

DE DIOSES

XAVIER BEAUVOIS

Y HOMBRES

UTOPIÁS Y REFUGIOS DEL CINE FRANCÉS

4 EUROS

LO MEJOR DE 2010 ■ JEAN RENOIR ■ JOSÉ LUIS GUERIN

A la izqda., imagen de la exposición *La dama de Corinto*, de José Luis Guerín. A la dcha., un plano de *La danza*, de Frederick Wiseman

6. GRAN ANGULAR

CINE FRANCÉS: UTOPIAS Y REFUGIOS

Los reyes de la evasión
Stéphane Delorme

Crítica 'De dioses y hombres'
Ángel Quintana

Entre la crónica y la estilización
José Enrique Monterde

Entrevista Xavier Beauvois
Jean-Philippe Tessé

Crítica 'Los últimos días del mundo'
Beatriz Martínez

21. SCANNER

Lo regional y lo internacional
Adrian Martin

22. TALLER DE CREACIÓN

La dama de Corinto

José Luis Guerín
Carlos F. Heredero

26. CUADERNO CRÍTICO

La danza

Jaime Pena

Thérèse

Ángel Quintana

Más allá de la vida

Carlos F. Heredero

Blog

Eulàlia Iglesias

40. RESONANCIAS

Encarnar una idea

Lourdes Monterrubio

43. CUADERNO DE ACTUALIDAD

Festivales

Gijón *Eulàlia Iglesias / Carlos Losilla*

ZINEBI (Bilbao) *Germán Rodríguez*

Cine experimental (Madrid)

Fernando Carmena

Cine político (Ronda)

José Luis Álvarez Cedena

Mar del Plata (Argentina)

Román Gubern

Rencontres Internationales (París)

Carlos Reviriego

Los mejores cortos de 2010

Alicia Albaladejo / Juanma Ruiz /

Jara Yáñez

Exposición

Walter Benjamin *Natalia Ruiz*

Serie TV

Boardwalk Empire *Jean-Philippe Tessé*

Fallecimientos

Mario Monicelli *José Enrique Monterde*

Blake Edwards *Carlos Losilla*

59. FIRMA INVITADA

En 2010 *Jean-Michel Frodon*

60. MEDIATECA

DVD

Pack Marc Recha. *Carlos Losilla*

LIBROS

El mercado vigilado *A. Santamarina*

Colección Maestros del cine

Juanma Ruiz

71. LO VIEJO Y LO NUEVO

El año pasado en la Toscana

Santos Zunzunegui

72. ITINERARIOS

Balance 2010

Votaciones de críticos y lectores

Viejas religiones, nuevas

espiritualidades *Eulàlia Iglesias*

Fin de época *Carlos Losilla*

Presente y futuro del 3D *Jaime Pena*

Fútbol y ópera, ultracuerpos en las

pantallas *Ángel Quintana*

Más allá *Gonzalo de Pedro Amatria*

Cine español. Un abismo peligroso

Carlos F. Heredero

Misterios de Lisboa *Jaime Pena*

Votaciones Invisibles 2010

Cine español.

Apuestas de futuro / y 4

Antoni Pinet *Gonzalo de Pedro*

Oliver Laxe *Fran Benavente*

87. AGENDA

90. CUADRO CRÍTICO

Otra portada posible para este número de *Cahiers-España*

INFORME

Los mejores cortos españoles del año 2010

Caminos de exploración

A medida que las nuevas tecnologías digitales se han ido asentando, y el mercado doméstico ha asimilado paulatinamente recursos y medios que hasta hace unos años eran territorio exclusivo del ámbito profesional, la producción cortometrajística ha aumentado exponencialmente en cantidad, pero ha hecho a su vez que sea más difícil encontrar las obras que brillan con luz propia, muchas veces escondidas bajo un aura de amateurismo que puede hacer que se pase por alto su brillantez. Y, sin embargo, otros modos más tradicionales de producción no ceden terreno, y se va normalizando una convivencia entre, por una parte, los modelos más clásicos del cine y, por otra, las vías de experimentación que ofrecen, como siempre, lo nuevo. Presentamos aquí una selección de las mejores piezas que han vivido su trayectoria a lo largo de 2010.

Amanar Tamasheq

Lluís Escartín

Se ha dicho muchas veces: la insistente exposición a las formas de representación de la violencia nos hace inmunes a su impacto. Por eso la emocionada conmoción que produce *Amanar Tamasheq* se cuela desde lo delicado y sutil para alcanzar la intensidad de una belleza que es capaz de dar lugar además a lo vigorosamente radical. Una radicalidad que se funda en la mirada amorosa, la del respeto que rezuma también fascinación y narra, precisamente, la violencia a la que debe hacer frente a diario el pueblo Tuareg del desierto de Mali.

A partir del material recogido por el propio director en su viaje al desierto, son las declaraciones de los Tuareg, reelaboradas y superpuestas en forma de subtítulos a las imágenes, las que nos describen el sufrimiento, el dolor y las atrocidades que protagonizan parte de sus vidas. Y así, junto a la seducción de la belleza de lo registrado, de los cánticos, los rostros o las escenas cotidianas de este pueblo, aparece el trauma de la violencia. Con su cámara, Escartín arroja luz además sobre un conflicto silenciado por las autoridades y al que ni los medios de comunicación ni la opinión pública prestan el menor interés. **JARA YÁÑEZ**

Ámár

Isabel Herguera

Perspectivas imposibles de colores subjetivos que se despliegan en un ejercicio de fantasía

sin límites, en *Ámár* el espectador encuentra un cine de animación independiente que ha ido adquiriendo reconocimiento y presencia crecientes de la mano de autores destacados como la propia Isabel Herguera, juntos a otros a tener en cuenta como María Trénor, Luis Zamora o Alberto González. En *Ámár* la historia parte del propio dibujo, de los cuadernos de viaje que Herguera fue confeccionando con motivo de una estancia en India para impartir un curso de animación: "Me gusta dibujar en cuadernos viejos, sobre las manchas que el tiempo no ha logrado borrar". El retrato de las calles de Almedad y la amistad trabada con este personaje desquiciado (real o imaginario) sirven a la animadora para experimentar con los modos de representación que ya pusiera en práctica en obras anteriores como la destacable *La gallina ciega* (2005), hasta lograr su pieza más personal y también la más narrativa, donde las palabras llegan a resonar como interferencias ante el despliegue visual y la belleza de las imágenes animadas. **ALICIA ALBALADEJO**

Les bessones del carrer de Ponent

Marc Riba/Anna Solanas

La buena salud de la que goza el corto de animación, auspiciada por el aumento de este tipo de producciones en los festivales generalistas, adquiere un sentido pleno en la trayectoria de Marc Riba y Anna Solanas. Alumnos salientes de la ESCAC, con *El negre és el color dels déus* (2002) realizaban un primer trabajo de escuela sobresaliente antes de crear I+G Stop Motion, desde donde desarrollarían los proyec-

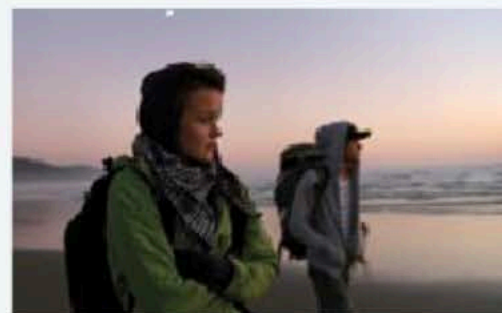
Amanar Tamasheq

Ámár

Les bessones del carrer de Ponent

Cannon Beach. La playa de Berlín

tos sucesivos y una manera muy personal de ver el mundo a través del *stop motion*. Tras la ligereza y el buen humor de este primer trabajo y del siguiente, *La Lupe i en Bruno* (2005), Riba y Solanas mudaban hacia un tenebrismo explícito donde la presencia de la muerte y los espacios gélidos distaban de la calidez mediterránea precedente. *Les bessones del carrer de Ponent* (2010), inspirado en el caso real de Enriqueta Martí, asesina de niños en la Barcelona de principios del siglo XX, supone la culminación de un camino que emprendían con *Violeta, la pescadora del Mar Negro* (2006) y *Cabaret Kadne* (2008), un híbrido plagado de referencias a los clásicos de los países del Este y de Rusia, de gran belleza y de negrura solo apta para adultos. **ALICIA ALBALADEJO**

Cannon Beach. La playa de Berlín **Manuel Calvo**

Cannon Beach narra el encuentro casual entre dos jóvenes de viaje que coinciden por dos días en una zona costera de los Estados Unidos. Él vuelve a casa, ella va buscando a alguien; los dos están solos en un lugar extraño. Desde la simplicidad de la propuesta, el trabajo de Manuel Calvo desarrolla sin embargo un intenso mapa de emociones y sensaciones. El acercamiento progresivo de ambos protagonistas se produce entonces desde la naturalidad, los tiempos muertos, los silencios y las conversaciones improvisadas. Y es ahí, en el retrato aparentemente espontáneo de un período, esa primera juventud, protagonizado por la búsqueda, el descubrimiento, los conflictos y las sorpresas, donde el corto toma fuerza. La incertidumbre e incluso la insatisfacción de esta etapa se presenta aquí evitando todos los tópicos, sin buscar la trascendencia, simplemente dejando que las cosas pasen. Después de recopilar horas de rodaje en base a una idea pero sin guión cerrado y dejando plena libertad a los actores, es su propia experiencia la que otorga al corto esa siempre ansiada 'verdad' de los momentos que no son más que miradas, gestos y tiempos muertos llenos de atracción. **JARA YÁÑEZ**

De caballeros

Adrián Orr

Camuflado, escondido, transparente. El director, como la cámara, como el espectador, observa en plano fijo y sin intervención momentos de la rutina diaria de un peluquero. La barbería como espacio privilegiado para la conversación, e incluso la confesión, se convierte además en el lugar donde la distancia entre lo público y lo privado se acorta hasta casi desaparecer. Es justo en ese afinamiento donde se coloca *De caballeros*, un corto en el que, desde la delectación voyeurista, se observa al Otro en esa delgada frontera que separa el registro antropológico del casi morboso. Los fragmentos de las conversaciones y el reflejo del día a día de aquel negocio no reflejan aquí sin embargo solo el mero gusto escópico, sino que sugieren también una cierta nostalgia (la de un mundo, el de las relaciones de barrio, que tiende a desaparecer) y, sobre todo, un espíritu crítico. Después de horas de material recopilado, Adrián Orr decidió, de hecho, centrar la propuesta en torno a uno de los temas recurrentes: las mujeres, y es aquí donde surge el elemento desestabilizador. Entre el voyeurismo y

la nostalgia, se alude así, además, a una revisión de muchos de los valores morales que dominan aún determinadas esferas sociales para proponer un nuevo contraste: esta vez, el que enfrenta modernidad y tradición. **JARA YÁÑEZ**

Emetreinta

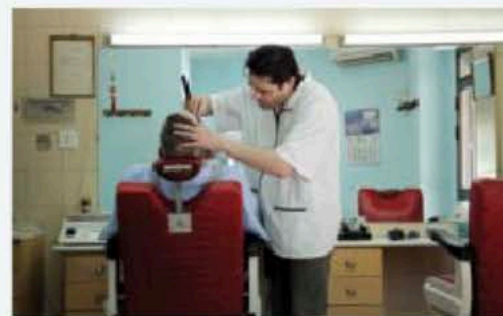
Gonzalo de Pedro / Javier Garmar

Encontrar el sentido de la maravilla a través de mundos extraños y paisajes fantásticos no es ajeno al medio cinematográfico. Hallarlo, sin embargo, en un entorno cercano y cotidiano está al alcance de muy pocos creadores. Pero, paradójicamente, es algo que todos los niños hacen, y quizá olvidan cuando crecen. Por eso, quizá, los directores nos sitúan tras los ojos de un niño, convirtiendo así el puente que cruza una autopista en un lugar misterioso, mágico. La cámara le acompaña desde su casa, mientras baja las escaleras de su edificio, que se convierten aquí en su particular "madriguera del conejo blanco" para llegar a un País de las Maravillas de metal y hormigón. Esto, unido a un sentido de lo épico que escarba en lo prosaico para alcanzar una sensación de heroicidad, acaba conformando una película extraña, onírica pero no surrealista, mágica pero no fantástica, sobria pero no desnuda. **JUANMA RUIZ**

El fin del mundo

Alberto González Vázquez

Collage o remezcla audiovisual, animación rudimentaria, posthumor y difusión *online* son algunos de los términos que encajan para definir la forma en que se presenta una de las últimas y más sugerentes propuestas de Alberto González. *El fin del mundo* es, de hecho, un corto pensado en origen para el el Notodofilmfest y en el que la combinación de 'material encontrado' con el de nueva creación, a partir de la manipulación de imágenes y, esencialmente, de la voz en *off*, acaba por tergiversar cualquier significado original para, a través del humor, ofrecer una ácida crítica a cierta visión del mundo. En este caso: "La raza humana se enfrenta a una amenaza de proporciones cósmicas"; anuncia Ronald Reagan a los habitantes del planeta. La evolución de la moda se convierte entonces en excusa para proponer, a través del absurdo y cierta irreverencia (muy cerca de las animaciones de los Monty Python), el ridículo de un universo en el que el propio Reagan acaba sacrificando a su madre por tejer bufandas del Sporting de Gijón. Pura cordura delirante. **JARA YÁÑEZ**

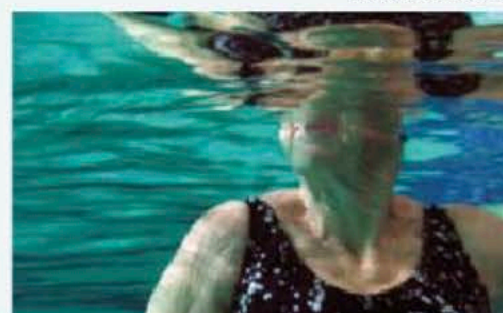
De caballeros

Emetreinta

El fin del mundo

Inmersió

Inmersió

Neus Ballús, 2010

El pulso continuo que mantiene el cine documental con el relato de las costumbres y tradiciones de ciertos grupos humanos se hace vigente de forma rotunda en este retrato etnográfico rodado íntegramente bajo el agua, donde el espacio de una piscina-contenedor asume las funciones propias de la plaza pública como punto de encuentro, a medio camino entre el estudio antropológico y el zoológico. Del anciano ejercitándose "en manada", en una suerte de *ballet*, al joven que se desliza como pez en el agua o al bebé que da sus primeros chapoteos, el medio acuático se convierte en un lugar

poético que transita de unos a otros entre el ocio y la soledad, entre el esparcimiento bullicioso y el silencio placentero que sigue a una jornada laboral. Detrás del proyecto se encuentran Neus Ballús, Judit Quintana y Pau Subirós, responsables de El Kinògraf. Un equipo que actualmente prepara su primer largo, *La plaga*, al que estaremos atentos. **ALICIA ALBALADEJO**

Me llamo Roberto Delgado

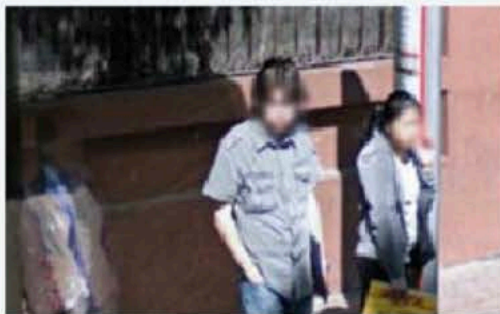
Javier Loarte

Una de las tendencias más claras en la narrativa cinematográfica reciente es la progresiva difuminación de la frontera entre documental y ficción, hasta el punto de que, muchas veces, ni siquiera es relevante el grado de verdad contenido en la obra. Junto a ello, la otra corriente que ha ecllosionado en los últimos años quizá sea la tendencia a la autobiografía, al protagonismo absoluto de la primera persona, real o imaginaria, como veíamos un año atrás en piezas como *Límites: 1ª persona* o *Vértigo 50*. En este marco se inscribe *Me llamo Roberto Delgado*, aportando además una vocación de búsqueda de nuevos modos de narrar ligados a las tecnologías de la información. En este caso encontramos un film construido íntegramente con imágenes extraídas de Google Earth, explorando el barrio del protagonista a golpe de *click*. La narración, una anodina voz en *off* que nos guía por las no menos anodinas calles que conforman la vida del protagonista, funciona como medido contrapunto a las imágenes, descubriendo bajo éstas la capa de poesía que cristaliza a veces en algo tan común como la fotografía de una mariposa sin nombre congelada en el tiempo. **JUANMA RUIZ**

El pabellón alemán

Juan Millares

Un misterio sin misterio. Un edificio que es otro. Una película sin movimiento. *El pabellón alemán* navega entre las aguas de lo mortalmente serio de su tema y lo lúdico de su narrativa. Juan Millares compone una historia de lo que quizá sucedió en el pabellón que Mies van der Rohe diseñara para la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Y la compone enteramente a base de fotografías de archivo, estableciendo delirantes relaciones causa-efecto a partir de las miradas entre los personajes fotografiados, de sus gestos, de sus actitudes. Relaciones que, juntas, componen las piezas de un rompecabezas histórico que, según el autor, muestra la existencia de un complot para desencadenar la

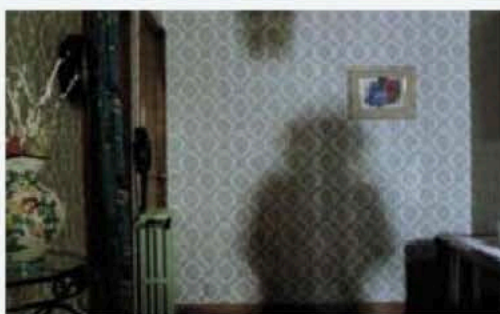
Me llamo Roberto Delgado

El pabellón alemán

Protopartículas

Les Variations Dielman

II Guerra Mundial. Todo ello enlazado por una serie de rótulos a la manera del cine mudo que acaban resonando en la cabeza del espectador como una verdadera voz en *off*. Y así, cuando, tras envolvernos en su *conspiranoica* teoría y mostrarnos lo que cree que pasó allí, Millares se pregunta por fin "¿o no?", nosotros, que no le habíamos creído en todo el metraje, no podemos dejar de preguntarnos "¿o sí?". **JUANMA RUIZ**

Protopartículas

Chema García Ibarra

En el resquicio de libertad donde campan las propuestas más arriesgadas reside la obra de Chema García Ibarra, preocupada por la

búsqueda de nuevas fórmulas que revelan un gusto por la experimentación ajeno a los modelos imperantes. Próximo a la publicidad y al videoclip predominantes en un primer trabajo más irregular, *Miaau* (2007), García Ibarra mantiene en su última pieza la línea narrativa y visual que emprendiera con *El ataque de los robots de Nebulosa-5* (2008), y retoma el fascinante retrato del universo extraterrestre de espacios cotidianos e inquietantes donde los protagonistas parecen dar rienda suelta a su imaginación en respuesta a una monotonía que no les corresponde. Un sello personal repleto de referencias dispares a Haneke, Kaurismaki o Bresson, afín a autores más próximos como Velasco Broca (*Avant pétalos grillados*, 2006), en sintonía con el mundo del cómic y sobre todo con un género, la ciencia ficción, que reinterpreta y circunscribe en el siglo XXI. **ALICIA ALBALADEJO**

Les Variations Dielman

Fernando Franco

Hacer cine con el cine de otros es un ejercicio que puede resultar tan estimulante para el que lo ve como para el que lo realiza. El reciclaje audiovisual, al más puro estilo de Matthias Müller, da como resultado estas variaciones sobre el film de Chantal Akerman *Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles*. La fusión de espacios y el tiempo superpuesto se enfrentan a la tarea de plasmar, en apenas 12 minutos, la reiteración de tareas que Jeanne Dielman lleva a cabo en los más de 200 que dura el film original. Y, de este modo, fusión y superposición se convierten en una apuesta estética, pero también en una reflexión sobre la narración cinematográfica en general, y la narrativa de Akerman en particular. Un estudio que tiene el (quizá buscado, quizá felizmente hallado) efecto de crear una atmósfera ligeramente inquietante, que no alcanza a provocar desasosiego porque antes se acomoda en la fascinación. **JUANMA RUIZ**

OTROS CORTOS A DESTACAR

- *La aventura de Petri sin gafas* (Venga Monjas)
- *Capitán hacedor de estragos* (Vicente Molina Pardo)
- *Exlibris* (María Trénor)
- *Fantasmas #1* (Ángel Santos)
- *Interiorismo* (Chema Grueso Araque)
- *Museo* (Chus Domínguez)
- *Pablo* (Nely Reguera)
- *Puerta 6* (Avelina Prat)
- *El segundo amanecer de la ceguera* (Mauricio Franco)
- *Tacones* (Benjamín Villaverde Terrón)