZINEBI 58 ha presentado el libro *Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles*, escrito por el historiador bilbaíno y colaborador del diario El Correo para temas cinematográficos **Ignacio Michelena**. Esta obra ha reunido por primera vez las obras de un centenar de artistas gráficos españoles para las carteleras de los cines de nuestro país, desde 1927 hasta la actualidad, y ha contado con un prólogo del gran actor Emilio Gutiérrez Caba.

La publicación se articula en torno a los más relevantes diseñadores españoles al servicio de la industria cinematográfica, y a sus creaciones. Se suceden cronológicamente, entre otros artistas, Renau, Herreros, Soligó o Palacios en los años 20 y 30; Peris, Aragón, Jano, Mcp o Mac en los 40 y 50 y la renovación estilística encabezada por Cruz Novillo en los 60, para llegar mediante Iván Zulueta y Prieto en los 70, a firmas contemporáneas como Juan Gatti, Mariné, Mariscal o Barfutura. Relevantes diseñadores cuya labor, frecuentemente ignorada, ha sido determinante en el despegue hacia el éxito de numerosos títulos.

Los carteles que han desfilado ante nuestros atrapan la irresistible fascinación de Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn o Humphrey Bogart, para conducirnos mediante las imágenes de *Gilda*, *Cantando bajo la lluvia*, *La ventana indiscreta* o *El sur*, desde el realismo *glamouroso* de antaño hasta las propuestas simbolistas de nuestros días.

Lugar de la presentación: Sala Bastida. Azkuna Zentroa

12.- EL JURADO INTERNACIONAL

El Jurado Internacional de ZINEBI 58 ha estado compuesto este año por los profesionales y expertos siguientes:

-Andréa Picard (Canadá)

La escritora y programadora independiente canadiense Andréa Picard trabaja en la programación del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) desde 1999 y también ha sido durante muchos años programadora de la Cinemateca de Ontario. Desde 2006 es directora de *Wavelengths*, el programa vanguardia de cine, vídeo e instalaciones artísticas aclamado por la crítica del Festival que lleva el nombre de Michael Snow en honor del gran artista multidisciplinar canadiense. Ha sido además comisaria de numerosas exposiciones individuales y colectivas, en cuyo desarrollo ha trabajado con artistas de todo el mundo cuyos trabajos exploran las posibilidades de la imagen audiovisual y sus relaciones con otras disciplinas artísticas. Entre ellos destacan Amie Siegel (EE.UU.), Young-Hae Chang Heavy Industries (Corea del Sur), Camille Henrot (Francia), Thomas Demand (Alemania), Luther Price (EE.UU), Lonnie van Brummelen y Siebren de Haan (Países Bajos), Ben Rivers (Reino Unido), Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Tacita Dean (Reino Unido), Sharon Lockhart (EE.UU), Cyprien Gaillard (Francia) y el cineasta español Albert Serra, entre otros.

Andréa Picard publica habitualmente artículos sobre cine, arte y arquitectura en diversos medios especializados internacionales, entre ellos su influyente columna para la revista *Cinema Scope*.

-Corina Moldovan-Florea (Rumanía)

Nacida en Bucarest en 1981, Corina Moldovan-Florea estudió Informática pero poco después de graduarse decidió trabajar en el campo de la post-producción cinematográfica, en el que ha desempeñado diversas funciones. Después de cinco años de trabajo en la producción de películas y filmes publicitarios, en 2012 fundó junto al francés Benjamin Ribout el Pelicam International Film Festival de Tulcea (Rumanía), un certamen de tipo temático centrado en cuestiones relacionadas en el medio ambiente, que desde 2013 es miembro de la Green Film Network. También ha

colaborado con el estudio de animación DSG como coordinadora de post-producción. Esta productora es mundialmente conocida por la película *Crucic, the Path to Beyond*, una coproducción rumano-polaca dirigida por la cineasta rumana Anca Damian, que en 2012 se alzó con el prestigioso Premio Cristal del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia).

Además, Corina Moldovan-Florea trabaja como organizadora de actos, programas y actividades para otros festivales de cine de su país, como Les Films de Cannes à Bucarest o el Festival Internacional de Cortometraje de Comedia.

-Krini Kafiris (Grecia)

Krini Kafiris, nacida en Atenas, es una prestigiosa profesora e investigadora de los medios de comunicación que además ha participado en múltiples campañas sociales y de protesta ciudadana como activista. Hizo su doctorado en medios de comunicación y estudios culturales en la Universidad de Sussex (Reino Unido) y ha impartido sus enseñanzas en universidades inglesas, chipriotas y griegas. También ha trabajado en proyectos internacionales relacionados con cuestiones de género y medios de comunicación vinculados con ONGs en Grecia y Chipre, así como en el programa de la ONU para la conservación del patrimonio cultural internacional (PNUD-ACT). Recientemente ha desarrollado y presentado un programa de radio en ERT-Open, la cadena digital de la radiodifusión pública griega, sobre la imaginación y los imaginarios radicales. Su investigación se centra actualmente en las representaciones de crisis y resistencia popular en los medios de comunicación griegos y europeos, y especialmente en el cine documental entre 2010 y 2015.

Actualmente es co-productora del documental radiofónico *Women of Kobane, Women of a Revolution*, con Marina Mantzou, y también trabaja como consultora de investigación histórica para el documental *The Trace of Time*, realizado por de Dionísia Kopana, a la vez que participa en los movimientos feministas y de economía solidaria de su país.

-José Luis Rebollo García (Euskadi)

Nacido en Barakaldo (Bizkaia) en 1966, José Luis Rebollo García es compositor, intérprete y productor musical. Se licenció en

Bellas Artes, en la especialidad de Audiovisuales, por la Universidad del País Vasco UPV-EHU). Es también titulado en Técnicas de Anatomía para el Movimiento. Ha formado los grupos musicales *Madelman* y *Chico y Chica*, con los que ha publicado siete álbumes y dos EPs. Ha intervenido en prestigiosos festivales de música nacionales e internacionales, entre ellos el Pop Komm (Colonia), el Midem (Cannes), el Sonar (Barcelona), el FIB (Benicassim) y el Doctor Music (Lleida).

En los últimos años ha compuesto diversas bandas sonoras para instalaciones artísticas de importantes creadores plásticos, tales como Txomin Badiola (*Tres Tipos Esperan*, 1999) y Dora García (*Dj los Muertos*, 2005). Asimismo, es el compositor de la sintonía del Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao (BAD) (2008). En la actualidad compagina la creación videográfica y musical con la docencia en técnicas de movimiento.

-Virginia García del Pino (España)

Virginia García del Pino forma parte del llamado *nuevo cine de autor español*. Actualmente compagina su carrera como directora con su actividad docente como profesora en el Máster en Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Licenciada en Bellas Artes, su producción como videoartista ha ido acercándola al cine documental. Su obra tiene un amplio recorrido internacional en prestigiosos festivales y museos de arte contemporáneo. Debutó como realizadora cinematográfica en 2004 con el medimetro *Sí, señora*. En 2008 recibió varios premios por *Lo que tú dices que soy*, una obra que ha viajado y ha podido verse en los principales museos de Europa. Su primer largometraje, *El jurado* (2012), compitió, entre otros, en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental (FID) de Marsella, en el Festival Internacional de Valdivia (Chile) y en el Festival Punto de Vista de Pamplona; También ha sido exhibido en los museos MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia) y MUSAC (León). En 2013 el Festival Márgenes y el Festival L'Alternativa (Barcelona) hicieron sendas retrospectivas de su obra y en 2014 el Festival Cineuropa dedicó un *foco* a su obra. Ha sido miembro del jurado de los festivales de Mar de Plata, Sevilla, In-Edit y L'Alternativa. Su última película, *La 10ª carta* (2014), realizada en colaboración con el ICAA y Canal +, y estrenada en el Festival de San Sebastián, ha sido

candidata a los Premios José María Forqué y ha sido exhibida en filmotecas españolas y festivales internacionales.

***

Por su parte, los jurados internacionales que han otorgado el *Premio ZINEBI-First Film* en su primera edición han sido los siguientes:

-Rita Azevedo Gomes (Portugal)

Nacida en Lisboa en 1952, Rita Azevedo Gomes estudió Bellas Artes en la capital portuguesa y algunos años después comenzó a dar sus primeros pasos como guionista y realizadora cinematográfica y también como directora de escena teatral. Tras su debut en el cine con la película *O Som da Terra a Tremer* (1990), escribió y dirigió algunos documentales, como *Parabéns Manoel de Oliveira: Intromissoes* (1995), un emotivo homenaje a la obra del gran cineasta portugués, y más recientemente *A 15ª Pedra* (2007). También ha escrito y dirigido varios cortometrajes, como *A Conquista de Faro* (2005), y algunos largometrajes de ficción, entre ellos *Frágil Como o Mundo* (2002), *Altar* (2003), *A Coleção Invisível* (2009), sobre un relato de Stefan Zweig, y *A Vingança de Uma Mulher* (2012), seleccionados en prestigiosos festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, entre otros. Actualmente trabaja para la Cinemateca Portuguesa como programadora y comisaria de exposiciones.

Su última película, *Correspondencias* (2016), ha sido seleccionada para la competición en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla y será estrenada en el País Vasco en la 58ª edición de ZINEBI.

-Jon Garaño (Euskadi)

Nacido en San Sebastián (Gipuzkoa) en 1974, Jon Garaño estudió periodismo y publicidad en la Universidad del País Vasco y cine en la escuela de cine Sarobe de Andoain y en San Diego (EE.UU.). En el año 2001 cofundó la productora Moriarti, en la que trabaja como director, productor y guionista. Sus cortometrajes han sido galardonados en más de 100 certámenes y sus documentales para televisión han sido emitidos en más de una quincena de países. En 2010 codirigió con Jose Mari Goenaga el largometraje

80 egunean, que participó en más de 100 festivales internacionales, en los que consiguió más de 30 premios. En el año 2014, realizó su siguiente película, *Loreak* (también junto a Goenaga), que tras su paso por el Festival de San Sebastián, ha tenido una exitosa trayectoria en diversos certámenes, en los que ha ganado una veintena de premios. Esta película fue también candidata al Premio Goya a la Mejor Película de 2014 y a los Oscar de 2015. Acaba de codirigir, esta vez junto a Aitor Arregi, la película *Aundiya*, que se estrenará en 2017.

También ha producido los largometrajes documentales *Lucio*, estrenado en el Festival de San Sebastián y candidato al Goya a la Mejor Película Documental en 2007, y *El método Arrieta*, estrenado y premiado en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

-Xenia Rivery (Cuba)

Nacida en La Habana en 1977, Xenia Rivery se graduó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de la capital cubana en la especialidad de Dramaturgia y poco después en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en la especialidad de Guión. Complementó su formación con dos talleres dictados por Gabriel García Márquez. Se ha desempeñado como docente, asesora, coordinadora y jefa de la cátedra de Guión, así como coordinadora del Servicio Internacional de Consultorías y de las Maestrías Creativas en Escritura Audiovisual de guiones en la EICTV. También coordina el Taller Internacional de Guiones (TLAG) como asesora dentro de las actividades del Sector Industria del Festival Internacional de Cine de La Habana. Asimismo, ha impartido varios talleres de su especialidad en Brasil, Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. Recientemente ha participado como invitada y ponente en el Tercer Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos, celebrado en Ciudad de México.

Ha sido guionista de diversos cortometrajes y de los largometrajes de ficción *Tres veces dos*, de los realizadores cubanos Esteban Insausti, Lester Hamlet y Pavel Giroud, que obtuvo el premio Zénith d'Argent a la Mejor Opera Prima en el Festival Internacional de Cine de Montreal y el Premio a la Mejor Película Extranjera en el Festival Internacional de Cine ICARO;

Ciudad en rojo, de la realizadora cubana Rebeca Chávez, y *Valeria descalza*, del director bilbaíno Ernesto del Río.

13.- HOMENAJE A LOS MIKELDIS DE HONOR

En las galas de inauguración y clausura de la 58ª edición de ZINEBI, dos grandes nombres del cine nacional e internacional han recibido 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 recogió el galardón el gran director **Jaime Chávarri**, al que el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI), especialmente en el 40º aniversario de *El desencanto*, una de las películas más importantes de nuestro cine, ha querido rendir el homenaje de todos los bilbaínos como reconocimiento a la relevante dimensión artística de su obra entera, la extensa andadura cinematográfica de un cineasta radicalmente personal, sin el cual el espectador de hoy no podría entender algunos aspectos fundamentales de la evolución del cine español contemporáneo, con sus posibilidades y sus límites, que este hombre de cine ha sabido explorar con su inigualable libertad creativa, su perseverante lucidez frente a sus aciertos y sus errores, su *dilettantismo* militante y su mirada risueña y saludablemente escéptica sobre los vericuetos emocionales de la condición humana, sus pulsiones más íntimas y sus fugitivas apariencias.

Nacido en Madrid en 1.943, en el seno de una ilustre familia muy vinculada a los avatares políticos de nuestra historia reciente (bisnieto de Antonio Maura, expresidente del Gobierno de la Monarquía de Alfonso XIII y sobrino de Miguel Maura, ministro del Gobierno de la Segunda República), Jaime Chávarri se licenció en Derecho en Madrid, cursó con su amigo Iván Zulueta dos años en la Escuela Oficial de Cinematografía (EOC) y comenzó por entonces a escribir sus críticas de cine en la revista *Film Ideal*. Desde muy joven, con una cámara de Super8 regalada por sus padres, había emprendido sus primeros pasos como realizador de cortometrajes con una mirada original, ambigua y a menudo desconcertante. Con los mismos propósitos, una de sus primeras prácticas en la EOC fue *El asesinato de Sharon Tate*, que protagonizaba un travesti y fue censurada por la dirección de la Escuela, lo que provocó una huelga de los estudiantes. En 1971 su cortometraje *Estado de sitio* recibió El Mikeldi de Oro en la 13ª edición del entonces llamado Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.

Los viajes escolares (1973), una obra conceptual y formalmente compleja, cargada de referencias autobiográficas, fue su debut en el cine comercial, que años más tarde tuvo una peculiar secuela en *El río de oro* (1985). Ambas películas fueron incomprendidas por el público y constituyeron un notable fracaso comercial. Asimismo, a comienzos de los años setenta, Jaime Chávarri trabajó como director artístico a las órdenes de Carlos Saura (*Ana y los lobos*, 1972) y Víctor Erice (*El espíritu de la colmena*, 1973). Además, en diferentes momentos, ha hecho algunas breves apariciones como actor en películas de Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez y Pedro Almodóvar, entre otros.

Aunque salvo en las citadas *Los viajes escolares* y *El río de oro* él nunca se ha considerado un *autor*, sino más modestamente un realizador de *películas de encargo*, su colaboración con el productor Elías Querejeta, entre 1976 y 1980, señala sin duda el momento más importante de su filmografía. En 1976 (ZINEBI quiere por ello celebrar en esta 58ª edición su 40º aniversario) realizó *El desencanto*, una obra decisiva de nuestro cine que abrió al documental español perspectivas inéditas y caminos hasta entonces nunca transitados. Se trata de una crónica áspera y nada complaciente, con la cámara magistral de Chávarri como instrumento catártico, de la familia del por entonces ya fallecido poeta Leopoldo Panero, vinculado ideológicamente al franquismo. Su viuda, Felicidad Blanc, y sus hijos Juan Luis, Leopoldo y *Michi* se erigen, entre el yo y el nosotros, en los verdaderos protagonistas de esta honda introspección- construida sobre sus respectivos y elocuentes testimonios, cargados de subjetividad y no exentos con frecuencia de un oscuro sentido del humor- en los pliegues más recónditos de las relaciones conyugales y paterno-filiales, así como, de un modo más general, en la fibra moral de un país traumatizado por la Guerra Civil, la soberbia de los vencedores y la interminable dictadura que la contienda fratricida tuvo como resultado. Al año siguiente dirigió *A un dios desconocido*, una película envuelta en una densa atmósfera dramática con el deseo homosexual como un sutil teatro de sombras que gobierna las relaciones entre los personajes. La colaboración con Querejeta se cierra con *Dedicatoria*, acaso una de las películas más bellas y enigmáticas del cine español, una historia de amor filmada de una forma tranquila, cadenciosa y serena, con el paisaje castellano como un lugar sin límites para la vivencia de sentimientos y deseos

contradictorios que oscilan entre lo visceral y una profunda aspiración al equilibrio y a la calma.

Tras esta fecunda etapa, Jaime Chávarri dio un giro a su obra e inició un largo periodo de colaboración con el productor Alfredo Matas. Se trata de unos años en los que el cineasta no dudó en ponerse al frente de adaptaciones cinematográficas de obras literarias de algunos conocidos (y menos conocidos) escritores españoles, como fue el caso de Llorenç Villalonga (*Bearn o La casa de muñecas*, 1982), Fernando Fernán Gómez (*Las bicicletas son para el verano*, 1983, que constituyó un gran éxito comercial) y Pablo Sorozábal, con quien realizó *Tierno verano de lujurias y azoteas* (1993), una rareza rebotante de originalidad y de un humor extravagante y misterioso que fue poco entendida en el momento de su estreno.

Hacia el final de esta etapa, Jaime Chávarri volvió a dar un golpe de timón a su trayectoria para adentrarse en los territorios de un cine de género con el melodrama de base musical como punto de referencia, un *locus* argumental y estético en el que, por obra del talento del cineasta, se funden sin dificultad alguna la copla española tradicional, el tango y el flamenco. Bajo esta inspiración dirigió *Las cosas del querer* (1989), interpretada por Ángela Molina y Manuel Bandera, otro de sus grandes éxitos comerciales, que tuvo su secuela en *Las cosas del querer, segunda parte* (1995). En 1997 realizó *Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando*, considerada por el propio cineasta como una de sus mejores películas. Se trata de la vida y la música de Carlos Gardel y de la dimensión del tango como un componente esencial de la cultura popular argentina. Años más tarde, con un propósito similar, rodó su *Camarón* (2005), un singular *biopic* dedicado a la peripecia vital del malogrado y universal intérprete de flamenco.

Jaime Chávarri, hombre intelectualmente inquieto y lector pertinaz desde siempre, ha realizado también algunas memorables incursiones como director en la escena teatral, al servicio de importantes dramaturgos nacionales e internacionales, tales como José Martín Recuerda (*El engaño*, 1981), Edward Albee (*Tres mujeres altas*, 1985), David Auburn (*La prueba*, 2001), Borja Ortiz de Gondra (*Memento mori*, 2011) y recientemente Oscar Wilde (*Salomé*, 2016).

Jaime Chávarri conversó con el público bilbaíno sobre su visión de *El desencanto* (1976) después de cuarenta años y también pudimos ver *Dedicatoria* (1980), una de sus películas más hermosas y originales.

***

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha otorgado el segundo Mikeldi de Honor de su 58ª edición al gran cineasta kurdo-iraní **Bahman Ghobadi**, como reconocimiento de la relevante dimensión artística de su obra cinematográfica, de su compromiso en la lucha por las libertades en su país y de su fascinante testimonio sobre la sociedad y la cultura del pueblo kurdo. La entrega de este galardón tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en el transcurso de la Gala de Clausura de ZINEBI 58, que dio comienzo a las 20:00 h. en el Teatro Arriaga.

Nacido en 1969 en Bané, una población del Kurdistán iraní, el guionista, director y productor cinematográfico Bahman Ghobadi estudió en el Iranian Broadcasting College de Teherán y comenzó su trayectoria artística como fotógrafo industrial. Durante años su nombre era frecuentemente relacionado con el grupo de cineastas procedentes de Irán que deslumbraron a críticos y aficionados con películas que reflejaban la vida de muchos de sus conciudadanos a través de puestas en escena de apariencia sencilla, con una estética apresuradamente definida como documental, en parte gracias a la utilización de actores no profesionales. Ghobadi no era más que un modesto realizador joven cuando aquel cine iraní tan sorprendente desembarcó en Europa durante la década de los noventa, de la mano de Abbas Kiarostami, Majid Majidi, Jafar Panahi o Mohsen Makhmalbaf, entre otros.

Tras rodar desde 1991 una veintena de cortos y medimétrajes en vídeo, 8mm y 16mm, en 1998 trabajó como ayudante de dirección en *El viento nos llevará* (*Bad ma ra khahad bord*, 1999), de Abbas Kiarostami, que se rodaba en el Kurdistán iraní. En 2000 presentó en Cannes el primer largometraje kurdo de la historia del cine iraní, *Un tiempo para los caballos borrachos* (*Zamani barayé masti asbha*, 2000), que consiguió la Cámara de Oro y el Premio FIPRESCI de la crítica internacional.

Con un grado de conciencia política cada vez mayor, Bahman Ghobadi empieza entonces a servirse de su cine para llamar la atención sobre la cultura y la sociedad kurda. Emprende así una

carrera en la que combina mensajes de validez universal -la denuncia de la guerra, los efectos de los conflictos bélicos en la infancia, el desarraigo o la sustitución de valores tradicionales por los de la sociedad de consumo- con historias locales y populares kurdas. En esta segunda línea encontramos el cortometraje *El pandero* (Daf, 2003), uno de los más claros ejemplos de que Ghobadi puede trabajar de igual manera en el cine documental que en el de ficción, de igual modo en docu-ficciones como *Nadie sabe nada de gatos persas* (*Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh*, 2009) o *A flag without a country* (2015).

Sin embargo, pese a que sus películas logran reconocimientos en prestigiosos festivales de todo el mundo- la tragedia sobre la guerra y la infancia titulada *Las tortugas también vuelan* (*Lakposhtha ham parvaz mikonand*, 2004) ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián-, sus películas apenas son distribuidas comercialmente en Irán, pues muestra en ellas realidades que disgustan al Régimen iraní, como es el caso de *Media Luna* (*Niwemang*, 2006), por la que obtuvo su segunda Concha de Oro en San Sebastián. Su situación empeora cuando rueda *Nadie sabe nada de gatos persas* (2009). El convulso año en que tuvo lugar la reelección de Mahmud Ahmadineyad, Bahman Ghobadi fue arrestado por la policía a su regreso del Festival de Cannes, donde había logrado el Premio Especial del Jurado, lo que aprovechó para criticar duramente al Gobierno iraní por la ola de represión contra los movimientos opositores. Sus declaraciones le costaron varios días de detención.

Tras su encarcelamiento, Ghobadi tomó la decisión de no regresar a Irán y emprender el camino del exilio al igual que otros ilustres cineastas iraníes, entre ellos Mohsen Makhmalbaf, Babak Payami o el veterano Jafar Panahi. A caballo de su estancia en Estados Unidos, Alemania y Turquía, Ghobadi prepara varias películas, alumbradas por la necesidad de denunciar distintas situaciones de represión sufridas por ciudadanos kurdos que viven en el territorio que se sitúa entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Así, desde una posición de mayor libertad, y sin tener que preocuparse por la censura, presentó *Rhino season* (*Fasle kargadan*, 2012), la historia de un poeta kurdo que pasó casi 30 años encarcelado.

En sus dos últimos trabajos, dos estrenos en España que podremos ver en ZINEBI 58, este cineasta irreductible retoma con convicción la mezcla de ficción y documental de algunas de sus

películas anteriores. Así en *A flag without a country* (2015), que presentó en las pasadas ediciones de los festivales de Busan (Corea del Sur) y Sundance (EE.UU.). A la vez produce *Life on the border* (2015), rodada en la frontera turco-siria con ocho niños que viven en uno de los puntos de partida de los refugiados que quieren alcanzar Europa: los campamentos del Kurdistán sirio.

Uno de los versos de la malograda poeta y cineasta iraní Forough Farrokhzad, cuya poesía también fue prohibida y censurada durante más de una década tras la Revolución Islámica, recitado en su inolvidable cortometraje documental *La casa es negra* (*Khaneh siah ast*, 1963), rodado en una leprosería en las afueras de la ciudad de Tabriz, puede servirnos hoy para describir la situación de los creadores en Irán: “Como las tórtolas imploramos justicia, pero no la hay. Esperamos la luz y reina la oscuridad”.

Por eso, películas como las de Bahman Ghobadi, y actitudes de tanto coraje cívico como la suya durante toda su carrera, siguen siendo imprescindibles para entender el mundo de hoy y también algunas claves del futuro que nos espera.

Lugar de proyección: Auditorio del Museo Guggenheim.

14.- ZINEBI-*Working Zinema/Networking*

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 21 de noviembre hemos llevado a cabo en la Sala Cúpula del Teatro Arteria-Campos Elíseos un nuevo *Working Zinema*, que va ya por su quinto 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 trata 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 son los proyectos hechos realidad que sus productores y directores nos han presentado en el *Working Zinema* de la 58ª edición de ZINEBI: *Jules D.*, dirigido por **Norma Vila**, primer cortometraje realizado gracias al *Premio Working Zinema*, y *Callback*, dirigido por **Carles Torras**, una película de producción independiente ganadora del Festival de Málaga.

Por la tarde se llevó a cabo por tercer año consecutivo la novedosa iniciativa denominada '*Networking*' cinematográfico, que la EPE-APV trajo a Bilbao por primera vez en ZINEBI 56. Se ha tratado de un encuentro entre los jóvenes participantes y representantes y expertos de distintos sectores profesionales de 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. También ha servido para que los profesionales y expertos presten su asesoramiento a los participantes sobre la forma de sacar adelante sus proyectos. Este año han participado las empresas Filmarket Hub, una plataforma dedicada al desarrollo de proyectos *online*, y Digipen-Instituto Tecnológico de Europa Bilbao, un centro de formación en técnicas y proyectos de videojuegos y animación con sede en Zierbena (Bizkaia)

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 realizado 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 precisado para su realización, que ha podido ser tanto de género documental, serie *web*, cortometraje o largometraje de ficción. Para haber podido participar en esta selección, cuyo proyecto ganador ha sido decidido por un grupo de expertos, los aspirantes han tenido que enviar su proyecto a la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV).

Lugar del encuentro: Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos.

15.- ZINEBIESKOLA

Sesiones matinales en las que los niños y niñas de los centros de enseñanza primaria públicos y privados de nuestra ciudad han tenido 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 constituyen interesantes recursos complementarios desde el punto de vista de la educación en valores que se lleva a cabo en las aulas. En esta 58ª edición han podido verse las cuatro películas siguientes:

1.- *Norm of the North* (Trevor Wall. EE.UU, 2016. Ani. 86 min.)

Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación científica tras verse obligado a abandonar su hogar en el Ártico como consecuencia del cambio climático. Norm estará acompañado en su aventura por tres pequeños roedores llamados leminos.

2.- *Insaisissable* (Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli. Francia, 2015. Ani. 84 min.)

Léo, un niño de 11 años, tiene solo 24 horas para salvar Nueva York. Un misterioso gángster desfigurado hiere a Álex, el policía que le persigue. Inmovilizado en el hospital, Álex traba amistad con Léo, que tiene el poder de salir de su propio cuerpo. Así, como un fantasma, invisible para todo el mundo, alza el vuelo y pasa a través de las paredes.

3.- *Snezhnaya Koroleva* (Vlad Barbe, Maksim Sveshnikov. Rusia, 2012. Ani. 80 min.)

Es la historia de una gran amistad entre dos niños. Un día muy frío de invierno el pequeño Kay sufre una herida en un ojo provocada por un fragmento de cristal encantado por la Reina de las Nieves, que se lo lleva a su helado castillo del Polo Norte. Su amiga Gerda emprende entonces un largo y mágico viaje para rescatarlo.

4.- *Zipi y Zape y la isla del capitán* (Oskar Santos. España, 2016. Fic. 105 min.)

Estas navidades los traviesos Zipi y Zape la han liado parda. Su castigo será acompañar a sus padres en un viaje de negocios a una isla remota. Pero los atrapa una terrible tormenta y no van a llegar nunca a su destino. Buscando cobijo, encuentran una enorme mansión victoriana que resulta ser un orfanato gobernado por la en apariencia agradable Miss Pam. Zipi y Zape tendrán que descubrir el misterio oculto de la isla.

Lugar de proyección: Auditorio y Cines Golem-Azkuna Zentroa.

16.- OTROS LUGARES DE PROYECCIÓN

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

17.- OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

-Espectador in fabula

ZINEBI 58 ha incluido en su catálogo la séptima 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 la escritora y periodista **Txani Rodríguez**. Nacida en Llodio (Álava) en 1977, ha firmado varios guiones de cómics, entre los que destaca *La carrera del sol*, traducido a varios idiomas. Ha publicado el libro de relatos *El corazón de los aviones*, publicado por Elea, los libros infantiles *Artzaina izan nahi dut* y *Ez naiz barazkijalea*, publicados por Elkar, y las novelas *Lo que será de nosotros*, editada por Erein, y *Agosto*, editada por Lengua de Trapo. Colabora en Radio Euskadi y firma una columna semanal en *El Correo*, en cuyo suplemento cultural escribe también desde hace una década. Su última novela, *Si quieres puedes quedarte aquí*, editada por Tres Hermanas, ha sido finalista en el XLVII Premio Internacional Ciudad de Barbastro.

Su narración para nuestro catálogo, escrita en euskera, se titula *Sei eszena eta pegatina bi* y es la historia de una sala de cine en un pequeño pueblo industrial, que se convierte en el escenario en el que se gesta una historia de amor y traición. Frente al proyector, sus protagonistas dejarán de ser inocentes y se adentrarán en las complicaciones del mundo adulto: la agitación política y la reconversión industrial representan el marco social en el que se mueven estos personajes a punto de aprender una de las grandes lecciones de sus vidas.

Nota.- Los nombres que aparecen en negrita corresponden a los invitados que han participado en la 58ª edición de ZINEBI.