

La independencia del cine de Basilio Martín Patino, protagonista de l'Alternativa 09

Barcelona, a 8 de Septiembre de 2009

Un año más, Barcelona se convertirá en la capital europea del cine independiente. Del 13 al 21 de Noviembre, la 16ª edición de **l'Alternativa** mostrará el lenguaje innovador y creativo de realizadores que, con su cine reflexivo y alejado de convenciones, sobresalen en el panorama internacional.

Con una alta participación de trabajos procedentes de todo el mundo - 1720 títulos de 79 países entre los que se ha hecho la selección – que optan a competir en la Sección Oficial, el festival contará además en sus habituales Secciones Paralelas con interesantes muestras dedicadas al cine más rompedor y revelador de la actualidad, y con retrospectivas de destacados directores de la historia del cine. **l'Alternativa** volverá a convertirse en un ámbito privilegiado en el que disfrutar de un lenguaje y una mirada diferente a la que el cine nos tiene habituados.

Como cada año, la ruta del festival arrancará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), y continuará a lo largo de las habituales sedes: los cines Maldà, FNAC-Triangle, Institut Francés y Casa América.

Una de las novedades de esta edición es que, a partir de ahora, **l'Alternativa** contará con tres Secciones Oficiales competitivas: Largometraje de Ficción, Largometraje Documental y Cortometraje (en el que se incluirán trabajos tanto de ficción como de animación y documental), en las que se proyectarán películas personales, originales, experimentales y narrativas de la producción independiente de los últimos dos años. En esta ocasión, se han seleccionado en total 61 películas: 8 largometrajes de ficción, 9 largometrajes documentales y 44 cortometrajes (de ficción, animación y documental).

El importe de la dotación en premios en metálico de esta decimosexta edición asciende a 14.000 euros, repartidos entre las diferentes categorías: 6.500 euros al mejor Largometraje de Ficción, 4.500 euros al mejor Largometraje Documental, y un premio de 3.000 euros al mejor Cortometraje. Además los espectadores concederán el Premio del Público a la que consideren como mejor película del Festival.

El festival defiende un tipo de cine de difícil acceso en salas comerciales comprometido con el propio lenguaje, con la expresión creativa del medio y, en consecuencia, con el espectador. El certamen proyectará una muestra representativa de las producciones más interesantes del panorama internacional de los últimos años, con una cuidada selección que ilustra las miradas de distintas nacionalidades abordando temas e intereses diversos.

Basilio Martín Patino, libertad e independencia

Una de las presencias más destacables de esta decimosexta edición será la del veterano documentalista Basilio Martín Patino, un creador cinematográfico imprescindible en la historia del cine español, precursor de la crónica social y política contestataria cuya extensa carrera en solitario ha estado siempre alejada de los circuitos comerciales.

Miembro en los sesenta del Nuevo Cine Español y uno de los pioneros de la publicidad en España, Martín Patino, cuenta con una trayectoria marcada por la libertad y la independencia a la hora de crear películas como *Nueve cartas a Berta* (1966) o *Canciones para después de una Guerra* (1976), obras imprescindibles del cine español contemporáneo, así como *Queridísimos verdugos* (1973) y *Caudillo* (1973), que tuvieron que ser realizados de forma clandestina.

Martín Patino nació en Lumbrales, Salamanca, en 1930 y tras realizar los estudios de Filosofía y Letras, se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Cine. Sus dos primeros cortometrajes documentales, *El Noveno* (1960) y *Torerillos* (1960) muestran uno de los caminos que va a recorrer su cine posterior: la descripción de forma ficcionada de una realidad y la recreación de la historia a través de narraciones visuales. *Nueve Cartas a Berta* (1966), su primer largometraje -que obtuvo la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián así como numerosos premios internacionales- se ha convertido en uno de los más hermosos documentos fílmicos del cine español. Tras una fructífera carrera fílmica, Martín Patino recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca en el año 2007. Actualmente, reconociendo su labor en el retrato de la sociedad española, Martín Patino ha sido escogido, junto con Bigas Luna e Isabel Coixet, para desarrollar los contenidos del Pabellón de España de la próxima Exposición Universal de Shangai 2010. El director salmantino es el encargado de la sala *De la ciudad de nuestros padres a la actual*, en la que hace un recorrido del pasado reciente al presente.

Siguiendo la trayectoria de sus filmes, podemos ver una evolución notable, fruto de la madurez hacia la dialéctica del diálogo cómplice del/la espectador/a, abierto y crítico. Actualmente, sigue en activo experimentando con las nuevas tecnologías. Su visionaria obra mezcla ensayo y ficción explorando nuevos territorios cinematográficos, siempre fiel a sus principios.

Martín Patino confiesa que todas sus películas son diferentes y que en ellas quiere demostrar la gran capacidad expresiva que posee el cine, más allá de imaginerías convencionales. Para ello, construye ritmos no frecuentes, mezcla de imágenes y sonidos de campos semánticos, incluso opuestos para que convulsionen nuestros sentimientos, haciendo explotar en el subconsciente una desconocida riqueza de vivencias, emociones y signos insospechados.

La **retrospectiva *Basilio Martín Patino, Libertad e Independencia*** ofrecerá al público de **l'Alternativa** la posibilidad de ver su amplia filmografía: ***Nueve cartas a Berta*** (1966), ***Canciones para después de una Guerra*** (1971), ***Queridísimos verdugos*** (1973), ***Caudillo*** (1973), ***Los paraísos perdidos*** (1985), ***Madrid*** (1987), ***El grito del Sur: Casas Viejas*** (1996), ***Ojos Verdes*** (1996), ***Octavia*** (2002), ***A la sombra de la Alhambra*** (2006).

Además, dentro de las Actividades Paralelas del festival, tendrá lugar una **Mesa Redonda** en torno a la faceta experimental y al particular tratamiento de la imagen en el cine de Basilio Martín Patino, basada en el último trabajo del documentalista: el ensayo cinematográfico *Espejos en la niebla (Un ensayo audiovisual)* (2008), que se proyectará antes de la charla.

Bajo el título ***Nuevas Perspectivas en la Recepción de la Imagen***, los profesores Josep Mª Catalá, Catedrático de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Aurora Fernández Polanco, de la Universidad Complutense de Madrid, junto con el propio Patino, reflexionarán sobre las construcciones temporales y los juegos narrativos que el director salmantino utiliza en sus procesos creativos.

Estos juegos de imágenes y de temporalidad se advierten al desmenuzar esta original propuesta audiovisual que creó en su taller La Linterna Mágica como parte de una exposición, en la cual el espectador-colaborador puede escoger y combinar las diferentes partes de la historia presentada como un laberinto de opciones. El resultado es una lectura crítica, una

mirada intrahistórica, sobre las tensiones socioeconómicas y culturales que aquejaron a la España del primer tercio del siglo XX.

La Mesa Redonda, de entrada gratuita, se celebrará el jueves 19 de noviembre en Auditorio del CCCB a partir de las 20,15 h, tras la proyección del filme **Espejos en la Niebla (Un ensayo audiovisual)** que comenzará a las 19,00 h.

Cine de género con Dalila Ennadre

A partir de los años 90, surge una nueva generación de jóvenes cineastas árabes que han realizado una serie de obras de gran riqueza tanto a nivel del lenguaje cinematográfico como de las reflexiones que están haciendo desde y sobre los países de cultura árabe. Estos realizadores abordan el cine como herramienta de análisis y crítica a las realidades silenciadas. Sus títulos exploran las relaciones entre individuo y comunidad, las cuestiones de género, el neocolonialismo, los fenómenos de migración y muestran otra visión de ese mundo.

Dentro de esta nueva generación que trabaja en el género documental al que aportan una nueva cara y un nuevo estilo, se encuentra una gran realizadora marroquí, Dalila Ennadre, a la que el festival **l'Alternativa** dedica este año una retrospectiva.

Nacida en 1966 en Casablanca, Ennadre creció en Francia y entre 1985 y 1996 vivió en Guyana, Alemania, Marruecos y Montreal. Durante este periodo, estudió cine como autodidacta y fue responsable de producción en series de televisión y filmes institucionales. En 1987, dirigió su primer documental, *Par la grâce d'Allah*. De 1996 a 1999, trabajó como productora y montadora. También es guionista de teleseries y actriz. Actualmente, reside en París.

Muchos de sus documentales tratan cuestiones de género, dando un lugar y una voz propia a las mujeres como en el documental *El Batalett, Femmes de la Medina* (2001). En él, Dalila se adentra en los hogares de la antigua Medina de Casablanca, donde una comunidad de mujeres marroquíes cocinan, limpian, cuidan a sus familias y se ayudan mutuamente. Mujeres valientes, orgullosas, que hablan lúcidamente, pero sin autocompasión sobre sus vidas y que saben exactamente lo que podría mejorarlas: la igualdad de derechos entre hombre y mujeres y un futuro mejor para sus hijos, para que no tengan que emigrar. La cámara muestra su vitalidad, su curiosidad por la vida y su sorprendente solidaridad. Las vidas de estas heroínas irradian esperanza y posibilidad de cambio.

En *Fama... une héroïne sans gloire* (2004) celebra la vida y la carrera de Me Fama, la revolucionaria marroquí que luchó contra las tropas francesas y españolas por la independencia de Marruecos y que, una vez conseguida en 1956, continuó luchando por la igualdad y la justicia. En el filme *Me gustaría contarles: Dios, la ley y las mujeres* (2005), rodado tres años después de la reforma del Código de la Familia en Maruecos, hace un recorrido por muchos rincones de este país, donde el 70% de las mujeres son analfabetas. Retrata la vida diaria de estas mujeres en su diversidad que hablan de sus sueños, de los problemas a los que se enfrentan diariamente y de las luchas para cambiar sus vidas.

En la **retrospectiva de Dalila Ennadre**, organizada con la colaboración del Institut Français, se proyectarán los siguientes títulos: **Idoles dans l'ombre** (1992); **Les Loups du Désert** (1999); **El Batalett, Femmes de la Medina** (2001); **La Caravane de Mé Aïcha** (2002); **Fama... une héroïne sans gloire** (2004); **Je voudrais vous raconter** (2005); **J'ai tant aimé...** (2008).

Rumania: antes y después de 1989

Lo más destacado del cine rumano reciente es su realismo casi documental y su estilo narrativo directo. Rumania sufrió hasta diciembre de 1989 el severo régimen comunista de Nicolae Ceaucescu y los cineastas que realizaron filmes a lo largo de este periodo, se vieron obligados a incluir en sus películas valores educativos al servicio del régimen, a recurrir a floridas metáforas para no molestar a la autoridad o a rodar épicas producciones escapistas.

Directores como Christian Mungiu o Cristi Puiu, decidieron ponerse tras las cámaras para reaccionar contra ese tipo de producciones. Sus filmes, a pesar de ser mordaces, no son explícitas críticas directas al régimen anterior. Más bien tratan de explicar lo ocurrido. Los últimos treinta años de historia del país se diseccionan en sus películas de forma realista, con ocasionales gotas de humor negro. Esta generación realiza filmes que rehúyen los argumentos complicados y las subtramas innecesarias. Sus historias se desarrollan en cortos espacios de tiempo y sus personajes se mueven en el entorno de lo cotidiano.

Aunque el ámbito geográfico de la narración suele ser Rumania, estas películas han conectado con el público internacional y cuentan en la actualidad con el reconocimiento de la crítica en los grandes festivales. En esta decimosexta edición, **l'Alternativa** ha organizado con la colaboración del Instituto Cultural Rumano de Madrid y del Centro Nacional de Cinematografía de Rumania el ciclo *Cine Rumano: Antes y después de 1989*, para hacerse eco de este éxito.

La muestra contará con firmas como la de Lucian Pintilie, considerado por algunos el padre espiritual de la *Nueva Ola* de Directores Rumanos, que con *Reconstituirea* (1968), su segunda película, tuvo que emigrar de Rumania después de que fuera prohibida en los cines a las dos semanas de su estreno. También se proyectarán títulos de directores como Dan Pita, que con *Pas în doi* (1985) ganó el Oso de Plata y una Mención Honorable en el Festival de Cine de Berlín de 1986, o Cristi Puiu, cuya comedia *Moartea domnului Lazarescu* (2005) sobre la odisea hospitalaria del señor Lazarescu, fue ganadora del Premio 'Un Certain Regard' en el Festival de Cine de Cannes en 2005, del premio Silver Hugo especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Chicago 2005 y del premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs de 2006, entre otros.

El ciclo muestra un cine que refleja la realidad de últimos años de un país marcado por un contexto político y social muy duro, enfrentado con humor y realismo en títulos como *California dreamin'* (2007) de Cristian Nemescu, una historia basada en hechos reales, ambientada durante el bombardeo de la NATO a Yugoslavia en 1999, que ganó el Premio 'Un Certain Regard' del Festival de Cine de Cannes en 2007. Los dramas de la guerra, como el que se narra en *Scvente* (1982) de Alexandru Tatos; de las familias tradicionales, como la de *Cea mai fericita fata din lume* (2009) de Radu Jude; o incluso los últimos días del régimen de Ceacescu, de los cuales habla *Hirtia va fi albastră* (2006) de Radu Muntean –que fue nominada al Leopardo de Oro del Festival de Cine de Locarno en 2006 y ganó el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech ese mismo año- son algunos de los temas más significativos de este sugerente viaje a lo largo de la historia rumana reciente.

Los títulos que se proyectarán en el ciclo *Cine Rumano: Antes y Después de 1989* son:
Reconstituirea (1968) de Lucian Pintilie; ***Secvente*** (1982) de Alexandru Tatos; ***Pas în doi*** (1985) de Dan Pita; ***Moartea domnului Lazarescu*** (2005) de Cristi Puiu; ***Hirtia va fi albastră*** (2006) de Radu Muntean; ***California dreamin'*** (2007) de Cristian Nemescu y ***Cea mai fericita fata din lume*** (2009) de Radu Jude.

13-21 novembre 2009

16^è FESTIVAL DE cinema
independent DE BARCELONA

Las proyecciones del ciclo irán acompañadas de la **Mesa Redonda *Logros del cine rumano antes y después de 1989***, organizada con la colaboración del Instituto Cultural Rumano de Madrid y el Centro Nacional de Cinematografía de Rumania, una oportunidad excepcional para conocer de primera mano la evolución del cine y la tradición de las escuelas rumanas, desde la época del Telón de Acero, cuando a pesar de la censura y la dictadura de la propaganda, el país era un hervidero de creatividad, hasta la actualidad.

Participarán como ponentes el director de cine Corneliu Porumboiu, el director de cine y también director del Festival Internacional de Cine de Transilvania 'TIFF' Tudor Giurgiu, la productora Ada Solomon, el crítico Mihai Chirilov y Horia Barna, Director del Instituto Cultural Rumano de Madrid y Ministro Consejero y Vicepresidente de EUNIC España. Ellos desvelarán las claves de varias joyas cinematográficas de un cine que ha evolucionado del estilo llamado *Minimalismo Rumano* a la conocida como *Nueva Ola*, una saga de directores que acapara éxito y reconocimiento en los grandes festivales en la actualidad. La cita con los logros del cine rumano tendrá lugar el martes 17 de noviembre, en la Sala Mirador del CCCB a las 19,30 h.

Pantalla Hall 2009

Como cada año, el espacio Pantalla Hall presenta una programación gratuita e ininterrumpida en el Hall del CCCB con las propuestas más arriesgadas e innovadoras del panorama audiovisual actual. Documental, animación, cine experimental y nuevos formatos emergentes, entorno a temáticas y estéticas concretas convergen en este espacio multidisciplinar.

Los espectadores de Pantalla Hall podrán disfrutar de la programación que nos presentan los festivales integrantes del proyecto **Cine Trans Europe**, una colaboración surgida entre cinco festivales europeos: "Amsterdam Film Experience" (Holanda), "Cork Film Festival" (Irlanda), "Signes de Nuit"- (Paris) y "EMAF-European Media Art Festival" (Osnabrck, Alemania) y **l'Alternativa** así como del monográfico dedicado al realizador **León Siminiani** que presentará, entre otros trabajos, las cuatro piezas que hasta el momento componen su serie "Conceptos Clave del Mundo Moderno"; una muestra de lo que ofrece el **Movil Film Fest**, el festival de cortometrajes realizados con cámaras de teléfonos móviles, y la última edición de **Betting on Shorts**, el festival de cortometrajes europeo al que dará cobijo **l'Alternativa** por tercer año, en este caso con el tema "Control" como premisa.

Además de las proyecciones, se realizarán coloquios con realizadores, distribuidores y programadores, actuaciones en directo... todo esto y mucho más en este espacio dedicado a la experimentación de la programación y de contextos, un lugar que en cada edición apoya y promueve la mezcla de ambientes y que, sobre todo, consolida la idea de festival como espacio de celebración.

Departamento de Prensa l'Alternativa:

+ Sonia Uría. suria@suriacomunicacion.com / alt-premsa@cccb.org.
+ 93 209 11 85 / +34 686 639 650.

+ Lucía Blanco. prensa@suriacomunicacion.com. + 93 209 11 85/ + 34 628 75 06 96.
+ Mercé Pujol. eventos@suriacomunicacion.com. + 93 209 11 85 / + 34 646 73 50 46.

alternativa.cccb.org