

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES

[Perfiles de Cineastas Españolas]

Miguel Ángel Escudero

Miguel Ángel Escudero. Madrid. 1973. Cineasta. Experto sobre el cortometraje español. Formador y programador de cortometrajes. Fundador y Director Técnico de 'PÁRLAme de Cortos. Agencia del Cortometraje Español (ace)®' de 2003 a 2015. Además de '59 Directoras de Cortometrajes. Perfiles de Cineastas Españolas' es autor de los libros; 'Abecedario del Cortometraje Español del siglo XXI' y 'La Primera Ventana. Carteles de Festivales de Cine Españoles'.

Libro digital finalizado el domingo 20 de diciembre de 2015.

Presentado en Madrid en LA BOCA ESPACIO DE CULTURA (Argumosa, 11)

el lunes 21 de diciembre de 2015.

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES

PERFILES DE CINEASTAS ESPAÑOLAS

Miguel Ángel Escudero

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES. PERFILES DE CINEASTAS ESPAÑOLAS.

© Miguel Ángel Escudero Pérez

© Idea Original, compilación, coordinador, entrevistas y maquetación: Miguel Ángel Escudero.

Diseño de Portada: SUR4.

Primera edición digital: Diciembre 2015

Inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid.

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva autorización de los titulares de derecho.

Fe de erratas: escuderoma@gmail.com

Para Alicia Navas, la co-directora de la mejor película, nuestra vida juntos

ÍNDICE

- AGRADECIMIENTOS Autores de las reseñas a las cineastas *8*
- PRÓLOGO de Virginia Yagüe, Presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) *11*
- INTRODUCCIÓN de Miguel Ángel Escudero *13*
- 59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES. PERFILES DE CINEASTAS ESPAÑOLAS.

Abad, Beatriz *16*
Alamán, Olga *26*
Alameda, Irene Zoe *35*
Albares, Alicia *46*
Anguas, Belén *60*
Arias, María Reyes *67*
Ballesteros, María *72*
Barca-Fontana, Violeta *82*
Batista, Vanessa *100*
Caballero, Reyes *113*
Calavia, Vicky *125*
Carretero, Beatriz *140*
Casas, Xudit *151*
Casaseca, Andrea *175*
Castillo, Glauca *190*
Castro, Amanda *199*
Cerdán, Verónica *224*
Chapman, Lia *240*
Cortes, Alicia *252*
Crespo, Remedios *262*
De Carlos, Sonia *277*
De Navasqüés. Isabel *289*
De Nevado, Ana *301*
Diego, Ana Rosa *310*
Echevarría, Arantxa *325*
F. Yubero, Rosario *339*
Font, Patricia *348*
Frez, Elena *355*
Funes, Belén *365*
G. Argente, Silvia *375*
G. Bayón, Arantzazu *398*
García Cuesta, Lola *408*
García, Day *419*
Gaspar, Mercedes *428*
Gil, Chus *446*
M. Borrego, Irene *453*
M. Del Rio, Mercedes *466*
Manzanera, Esperanza *479*
Marcén, Nerea *490*
Márquez, Rosa *501*
Molino, Cristina *511*
Molpeceres, Laura *529*
Montoya, Alba *539*
Moya, Beatriz *550*
Muñiz, Estefanía *558*
Negueruela, Mónica *570*
Novis, Celia *577*
Parreño, Marta *595*
Piñar, Paz *605*
Polo, Raquel *616*
Prieto Gracia, Ana *628*
Rodríguez Patiño, Ana Belén *639*
Ruíz, Ana M. *650*
Samitier, Marisé *665*
Sánchez Testón, María *675*
Sánchez López, Rebeca *693*
Santillana, Rocío *707*
Sanz Fuentes, Nayra *718*
Valverde, Lucía *731*

- Reflexiones y opiniones por la mejora del sector y reconocimiento a sus profesionales *744*
- Auto-entrevista de Miguel Ángel Escudero *748*

Agradecimientos

Autores de las reseñas de las cineastas

Muchas gracias a todos estos profesionales que han dedicado su tiempo en escribir una reseña para cada una de las directoras del libro. Su aportación es sin lugar a dudas muy enriquecedora para que los lectores puedan sentir más cerca su oficio de cineastas.

Miguel Ángel Escudero

Alberto Nieto Martín, Ayudante de dirección.

Alexander Bakshaev, Director de Fotografía y Cineasta.

Alicia Escobar Ruiz, Periodista y redactora en OnCeuLab.

Amélie Vrla, Escritora, Guionista y Crítica de cine.

Andrés Alés Sancristóbal, Guionista.

Ángel Luis López Villaverde, Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM).

Antonio Dyaz, Escritor y Cineasta.

Antonio Mercero, Guionista de cine y TV y escritor.

Augusto Fco. González Braña, Codirector La noche en corto (Información TV).

Beatriz García Escribano, Productora ejecutiva de NoNamePro.

Carlos Gurpegui, Crítico de cine e historiador.

Carlos Suárez Morilla, Director de Fotografía.

Carlos Trigueros Mori, Investigador cultural y doctor en Bellas Artes.

Consuelo García del Cid Guerra, Escritora.

Cristina Chicote, Periodista de moda.

Cuca Escribano, Actriz.

David Ávila. Director de Fotografía.

David Navarro, Guionista y realizador.

Diego Martínez, Periodista Diario de Almería.

Emiliano Allende, Director del festival de Medina del Campo.

Enrique Chuvieco, Crítico de cine de Pantalla 90.

Esther Cases, Guionista, productora y CEO de SIQSI COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL / Productora Ejecutiva de La Princesa del Poligono / Productora ejecutiva de ICC (institut cinema catalá).

Francisco Javier Millán, Impacto Producciones.

Geli Albaladejo, Actriz y Directora de Casting.

Gema Zorrilla. Periodista, especialidad Radio.

Gloria Hernández Serrano, Directora de Arte y Fundadora de La Malhablada.

Jaime Magdalena, Realizador y Productor Ejecutivo en Siete Frames.

James Badcock, Periodista británico.

Jaume Bauzà, Licenciado en Historia por la Universitat de les Illes Balears.

Javier Fesser, Director de cine.

Javier H. Estrada, Crítico y programador de cine.

Javier Ocaña, Crítico de Cine.

Javier Urrutia, Filósofo y teórico literario especializado en crítica y análisis fílmico.

Jhonny González, Director de Cine.

Jorge Calatayud, Ayudante de dirección.

José Luis Bernal, Director de Fotografía.

José María Plaza, Periodista de Cultura en El Mundo.

Juan Carlos Sánchez, Actor.

Juan Mariné, Director de Fotografía.

Maira Álvarez Mateos, Periodista Diario ABC.

Marçal Cebrián, Guionista y analista de guiones.

María José Torralba Aguilar, Productora.

Mariano Barroso, Director de Cine.

Marta Alvarado, Licenciada en Historia el Arte y Comunicación Audiovisual.

Marta Figueras, Productora de cine en PromarfiFuturo.

Mentxu Segura Díez, Directora Creativa de MakinAcción.

Mik J. López, Director.

Paco Cavero, Director de cortometrajes e ilustrador.

Paco R. Baños, Director.

Piero Basso, Director de Fotografía.

Rafael Hernández de Dios, Guionista y Director.

Rafael Nieto Jiménez, Productor e Historiador Cinematográfico.

Rafael Saravia, Poeta y Editor.

Reyes Caballo-Márquez. Assistant Director of the Spanish Language Program.

Samuel Alarcón Izquierdo, Cineasta.

Santi Valldepérez, Productor y realizador de documentales.

Sara González Vellón, Periodista y editora.

Agradecimientos especiales

Javier Alimaña, Director Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria / La Boca Espacio de Cultura / La Buga del Lobo.

Times Square College.

Mariano García Moyano, Gestor editorial.

Prólogo de Virginia Yagüe, Presidenta de CIMA

Nuevos y esperanzadores tiempos

Hay imágenes que se quedan grabadas y que vuelven con contundente persistencia. A veces son esas imágenes las que nos hacen reaccionar, nos sugieren el germen de un relato o nos recuerdan vocaciones aletargadas convirtiéndose en poderosos motores de nuestro propio mundo, de nuestro bagaje e incluso de nuestras conciencias. Las imágenes nos persiguen y nos atrapan con su poder.

Me enfrenté a una de estas imágenes el año pasado, durante la gala de la 29 edición de los premios Goya. Me encontraba en el patio de butacas observando el transcurrir de la misma cuando anunciaron el premio a los mejores cortometrajes, en todas sus categorías. En un ritual con un perfil algo sádico – para que nos vamos a engañar- los candidatos salieron al escenario y se sentaron en unas sillas a esperar el resultado de los premios. Y entonces llegó la imagen. Entre aquel plantel sólo dos mujeres. Era fácil distinguirlas. Los chicos parecían uniformados con trajes oscuros y ellas lucían algo más de color así que el "detalle" no pasaba desapercibido. Recuerdo la incomodidad de las compañeras que estaban sentadas a mi lado, incrédulas y desconcertadas ante lo que estaban viendo. El móvil comenzó a vibrar. A través de las redes llegaban comentarios en el mismo sentido. La gala transcurría y los presentadores hablaban de los cortometrajes como el futuro del cine español. Y muchas mujeres cineastas allí presentes nos revolvíamos incómodas, pensando que plantear esa afirmación ante aquella imagen equivalía a decir que el futuro del cine en nuestro país no contaba con mujeres. Todo parecía teñirse de pesimismo hasta que se anunció el premio al Mejor Cortometraje de Ficción y Patricia Font - una de las protagonistas de este libro - salió a recogerlo. Sólo había dos mujeres en aquel escenario pero una de ellas se llevaba premio. Empecé a enfocar de nuevo en positivo. No todo estaba perdido. Sin embargo la imagen inicial nos daba una pista sustancial respecto a un parámetro de representación desde el punto de vista de la igualdad: todavía queda mucho por hacer. En la génesis de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales que actualmente presido, esa noción de futuro tuvo gran importancia. CIMA nació en 2006 impulsada por un grupo de directoras ya consagradas. Allí estaban Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Chus Gutiérrez, Eva Lesmes, Patricia Ferreira, Inés París, etc. Todas ellas coincidían en Festivales y premios. Se daban cuenta de que no les era tan fácil hacer su segunda o tercera película como a los directores pero, sobre todo, reparaban en que casi siempre coincidían las mismas, es decir, no se estaba produciendo el relevo generacional que sin embargo sí se producía con sus compañeros. Ninguna de ellas tenía en su biografía la experiencia de haber sufrido una discriminación en función de su género, al menos no de forma directa y frontal… No era una cuestión de experiencias personales. Era una cuestión de reflejo de situación a nivel de colectivo. Esta reflexión, unida al apoyo de nuestras grandes directoras pioneras, Josefina Molina (que sí había vivido en sus propias carnes aquella sensación de ser casi la única mujer junto con Pilar Miró y Cecilia Bartolomé haciendo cine en este país) impulsó la creación de nuestra asociación.

A través de CIMA hemos podido acceder a datos que ratifican las intuiciones de todas aquellas directoras. La asociación impulsó el estudio CINE y Género en España, dirigido por Fátima Arranz. Editorial Cátedra 2010, que os animo a leer para haceros una idea de la situación. A partir de ese momento hemos venido trabajando siempre sobre datos estadísticos para validar cualquier reclamación orientada hacia un necesario cambio. En este sentido se ha hecho mucho trabajo de campo sobre el perfil de los proyectos llevados a cabo por mujeres cineastas, muchas de cuyas carreras se han gestado en el interesante y libre ámbito del cortometraje.

Los cortos ha sido el espacio perfecto para que toda una nueva hornada de mujeres planteara sus propias historias. Estas autoras han encontrado en este formato el laboratorio perfecto para ejercer el control de sus obras y plantear una honesta y rica visión del mundo a través de su mirada. Distintos relatos, enfoques, planteamientos, apuestas estéticas y rítmicas… una amalgama necesaria que nos hable de diversidad, apuestas, riesgos y, en definitiva, riqueza y pluralidad de oferta. Una aportación digna de nuestros tiempos, donde debemos aportar nuestra visión, como autoras y como parte activa de la sociedad que nos rodea.

Este libro no sólo aporta la visión de notables autoras y compañeras. Recoge una esencia, la que da sentido a la creación de nuestra asociación y a nuestra labor como mujeres cineastas. Esos inicios reales y auténticos que marcan la pauta, donde las razones de la creación, en radical pureza, se impone ante todos los demás criterios. En la esencia de esas razones podemos encontrar la raíz de las vocaciones, esas que justifican sacrificios y perpetúan trayectorias. Esas a las que debemos apelar para encontrar una necesaria renovación generacional. Las autoras que aparecen en este libro son la garantía de que en los próximos años no vivamos una imagen similar a la vivida en la 29 edición de los primeros Goya. Se acabaron los tiempos en los que las cortometrajistas despoblen las opciones de premios. Es tiempo para que la calidad de sus trabajos y propuestas ocupen espacios por méritos propios y con calidad contrastada. Tiempos de cambio. Tiempo de autoras. Tiempos en los que el corto debe abrir camino y marcar un nuevo ritmo.

Nuevos, esperanzadores y necesarios tiempos.

Virginia Yagüe cuenta con una dilatada trayectoria profesional como guionista de series de televisión en España como *La Señora* y *14 de Abril, la República*, *Amar en Tiempos Revueltos y la* tv movie *Prim, el asesinato de la calle del turco*, Globo de plata en el World Media Festival de Hamburgo 2015 y Medalla de Oro Mejor TV Movie en Festival Internacional de NY 2015. Actualmente es coordinadora de guion de la serie *La Verdad* que emitirá Tele 5 en 2016. En cine, ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga 2012 por el guion del largometraje *Els Nens Salvatges*, su tercera película después de *Para que no me olvides* y su participación en los filmes grupales *En el mundo, a cada rato, Ellas son África* y *Yo decido. El tren de la libertad.* En narrativa ha publicado *El Marqués* (Temas de Hoy), *Alex. Los niños salvajes.* (Plataforma Editorial) y la reciente novela La última princesa del pacífico (Planeta 2014). Virginia Yagüe es presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y vicepresidenta de DAMA (Gestión de derechos de Autor de Medios Audiovisuales).

Introducción

‘59 Directoras de Cortometrajes. Perfiles de Cineastas Españolas’ ha sido elaborado por iniciativa personal, con el fin de homenajear el trabajo de mis compañeras cineastas, facilitando al mismo tiempo un medio para reivindicar a la mujer en la dirección cinematográfica, que sin duda su presencia ha aumentado siendo cada vez más relevante, pero la verdad, no tanto como debería. Por último subrayar el valor de su oficio, de sus respectivas y singulares carreras y su exquisita dedicación. Amablemente aceptaron mi invitación, en función de su agenda de trabajo, y a pesar de ella, en muchas ocasiones, compañeras, muchas de ellas, con las que crecí como cineasta, y aprendí más de una lección de cine y de vida, que posteriormente aplicaría en mis propios cortometrajes. Directoras como; Irene Zoe Alameda, Isabel De Navasqüés, Arantxa Echevarría, Rosario F. Yubero, Silvia G. Argente, Chus Gil, Mercedes Gaspar, Mercedes M. Del Rio, Estefanía Muñiz, Ana Prieto Gracia, Ana Belén Rodríguez y Marisé Samitier... Sobre todo estoy contento porque están aquellas que han deseado estar y que han hecho tan fácil estos meses de trabajo a contrarreloj, ya que la meta era finalizarlo antes de acabar el año y que con su inestimable ayuda y continuados ánimos se ha conseguido.

El título del libro no se debe a que solo haya ’59 Directoras’ en el cortometraje español, en absoluto, sino que hace referencia a la que es consideraba habitualmente la duración máxima de una película de cortometraje, 60 minutos, y si falta una directora es porque el fin, aparte de los mencionados anteriormente, es despertar vocaciones y que quizá una de las lectoras, ocupe el puesto que falta en el presente libro.

Muy generosamente, las cineastas participantes se implicaron en todo momento en el objetivo del libro, y rápidamente me hicieron llegar los materiales que de ellas necesitaba para incluir su perfil de realizadora. Y no eran pocos, por lo que su implicación es doblemente loable. Les solicité su filmografía, su vida de cineasta, con la particularidad que estuviese narrada por ellas mismas en primera persona, para buscar la cercanía con el lector en general y en particular con las lectoras, para lograr una identificación con aquellas que ya se dedican a este oficio, pero más si cabe orientada a motivar a aquellas que están en ciernes de arrancar su ópera prima o necesitan de ella para encontrar su vocación artística en la vida, al conocer el camino abierto por estas directoras. Pero por qué no también para los hombres, ya que lo que hace valiosa justamente la experiencia compartida es que es tan válida tanto para las futuras generaciones de realizadoras como realizadores. Solicitaba también las fichas técnicas de sus cortometrajes hasta el presente. Se recogen cortometrajes producidos en los años 90 que incluso ellas han tenido dificultad para localizar algún material que otro por encontrarse en discos duros o soportes obsoletos, y que por mi insistencia creí indispensable incluir, aunque solo fuera un fotograma del cortometraje en cuestión, para complementar su respectiva ficha técnica. No obstante ha habido casos, pocos, en los que lamentablemente no ha sido posible aportar material gráfico y solo se presenta la ficha técnica. Dichas fichas, sencillas, pero muy descriptivas, suman además de la información básica (*Año de Producción-Color-Duración-Género*) el dato muy enriquecedor del *Tema, o temas*, especificados con gran detalle, tratados

en cada cortometraje, algo muy raro de encontrar en una ficha técnica y sin duda de gran valor informativo para quien desee encontrar un cortometraje determinado, por ejemplo para fines educativos. A continuación se encuentran las *Tags (Etiquetas)* que ayudan a conocer más dicha película. Otros datos que encontrarán son la *Productora* y los campos técnicos de aquellos que también son considerados autores junto al *Director y Guionista*, como la *Dirección de Fotografía, la Música y el Montaje*. Y para finalizar la ficha, se cierra con las aún más valiosísimas *Notas de la Autora* (N/A) en las que nos cuentan sus motivaciones para llevar a cabo o para destacar algún aspecto relevante de dicha producción, como por ejemplo el *Palmarés* obtenido, el principal o el completo. El perfil particular de cada directora se completa con una reseña escrita por profesionales, no necesaria ni exclusivamente del medio cinematográfico, que nos aportan su visión sobre ellas como autoras y de sus películas. Aquí encontramos firmas tan destacadas como las de Antonio Dyaz (Escritor y Cineasta), Antonio Mercero (Guionista de cine y TV y escritor), Cuca Escribano (Actriz), Emiliano Allende (Director del festival de Medina del Campo), Mariano Barroso (Director), Geli Albaladejo (Actriz y Directora de Casting), Javier Fesser (Director de cine), Javier Ocaña (Crítico de Cine) y Rafael Nieto Jiménez (Productor e Historiador Cinematográfico), entre otras. A todos ellos mi agradecimiento personal y profesional por el tiempo dedicado a este libro. No contento con que con todo este material dejara bien retratado el perfil de la cineasta, decidí cerrarlo con una extensa entrevista de cineasta a cineasta de más de 20 preguntas. La idea era que respondieran las que ellas deseasen, pero me sorprendieron una vez más con su generosidad de tiempo e implicación que mencionaba, respondiéndolas casi en su totalidad y siendo muy ricas en detalles, a mí entender tan valiosos que por eso no están editadas ni recortadas, salvo en minúsculos detalles superfluos, porque hasta en la expresión más espontánea a mí entender dice mucho de ella como realizadora y persona, y pienso que los lectores sabrán agradecerlo. Para todas las directoras son las mismas preguntas porque me parecía interesante ver las posibles respuestas a una misma pregunta y el distinto enfoque que le daba cada autora. Hay muchas respuestas coincidentes y eso también lo buscaba para que se vea que hay un patrón común a todas las cineastas, a veces de generaciones distintas y que demuestra que aparte de su personalidad única, su oficio y motivaciones son comunes a todas ellas.

Mi agradecimiento a todas las directoras, no solo a las de este libro, sino a todas las mujeres que hacen tan rico y diverso el cine español y que demuestran que aun recorriendo un camino difícil, se puede hacer cine si tu vocación es crear cultura y hacer sociedad.

Espero que ‘59 Directoras de Cortometrajes. Perfiles de Cineastas Españolas’ sea una fuente de inspiración, en directores noveles, sin distinción de género, y que algún día se llegue a la paridad, dónde teniendo las mismas oportunidades quede en un segundo plano quién dirige y sólo importe el contar las mejores historias al público, todos, desde el mismo oficio de cineasta.

Miguel Ángel Escudero

18.12.2015

A

Abad, Beatriz
Alamán, Olga
Alameda, Irene Zoe
Albares, Alicia
Anguas, Belén
Arias, María Reyes

Abad, Beatriz

Mis inicios en el mundo del arte vienen desde que tenía 4 años, en el teatro, en la zarzuela y ópera. Recuerdo mis primeros veranos, en los ensayos, junto al director de orquesta, sentada en sus rodillas en muchas ocasiones, o esperando mi turno sentada en esas butacas de terciopelo rojo tan confortables, viendo a los compañeros, mis mayores, ensayando. Viendo las dificultades diarias de cada pieza, y comprobando cómo en la noche de función todos dábamos lo mejor de nosotros y recordábamos perfectamente los arreglos y precisiones que el director había hecho fuerte ahínco en esos fallos que nos hacía tomar responsabilidad en el momento directo de la función. Había algo mágico en los segundos anteriores de comenzar. El olor del teatro, nuestras respiraciones, el telón…

Recuerdo las tardes corriendo entre bambalinas cuando nuestro ensayo había terminado, recuerdo quedarme horas jugando a mundos irreales usando el decorado y atrezzo del teatro.

Comencé a tocar el piano de oído, cada noche tras la función llegaba a casa y tocaba para mis padres la parte más conocida de la obra que acabábamos de escuchar en la ópera esa noche. Me quedaba muchos fines de semana inventando nuevas melodías en el piano que intentasen contar lo que quería expresar en ese momento.

Con siete años ingresé en el conservatorio de Madrid de danza. Trabajé durante años duramente para conseguir ser bailarina profesional. Especializada en danza clásica y contemporánea, tocando conocimientos de escuela bolera, flamenco, etc. La danza ha ocupado la mitad de mi vida. Antes de la función seguía sintiendo la magia de expresar en poco tiempo algo que llevaba trabajando muchas horas sin descanso durante mucho tiempo.

Ingresé en la facultad de ciencias políticas con la intención de seguir formándome aunque con poca motivación para cómo soy yo, tras dejar la danza. Podría decirse que perdí el sentido de mi dirección vital.

Supongo que me late expresar, a través del movimiento del cuerpo, la música, la escritura, las imágenes…

Me considero una directora que dedica especial atención a la búsqueda de lenguaje visual que pertenece a cada proyecto de manera individual porque cada historia cuenta una cosa diferente. El trabajo en equipo, escuchar a los diferentes técnicos de cada especialidad. El trabajo en rodaje, la agilidad para buscar soluciones y comunicar rápido lo que se necesita. Hacer equipo por una misma idea es algo muy bonito.

Me gusta vivir apasionada por un proyecto audiovisual. De alguna manera mi vida se basa en eso. Estar ligada a algo con mucha pasión. Primero fue la danza, ahora es tras las cámaras.

Pronto comencé a cursar estudios sobre dirección cinematográfica en la Escuela de Cine Séptima Ars donde comprendí y encontré mi verdadera esencia y mi lugar.

Supongo que es un lugar difícil de mantener, pero mientras el corazón quiere estar en un lugar, nada puede hacer que te marches sin intentarlo.

El primer proyecto audiovisual fue “No es un ascensor” un cortometraje experimental sobre una mujer encerrada en un ascensor que se enfrentaba con los problemas que más nos obstaculizan, los generados por nosotros mismos. Los que crea nuestra mente.

En ese momento aún estaba cursando montaje cinematográfico en la Escuela Séptima de cine. Editar este corto me hizo coger mucha confianza. La historia no resultaba clara, el guión era impreciso, pero me lancé a rodarla y aprendí muchas cosas, aparte de lo que experimenté interiormente. Fueron primeras sensaciones que me confirmaban que quería hacer esto, desde luego, mejor, pero que quería hacerlo durante mucho mucho tiempo. Aquel día fue el 8 del 08 del 2008, una fecha curiosa y especial, Olimpiadas de Pekín, que vi según llegué de madrugada de mi primer rodaje con una sonrisa y sensación de felicidad diferente y desconocida hasta ahora por mí.
Me enrolé en muchos rodajes a partir de entonces como atrecista, auxiliar de producción, primer ayudante, auxiliar de cámara, ayudante de cámara... etc.

Con esa pila, escribí algunos cortos que no presenté a festivales, con el ansia de rodar y aprender, mientras seguía estudiando. “Valeria” “Me llamo Charlie” “Jueves”.

Cuando acabé los estudios en Séptima Ars, Julio de 2009, preparé y rodé (agosto de 2010) Tierra y Silencio, mi primer cortometraje que se presentaría de manera oficial en festivales.

Empecé a trabajar para Sony music, BMG y otras discográficas antes de salir de la escuela (Febrero de 2009), haciendo video clips. Anni B Sweet fue mi primer encargo, le siguió “Te voy a decir una cosa” de Amaia Montero, “Run Run” de Estopa, “Voy a hacerte Recordar” de La Habitación Roja.

En ese diciembre de 2010, rodaba La Habitación Roja, un proyecto basado en un hombre que ama a un androide, envejece y Ella no le recuerda, y a través de la magia del recuerdo y del amor, el viejo vuelve a ser joven ante los ojos de Ella y Ella vuelve a recordar.

Fue entonces cuando comencé mi andadura con The Ant Company, productora con la que hice dos proyectos de publicidad para Bankinter. Con agencia Kitchen.

Recuerdo que no tenía ayudante de dirección y el lugar de rodaje era una casa con dos pisos, estuve bajando y subiendo entre toma y toma, porque la agencia estaba arriba y rodábamos en el sótano. Imagino que no di muy buena imagen ante la agencia, pero subía y bajaba muy ilusionada sin perder la concentración en lo que debía comunicar un piso más arriba y abajo, sin olvidar respirar correctamente! Y pensando que algún día cuidarían más de pedir unos walkis en una producción que yo dirigiese. A mediados del 2010 hasta 2011 trabajé para BMG con proyectos para Garaje Jack, El Hombre Rana, Silvina Magari, Carlos Izaga. Mi unión con Pablo Vallejo de estudios Hassel fue una de las que recuerdo con más cariño. Vallejo desplegó todo su material de cámaras y luces para mis proyectos, seguimos haciendo más videos clips y proyectos publicitarios.

En 2013 estuve en la productora Fandango Films y Una Décima de Segundo producciones. Hice proyectos como Fábula, video clip que quedo segundo finalista en los Premios Maestre Mateo, una dulce historia del Alzheimer. Al tiempo produje un video clip para M.83, en el concurso Genero tv donde gané premio a Goldfilmaker y fue comprado por Sony music de UK. El 2014 y 2015 me han traído proyectos de publi para Bucker en relación con el cáncer de mama, dirigir Palabras de Amaia Montero, campañas de Carrefour Verano, los dos últimos video clips para Miguel Bosé con gran satisfacción en el camino.

Estos seis años de carrera me han hecho trabajar para agencias de publicidad como Kitchen, Tapsa, Delvico, Sra. Rushmore, Publicis, Wysiwyg, TBWA, Comunica+A, La despensa, para Cientes como Springfield, McDonald, Mini, Bankinter, Buckler, Carrefour. Garnier o Endesa.

Actualmente estoy terminando la postpro de mi siguiente Fashion film llamado Richest Black. Escribiendo junto a Aitor Manero el guión de mi primer largo, “El Afilador”.

Filmografía Beatriz Abad

Intro
2013-Color- 6min. **Futurista / La irresponsabilidad de los adultos. Tags: hoguera, llama, fuerza, poderes, niños, salvan, mundo, fuego azul, unión, guerra, paz.**
Dirección y Guión: Beatriz Abad
Fotografía: Pablo Vallejo
Música: M.83
Montaje: Beatriz Abad

Reparto: Noa Sánchez, Ares Tártalo, Anibal Tártalo, Teresa Natalie Fernández, Leire Torrecillas, David Torrecillas, Leo Giordano, Olga Navarro, José Antonio Cardona. Olmo Algarra.

Los niños toman el relevo ante las catástrofes del hombre.

N/A: Premio Goldfilmaker en Concurso australiano Género Tv. Comprado por Sony music UK en 2014.

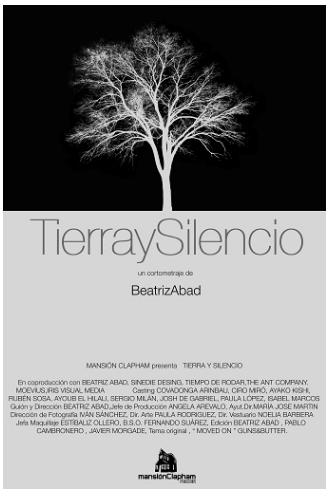

Fábula
2013- Color - 6min. - **Fantástico / El Alzheimer. Realismo mágico. Tags: Alzheimer, niñez, pasado, presente, recordar, fuerza, amor, baile, música, fábula.**
Productora: Una décima de segundo
Dirección y Guión: Beatriz Abad
Fotografía: Pablo Vallejo
Música: M.83
Montaje: Beatriz Abad

Reparto: Gabriel Delgado, Noa Sánchez, Cristina Maristany y Bolo García.

Una mujer con Alzheimer recuerda Fábula.

N/A: Segundo finalista en Premios Maestre Mateo.

Tierra y Silencio
2011 - Color - 23min. - **Drama / El destino. La enfermedad. La huída. Tags: esperanza, encuentro, tierra, enfermedad, actos, consecuencias, castigo, huida.**
Productora: Mansión Clapham
Dirección y Guión: Beatriz Abad
Fotografía: Iván Sánchez Alonso
Música: Fernando Suárez
Montaje: Beatriz Abad

Reparto: Ayoub El Hilali, Ayako Kishi, Ciro Miró, Covadonga Arimbau, Rubén Sosa, Joseph de Gabriel, Sergio Milán, Isabel Arcos, Paula López-Bravo.

Las acciones de los habitantes de un lugar están afectando a la tierra.

N/A: Interesante trabajo de fotografia y planteamiento.

Encanto, de Miguel Bosé
2014 – Color - 5 min. – **Clip musical / Fantástico / La lucha por amor. Tags: amor, encanto, fantasía, lobos, enfrentamiento, Miguel Bosé, trono, tiempo, sangre, llave, puertas, camino.**
Discográfica: Warner Music
Productora: Nonamepro
Dirección y Guión: Beatriz Abad
Fotografía: Pablo Hernández
Música: Miguel Bosé
Montaje: Beatriz Abad

Reparto: Miguel Bosé, Yuna Gea, Manuel Montalvo.

Una pareja sueña con un mundo fantástico donde luchar contra el amor.

N/A: Ha sido la carta de presentación a nivel nacional e internacional de Miguel Bosé con su nuevo disco Amo. Proyecto aclamado en medios de comunicación, proyectado en Tv, buenas críticas en prensa.

Beatriz Abad por Beatriz García Escribano

Ya seguíamos su trayectoria antes de poder trabajar con Beatriz Abad.

Los trabajos que veíamos tenían un cuidado y una estética increíble que hacía tiempo que no veíamos y queríamos que formara parte de la familia NoName ya que veíamos el potencial que tenía y el futuro que podíamos tener juntos.

Cuando empezamos a trabajar con ella nos dimos cuenta lo claro que lo tenía siempre todo, en cuanto la presentamos un guión ya sabe lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Siempre propone ideas que no dejan indiferentes a los creativos y clientes.

Es muy fácil trabajar con ella, hace que todo parezca sencillo, hace equipo, siempre va a favor de obra y si algo se complica le da una vuelta y enseguida lo resuelve con los medios que dispone en ese momento.

Aparte de una excelente directora, es redactora, creativa, guionista… siempre pensando y escribiendo la siguiente pieza que producir, siempre con esa energía que le caracteriza. Todos los que la rodean, amigos y profesionales del medio están esperando su siguiente proyecto para poder participar en él y poder trabajar con ella ya que son proyectos increíbles para poder presentar en festivales y merecedores de premios.

Actualmente aparte de los trabajos de publicidad y Fasion film que produce, está terminando de escribir un largo que pronto verá la luz y tendrá mucho éxito.

Beatriz García Escribano
Productora de NoName.

Entrevista a Beatriz Abad

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Escribí cuentos cortos desde pequeña. Pasé mis primeros veranos en el teatro trabajando en la zarzuela y la ópera. Tras hacer la carrera como bailarina en el conservatorio, muy unida a la música y al teatro por la profesión de danza, comienzo a estudiar cine tras estudiar ciencias políticas. Allí descubro que es la forma de expresión donde me siento más cómoda y donde más puedo aportar porque no depende solo de mi cuerpo, sino de la manera de comunicar tu visión a un equipo sincronizado.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

El Columpio.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Escribiendo mucho más que antes, con dirección más clara hacia representar luego visualmente esa narración. Estando en la escuela me unía a todos los rodajes que podía. Tuve mis primeros encargos como director de video clip en el último año de escuela. Cuando terminé no dejé de “hacer”.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Tesón y mejorar errores en el hacer.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Usando conocimientos psicológicos, aunque sean básicos, o tomando perfiles conocidos, igual que cuando escribes para mujeres.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Cine fantástico.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Cristopher Nolan, Spencer Susser, Alfonso Cuarón, Michelle Goundry, M. Night Shyamalan, David Lynch.

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora y autora. En ciernes.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Sí.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Rodamos con película, de mala calidad. Pero al menos pudimos comprobar la marcha del cine.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Estaba emocionada.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, aunque tengan miedo.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho. Eso entorpece el crecimiento. Hay que relajar la mente y buscar soluciones.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Estoy trabajando en ello, pero creo que puedo aportar una manera de pensar diferente sobre un asunto. Transmitir una emoción es lo que me hace estar aquí.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Con primer término y mucha fuga.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Del plano general de la gasolinera de Tierra y Silencio.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Contar de manera precisa una anécdota.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Absolutamente.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad vital. Se busca una excusa para rodar siempre.

¿Dónde nacen tus historias?

En momentos en que las emociones te remueven algo por dentro.

¿Tu definición de cineasta?

Pintor y Comunicador.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No siempre. Pero uno se siente bien siendo Don Quijote. Si se cambia de lanza y locura a otra cosa y se sigue siendo cineasta, estará bien.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine profesional si puede ser.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Necesidad vital.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Voluntariosa, enérgica, apasionada.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, varios equipos. Conoces a gente muy preparada.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí claro.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No. Aunque el arte en España no se promociona ni se quiere.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Mucho cambio social, político sobre todo y cultural también.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Por un buen soporte, el departamento de arte en según qué historias, refiriéndome a mi estilo es vital y es costoso.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambos en realidad. Las escuelas de cine están hechas para que uno se haga autodidacta si quiere aprender realmente sobre la profesión.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En ningún sitio aún en realidad.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenecí a CIMA.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Ambas son compatibles y posibles de manera individual.

Lo que cada uno considere.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Según su duración, en mi corto de tierra y Silencio necesitamos 4 fines de semana para rodarlo y medio año de preparación más el año de escritura compaginándolo con mi trabajo.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes?

Directora, productora y montadora además de directora.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Dirijo publicidad, videos musicales y escribo.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con Todo. Compañeros a los que debes cuidar y escuchar, también con los seres inertes, todo. Al menos a mí me gusta verlo así.

14 de septiembre de 2015

Alamán, Olga

Nací el 2 de abril de 1985, en el hospital La Fé de Valencia. Desde muy pequeña he sido muy aficionada al cine y he visto las películas que me gustaban una y otra vez.

Con 2 años mis padres me llevaron a ver “Cita a Ciegas” de Blake Edwards con Kim Bassinger y Bruce Willis, mi madre cuenta como anécdota que no paraba de reírme durante la proyección. Luego llegaron “los Goonis” en VHS, “La historia interminable”, “la princesa Prometida”, “Indiana Jones” y con 9 años vi por primera vez “Tiburón” de Steven Spielberg, “El Resplandor” y “La naranja Mecánica” de Kubrick, ahora que lo veo todo con perspectiva, después de ver estas pelis con esa edad, entiendo por qué en ocasiones me sentía como Miércoles de “la Familia Adams”, cuando iba al colegio.

Empecé a hacer teatro con 12 años, trabajamos con obras de Mihura “Tres sombreros de Copa”, “Yvonne princesa de Borgoña” de Witold Gombrowicz, en la que tuve la suerte de hacer de protagonista. Pero en esta etapa, la verdad es que lo artístico no me lo tomaba demasiado en serio, no puedo decir que mi deseo de ser actriz haya sido prematuro. Hacía teatro porque me parecía divertido y era una excusa para pasar más tiempo con mis amigos e ir a otros colegios a conocer gente.

Recuerdo que en una de las funciones de “Yvonne princesa de Borgoña” me entró un ataque de risa y casi tuvimos que parar la función, pero por suerte el público acabó riéndose también.

Descubrí a los 17 años, en el segundo curso de bachillerato, que quería ser actriz, que tenía que intentarlo en serio. Me apunté a las clases de literatura teatral y leíamos a Lorca, a Chéjov, Strinberg y otros autores.

Al terminar la selectividad, me presenté (a las pruebas de acceso) a la Escuela de Arte Dramático de Valencia, para poder tener la licenciatura e ir formándome, pero también me matriculé en derecho porque era mi segunda opción y no estaba segura que me fuesen a coger en La ESAD, se presentaba mucha gente y yo apenas tenía experiencia pero finalmente pasé las pruebas y entré en la escuela.

En este primer año de entrenamiento actoral, a los 18 años, busqué representante, empecé a hacer castings y a salir en series de TV, en Hospital central y en el Comisario, haciendo capitulares. Era consciente de que casi todo el mundo se

esperaba a acabar la carrera para empezar a moverse como actor, pero yo quería complementar mi formación con la experiencia del trabajo y eso siempre lo tuve muy claro. Durante los 4 años siguientes de carrera hice muchísimos casting, trabajé de protagonista dos años para una serie de Canal 9, hice pelis en Barcelona y capítulos para otras series en Madrid. Terminé la carrera y me enteré de que Werner Herzog iba a preparar una Opera en Valencia, en el Reina Sofía. Así que hice el casting y me cogieron para hacer "Parsifal". Era una figuración, pero a mi me daba igual porque era WERNER HERZOG!. Después de esta ópera enlacé con otras dos con "la Fura dels Baus" hicimos "Sigfrido" y el "Oro del Ring", de Wagner.

Después de esto, decidí irme a vivir a Madrid, entré en el segundo ciclo de Comunicación Audiovisual, en La Universidad Carlos III de Madrid porque me apetecía aprender la parte técnica del cine. Al mismo tiempo empecé a trabajar en una serie semanal en Valencia: "L´Alquería Blanca", así que tenía que ir y volver de Valencia a Madrid una o dos veces por semana. Así estuve 2 años hasta terminar "Audiovisuales". En el tercer año en Madrid también trabajé durante en "Amar en tiempos Revueltos" para TVE y seguía en la serie de Valencia. Recuerdo que ya le daba vueltas por aquel entonces a la idea de dirigir mis proyectos, pero por falta de tiempo e inseguridades no los llegaba a realizar.

Mi necesidad definitoria de dirigir surgió en el 2013 cuando cerraron Canal 9 de forma repentina y no me salía trabajo de actriz en Madrid, pasé una época muy mala y pensé que la mejor manera de hacer algo con lo que me pasaba era contarlo. Lo hice en 3 ocasiones. Rodé un corto como proyecto final de carrera que hablaba de las actrices llamado "Sara", más tarde llegó "sEXo" por una ruptura sentimental que tuve en la carrera de Comunicación Audiovisual y más tarde llegó "Shituation", rodado en Londres. Ahora me encuentro en postproducción de "Shituation" y en preproducción de mi cuarto cortometraje "Mírame a los Ojos" el cual me llegó en el mes de septiembre de 2015, por un encargo de Dan Aulí, guionista del proyecto, es la primera vez que voy a dirigir algo que no es mío pero estoy muy ilusionada.

En cambio "Shituation" es un proyecto que rodé en Londres en el verano del 2014 y que en un principio iba a ser un largometraje de 70 minutos, pero al ser un proyecto cámara en mano, Indie y sin presupuesto, me di cuenta de que lo que quería contar tendría más relevancia y movilidad si lo hacía cortometraje, ya que habla de la crisis existencial que siente un emigrado español con carrera al llegar a otra ciudad sin poder optar a un trabajo mejor que el de camarero. Me gustaría que mi carrera profesional pudiera continuar por estos dos caminos, el de la dirección y el de la interpretación. Los dos me apasionan y me ayudan a crecer y no hay ningún motivo, de momento, para que tenga que elegir. Me encanta la interpretación y siempre que pueda y no me llamen como actriz, escribiré historias para poder representar a mis propios personajes.

Filmografía Olga Alamán

sEXo
2014 - Color - 5min. - **Comedia / El desamor. Tags: Sexo ex comedia, desamor, duelo, relaciones líquidas, enganche.**
Dirección y Guión: Olga Alamán
Fotografía: Roland de Middel
Música: Olga Alamán y Lucas Sánchez
Montaje: Roland de Midddel

Reparto: Olga Alamán, Daniel de la Fuente, Iñaki Ardanaz, Alejandro Tous, Ricardo Ncosi, Edu Ferrés, Javier Bódalo, Javi Prada, Kiko Prada, Helena Puig, Miguel Esteve, Juan Carlos Mestre, Pablo Vázquez

Sara trata de pasar una noche de pasión con un chico que ha conocido de fiesta, pero se verá interrumpida por sus fantasmas del pasado. Es una historia que habla del desamor, del enganche y la añoranza de historias amorosas.

N/A: “sEXo” obtuvo una mención especial en el festival de “Cortos con ñ” en Madrid. SEXo es una comedia ligera que habla del desamor y de las relaciones líquides.

Olga Alamán por Marta Alvarado

LA FRESCA INQUIETUD EXPERIMENTAL

La actriz valenciana Olga Alamán Dasí creció en un ambiente propicio para la cultura. Ha combinado una formación autodidacta con la oficial. Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, ciudad en la que ha hecho la mayor parte de sus trabajos. También es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, estudios con los que amplió su miras como creadora.

Alamán es una todoterreno en un estado de permanente experimentación. Es una esponja que absorbe todas las experiencias, que a sus 30 años no son pocas. Este hecho no es baladí pues hace que la autora posea un túrmix referencial que va desde Lars Von Trier, Haneke o Tarantino pasando por la literatura de Murakami o la pintura de Hopper.

Cabe destacar de su carrera como actriz que es una cara conocida en el levante español gracias a sus trabajos como actriz para Canal 9 como la popular serie 'L'Alqueria Blanca', en la que daba vida a Pili. A nivel nacional ha estado en series como 'El Comisario', 'Hospital Central' o la séptima temporada de 'Amar en Tiempos Revueltos', en la que interpretó a Daniela. También colaboró en la tercera temporada de la serie de televisión 'Gran Hotel', interpretando al personaje Marta Santos. Por otra parte, ha estado en proyectos cinematográficos como 'No habrá paz para los malvados', de Enrique Urbizu o en 'El Dios de Madera', de Vicente Molina Foix. Asimismo, en teatro ha participado en montajes teatrales como "*XXX*", de Fura dels Baus; la ópera "*Parsifal*", de Werner Herzog; o "*Tres sombreros de copa*", de Vicente Giner. Por si esto fuera poco ha realizado cortometrajes como como '2ºA', de Alfonso Díaz, con el que ganó el Premio a la Mejor Actriz en el Festival "Menudo Cine" de San Juan de la Rambla) y un largo etcétera.

No obstante, esta actriz de carácter inquieto y con un fuerte impulso creativo decidió lanzarse a la dirección, harta de la inestabilidad de los tiempos que corren. Actualmente, tiene dos cortos bajo el brazo. Todas sus creaciones tienen que ver con el desamor y la frustración. La forma que nace el amor, la forma que tiene de destruirse y lo insoportable del vacío.

'sEXo', un fast-food del sexo con final trágico

Es una historia gamberra y socarrona en la que una chica repasa su vida amorosa durante una noche de pasión con un desconocido. A priori, puede parecer un tema trivial, pues el tratamiento es muy ligero. De igual modo, la estética juega con lo kitch de forma constante. Pero esta aparente banalidad esconde un subtexto de más profundo como es el de la inestabilidad de las relaciones de pareja. El mito del amor romántico ha caído y salen a relucir todas las relaciones fallidas de la protagonista. Dichas relaciones se convierten en fantasmas a los pies de la cama. Unos fantasmas metafóricos que en realidad son la carga de experiencias pasadas y que dejan entrever un humor negro, negrísimo, que atisba desencanto pero que la autora, haciendo un alarde de inteligencia, sabe dotar de mucha frescura.

En la sociedad posmoderna y porosa ya no se apuesta por relaciones a la antigua usanza, ahora se producen conexiones entre individuos que se (des)encuentran.

Asimismo, Alamán muestra con total libertad y sin tapujos el amor y el sexo, alejándose por completo de los cuentos de hadas con castillos encantados y sabe dotar al cortometraje una perspectiva mucho más naturalista, real y feminista. Aquí presenta al sexo es el mejor vehículo para olvidar, porque parece que la fragilidad y el sufrimiento están mal vistos en la sociedad consumista simbolizada por sus dos protagonistas. Dos personajes perdidos de forma irremediable que no hallan la manera de encontrarse.

'Shituation' y los disparos de la realidad

Por otro lado, 'Shituation', surge de la necesidad de contar el aquí y el ahora. De explicar los daños colaterales, la parte humana de esta crisis/estafa, que no tienen mucho que ver con las cifras macroeconómicas. De narrar las experiencias de los que se marchan lejos para labrarse un futuro. De gritar muy alto que los gobernantes han despojado a la ciudadanía de su capacidad de asombro. De denunciar el estado de desamparo de la sociedad.

Con el cierre de Canal Nou, Olga Alamán se quedó en la calle y sin cobrar. De repente, la actriz a la que no le había faltado trabajo desde los 18 años, se queda en paro y sin dinero. Entonces apareció la ansiedad, el cabreo, el desencanto, la ira y el ego herido. Bajo el yugo de una crisis de identidad galopante, la autora se marchó a Londres a probar suerte y mejorar inglés. Una vez allí, el panorama fue desolador. Cada currículo entregado lo recogían emigrantes, muchos de ellos españoles. Fue a partir de aquí cuando sintió el impulso de coger la cámara y rodar. El resultado ha sido la visión de un Londres oculto contado en primera persona. Un Londres de 'curritos' que se levantan a las 5 de la mañana para ir apretados en el metro hasta el trabajo. La ciudad del Támesis se convierte bajo la mirada de Olga Alamán en un no-lugar donde habitan muchos pero nadie existe. Londres no solo es un viaje literal, sino más bien la deriva urbana de los hijos huérfanos de la crisis. Gente con un futuro prometedor que se ha quedado en el vacío. Y todo esto, de nuevo, sin perder un ápice de frescura.

En definitiva, Olga Alamán hace un cine nacido de la inquietud y de la intuición. Un cine que sale de un estatismo melancólico para pasar a la acción. Unas creaciones que reivindican la autoría y que se alejan de papeles que responden a estereotipos femeninos tantas veces interpretados por la actriz. Olga Alamán muestra un cine visceral y sensible, nacido de un dolor comprometido que te hace estar presente, bajo una pátina fresca y risueña que esconde un profundo alegato de experimentación y libertad.

Marta Alvarado. Licenciada en Historia el Arte y Comunicación Audiovisual, experiencia en Prensa y Gestión cultural.

Entrevista a Olga Alamán

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Yo soy actriz pero también estudié Comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Siempre me ha apasionado el cine pero hasta hace dos años tan sólo me dedicaba a la interpretación. Descubrí que necesitaba ampliar mi vocación artística porque me podía ayudar a comprender mejor el medio y a crecer como actriz al dirigir a otros actores.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Pues el primero no lo recuerdo, pero el primero que me ponía en bucle porque me encantaba era el cortometraje “Los Gritones” de Roberto Pérez Toledo. Creo que es un corto redondo porque es corto y original.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Desde que empecé a mover mi primer cortometraje porque me di cuenta de que es casi una necesidad, ahora estoy involucrada en otros proyectos y me apasiona la idea de poder ser independiente artísticamente hablando.

Me ha ayudado mucho materializar mis ideas a nivel creativo para vivir mejor y estar más conectada con mi profesión y conmigo misma.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que se atreva y que pruebe, que no tenga prejuicios con el qué dirán o con que el resultado de una idea. Desde mi punto de vista esta profesión es una continua prueba de acierto-error y se aprende mucho intentándolo, no hay que frenarse.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Todavía me estoy descubriendo, pero cada vez más me inclino por las historias con profundidad psíquica y social pero con un punto transgresor fusionado con comedia.

¿Te consideras directora y/o autora?

Sí, me gusta la idea de escribir e ir con mis historias durante todo el proceso, me considero directora y autora.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Pues con muy pocos fue casi todo ayuda y colaboración de amigos. La verdad es que yo andaba muy perdida y tuve muy buenos asesores como Roland de Middel que fue mi primer director de fotografía.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Por suerte sí, siempre me han apoyado. Mi familia es bastante cinéfila aunque no se dediquen a esto pero gracias a ellos desde muy pequeña he consumido bastante cine y se ha ido agrandando mi deseo.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy excesivamente crítica porque soy muy perfeccionista e insegura, me cuesta confiar en mis propuestas hasta que no las veo terminadas. Pero también siento que esto no me frena, soy consciente como he dicho antes que hay que arriesgar e ir evolucionando.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Esta profesión es un modo de vida tienes que adaptarte a lo que viene, a lo que no viene y a lo que está por venir, es un profesión dura porque a veces cuesta verla desde un plano real, cuando va bien crees que será siempre así, pero hay que tener los pies en la tierra por lo que pueda venir y no desesperarte.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

No veo la vida en plano medio. Sólo en plano general o en corto.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Desgraciadamente, casi siempre termina en Festivales, plataformas de internet y si eres de “Pixar” en salas de cine.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Creo que en España hay una gran calidad en los cortometrajes, los directores se dejan la piel en cada proyecto y son mini-películas. Hay mucha inquietud artística en este país y el que no puede hacer largometrajes para cubrir su deseo hace cortometrajes, pero a causa de la crisis y la falta de voluntad política no se puede conjugar bien a nivel individual porque las subvenciones son escasas. Debería de haber un modelo claro de cómo queremos que se financie el audiovisual y el teatro independientemente de quien nos gobierne, como sucede en otros países.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto, me gustaría que se volvieran a poner en cines antes de las películas, tienen que tener un espacio más visible para todo tipo de espectadores.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Claramente, sí.

¿Dónde nacen tus historias?

Hasta ahora sólo he escrito o dirigido historias por necesidad y catarsis de expresar lo que me sucede en momentos concretos, ya sea por una ruptura, por crisis

existencialistas…etc pero últimamente también estoy rodando historias que no son mías y me limito a dar mi mirada como cineasta en las escenas, como estoy empezando también es enriquecedor.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Siempre que sea buen cine, profesional y de guerrilla.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Un poco porque soy actriz pero también me gusta la dirección y a veces me genera un poco de inseguridad por si soy desplazada o vista sólo como directora cuando en realidad me apasionan las dos cosas y siempre he tenido trabajo como actriz a nivel profesional.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Daniel Bravo (Técnico de sonido), Roland de Middel (dirección de Fotografía), Rodrigo Molleda (Aydante de dirección), The Other side Films (los hermanos Prada, Productores).

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Desgraciadamente en este País todavía no se apuesta enserio por lo artístico, es como que a los políticos les viene muy bien limitarse a las propuestas comerciales. En el mundo del cortometraje sucede lo mismo, como para ellos no es rentable socialmente hablando, se limita a exhibirse para un público muy reducido.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Nada, hay que reeducar al espectador para que se acostumbre a ese formato. Puede ser tomado en serio o no dependiendo de lo fácil o difícil que nos lo pongan.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Desde mi punto de vista en postproducción y fundamentalmente en sonido. En rodaje pueden suceder muchas cosas pero un corto muy bueno, con un sonido nefasto te saca de la historia, en cambio he visto cortos no tan buenos visualmente pero con un buen sonido y entras más fácilmente en la historia.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Yo estudié comunicación audiovisual en Madrid y aprendí bastante. Pero sobretodo ha sido mi interés y mis amigos de la profesión los que me están enseñando.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Desde mi punto de vista, creo que para ser cineasta antes debes de tener claro quién eres y ser fiel a ti mismo y no tener miedo a los medios ni políticamente a nadie, porque a partir de ahí surge algo más auténtico como ser humano social. Es cierto que

no hay que forzarlo, si eres un tipo de persona, no crítica, con tu entorno también es factible y harás un tipo de cine que se ajuste a esa personalidad. Pero en mi caso si que intento estar activa e informada con lo que sucede en el mundo porque de ahí muchas veces nacen mis historias.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Yo creo que si, en cierta medida es un como una práctica para probar y aprender. Ayuda para empezar a darte un nombre por festivales y otras plataformas y así cuando llegue el largometraje estar más preparado.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Pues siempre que puedo intento trabajar de actriz y compaginarlo con tiempos para seguir escribiendo y rodar mis proyectos.

19 de septiembre de 2015.

Alameda, Irene Zoe

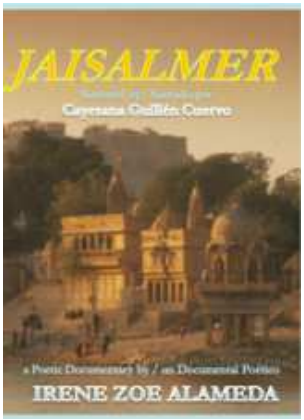

Nací en Madrid y crecí en el popular barrio de la Concepción, dentro de una familia muy aficionada al cine y a la literatura. Después de licenciarme por la Universidad Complutense y la Universidad de Bonn en Alemania, fui a estudiar cine y literatura comparada a la Universidad de Columbia en Estados Unidos, donde obtuve un Master y un Doctorado.

Desde que me instalé en Nueva York me involucré en varios proyectos cinematográficos como *Check Out Time* (de Shan-Ree Tan), *Reality Lost* (de Yitzi Zablocki) y mi primer cortometraje *Tarde de Homenaje*, rodado en la Universidad de Columbia. De regreso a España, trabajé en varios proyectos como asistente de dirección, jefa de producción y directora artística en cortometrajes dirigidos por otros colegas como Fernando Gil, Fernando Merinero, Julián Quintanilla y Sonia Sebastián. También fundé mi propia productora, Storylines Projects, para rodar mis propios proyectos. Desde entonces he escrito y dirigido los cortometrajes *Buen Viaje, Uniformadas y Time*, los documentales *Jaisalmer y Gloria Gervitz*, así como varios anuncios publicitarios y videoclips. Por estas obras he obtenido más de treinta premios a mejor película y mejor guión, así como cientos de selecciones oficiales en festivales internacionales, y una selección como finalista a los Premios Goya. También he compuesto la banda sonora original de casi todos esos trabajos y las canciones del grupo de synth-pop Reber. De vuelta en Estados Unidos, he trabajado en dos importantes proyectos, como la película *Exhale* de Jimmy Ward (en postproducción), y mi propio largometraje *Beyond Borders* (en pre-producción).

Junto a mis trabajos cinematográficos mi carrera artística también tiene una fuerte dimensión literaria. Soy la autora de las novelas *Sueños itinerantes* y *WA. Últimos días de Warla Alkman*, publicadas por las editoriales Seix Barral y Edhasa, respectivamente. También soy la autora de los libros de ensayo *Escribir en la posguerra* (mi tesis doctoral publicada por la Universidad de Michigan) y *Artista y Criminal*, publicado por Castalia. Mi libro de poemas *Antrópolis* está en proceso de publicación. Finalmente, he escrito decenas de cuentos y relatos cortos que han sido publicados en prensa y varias compilaciones literarias.

Filmografía Irene Zoe Alameda

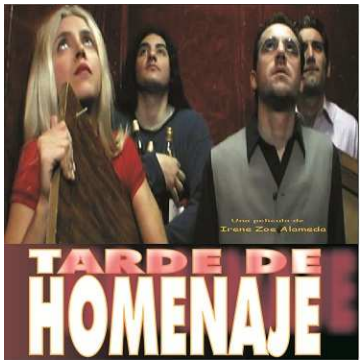
2013 - Color – 7min. – **Documental poético / Un encuentro narrado por una artista occidental en busca de nuevas formulaciones estéticas. Tags: Viaje, India, fronteras, arte, poesía, desierto.** Dirección y Guión: Irene Zoe Alameda. Fotografía: Rita Noriega. Música: Antonio Escobar. Montaje: Antonio Gómez Escalonilla y Stephane Grossaud. Reparto: documental narrado por Cayetana Guillén Cuervo. **S.** India. Jaisalmer: Una ciudad de frontera. Una casta de artistas -acróbatas, titiriteros, bailarines, músicos y magos- que durante siglos han transmitido sus habilidades de generación en generación. Un encuentro narrado por una artista occidental en busca de nuevas formulaciones estéticas. **N/A:** Palmarés con una veintena de selecciones oficiales en festivales en todo el mundo, y ganador del premio al mejor cortometraje (Certamen Soundub, 2012).

Uniformadas.
2010 - Color – 18 min. - **Drama / La joven Margaret observa su entorno, cuestiona la educación uniformadora tradicional y reafirma su propia identidad. Tags: Infancia, sexualidad, religión, bilingüismo.** Dirección y Guión: Irene Zoe Alameda. Fotografía: Rick Lopez. Música: Irene Zoe Alameda y José Sánchez Sanz. Montaje: Antonio Gómez-Escalonilla. Reparto: Lowena McDonell, Nadia Casado, Lucía Caraballo y Pilar de la Torriente. **S.** Margaret es una niña solitaria pero muy observadora. Cada día recibe el impacto de numerosos mensajes uniformadores que la intentan educar para cumplir un determinado papel social. Sin embargo, Margaret tiene un pequeño secreto. Y desde el refugio de su habitación nos revelará la fuerza y la imaginación con las que superará los clichés establecidos. **N/A:** Palmarés con más de 20 premios internacionales. Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo. Seleccionado entre los 10 finalistas de los Premios Goya de 2011.

Buen viaje.
2008 - Color – 15min. - **Drama / El drama de la inmigración. Tags: Inmigración, desigualdad, infancia, política.** Dirección y Guión: Irene Zoe Alameda. Fotografía: MacGregor. Música: Irene Zoe Alameda y José Sánchez Sanz. Montaje: José Manuel Jiménez. Reparto: Cayetana Guillén Cuervo, Baddareddine Bennaji, José Coronado, Fernando Gil, Eloi Yebra. **S.** La esposa de un miembro del gobierno español se encuentra con un niño de origen magrebí, que se ha perdido en el centro de la capital. Pese a que a la mujer la esperan en el aeropuerto para iniciar un viaje oficial a Marruecos, ésta decide ayudar al niño a encontrar a su madre.... **N/A:** Palmarés con más de 20 premios. Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo.

Tarde de homenaje.
2002 - Color – 22 min. - **Comedia / Un grupo de estudiantes busca los rastros de Federico García Lorca en la Universidad de Columbia en Nueva York.** Dirección y Guión: Irene Zoe Alameda. Fotografía: Rick López. Música: Irene Zoe Alameda y Tobias Wagner. Montaje: Gina García. Reparto: Fernando Gil, Irene Zoe Alameda, Kosmas Pissakos, Pablo Araya, Iñaki Sáez Benito. **S.** Una estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York asiste a un acto de homenaje a Federico García Lorca En la recepción que sigue al acto, la estudiante y sus tres amigos comparten anécdotas sobre amores pasados. Tras largas horas de aburrimiento, los cuatro deciden irrumpir en el lugar donde esa tarde había quedado instalada la placa de homenaje. Tan pronto como la descuelgan, el rumbo de la noche cambia definitivamente. **N/A:** Palmarés con más de 20 selecciones oficiales en festivales de todo el mundo.

Irene Zoe Alameda por José María Plaza

ANTE TODO, NARRADORA.

Le gusta recordar a Irene Zoe Alameda que a los 8 años, cuando salió de ver 'ET', le preguntó a su madre qué es lo que tenía que estudiar de mayor para dedicarse al cine. '¡Ah, quieres ser actriz!', le dijo su madre sin demasiada sorpresa. 'No, quiero hacer películas', respondió, muy convencida de su vocación. Lo suyo era crear, no interpretar. Manejar el asunto, no que la manejaran. Se fijó en Spielberg, lo que no es un mal horizonte.

Ya desde niña, como se aprecia, le gustó ponerse altas metas.

Tres años antes había comentado a sus amigas que quería ser escritora, lo que no es una contradicción ni una evolución de su vocación, sino algo complementario, como se ha ido viendo a la largo de su trayectoria. Porque Irene Zoe Alameda es –*es*, ante todo- narradora. Narradora literaria y narradora audiovisual. Una autora de ficción, incluso cuando hace documentales o escribe ensayos, porque la 'creatividad' está en ella y en todo cuanto toca. Si a 'creatividad' añadimos 'experimentación' y 'nuevas tecnologías' tendremos los tres pilares básicos sobre los que se asienta la obra literaria y audiovisual de esta singular artista.

Quizás se exagere al decir que todo lo importante que nos pasa después está en la infancia. En el caso de Irene Zoe Alameda podría ser cierto. Ha confesado alguna vez que, de pequeña, lo que más le gustaba era escuchar cuentos, lo que suele ser habitual a esas edades. Lo particular de su caso es que, como nadie se los contaba, la niña se los leía a ella misma en voz alta; no sabemos si para sentirse acompañada o para palpar la historia de un modo más próximo, para sumergirse en ella.

Esta anécdota que parece banal, resulta definitiva para entender el sentido sonoro que tiene la autora y que imprime en sus obras, ya sean literarias o audiovisuales. Y aquí no sé si conviene recordar –pero lo traemos a cuento- que Miguel de Cervantes escribió el Quijote para leerlo en voz alta, como no podía ser de otro modo en esa época donde sólo unos pocos privilegiados sabían leer.

De la infancia, Irene Zoe Alameda también conserva esa curiosidad muy activa, esa manera de presentarse ante el mundo, de mirar, escarbar y experimentar. Jugar, al fin y al cabo. Porque 'jugar' es otra de las palabras que no podemos olvidar a la hora de hablar de ella y que constituye el cuarto pilar de su trabajo o quizás esté diluido entre los tres anteriormente citados.

Fruto de esa curiosidad y de sus ansias creativas son esos periodos de intenso aprendizaje a los que se ha dedicado, diríamos que con deleite: quiso iniciarse en la Escuela de Cine de Madrid, pero como aún no la habían reabierto, se decidió por Filología Hispánica (la imagen y las letras, de nuevo) en la Universidad Complutense; luego estudió en Alemania y de ahí saltó a Estados Unidos, en cuya Universidad de

Columbia hizo un master de artes audiovisuales y se doctoró en Teoría de la literatura y literatura comparada con una tesis sobre la novela neopicaresca en la Europa de posguerra.

Fue ahí donde comenzó a participar en cortos –muchos cortos- , ya fuese de guionista, asistente de dirección, directora de arte o incluso de actriz, como la vemos en 'Checout Time', obra de un compañero donde interpreta a una fría y rubia asesina que intenta huir de un hotel.

Dos años después, ya en el 2002, saca adelante su primer corto, 'Tarde de homenaje', una visión original y neoyorkina de la juventud, en la que Irene escribe el guión, dirige, actúa, compone la música, en fin –siguiendo su línea- hace de todo. El corto es premiado en diversos certámenes internacionales, y a partir de ahí se abre un largo paréntesis audiovisual.

En este tiempo publicará 'Sueños itinerantes', su primera novela, y nada menos que en Seix Barral, una obra rupturista (más en la forma), que sorprende al lector y también a los críticos, quienes la reciben como una bocanada de aire fresco, aunque algunos se muestran cautos, como si pensaran "a ver qué escribe después de esto", y otros no ocultan la ambición del libro. Tampoco la autora, quien afirma, muy segura: "Esta novela no cuenta, sino que es". Algo que Huidobro ya propuso con el creacionismo y la poesía.

La literatura estaba ahí y lo seguirá estando en posteriores libros, como también está (en su vida) la enseñanza y la investigación. En estos años madrileños, Zoe Alameda imparte clases en la Universidad Carlos III ("Me gusta enseñar, porque aprendo") y trabaja durante tres años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tanta actividad académica no sofoca su creatividad. Al revés, la alienta, le hacen renacer con más fuerza y seguridad.

Su encuentro con Cayetana Guillén Cuervo y la buena conexión que se produce entre ambas acelerará su vuelta a la audiovisual. Esta popular actriz es la protagonista de 'Buen viaje', un corto sobre la inmigración desde una visión bastante inédita: el descubrimiento del otro. La mujer de un poderoso político (voz en off del actor José Coronado), que va a acompañar a su marido en un viaje oficial, se tropieza con un niño marroquí que ha perdido a su madre, retenida tras una redada entre vendedores ambulantes. Zoe Alameda no pretende dar un mensaje social, sino humano: las miradas entre el niño y la mujer son las que definen la historia. Y para que nada perturbe esta doble comunicación (entre ellos y con el público) opta por una dirección clásica en la que técnica no llame la atención.

La experiencia de rodar con niños (algo que Hitchcock odiaba) le sirve para emprender su nuevo trabajo, adentrarse en una escuela infantil y contar con delicadeza una historia de género. Un viaje a ese tiempo de vainilla y sol con pequeñas sombras que duelen como agujas y dejan huellas. 'Uniformadas', su corto más galardonado, está protagonizado por dos niñas que han crecido como actrices, y

aquí ya se adivina esa textura poemática que marcará el tono de su siguiente propuesta audiovisual: un documental sobre la India.

O más exactamente, un canto de amor con estribillo a Jaisalmer, la ciudad dorada. La cámara se deja arrastrar por la belleza del paisaje y de sus criaturas, y va captando la realidad, que está ahí y en la mirada de quien la muestra.

'Jaisalmer', que así se llama el corto, se asienta en esa idea platónica de identifica Belleza, Verdad y Bondad. Estos tres conceptos son lo mismo para el filósofo griego y también para Irene Zoe Alameda tras la cámara. La obra es un poema visual. Un poema lírico y épico a la vez. Habla de la grandeza de las pequeñas proezas de seres anónimos que, en realidad, son héroes de la vida diaria. La voz en off de la narradora (otra vez, Cayetana Guillén Cuervo) convierte lo que pudo ser un documental convencional en un reto y en un relato, en un texto literario con el que se nos invita a ver, mirar, escuchar, acercarnos, dejarnos llevar "sólo por esta vez" a un mundo que no es el nuestro pero se nos queda dentro.

Si como bien dice la autora, "parto de mí misma para llegar a todos", aquí se ha podido invertir la dirección. O tal vez, no. Después de este corto llegó 'Times', aún sin acabar de editar (el cine es caro), a la espera de ese primer largometraje que ha estado a punto de abordar en más de una ocasión y que alcanzará en algún momento si la economía y sus múltiples trabajos artísticos se lo permiten.

Dijimos que Irene Zoe Alameda es una narradora literaria y audiovisual, a la que le gusta controlar todos los elementos y en sus películas se ha multiplicado. No nos hemos olvidado, sin embargo, de la música. Ella es el alma, y hasta la imagen, de Reber, un dúo electropop de estética retrofuturista que juega con los conceptos de humano y androide, y tiene un toque gótico, pero siempre elegante e innovador. Irene compone, canta y elabora unos videoclips sofisticados e impactantes, que se han de incluir en su trayectoria audiovisual y hasta literaria. No nos atrevemos a definir a Irene Zoe Alameda como 'un hombre del Renacimiento', pero estamos convencidos de que, de haber vivido en aquella época, sería una mujer admirada por los príncipes renacentistas más cultos. O así nos lo imaginamos… sólo por esta vez.

Hoy, Irene Zoe Alameda es una mujer con una cámara, un ordenador y una mirada alrededor del mundo y de su época. O tal vez, un poco más allá. Una narradora literaria y audiovisual que tiene mucho que contar y -¡hola nuevas tecnologías!- experimentar.

José María Plaza
Periodista de Cultura en El Mundo.

Entrevista a Irene Zoe Alameda

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Cuando salí de ver E.T., le pregunté a mi madre qué tenía que ser de mayor para hacer películas. Ella me respondió “Ah, ¿quieres ser actriz?”. “No: quiero hacer películas.”

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo su título, era un corto de los noventa que vi en los cines Ideal. En ese corto, un chico recuerda a su padre fallecido cuando regresa al estadio al que acudían juntos los domingos (Campeones, de Antonio Conesa).

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Trabajando gratis para otros, invirtiendo mi propio dinero, y pidiendo préstamos bancarios para financiar mis propias películas.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Le aconsejaría que si quiere hacer una película, la haga. Nunca llega el momento en el que alguien va a ponértelo fácil o los elementos se alinean de forma favorable.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ahora la técnica forma parte de mi imaginación.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Creo que no hay diferencias fundamentales entre hombres y mujeres. La imaginación y la experiencia suplen las diferencias biológicas y culturales.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Echo en falta una industria que distribuya nuestros trabajos y los convierta en algo rentable. Además, se considera que los cortos son el entrenamiento de los cineastas primerizos, pero no es necesariamente así: el cortometraje es un género cinematográfico por sí mismo. Las nuevas plataformas digitales hacen que los consumidores puedan decantarse por formatos más breves.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

He tocado la comedia, el drama, y ahora estoy preparando una película de acción. Si hay algo que unifique tanta variedad es el toque subjetivo que siempre doy a todo lo que hago.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me encanta la narrativa de Fincher y la visión grandiosa de Tony Scott. Para el tratamiento de los personajes, sin embargo, me gusta la sutileza de Kathryn Bigelow.

¿Te consideras directora y/o autora?

Sin duda alguna autora.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Ciertamente tengo una lista de película que me gustaría hacer en los próximos años.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con una cámara digital (miniDV), el equipo de luces del departamento de cine de la Universidad de Columbia, y la ilusión entera de un equipo de cineastas novatos con muchas ganas de empezar a rodar.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Precisamente en mi primer corto varios de los colaboradores con los que empecé el proyecto lo abandonaron por motivos diversos a dos semanas de empezar el rodaje. Nos las apañamos para sustituirlos y seguir adelante. La lección fue clara: en un rodaje nada va a acabar como inicialmente tenías pensado.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Plenitud y expectativa.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Cuento con el apoyo anímico de mis padres y de mis hermanos, y la ilusión de mis tías y mis primas. Además algunos familiares han participado como figurantes y otros me han ayudado con tareas de producción.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy una persona perfeccionista así que siempre exijo lo máximo de mi como de la gente que colabora conmigo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Por supuesto, siempre que encuentro alguien de confianza.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

“El Hombre Esponja” de J.A. Bayona, y “Tabu” de Jean-Julien Collette y Vincent Cohen.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

¿Por qué no?

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Oscilo entre “extreme close-up” y “master shot”

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De la salida del armario del personaje Margaret en mi corto “Uniformadas” (y esto es literal).

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El guión.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Deberían ser las tabletas y los *smartphones*, pero por ahora son los festivales.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Con enorme talento, pero sin apoyos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto. España tiene extraordinarios cortometrajistas.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Llevo años abogando por eso incluso con artículos en prensa.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Involucración activa de las plataformas digitales.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Rodar forma parte de mi necesidad expresiva.

¿Dónde nacen tus historias?

Si oponemos realidad y deseo, como hacía Cernuda, diría que mis historias nacen en el deseo.

¿Tu definición de cineasta?

Narrador(a) visual.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En los comienzos, siempre.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Aunque sea independiente, y con pocos medios, siempre profesional.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Presiento que este va a ser el comienzo de una gran amistad”. Paradójicamente, así comienzan todas las películas.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Utilizaré cuatro adjetivos: soñadora, exigente, creativa. Y parcial.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Lo he ido construyendo, pero desde los últimos cuatro años puedo decir que sí.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, porque requiere mucho esfuerzo y dinero que no dedicas a otras cosas. Es difícil que quienes te quieren compartan tu necesidad de rodar. A veces lo viven casi como una desgracia.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

De España, a David Mantecón (sonido) y Antonio Escobar (música).

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

En absoluto. Está completamente marginado.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Como he dicho anteriormente, hace falta una distribución que convierta a los cortometrajes en un producto rentable. Eso también aumentaría la calidad de forma exponencial y reduciría la atomización.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Siempre en la fotografía, en las luces y en el sonido.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambas.

¿Qué exportarías del cortometraje español?

La labor que hace Miguel Escudero de aglutinamiento y visibilidad de los cortometrajistas.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito. Es una de las dimensiones de mi trabajo como autora.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a la Writers Guild Association de Estados Unidos.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Ambas opciones son adecuadas.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

2 meses de preproducción, una semana de rodaje, y 3 meses de postproducción.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Asumo el guión, la dirección, parte de la producción y la composición musical. En todas estas facetas me encuentro cómoda.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

En mi caso, sí.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A escribir y a dar clase en la Universidad.

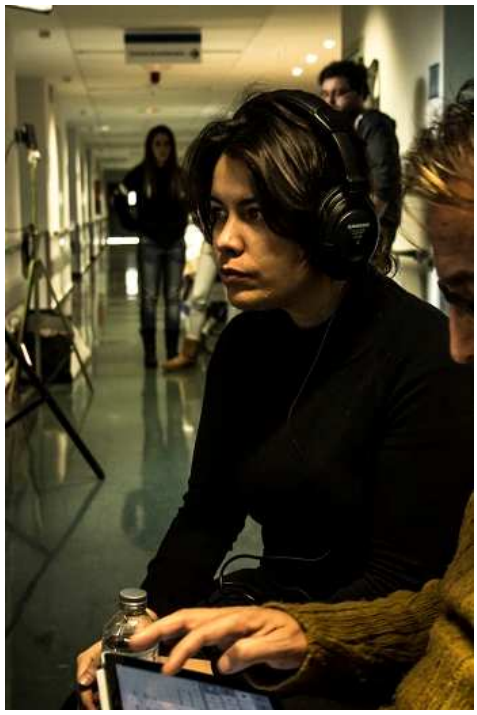
¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Todo el mundo. Absolutamente, con cada miembro del equipo.

10 de septiembre de 2015

Albares, Alicia

¡Qué complicado esto de escribir sobre una misma!

Pues nací en Madrid, en 1984, en una familia cinéfila y feliz. Mis padres, Sara y Juan, además de darme todo el amor que pudieron, me alimentaron de cine. Mi casa estuvo siempre llena de películas VHS y desde muy pequeñita me harté a ver cine fantástico de los ochenta y noventa. Quizá por eso decidí que quería hacer del cine mi vida.

En aquel momento (seis o siete años) yo desconocía por completo que las películas las hacía un equipo amplio de gente. Yo sólo veía a los actores y a ellos me apetecía parecerme. Durante unos años dije que quería ser actriz, por puro desconocimiento. Así que, cuando tenía unos 13 años, se hizo un casting en mi colegio para un filme de Miguel Albadalejo, *Ataque Verbal* y me presenté llena de ilusión. Fui seleccionada y pasé varias pruebas, pero finalmente eligieron a otra chica en mi lugar. Fue mi primer gran desengaño con el mundillo y me quedé tan triste que durante un tiempo abandoné mis intenciones de trabajar en el cine.

Durante unos meses, me centré en los estudios y decidí que iba a estudiar historia, pues siempre me había apasionado. Quise entonces ser arqueóloga, sin darme cuenta de que, en realidad, yo seguía centrada en el cine: no quería excavar en un aburrido yacimiento durante meses... ¡Yo quería ser Indiana Jones y vivir sus aventuras!

Pero en ese momento no me di cuenta de ese detalle... Un día, a punto de terminar primero de bachillerato, conocí por casualidad a una chica que tenía la intención de estudiar Comunicación Audiovisual. Me explicó que era una carrera dedicada al cine y que tenía asignaturas como Guión de Cine, Dirección de Cine, Producción... Todo cobró entonces un nuevo rumbo. ¡Era aquello! ¡Esa era la profesión que me había estado llamando desde niña! ¡Quería ser directora de cine! ¡Por fin lo tenía claro de verdad! (Aunque, en realidad, siempre lo había sabido). Tenía 16 años. Se lo dije a mis padres y ellos (a pesar del desconcierto inicial y de un pánico que supieron disimular bastante bien) decidieron apoyarme. Con ellos a mi lado ya nada me frenaría.

Así que a ello me lancé. Me matriculé en la Universidad Complutense y empecé a estudiar Comunicación. La carrera estaba bien, pero me pareció demasiado genérica. Yo llevaba años estudiando y tener que repetir temas que ya me sabía de memoria me

aburría. Se me hicieron realmente cuesta arriba aquellos primeros años de universidad, aunque hice buenos amigos que todavía conservo. El ambiente competitivo, muchas veces carente de humildad y bastante pretencioso de la facultad era incompatible conmigo. Pero el destino quiso que se cruzara en mi vida una persona muy especial: Luis Fernández Lago, director de producción. Sin conocerme de nada, sólo por las referencias que le dieron, accedió a llamarme para trabajar en mi primera película, *Cándida*, de Guillermo Fesser, producida por Películas Pendelton. Sólo estuve quince días, pero fueron suficientes: ya estaba enganchada al cine.

Seguí con la carrera, pero cada vez tenía menos importancia en mi vida. Después de Luisfer llegó otro "ángel" del destino, Antonio Ordóñez, ayudante de dirección. Él también se animó a darme una oportunidad en la película *Siete Mesas de Billar Francés*, de Gracia Querejeta. La pre-producción y rodaje de esta película me obligaron a hacer un gran parón en mis estudios, pues fueron unos seis meses. Pero era la jovencita más feliz del universo conocido. Además, en aquellos días conocí a Luis Cordero, mi mejor amigo a día de hoy y el ayudante de dirección de mis cortos. Sin él, nada de lo que pasó después habría sucedido.

Empezó entonces una vorágine de rodajes que ha durado casi diez años. Hice películas como meritoria y auxiliar de dirección, tales como *Amador* de Fernando León de Aranoa, *Gente de Mala Calidad* de Juan Cavestany, *Red Lights* de Rodrigo Cortés, *15 años y un día* de Gracia Querejeta, *Secuestrados* de Miguel Ángel Viñas, *Afterparty* de Miguel Larraya... También estuve en series como *Desaparecida* de TVE, rodé publicidad, cortometrajes, videoclips, webseries... Fue un no parar. Aprendí prácticamente todo lo que sé, ya que, aunque había abandonado la carrera, me matriculé en varios cursos de guión en La Factoría del Guión y también realicé cursos en el Instituto del Cine de Madrid. Fueron años claves para formarme como profesional. Y así ha sido hasta hace poco.

Entre rodaje y rodaje escribí el guión de mi primer corto, *Al Otro Lado.* Era un thriller arriesgado, donde el pasado y presente se entremezclaban con muchos personajes, pero sentía que tenía que empezar a lo grande y, con el ánimo de Luis Cordero, que siempre me animó a que me lanzara, me puse a luchar por ello. Estuve mucho tiempo tratando de conseguir alguna ayuda del estado y pedí varias subvenciones, sin éxito alguno. Así que, gracias a todo lo que había ahorrado durante mi corta vida profesional y la ayuda inestimable de mis padres, me lancé a auto-producirme. Cree una productora con mi amigo Sergy Moreno, White Leaf Producciones. Justo antes de empezar el rodaje, la vida me hizo el mejor regalo: conocí a Paco Cavero, cortometrajista y dibujante. Nos enamoramos y él se ha convertido en el principal apoyo para llevar a cabo cualquier reto. Apoyo que todavía tengo y gracias al cual sigo adelante. Rodamos el corto con un equipazo increíble de profesionales que lo hicieron inmensamente fácil. Fue un rodaje duro y una postproducción larga y tediosa, pero en enero de 2013 estrenamos el cortometraje en los cines Kinépolis de Madrid y mi sueño se hizo realidad. Aunque corta, aquella era una película que yo había dirigido. Era el paraíso. Era mi vida. Creo que fue durante el mágico rodaje de *Al Otro Lado* cuando realmente me di cuenta de que había nacido para ponerme detrás de una cámara. Todo después de aquello se me hacía pequeño. Los rodajes como auxiliar de

dirección me empezaban a resultar pesados y el cuerpo me pedía más. Necesitaba más tiempo para escribir guiones y seguir contando historias. La profesión era preciosa y no podía quejarme, pero sabía que una etapa debía terminarse para dar paso a otra. Además, eran los peores años de la crisis y cada vez se rodaban menos películas, por lo que era difícil mantenerse a flote económicamente. El corto despegó y recorrió el mundo entero. Las más de 160 selecciones nacionales e internacionales nos han llevado a conquistar festivales tan importantes como el Screamfest de Los Angeles, el Razor Reel de Brujas o el Lund de Alemania. Hemos estado en el festival de cine de Zaragoza, en el festival de cine independiente de Elche y en Torrelavega, donde ganamos el primer premio de vídeo. Hemos recibido 20 premios, tanto a fotografía y música, como a dirección y actores (el maestro recientemente fallecido Carlos Álvarez-Nóvoa recibió uno de ellos por su trabajo en nuestro corto). Era mucho más de lo que podíamos esperar de un corto novel. A pesar de todos los sinsabores, de las decepciones y falta de apoyos, habíamos logrado un hermoso objetivo. Lo habíamos conseguido y el cuerpo pedía más. El camino no había hecho más que empezar.

En mitad del recorrido del primer corto, me lancé a escribir el siguiente, *Donde Caen las Hojas*. Esta vez, se trataba de un drama íntimo basado en un momento en las vidas de mi madre y mi tía, cuando tuvieron que enfrentarse al fallecimiento de mi abuelo. Con un enfoque más sencillo y una vocación social, empecé a buscar financiación. Pedí todas las subvenciones posibles, tanto a posteriori por *Al Otro Lado* como a priori para *Donde Caen las Hojas*, pero, una vez más, no hubo suerte. Esta vez optamos por un recurso que hoy en día es fundamental para le gente que empieza, el crowdfunding. No es que me apasione el sistema, pero cuando no quedan más opciones, se convierte en un clavo ardiendo al que todo cineasta emergente debe agarrarse, al menos, una vez en la vida. El productor, que esta vez era Al Díaz de Mordisco Films, estaba de acuerdo. No fue fácil recaudar la cantidad necesaria, pero gracias al apoyo inesperado de la productora de Barcelona Bamf Producciones conseguimos llegar al objetivo. En diciembre de 2014 y con un reparto de ensueño (María Miguel, Carlos Álvarez-Nóvoa de nuevo, Asunción Balaguer y Jesús Castejón), volvimos a hacer realidad un sueño. Casi el mismo equipo que hizo posible *Al Otro Lado* llevó a cabo esta vez el rodaje mi segunda obra. Y después de todo este 2014 de montaje y postproducción, estamos a puntito de acabar la mezcla de sonido y de empezar a moverlo por festivales. Estoy muy ilusionada con este segundo proyecto, un corto más personal, más difícil pero creo que con un mensaje muy importante y de rabiosa actualidad: la lucha de las personas por tener una muerte digna. Ojalá funcione en festivales al menos tan bien como lo hizo *Al Otro Lado.* Mientras terminamos de rematar este segundo corto, yo compagino mi trabajo actual con la escritura de un largometraje. El trabajo de distribución de cortos en YAQ Distribución es duro y no me deja mucho tiempo libre, pero ahora tengo una ocupación menos exigente físicamente y más controlada, lo que me permite trabajar en el guión casi a diario. Echo muchísimo de menos los rodajes, cómo no, pero sé que esto es un sacrificio temporal que me permitirá en el futuro disfrutar de mis propios rodajes, de aquellos que materialicen mis sueños en forma de películas. Al menos, en eso pondré todo mi empeño, como llevo haciendo desde que era sólo una niña.

Filmografía Alicia Albares

Donde caen las hojas. 2015 - Color - 18min. - **Drama / Fantasía. Tags: La enfermedad terminal, relaciones materno-filiales.** Productora: White Mordisco Films. Dirección y Guión: Alicia Albares. Fotografía: Jose Martín Rosete. Música: Ginés Carrión. Montaje: Raquel Sánchez.

Reparto: María Miguel, Carlos Álvarez-Nóvoa, Asunción Balaguer, Eric Francés, Jesús Castejón, Valeria Candeira, Belén Vidal.

Eva recibe una llamada inesperada: su madre está al borde de la muerte. En ese frío hospital lleno de miedo y angustia, Eva se enfrentará a los recuerdos de su pasado y se encontrará con mágicas ayudas. Sin otra salida, tendrá que aprender a mirar a la muerte desde otra perspectiva.

Al otro lado. 2013 - Color - 19min. - **Thriller / Fantasía.** Productora: White Leaf Producciones. Dirección y Guión: Alicia Albares. Fotografía: José Martín Rosete. Música: Ginés Carrión
Montaje: Sergy Moreno.

Reparto: William Miller, Carlos Álvarez-Nóvoa, Xenia Sevillano, Eric Francés, Ramón Barea.

La escritora Sara Sanabria y su amante, Adolfo Santolaya, vivieron consumidos por una única obsesión: el convencimiento de que, oculto en una casa abandonada, existía un portal que comunicaba con una dimensión desconocida. Siguiendo los pasos de su profesor ya retirado, Enrique llegará al lugar donde se perdió la pista de los jóvenes.

N/A: Palmarés con más de 15 premios. Más de 160 selecciones en festivales de todo el mundo.

Alicia Albares por Paco Cavero

HIPNÓTICA INOCENCIA.

1984. Ese año, aparte de ser negativamente y opresivamente presagiado por Orwell, nos trajo una cantidad insana de cine que ha marcado toda una generación y la vida de, seguramente, millones de personas en todo el mundo. *Los Cazafantasmas, Gremlins*, la segunda parte de *Indiana Jones*, *Karate Kid*, *Terminator*, *Top Secret*, *Splash*... fueron algunos de los éxitos cinematográficos de aquel 1984 a nivel mundial…

Y mucha culpa tuvieron esas cintas (que fueron devoradas una y otra vez por una pequeña Alicia Albares, curiosamente nacida en ese mismo año) de que ella sintiese devoción, fascinación y le declarase amor eterno al cine. Así pues, puede decirse que aquel reproductor VHS que castigaba una y otra vez aquellas videocasetes, fue el primer tutor legal de nuestra directora…

Alicia nació cuando faltaban diez días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. A una edad temprana sintió una atracción atroz por la historia y la arqueología, (evidentemente en Dr.Jones tuvo mucha culpa de ello, hasta que se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba de la arqueología no eran las excavaciones, sino el látigo y la acción del citado profesor, famoso por su sombrero Fedora…). Estudió pues ciencias de la comunicación en la Complutense de Madrid. La misma carrera y en el mismo lugar donde uno de los referentes de Alicia hizo lo propio: Alejandro Amenábar. Rápidamente y gracias a las estrellas y los astros (como los que rodean la montaña logo de la Paramount), el celuloide se cruzó en su camino y comenzó su prometedora carrera como auxiliar de producción en la que fue su primera incursión cinematográfica.

Entró de lleno en el mundo del cine y poco a poco se fue afianzando en el equipo de dirección de películas como *Siete mesas de billar francés*, de Gracia Querejeta, *Amador*, de Fernando León de Aranoa, *23F, Luces rojas* o *A cambio de nada* entre muchas.

Pero no es hasta el año 2011 donde, por fin, decide lanzarse al vacío y escribir, producir y dirigir su primer cortometraje, *Al otro lado.*

Al otro lado es el primer testamento vital de Alicia. Toda su vida cinéfila adquirida y condesada en 19, casi 20, preciosos minutos. Sus más de 160 selecciones de talla internacional así lo atestiguan. En la cinta, estrenada a principios del 2013, somos testigos de cómo se entremezclan el amor con la fantasía, lo mágico con lo terrenal y la avaricia con la gratitud. Una mano, si hablásemos de póker, propia de llevarse todo lo que esté encima de la mesa. Un repoker de actores, liderados por el ganador de un Goya y recientemente fallecido Carlos Álvarez-Nóvoa. Una escalera de color en cuanto a dirección y fotografía en un tapete lleno de magia a punto de hacer saltar la banca.

Su primera prueba estaba superada y con creces. Su fino estilo de dirección, heredero de lo que había aprendido formando parte de tantísimos rodajes, y su inocente hipnotismo a la hora de meterse en el bolsillo a auténticos dinosaurios del cine español para que trabajasen con ella, hacen que sea casi imposible no formar parte de su cine, y una vez ahí, de su vida.

Retomemos y emplacemos. Febrero del 2014. Alicia escribe lo que a la postre será su segundo cortometraje. Varios contratiempos con la burocracia cultural hicieron que casi arrojase la toalla, pero una pequeña chispa, que no se apagó nunca, incendió una mecha que llegó al final de un gran cartucho de fuegos artificiales llamado *Donde caen las hojas*. Un guión soberbio, una dirección medida, profunda y cuidada, una puesta en escena excepcional por parte de muchos que, otra vez, caímos en la trampa del inocente hipnotismo de sus ojos azules. Un elenco nuevamente magistral de actores liderado, otra vez, por Álvarez-Nóvoa, acompañado por María Miguel, Jesús Castejón y Asunción Balaguer, que se pone al servicio de Alicia para brindarnos un estremecedor, pero a la vez regenerador, cuento de hadas.

Donde caen las hojas, así pues, acaba convirtiéndose en una conmovedora historia que sirve como homenaje a su abuelo y a tantísimas personas que nos esperan donde yacen miles de rojas y doradas brácteas.

Sé de buena tinta, pues vivo con ella, que está tramando algo muy gordo. No dejará nunca de hacer cine, en el formato que sea, y nunca dejará de utilizarnos, con su humilde habilidad, para que formemos parte de su universo cinematográfico.

Paco Cavero.
Director de cortometrajes e ilustrador.

Entrevista a Alicia Albares

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mis padres han sido muy cinéfilos siempre. Desde niña, mi casa estuvo plagada de VHS con todo tipo de películas. Empecé a ver la saga de Indiana Jones siendo aún un renacuajo y yo creo que fueron esas primeras películas de aventuras y fantasía las que me marcaron de por vida, pues siempre he querido hacer cine desde que tengo memoria.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Es difícil acordarse, pero quizá por lo mucho que me impactó, uno de los primeros cortos que recuerdo haber visto fue *El Soñador* de Oskar Santos.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Pues abandoné la licenciatura de Comunicación Audiovisual cuando empezaba el cuarto curso porque me llamaron para trabajar en una película de Guillermo Fesser como meritoria de producción de refuerzo, fue *Cándida*. Tuve que elegir entre terminar una formación que nunca me llenó a cambio de iniciar mi camino en una profesión que me fascinaba. No lo dudé. Con 19 años hice mi primera película y desde entonces no he parado: he trabajado en más de 10 películas con directores como Gracia Querejeta, Fernando León de Aranoa o Daniel Guzmán. Todo lo que he aprendido me lo han enseñado ellos y la profesión. Cuando sentí que ya había aprendido lo suficiente, me lancé a dirigir mis propios cortos y aquí estamos, intentando abrirnos camino.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Yo me considero aún una directora novel. Tengo sólo dos cortos acabados y me parece un camino muy corto todavía. Queda mucho por hacer. Quizá el mejor consejo que creo que puedo dar es doble: focalizarse en lo que uno quiere ser y contar y nunca rendirse. Jamás, por muchas trabas que haya en el camino o por muy largo que éste parezca.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Se ha hecho más sencilla. Mi primer trabajo se caracteriza por un complicado montaje y mezcla de tiempos narrativos. Era una obra más centrada en la forma que en el fondo. En este segundo corto, también por los temas profundos que trata, me he dado cuenta de que lo básico es enamorarse de una idea y de unos personajes y que ellos se encarguen de darle forma. Sin artificios, sin distracciones. La sencillez en los cortos es fundamental para que calen entre el público.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Pues igual que para femeninos. No creo que haya una gran diferencia. Somos seres humanos y en los pilares básicos de nuestra existencia queremos y sentimos las mismas cosas. Si que es cierto que yo, como directora, suelo inspirarme en los

arquetipos que más me fascinan para construir personajes masculinos: el aventurero, el guerrero protector, pero también el hombre malvado y avaricioso o el represor.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más visibilidad para la gente que está empezando. Somos muchos y sólo se oye hablar de unos pocos. Mejor y más acceso a las ayudas públicas y sobre todo, que el corto sea reconocido como un género en sí mismo con un valor cinematográfico extraordinario.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No me gusta ponerme etiquetas o clasificar mis cortos.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Sin duda mis principales referencias son M. Night Shyamalan y Steven Spielberg. Su cine, lleno de magia y fantasía pero cargado de contenido y de profundidad, es el que más me emociona y me inspira.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas cosas. Considero que no son incompatibles para nada. Se puede tener una visión muy personal como autor y al mismo tiempo ejercer el oficio de director de cine. El oficio es una herramienta para canalizar unas ideas autorales y conseguir así que sean compartidas con el gran público. Un autor no es nadie si no expresa sus ideas y las materializa. Por eso considero que ambas cosas no son antagónicas si no complementarias.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Estoy fraguándola. No creo que exista la posibilidad de planificar nada en esta profesión. Empecé de meritoria y fui subiendo, pero como técnico no iba a llegar nunca a dirigir. Si quieres hacer cine, lo que tienes que hacer es cine. Así de simple. Es complicado establecer un plan de acción, porque se puede llegar de muchas maneras (o de ninguna).

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Después de ahorrar durante años y del apoyo familiar, no me puedo quejar. Mi primer corto fue un lujo en cuanto a medios. Tuve todo lo que necesitaba para llevar a cabo un rodaje profesional, tanto medios técnicos como un óptimo equipo humano (que es mucho más importante, a mi parecer).

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cuando el jefe de eléctricos, durante el rodaje de mi primer corto, se me acercó y me pidió que, en lugar de cortar para comer una hora, dejara descansar a sus chicos un poco más. No entendí por qué en ese momento, pero más tarde ese día nos vimos obligados a hacer varias horas extra o no acabábamos el corto. Nadie se quejó, todo el mundo lo dio todo hasta rodar el último plano. Jose Ángel se me acercó y me dijo

que él sabía que iba a ser así, y que estaba mega dispuesto a quedarse por mi hasta el final, tan sólo necesitaba reposar un poco más para afrontar la que se nos venía encima. Siempre hay que escuchar a los que saben más y llevan más años, porque normalmente dan los mejores consejos y tienen las soluciones más sabias. Humildad por encima de todo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Pues estaba tan nerviosa y teníamos tanto por hacer que no me pude parar a emocionarme ni a darme cuenta de lo que estaba pasando. Lo recuerdo todo como si fuera un sueño, una especie de recuerdo lejano y muy extraño.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Siempre. Y en todo momento. He tenido esa suerte. Mis padres, al principio, tuvieron sus dudas por lo inestable de esta profesión pero cuando se dieron cuenta de que me hacía tan feliz lo que hacía, se entregaron por completo. Me ayudaron económicamente en mi primer corto y han estado siempre al pie del cañón. Sin ellos, ninguno de mis cortos habría sido posible.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Demasiado. Me cuesta mucho enamorarme de mi corto de nuevo una vez que está acabado. Siempre observo los fallos y me recreo en los errores. Supongo que eso es bueno para no volver a cometerlos, pero resulta muy frustrante.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Si. Tengo grandes amigos directores. Y mi chico, Paco Cavero, también lo es. Así que solemos llorar juntos las penas y disfrutar de las alegrías.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles destacaría *La Ruta Natural*, *Éramos Pocos* o *El Soñador*, como ya destaqué antes. También me encanta *Luna* de Alejandro Amenábar. Internacionales me considero fan absoluta de *Fool's Day*, el corto más divertido de la década, aunque también me encanta *Curfew.*

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque materializamos los sueños. ¿Hay algo más bello que eso?

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende del estado de ánimo. Soy bastante melancólica, así que creo que soy muy de planos medios y detalles. Pero hay días radiantes en los que un buen gran plano general si podría definirme.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Pues de un momento en *Al Otro Lado* en el que se viaja del pasado al presente con un solo plano: una panorámica y un cambio de iluminación. Fue complicado de rodar pero

muy bonito. Y quedó tal y como había imaginado. Lo inesperado además es que lo imaginé para ahorrarnos planos y resultó ser una solución mucho más creativa y original que la planificación que tenía pensada en origen.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La distribución. Una distribución sin estrategia o pobre puede acabar con la vida útil y la visibilidad de un cortometraje. La vida del corto se desarrolla fundamentalmente en festivales. Si no se llega a ellos como se debe, el corto está perdido.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Hoy en día, los festivales. ¿Mi sueño? Deberían estar en los cines, delante de las películas, o en sesiones cortas dedicadas solo a ellos.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Pues creo que en cuanto a calidad, estamos a la cabeza en el mundo. Tenemos obras magníficas y el cortometraje español goza de una salud artística envidiable. Creo que su debilidad reside en la escasez de apoyo a nivel económico por parte del gobierno y en el escaso reconocimiento que obtiene en el ámbito del público en general.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto que sí. Es un patrimonio artístico de gran valor que casi nadie conoce ni puede disfrutar.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Si, rotundamente. Cuando el público que nunca ha visto cortos se acerca a una sesión sale siempre encantado. Ver una película breve que condensa toda una historia siempre fascina y engancha a la gente. Estoy convencida de que si los cortos se ofertaran en las salas de cine de manera habitual nos llevaríamos una sorpresa en taquilla.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Creo que es difícil luchar contra ella, pero se están haciendo progresos. Las asociaciones del mundo del corto parece que empiezan a trabajar juntas para trasladar sus demandas a las instituciones y eso es un gran avance. Somos muchos los que hacemos cortos, y muy diversos. Hoy en día se ha democratizado muchísimo la realización de cortos. Esto hace muy difícil que nos pongamos de acuerdo en nada. Pero insisto, afiliarse a alguna de las asociaciones que existen ahora mismo e implicarse con ellas creo que es importante.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad vital, por supuesto. Si esto te apasiona, el cine está constantemente presente. Si una historia aparece en tu cabeza hay que rodarla, sin importar los medios. No siempre es fácil. Si no se puede rodar, hay que cultivar esa idea y

potenciarla hasta poder sacarla de la manera que sea: como guión, como relato...hasta que pueda convertirse en planos.

¿Dónde nacen tus historias?

Pues creo que tienen mucho más de biográficas de lo que puede parecer a simple vista. Pero todas ellas están plagadas de toques mágicos, porque para mí la imaginación y la fantasía son fundamentales para continuar sin enloquecer (la realidad es demasiado dura). Supongo que tiendo a inspirarme en cosas que me suceden y las entremezclo con todo aquello imposible que me gustaría que sucediera. Una mezcla de sueño y realidad, de realismo y fantasía.

¿Tu definición de cineasta?

Suele ser un enamorado de todas las artes. Alguien que adora la literatura, la música, la fotografía... El cine es el arte perfecto, porque aúna todas las artes.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Lamentablemente, si. Hay muchos jóvenes que aspiran a ser directores e inician el camino pensando que es cuestión de esfuerzo y perseverancia y, lamentablemente, no es así. Hace falta dinero, medios, contactos, suerte... Son muy pocas las plazas y muchos los aspirantes. Pero los jóvenes cineastas no se rinden y siguen haciendo sus pinitos, rodando sus cortos, y continúan en la brecha. La clave está en seguir, nunca rendirse y jamás quedarse parado. Yo creo que un poco Quijotes somos, indudablemente. Si no estás un poco loco, no inicias este camino.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Prefiero el cine profesional, porque es el que he mamado, el que me ha formado y el que me gusta hacer. Es el cine justo, en el que los equipos están bien pagados y todo está profesionalizado. Pero el otro es necesario, porque los que están empezando tienen que seguir adelante como sea y no siempre es fácil que ellos lleguen a los medios necesarios para profesionalizarse.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

"No sueñes tu película, hazla"- Steven Spielberg.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Soñadora, trabajadora y humilde.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí. He tenido la suerte de repetir con los que fueron los pilares de mi carrera profesional. Mi director de fotografía, José Martín Rosete, que me ha enseñado tanto y hace todo tan fácil. Mi músico, Ginés Carrión, que tiene un talento impresionante. Y, por supuesto, mi ayudante de dirección Luis Cordero, amigo y un profesional que

consigue que cualquier cosa que parece imposible pueda hacerse. Mi directora de producción, Teresa Gago, que es mi ancla y me mantiene en la tierra cuando yo me voy a las nubes. Y como no, mi productor, Al Díaz, que se vuelca con todos mis trabajos y se asegura personalmente de que todo queda perfecto. Todos ellos han sido fundamentales y han repetido en mi segundo trabajo. Y espero poder contar con ellos siempre, en todo lo que haga.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí. He renunciado a cualquier estabilidad laboral y familiar por dedicarme al cine. Pero eso no es malo, para nada. No tengo horarios ni rutinas, puedo explotar mi creatividad y llevar la vida que me gusta. Eso sí, el dinero no me sobra y he pasado épocas muy malas. Pero supongo que, en nuestro país, esos son gajes del oficio. Tengo la suerte de que mi pareja es como yo y también es director, lo que hace que sea más sencillo compaginarlo todo con el trabajo.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Los que ya he mencionado: José Martín Rosete, el mejor director de fotografía posible, Ginés Carrión como músico, Luis Cordero como ayudante de dirección...

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No, como he comentado anteriormente, creo que el gran público desconoce el formato corto y nunca ha tenido el placer de vivir una sesión de cortos en condiciones. No es un arte popular, no es algo que esté al alcance de la gente.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Profesionalizarse. Que los técnicos puedan cobrar por su trabajo. Que se coloque en los cines y la gente pueda pagar por ver cortos. Esto activará la industria y hará que se puedan hacer cada vez un número mayor de cortos profesionales. La gente está deseando hacer cortos con medios, el problema es que no pueden.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Hay muchos ámbitos profesionales en el corto en los que se cobra. Todos ellos deberían ser remunerados... No sabría elegir uno. Quizá la postproducción me parece muy importante.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Creo que no deben ser incompatibles. Es necesaria una mínima formación teórica para partir de unas bases sobre las que desarrollarse, pero sí que es cierto que la mejor manera de aprender la profesión es viviéndola y experimentándola. Yo siempre digo que todo lo que sé de cine me lo han enseñado los rodajes y ver muchas películas, pero sí que es verdad que la formación que recibí en cursos privados que realicé ha sido básica para iniciar mi carrera con cierta seguridad. Creo que deben complementarse ambas.

¿Qué exportarías del cortometraje español?

Pues exportaría la pasión que tenemos hacia la profesión. A pesar de la situación que nuestro cine lleva atravesando durante tanto tiempo ya, no nos rendimos y siempre hay nuevos cineastas emocionados por seguir haciendo cine. Y eso debe valorarse.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Pues tengo bastantes problemas para promocionarme como debería, la verdad. En mi círculo profesional me conocen y valoran, pero debería prodigarme mucho más.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No, por ahora no, pero es indudable su importancia. Si no estoy afiliada a alguna de las instituciones del cortometraje es exclusivamente por razones económicas, no porque no valore sus propuestas.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que el compromiso del colectivo del cine hacia la situación cultural, por ejemplo, es fundamental. Necesitamos ser ese contrapunto contra el que el maltrato del gobierno se tope. Tenemos que velar por la riqueza de nuestro cine y denunciar la dura situación que atraviesa. Por supuesto que tenemos que implicarnos. Lanzar el mensaje desde nuestras obras es importante, pero públicamente nuestra presencia es esencial y necesaria. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Depende del cineasta. Hay mucha competitividad y me he encontrado muchos casos de falta de camaradería, pero también hay muchísima gente que cree en apoyarse unos a otros y que siempre te echa un cable en el momento en que sea necesario. Hay de todo, pero a mí me gusta rodearme de gente buena, en la que pueda confiar y con quienes pueda contar en un momento dado.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Pues en el primero, *Al Otro Lado*, fueron un total de cuatro años desde que escribí el guión hasta que logré terminarlo. En pre-producción me pasé prácticamente dos años: pidiendo subvenciones que no me dieron y buscando financiación por otros medios. La pre-producción me llevo unos seis meses, puesto que era difícil coordinar las agendas de todos los actores, sobre todo. El rodaje fueron solo cuatro días y la postpo me llevó otro año y medio. Una locura, pero que mereció mucho la pena.

En *Donde Caen las Hojas* han sido dos años y pico. También pedí subvenciones que nunca me dieron. Después me lancé a hacer un crowdfunding. Rodamos en tres días y la postpo me ha llevado también un año. ¡Es mucho más que una película cuando hay pocos medios!

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Pues dirijo, escribo y produzco. Cuento con un gran equipo de producción, pero en el último corto, por razones laborales, la directora de producción no pudo estar todo lo encima que a mí me habría gustado, por lo que tuve que ejercer yo algunas labores. Es en ese ámbito donde me encontré más perdida.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí y no. Yo, indudablemente, he rodado cortos como preámbulo para lograr rodar algún día una película. En mi caso, si es un puente necesario. Pero he descubierto que el corto es un formato en sí mismo muy valioso. De hecho, algunos largometrajistas se pasan al formato corto cuando la historia se lo pide. Así que creo que un corto es ambas cosas: una ayuda y un medio para el que está empezando y también un arte en sí mismo.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A ganarme la vida. Ahora mismo he dejado el cine como técnico, espero que temporalmente, para dedicarme a la distribución de corto y largometrajes por festivales con YAQ Distribución. Al mismo tiempo, lo compagino con seguir formándome como cineasta y estoy escribiendo un largometraje.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los actores. Esos seres maravillosos pero también complicados. Que me fascinan y me exigen, que me confunden y me alucinan siempre. Es muy difícil trabajar con ellos a veces pero para mí es la labor más fascinante de todas.

6 de octubre de 2015

Anguas, Belén

Soy Belén Anguas. Nací en Pilas un pueblo de Sevilla tierra de arte y cultura. Desde muy pequeña afloro en mi las ansias de la creatividad, la interpretación, la dirección y la escritura. Con solo 8 años participe en un concurso de minirelatos y me alcé con el galardón del mismo, Lo que me motivo aún más a seguir creando historias.

Con 14 años conseguí mi primera cámara de video una Philip de las de la época que grababa en formato VHS directamente un aparato enorme que aún conservo como recuerdo a mis inicios. Removía y convencía a mis compañeras de colegio para estar constantemente montando obras de teatro que yo escribía y grababa y editaba todo lo que caía en mismos.

Por cuestiones económicas no podía dedicarme al mundo de la cultura exclusivamente siendo la segunda de seis hermanos, tuve que empezar a trabajar pronto para ayudar a mi familia. Pero nunca deje los estudios, acudía a academias nocturnas para seguir con mi formación.

En el año 1993 abandone mi Sevilla natal por cuestiones laborales, aprobé unas oposiciones al Ministerio de Interior y me traslade a Madrid, para poder seguir formándome en lo que verdaderamente me nacía, la interpretación, la creación.

En el sector cultural hice cursos de Interpretación, Interpretación creativa, Dirección Teatral y dirección de Cine, Cursos de Dramaturgia, Curso el Actor ante la Cámara. Estudios de teatro (3años).

Aparte de mi formación como Administrativa, me forme como Profesora y Entrenadora nacional de Aerobic e hice un master en Psicología Infantil y Adolescente.

En 2001 funde la asociación cultural Tilo S-tilo con la finalidad de promover y favorecer el acceso al mundo de la interpretación y la creación a las persona menos favorecidas que por cuestiones económicas no pudieran acceder a los grados de interpretación, durante años dirige esta asociación con la que hicimos más de una docena de montajes teatrales y se movieron por todos los centros culturales de la comunidad de Madrid. Obras escritas por mi como ¿La familia?... Bien Gracias, obra que obtuvo un grandísimo éxito que se ha representado en diversas comunidades de España por grupos de teatro y actualmente se está representando en Pilas (Sevilla). La Piedra Mágica, Acampada en la noche de las brujas, Es casi lo que parece ser, La cena y obras clásicas como Melocotón en Almíbar de Miguel Mihura o un Marido de ida y vuelta de Jardiel Poncela, entre otras.

En 2007 me aventure al mundo del musical, con la compañía R-style, escribiendo y dirigiendo la obra musical El callejón de los Gatos, con más de 30 personas en escena y números musicales de todos los estilos, fue un momento muy enriquecedor en mi vida.

En 2012, siguiendo la estela del musical, decidí poner en escena una obra que aunque hacía años que la había creado ni la había llevado a escena, Bailando con locos, comedia musical en la que pudimos contar con figuras como Marian Conde en su primera aparición como actriz de teatro. Con Cristina Goyanes, Valentín Paredes y Jorge Belizón.

Entre Función y función, me fui haciendo camino en el mundo del cortometraje, mi mayor éxito, por lo que ello representaba, fue el cortometraje Te quiero, dedicado a las víctimas del 11M, que escribí y dirigí con el corazón en la mano. Que fue merecedor del Premio del Público de la Maratón de Cortos de la SGAE 2006. Otros cortos que he dirigido y escrito, Un día cualquiera, De personas y animales o Segunda oportunidad que se rodó en el 2009 y fue la primera y única interpretación dramática de uno de los mejores cómicos de nuestro país, Juanito Navarro.

En el año 2004 tuve el honor de ser nombrada miembro de la Peña Periodística Primera Plana, hasta la actualidad, y de la cual fui vicepresidenta desde 2008 a 2012, lo que me ha dado la oportunidad de conocer a personas muy relevantes que han ido marcando mi vida, con sus enseñanzas. Participando en la entrega anual de los prestigiosos premios Naranja&Limón desde entonces hasta la actualidad, en la organización y gestión.

En 2006 pude hacer realidad el mayor de mis sueños profesionales, desde que era una niña admiraba e imitaba a la grandísima Lina Morgan, y en mis noches soñaba con la posibilidad de poder trabajar con ella algún día, y tuve el inmenso honor de ser la única Directora de cine que consiguió sacarla de su retiro personal para participar en una de mis películas, a la cual ofrecí el papel protagonista, pero al no encontrarse en un buen momento declino porque no se encontraba con fuerzas para llevar el peso de todo un protagónico, si bien me dijo que quería estar en esa película y quería trabajar conmigo por lo que acabo haciendo una pequeña parte en mi primer largometraje El secreto de la Abuela, echo que me ha hecho merecedora de una pequeña reseña de su biografía recientemente publicada lo que me llena de orgullo.

En el año 2013, me aventure con mi segundo largometraje, en puertas de su próximo estreno, Política Correcta, mi carácter un poco rebelde y marcado acento de humor irónico, quise dar un toque de atención al sistema político en general sin personalizaciones, y en trama de humor exponer lo que todo el mundo piensa. Confío plenamente en esta película que en su presentación a puerta cerrada al público resultó verdaderamente enriquecedor ver la aceptación y las risas de los presentes. Para este proyecto, que me ha costado lágrimas y sudor, he contado con un gran elenco profesional como el grandísimo Pepe Ruiz, Emma Caballero, Rody Aragón, Cristina Goyanes entre muchos otros y colaboraciones especiales de Sergio Alis, Javier Hernanz (Capitán) y el resto del equipo olímpico de la Selección Española de

Piragüismo, así como la aparición especial de un gran intérprete de la canción Reggae española, Morodo que nos interpreta uno de sus temas muy acorde a la situación que se plantea en la película, Abuso y Maltrato.

En 2003 Funde la Asociación Cultural, Teatral y Audiovisual Diamond Phenix, con la que comencé una nueva faceta dentro de mi lucha por la difusión cultural con la que dirijo y gestiono Festivales de cine, como el Festival Internacional de Cortometrajes Pilas en corto, que ya va por su séptima edición y que me ha hecho merecedora de la Medalla Lumier del Cine, en el año 2014, consiguiendo una repercusión mundial verdaderamente impactante, este año hemos recibido más de 1300 trabajos de 69 países diferentes. En el cada año hacemos entrega del Premio Paco Valladares a toda una vida del que han sido merecedores, Juanito Navarro, Pedro Peña, Pepe Ruiz, María José Goyanes, Silvia Tortosa y María Kosty. Este premio fue instaurado con motivo de la desaparición de mi querido amigo y paisano Paco Valladares al que admiraba y quería.

También El Festival Internacional de cortometrajes Valle de Bravo (México) en sus cinco ediciones.

En 2010 codirigí la Cumbre de Cine Ambiental que se desarrolló dentro del Marco de la Cop 16 en Cancún (México) haciendo proyecciones simultáneas en Cozumel, Playa del Carmen y Tulum. Con invitados de la talla de Ric O'barry, entre muchos otros. Y que me dio la oportunidad de convivir con pueblos indígenas como los Wixaricas de los que pude aprender muchísimo de su calidad humana.

Actualmente estoy con la preparación de la promoción de Política Correcta y la preproducción de mi próximo largometraje que tiene sorpresa y un documental del que se hablará mucho y bueno.

El 8 de Marzo 2012, Día de la Mujer, la Delegación de Igualdad del ayuntamiento de Pilas me hizo un homenaje otorgándome el premio a mujer Pileña que hace historia, que me llenó de satisfacción al provenir de mi pueblo natal.

He tenido el orgullo de trabajar con grandes de la historia del cine español, como Paco Valladares, Marujita Díaz, Terele Pávez, Juanito Navarro, Cesáreo Estébanez, Pepe Ruiz, Marisa Porcel, y mi gran Lina Morgan entre tantos otros de los que he aprendido tanto y puedo sentirme orgullosa de haberlos conservado como amigos hasta el día de su partida muchos de ellos.

En el año 2008 dirigí la serie Por los pelos que también guionicé para Canal Latino de Cataluña, que constaba de 13 capítulos, que trataba el tema de la integración social del latino en España, siempre con la nota de humor que caracteriza todos mis trabajos, hacemos un recorrido por las dificultades que se encuentran una vez llegan a nuestro país. Un fondo social con mucho humor y cariño.

En 2014 me aventuré al género del microteatro con la obra Trabajo a tiempo parcial, escrita y dirigida por mí, con la interpretación de Ricardo Rodríguez y Jorge Belizón.

Donde tratamos otro tema social muy actual como es la problemática del alto nivel de paro que arrasa nuestro país, y mostramos como el ingenio a veces puede sacarnos de momentos duros… o no.

Mi afán de ayuda y aportar todo cuanto pueda, he participado en diversas mesas de ponencia sobre el tema tan actual como es el Maltrato a las mujeres en el seno familiar. Abajo en la I jornadas de igualdad entre hombres y mujeres.

El 2015 me llena de satisfacción al hacerme merecedora de la Estrella de Oro a la excelencia profesional que cada año otorga el Instituto para la Excelencia Profesional de la cual me harán entrega en el transcurso de una cena de Gala en el para mi muy querido Hotel Palace el 23 de octubre.

Filmografía Belén Anguas

Segunda oportunidad
2009 - Color – 20min. - **Psicotrhiller.**
Productora: Golden Phenix
Dirección y Guión: Belén Anguas
Fotografía: Pablo Gómez
Música: José Luis Narom
Montaje: José Manuel Rivera

Reparto: Juanito Navarro, Valentín Paredes, Fabio León, Cari Antón, Yolanda Picazo.

María, es una señora viuda, de 65 años que vive con su hijo David, desde hace tiempo viene sufriendo fuertes pesadillas nocturnas y en una revisión médica le diagnostican un tumor cerebral en fase terminal. Su hermano Ramón y su hijo David, pretenden que el poco tiempo que le quede de vida, sea tranquilo y feliz, por lo que se esfuerzan en cuidarla y mimarla cuanto pueden.

Belén Anguas por Maira Álvarez Mateos

BELÉN ANGUAS, DIRIGIR CON EL CORAZÓN

Belén Anguas demostró que es una persona inquieta por naturaleza desde su inicio, ya que decidió nacer con un mes de adelanto en su casa de Pilas: tenía muchos planes por hacer. Desde niña sintió una clara vocación por el cine y el teatro, y con doce años compró su primera cámara con el dinero conseguido en las funciones que hacía para las niñas de su colegio.

Hablar de Belén es hablar de nervio, de energía, de pasión por la vida y por comunicar. Y siempre con una sonrisa en la cara. La sevillana tiene como lema de vida tocar todos los temas sociales pero siempre en clave de humor; pintando colores en los grises y viendo luces donde el resto ve oscuridad.

Con 22 años, Anguas aprobó unas oposiciones y se fue a vivir a Madrid. En la capital estudió Arte Dramático, dirección de cine y narrativa. De pequeña jugaba a imitar a una de las mayores actrices del panorama español, Lina Morgan y precisamente con ella trabajó en su primer largometraje, “El secreto de la abuela”. Fue Belén, con su carisma y personalidad la que consiguió sacar a la actriz del retiro en el que vivía apartada los últimos veinte años de su vida.

En la trayectoria de Belén Anguas figuran series de televisión, como “Por los pelos”, emitida en el Canal Latino, películas, obras de teatro y cortometrajes. Dos de estos cortos los recuerda con cariño: «Segunda oportunidad», que fue la única interpretación dramática de Juanito Navarro, y «Te quiero», dedicado a las víctimas del 11-M y con el que ganó el premio del Público de la SGAE en 2006. Altruista y comprometida, donó tanto el corto como el premio a la Asociación de Víctimas del 11M.

Belén tiene tantas ganas de comerse el mundo de la interpretación que hasta encuentra tiempo para dirigir varios festivales de cine a nivel nacional e internacional. Su profesionalidad queda reflejada en los numerosos premios y galardones que ha ido ganando a lo largo de estos años, como la Medalla Lumière del cine o su última hazaña, conseguir la Estrella de Oro de la Excelencia Profesional.

La directora se encuentra embarcada en la actualidad en el estreno de su último largometraje, “Política correcta”, un film ambientado precisamente en su Pilas natal (cómo no iba a tener una deferencia así una excelente persona como es Belén). La película, en la que dirige y actúa se estrenará días antes de las elecciones de diciembre. Y promete risas. Como todos los fotogramas que sabiamente toca Belén con su varita mágica.

Maira Álvarez Mateos
Periodista Diario ABC.

Entrevista a Belén Anguas

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Pues me viene desde niña, contar historias, y verlas representadas era mi juego favorito.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Si, uno del infierno que la verdad no me dejo buen sabor de boca.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Amo este mundo en que me muevo, puede que no se pueda aun vivir de él pero cuando lo sientes tan dentro no se puede vivir sin crear.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que crea en sus posibilidades, que luche por contar sus historias.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Yo lo tengo fácil, me crie con 4 hermanos varones y conozco muuucho de ellos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Como en todo una financiación acorde, unas ayudas estatales bien proporcionadas y repartidas

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Soy amante del género de la comedia y el enredo, creo que nací para hacer reír

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Billly Wilder sin lugar a dudas

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora por encima de todo y autora de mis sueños

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Una cámara, dos trozos de panel forrado con papel de aluminio para reflejar la luz de sol. jajaja

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Se me saltaron las lágrimas, mi sueño empezaba a visualizase.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Siempre han estado a mi lado, a veces apoyando a veces echándome la bronca porque es un mundo muy efímero.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo? Soy la más critica que conozco, siempre me pongo pegas a todo y siempre pienso que se puede mejorar.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque nací para ello.

¿En qué tamaño de planos ves la vida? En plano general.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Está en auge, dirijo varios festivales de cortometrajes y la verdad cada año el número de trabajos recibidos se multiplica por 100, y además buenos trabajos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Evidentemente, contar una historia en pequeño formato no es nada fácil y se puede transmitir tanto a través de ellos.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Yo reivindicaría que siempre antes de cualquier largometraje se proyectaran cortometrajes, algunos tienen una factura en ocasiones mucho mejores que los propios largometrajes.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Ayudar a su visualización, dirijo Festivales de corto en España y México.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Se convierte en necesidad aun no es muy factible como medio de vida.

¿Dónde nacen tus historias? En cualquier momento con cualquier anécdota.

¿Tu definición de cineasta? ¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Actualmente sí.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo? Parcialmente si.

¿Cineasta de escuela o autodidacta? Ambas cosas.

27 de octubre de 2015

Arias, María Reyes

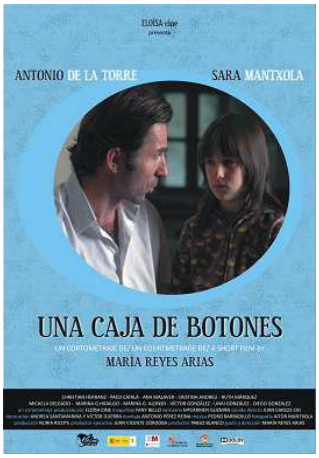

He nacido en Ordizia (Guipúzcoa), soy actriz, guionista y cortometrajista. He complementado mi formación como actriz en diversos seminarios con Fernando Piernas, dos cursos de interpretación con Augusto Fernández, cuatro años en el Estudio de Juan Carlos Corazza, seminario de clown con Andrea Mathos, curso de teatro clásico con Carlos Gandolfo, dos cursos de interpretación con Maite Aguirre y Solfeo, canto y piano en el Conservatorio de San Sebastian (Guipúzcoa). Ha trabajado en cine con los directores Manuel Gómez Pereira, Mario Camus, Javier Aguirre, Antonio Giménez Rico, Juan Vicente Córdoba, Norberto López Amado, Manane Rodríguez y Alberto Morais, entre otros.

Mi primer trabajo como directora, del que también soy autora del guion, ha sido el cortometraje *Una Caja de Botones* (2010) que ha recorrido festivales de los cinco continentes y conseguido, entre otros muchos premios, el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción, el de Mejor Cortometraje en el Pentedattilo International Film Festival (Italia) y el Premio Especial del Jurado en el Worldfest de Houston (USA). Ha participado como guionista en *Aunque tú no lo sepas* (2001), seleccionada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Premio al Mejor Guión del Círculo de Escritores Cinematográficos, Premio al Mejor Guion en Cinespaña de Toulouse, Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Verona, Premio Turia, y en *A Golpes* (2005), seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Marrakech y en el Festival de Cine Europeo de Génova, ambas dirigidas por Juan Vicente Córdoba.

CINE: *"Las olas"* de Alberto Morais, *"A golpes"* de Juan Vicente Córdoba, *"Aunque tú no lo sepas"* de Juan Vicente Córdoba, *"Retrato de mujer con hombre al fondo"* de Manane Rodríguez, *"Alma gitana"* de Chus Gutiérrez, *"Boca a boca"* de Manuel Gómez Pereira, *"Monte bajo"* de Julián Esteban, *"El polizón del Ulises"* y *"La monja alférez"* de Javier Aguirre, *"El origen del problema"* de Albert Ponte, *"Los pecados capitales"*de Dionisio Pérez Galindo, *"El bosque de los espejos"* de Norberto López Amado, *"Vis a vis"* de Antonio Cano, entre otros. TEATRO: "*Je suis folle de tant t'aimer/ Yo estoy loca de tantyo amarte"* dirigida por Juan Vicente Córdoba. *"¡Mujer, qué me vas a contar!"* dirigida por Marina Carresi, *"El sueño"* de Strindberg dirigida por Juan Carlos Corazza, *"K"* obra basada en *"El proceso"* de Franz Kafka dirigida por Maite Aguirre. TELEVISIÓN: *"Cuéntame cómo pasó"* (TVE): En el capítulo *"Los chicos con las chicas"* dirigido por Antonio Cano, *"El Zorro"* (Serie USA): en los episodios *"Rush to Judgement"* y *"The arrival"* dirigidos por Ray Austin, *"Pájaro en una tormenta"* dirigida por Antonio Giménez Rico, *"La forja de un rebelde"* dirigida por Mario Camus y "*Supercan y su banda"* dirigida por Javier Aguirre.

Filmografía María Reyes Arias

Una caja de botones
2011- color- 21min- **Drama/ Tags: Relación paterno filial, valores sociales, relaciones afectivas. Infancia, imaginación, fantasía.**
Productora: Eloisa Cine
Dirección y guion: María Reyes Arias
Fotografía: Aitor Mantxola
Música: Pedro Barbadillo
Montaje: Antonio Pérez Reina

Reparto: Antonio de la Torre, Sara Mantxola, Paco Catalá, Ana Malaver…

Andrés ante la imposibilidad económica de conseguir lo que su hija Irene ha pedido en Navidad a los Reyes Magos, se encuentra inexorablemente empujado a contarle la realidad sobre esa tradición. Ese hecho significará un viaje emocional para ambos.

N/A: Palmarés con más de 14 premios internacionales y españoles entre los que se encuentra el premio Goya 2011 de la Academia del cine y de las Artes Cinematográficas al mejor cortometraje de ficción. Más de cien selecciones en festivales de todo el mundo.

María Reyes Arias por Emiliano Allende

María Reyes Arias es una actriz de sólida formación, cimentada en escuelas de prestigio. Su experiencia alcanza también al terreno del guión, además de ser diplomada en Magisterio y haber estudiado solfeo canto y piano. Por eso, a los que la conocemos, no nos ha sorprendido que en su primer trabajo como directora y guionista, María Reyes haya obteniso el Goya por su cortometraje " Una caja de botones".

El corto fue premio al mejor proyecto en el Festival de Medina del Campo. María junto al director y productor Juan Vicente Córdoba, pusieron rumbo a Medina, ya que las bases exigen rodar en la ciudad. Allí reclutaron un conjunto de jovencísimos actores, para llevar a cabo este proyecto, gestado a base de un concienzudo estudio del entorno. Maria Reyes conocía bien Medina y colocó en ella una historia tierna de profundo contenido emocional, que cuajó en esta pequeña joya, enraizada en un original neorrealismo, plagado de guiños al mejor cine japonés. La historia está protagonizada por Antonio de la Torre y la joven Sara Mantxola. La cuidada fotografía de Aitor Mantxola , la adecuada banda sonora de Pedro Barbadillo y una magnífica dirección de actores no profesionales , conquistaron al público de Medina en su estreno y cosecharon después, no solo el Goya en el año 2011, sino un buen número de premios nacionales e internacionales.

En la memoria para la historia del cortometraje español, quedan los planos de Antonio de la Torre pelando una manzana con la mirada perdida y el paisaje del verde sobre el agua. Ambos son el final ideal para una historia que rinde homenaje al legendario Yasujiro Ozu, pero que brota del manantial cercano de una mujer con talento. Esta pequeña película es solo su tarjeta de presentación. Su experiencia como actriz en el cine y el teatro y su intuición para escribir historias, son pilares sobre los que María Reyes Arias debe elevarse, en busca de proyectos más ambiciosos.

Emiliano Allende
Director del festival de Medina del Campo.

Entrevista a María Reyes Arias

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Yo soy una directora novel porque solamente he dirigido un cortometraje aunque haya hecho muchos otros trabajos en cine. Así que el consejo que me daría a mí misma sería, trabaja, trabaja y trabaja. Escribe historias, cuanto más personales mejor. Cuando digo personales no lo digo solamente para que siempre cuentes cosas de tu propia vida, sino para que cuentes historias que a ti te tocan, que te hacen reflexionar, que te emocionan. Vidas de personas que las has visto como las vivían y de las que pueden surgir ideas muy buenas. Cuenta historias en el formato que puedas, con los medios que puedas. Aprende a contar en imágenes, ponte retos, busca desafíos. Ve mucho cine, lee buena literatura, analiza las películas y revisa qué planos y qué óptica utiliza el director para narrar la puesta en escena. Conoce la filmografía de los grandes directores y descubre con qué tipo de narración estás más en sintonía que te pueda ayudar a encontrar tu propio estilo. Escucha música. Estate siempre con los ojos y los oídos abiertos para observar la vida y las personas para sacar ideas. Podemos encontrar situaciones que nos ayuda a contar la historia que tenemos entre manos o como describir un personaje en acciones. Cada historia es un mundo diferente que retratas y tienes que sumergirte dentro de él para poder contarlo. Lo digo también como guionista.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Para mí es tan fácil como recordar la manera de ser de los hombres que conozco y elegir uno. Por ejemplo en el personaje del padre de “Una Caja de Botones” tome como referencia mi propio padre. Claro que va a ser una visión personal y subjetiva. Y de eso se trata cuando cuentas tu historia que sea tu punto de vista. Yo creo que lo que cuenta de un personaje son los hechos que realiza en la historia y eso va a definir su carácter sea masculino o femenino.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Es importante antes de dirigir un largometraje haber hecho cortos porque son tus prácticas en las que por el hecho de no tener una presión de hacer taquilla puedes investigar, arriesgar y probar cosas nuevas. Pero como un puente a cruzar no lo veo o en todo caso como un puente de ida y vuelta. En una época en la que hasta el teatro se está convirtiendo en micro teatro no sé por qué habría que tomarse el cortometraje solo como un camino para llegar a realizar un largometraje. El cortometraje tiene un valor en sí mismo. Seguramente muchos directores quieren hacer cortos para seguir haciendo cortos y otros que van y vuelven porque cada historia tiene su duración. Pero al final todos y todas ven sus cortometrajes como sus primeros retos cinematográficos ante ellos mismos y ante el mundo.

10 de septiembre de 2015

B

Ballesteros, María
Barca-Fontana, Violeta
Batista, Vanessa

Ballesteros, María

Nací en el 79 y por una situación familiar extravagante y nada común me crie entre un ambiente aristocrático en casa y progresista en el colegio Estudio de Madrid durante el curso y en un olvidado pueblo de Extremadura que adoro, Fregenal de la Sierra, entre mesas camillas y bolsas de agua caliente en los pies para dormir en vacaciones.

Completé con 22 años mis estudios en la escuela de interpretación de Cristina Rota y al finalizar trabajé con ella como ayudante de dirección en el espectacular montaje que ella misma dirigió de “Rosenrcrantz y Guildenstern han muerto”, donde aprendí con prisa pero sin pausa a manejarme también detrás de las cámaras.

Viajé a Londres donde estudié en la Central School of Speach and Drama.

A mi vuelta empecé a ganarme la vida como actriz en series como “El Comisario”, “Al salir de clase” u “Obsesión”, un culebrón de sobremesa en el que llegué a matar a mi padre tetrapléjico lanzándolo escaleras abajo, y gracias al cual pude independizarme e iniciar una firma de ropa llamada *bla-blah,* de prendas de lana hechas a mano por mis abuelas y tías bisabuelas y con la que llegamos a tener puntos de venta en Londres o Nueva York. Ahora que lo pienso, y mirando en retrospectiva, quizá lo que mas me interesaba de vender bufandas era la literatura que acompañaba al origen de la firma y el video autobiográfico que hice para su presentación en una galería de arte. Si tuviera que datarla en un punto creo que aquí es donde nació mi carrera como directora. Era una pieza breve, promocional, muy sencilla, pero disfruté haciéndola como cochino en charco y sentí íntimamente que había encontrado mi lugar en el mundo.

Después llegó Fernando Léon con su, mi, nuestra Miss Metadona debajo del brazo. La felicidad. Entiendo su peli, entiende mi sentido del humor. Su universo me conmueve y juntos conseguimos dar vida a un personaje, y aunque esté feo que yo lo diga lo voy a decir, delicioso. A partir de ahí me chuto, muero, me vuelvo a chutar, atraco y me chuto de nuevo frente a las cámaras en episódicos de casi todas las series de nuestro panorama televisivo.

Viajo a Los Ángeles para una boda, en la fiesta había un productor, el productor de Barbet Schroeder nada menos.

- Mañana a las once en mi oficina, quiero ofrecerte un papel.

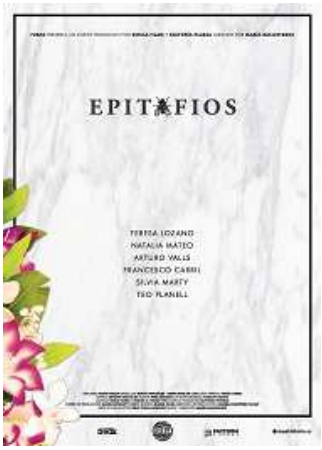
Yo pienso que el buen hombre, amigo de la novia, quiere ayudarme a que me den la V01 y darme para ello un papelito de figuración rollo, cola del paro mujer 1.

Pues no, resulta que quería ofrecerme un personaje en toda regla, resulta que el guión era cojonudo, resulta que el prota de la peli era Tim Robbins, resulta que en la prueba le caigo en gracia y resulta que finalmente hago la película. Mes y medio en NY rodando con Tim Robbins. Solo este titular me sostuvo la autoestima años. Pero después resulta también que la peli se queda sin pasta para la distribución, que en festivales no funciona, que es demasiado indi para ser comercial y demasiado comercial para ser indi y que no llega a quedarse en un cajón, pero no se estrena en cines y pasa un poco por los videoclubs sin pena ni gloria. Y después del chafe y hasta hoy, mi carrera como actriz va de la mano de Rodrigo Sorogoyen; hacemos juntos "8 citas", me vuelve a llamar para "Impares" y "La pecera de Eva" y actualmente para la espectacular "Que Dios nos perdone", que me atrevo a decir, sin errar mucho el tiro, que va a ser una de las mejores películas del cine español del año que viene.

Entre tanto, ruedo piecitas autobiográficas, ruedo a mis abuelas haciendo todo tipo de monerías y una pieza un poco más articulada, en la que alguno de los miembros de mi familia había asesinado a mi abuela que era diabética, echándole leche condensada en el café. Era un falso documental en el que cada miembro de mi familia se ridiculizaba a sí mismo exagerando los rasgos más notorios de su personalidad, así como los motivos reales llevados al extremo que podían tener para matar a mi pobre abuela. Aquello fue divertidísimo y cada vez tenía más claro que quería dirigir, pero por ahora solo me atrevía a hacerlo de puertas para adentro. Años más tarde de hacer este "corto" mi abuela muere de verdad. Esa mujer era mi referente en la vida y la mujer de la que he aprendido las cosas que más me gusta saber. Su muerte fue un punto de inflexión en mi vida a todos los niveles, y "decirle" alto, claro y públicamente que había entendido quién era, que guardaba en mi corazón su legado e iba a dejarme el lomo para preservarlo vivo en este mundo, se convirtió para mí en una obsesión y en el empujón necesario para atreverme a ponerme la etiqueta de directora.

Escribí "Epitafios" y tuve la inmensa suerte de conocer a Félix Tusell, Carmela Martínez Oliart y su productora Estela films, que no se lo pensaron dos veces antes de decir "sí, quiero" y arremangarse para producirlo y juntos rodamos "Epitafios", una de las experiencias, por no decir la experiencia más, gratificante, intensa y hermosa de mi vida. Este proyecto no ha dejado de darme alegrías desde el día en que lo escribí, la pre-producción fue un auténtico descubrimiento y una experiencia maravillosa, el casting, los ensayos, ver como un universo que solo estaba en mi cabeza empieza literalmente a hacerse real, que Joaquín Sabina le escriba una canción a tu abuela… sin comentarios. Después para colmo caen premios y tu trabajo es reconocido. Ganamos en La Almunia mejor guión, en Aguilar de Campo "jurado joven" y "mejor corto dirigido por una mujer" y en Gerena "mejor corto" por mencionar algunos de los premios de nuestro palmarés. Vaya, que para con "Epitafios" y con mi abuela Adela solo tengo gratitud a "puñaos" y de corazón. A partir de ahí Carmela, Félix y yo no solo nos hacemos socios sino íntimos amigos y ahora mismo estamos levantando juntos la producción de un largometraje escrito junto a David Planell titulado "Yo en tu lugar", que en principio y si todo va bien rodaremos el año que viene, y una serie documental titulada "Ratones de biblioteca", que se basa en entrevistar a personajes notables de nuestro panorama cultural en y sobre sus bibliotecas.

Filmografía María Ballesteros

Epitafios.
2014 – Color - 22min. – Tragicomedia.
Productora: Estela Films, S.L. Factoría Plural, S.L.
Dirección y Guión: María Ballesteros
Fotografía: Alfonso Postigo García.
Montaje: Emma Tusell, Miguel Ángel Trudu.
Música: Joaquín Sabina, Antonio García De Diego, Nina Aranda.

Reparto: Natalia Mateo, Arturo Valls, Francesco Carril, Silvia Marty, Teo Planell, Teresa Lozano.

Adriana vuelve al pueblo a raíz de la muerte de su madre. Recuerda. El verano pasado hablaron de epitafios, alegre y tranquilamente, con la impunidad que da hablar de un epitafio cuando no hay un muerto de por medio. Con su madre muerta en la habitación de al lado la cuestión adquiere otro tinte: ¿ponemos o no ponemos epitafio en la tumba de mamá?, ¿qué dijo mamá exactamente?, ¿quería o no quería epitafio?, y si quería… ¿cuál? Cada hermano tiene una versión, ninguna coincide, pero entre los tres tendrán que tomar una decisión.

Premios destacados: I Festival Internacional de Cine Carlos Velo. Cartelle y Celanova. Ourense Accesit en la categoría de ficción XIII Certamen de cortometrajes "El Pecado 2014". Llerena. Badajoz Mejor corto de Extremadura Curtas Film Fest XI Certamen Audiovisual Internacional del Liceo Casino de Vilagarcía Mejor ópera prima Festival de cortometrajes de Aguilar de Campoo. Sección Oficial Nacional Mejor corto dirigido por una mujer, Pemio de la juventud Certamen de vídeo joven de Irún 1º Premio de vídeo LXIII edición del Curtas Film Fest Mejor ópera prima.

María Ballesteros por Javier Ocaña

UNA PARTIDA DE CAMPO

Artículo publicado en CINEMANIA.

LA ACTRIZ MARÍA BALLESTEROS SE COLOCA TRAS LA CÁMARA EN 'EPITAFIOS', PARÁBOLA FAMILIAR EN LA QUE MUESTRA SENSIBILIDAD, SENTIDO DEL HUMOR Y EXCELENTE FACTURA TÉCNICA

Mientras el consumismo hace tiempo que nos invadió para quedarse, en la memoria de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestra vida, lo que queda para siempre no son los objetos, los regalos ni los lujos, sino los olores y las sensaciones, el discurrir de la vida, de apenas un instante, aquel en el que discutíamos entre buenos hermanos bajo la mirada plácida de mamá (o papá, o el abuelo), una mosca pasaba, alguien dijo una aparente tontería que tenía más trascendencia de la que parecía y, a la hora de la muerte, todos recuerdan la sensación de aquel día pero quizá no su esencia. La hasta ahora actriz María Ballesteros se ha propuesto filmar aquel momento, y sus consecuencias a la hora del duelo, en el precioso *Epitafios,* cortometraje de tono personalísimo y exquisito sentido del humor unido a un hecho evidentemente luctuoso. Una de esas historias familiares donde para llegar al qué hay que poner mucho oficio en el cómo.

Así, el trabajo con la luz y la fotografía de Alfonso Postigo, desde el amanecer por carreteras que domina los créditos iniciales hasta la pasmosa calma que inspira el cementerio final, es una muestra de elegancia formal que Ballesteros aúna con un gran trabajo en la puesta en escena para capturar la esencia de una jornada campestre, o de patio, en la que son muchos los puntos de vista. Delicado, dramático y jocoso, *Epitafios* es su primer trabajo como directora.

Javier Ocaña
Crítico de Cine.

Entrevista a María Ballesteros

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

No sabría darte un momento exacto, pero si recuerdo que a partir de cierto punto en los rodajes en los que trabajaba como actriz al mirar al director pensaba “Eso quiero hacerlo yo”. Y aquí estamos…

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No se si fue el primero, pero seguro el que me hubiera gustado haber hecho… No recuerdo el título pero recuerdo que era sobre un negro que se montaba en un autobús, poco a poco y sin cortarse un pelo, dos señoras muy racistas empezaba a despotricar sobre el horror que suponía que los negros, con ese olor, tuvieran derecho a usar el autobús. El negro, santo varón, no decía ni pio, hasta el momento en que el revisor inicia su camino para chequear los billetes de los pasajeros, entonces, sin pensárselo dos veces cuando las señoras sacan sus billetes y aún fuera de la vista del revisor el negro se los arrebata y se los zampa.

- Sus billetes por favor.
- Se los ha comido el negro.
- Por favor señora…

El negro hace un gesto de pobre mujer, esta para que la encierren y el revisor hace bajar a las dos señoras del autobús.

Una genialidad.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que se rodease de los mejores y aprendiera de ellos y por supuesto el consejo que mi maestro budista repite una y otra vez: “Depende siempre y solo de una mente feliz”.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Creo que cada vez pienso más en imágenes y mis textos son más exiguos pero si eso es verdad lo comprobaremos cuando ruede el largo o es que me estoy tirando el pisto y es solo quiero pensar bien de mí.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Pues como para personajes femeninos con los que no tenga mucho que ver. Supongo que al final es una cuestión de empatía y observación. Lo que sí que sé es que cuando enganchas la línea del pensamiento justa de un determinado personaje, la cosa va sola y es casi el personaje el que escribe el texto por ti.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Que los pongan en el cine antes de las películas. Una relación más directa con el gran público.

Y por supuesto no dar por hecho que en los cortos no se cobra, eso es una barbaridad. Una cosa es un corto de escuela o una gamberrada hecha por cuatro colegas, pero ya hay muchos cortos que están a niveles profesionales altísimos y todos asumimos como normal no cobrar. Esa asunción es la que debería ir girando poco a poco.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Hablar de mi cine habiendo dirigido un cortometraje haría que varios pares de amigos me abofeteasen y con razón.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Mi director favorito, el que me gustaría ser de mayor, el director del que nunca jamás me canso es Woody Allen.

Directores que amo y me inspiran una barbaridad son también Alexandre Payne, Kore Eda, Linklater o Ettore Escola.

Y por supuesto como referente nacional y sin pensármelo mucho Fernando León de Aranoa.

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora. No me veo dirigiendo cualquier película de encargo tipo Lumet y saliendo airosa del paso, me veo más dirigiendo mis historias y contando mi mundo, no es que me parezca mejor, sencillamente de lo contrario no me veo capaz.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Siguiente parada “Yo en tu lugar” película que si todo va como apunta, estaré rodando el año que viene. Hasta ahí puedo leer.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Tuve muchísima suerte, mi primer corto, gracias a mis productores, Felix Tusell, Carmela Martínez Oliart y Estela Films, su productora, que son los mejores, se enamoraron de la historia y echaron el resto, fue una súper producción, con la Alexa y cuarenta personas de equipo, pero soy consciente de que eso no es lo más habitual.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Este es mi lugar en el mundo.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Mi padre puso 1000 euros de su bolsillo para rodar mi primer corto. Creo que con esto esta contestada la pregunta…

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Insufrible. Es claramente mi punto débil y algo a mejorar. Tengo que aprender a hacer justicia conmigo. Me es muy difícil verme con buenos ojos.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Si, constantemente. Fundamentalmente con dos de mis mejores amigas que también son directoras y de las que he aprendido muchísimo: Natalia Mateo e Ione Hernández.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles “Que divertido” de Natalia Mateo, “La boda” de Marina Sereseski y por supuesto “Éramos pocos” de Borja Cobeaga.

Internacionales me encantan “Hotel Chevalier” de Wess Anderson y en general los cortos de Spike Jonze.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

A mí no se me ha ocurrido mejor forma de entender la realidad que inventado mundos en paralelo.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende del capítulo, pero en general o planos cortos o muy generales. El término medio mal que me pese no es mi fuerte.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hablar de mi filmografía teniendo en cuenta que he rodado un solo corto, me resulta cuanto menos, pretencioso jaja. Pero hay un plano en el corto que me encanta: plano medio de espaldas de la protagonista, una mosca viva, a punto de ahogarse, pero viva aún montada en su dedo, ella sopla y luego la mosca echa a volar. Todo con un timing perfecto. Fue uno de esos momentos mágicos que se dan muy rara vez. Fue precioso.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El actual lugar natural el circuito por festivales, el deseado las salas de cine.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Ahora mismo es un poco la ley de la jungla. Antes había 200 cortos al año, ahora hay 2000. Literalmente. Cortos que rentabilicen lo invertido y tengan un visibilidad habrá 10, como mucho 20 al año y entrar en ese círculo por probabilidad y también porque el nivel cada vez es más alto es muy difícil. Además las televisiones, excepto Canal plus ya no compran cortos. Pues lo que te digo, la ley de la jungla.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Esta devaluado como producto cultural. Parece que es no tienes que pagar por ellos. Te llegan gratis por todos lados y el sentimiento general es de timo si te hacen pagar por un corto, empezando por los propios cortometrajistas. Es el propio canal lo que esta devaluado.

Y si, deberíamos empezar a ver los cortos con otros ojos y ser conscientes (o más aún) de que hay auténticos peliculones de 12 minutos.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Para mi contar historias es una forma de versionar mi propia vida, de hacerme dueña y señora de los acontecimientos. Todos, según mi creencia, vivimos en los límites de nuestra propia mente, de nuestra propia percepción del mundo. Encontrar, defender, sostener, una buena versión de los hechos para mi es tan esencial como desayunar todas las mañanas.

¿Dónde nacen tus historias?

En mi propia vida.

¿Tu definición de cineasta?

Se la robo a Orson Wells “Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta”.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En el fondo un poco si… Cierta dosis de ver gigantes donde el resto ven molinos es fundamental.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Hay cabida para ambos, pero desde luego lo deseable es que haya un cine profesional funcionando con solvencia y por ello debemos pelear. El cine de guerrila, por definición sobrevivirá solo y no creo que nunca deje de existir.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Todo arte es autobiográfico”- Kubrick.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Necesidad vital que espero convertir en método de vida.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Buf-que-difícil ¡tres! ¿Valen palabras en lugar de adjetivos?

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Desde luego toda la gente que ha currado para mi corto gratis, trabajará conmigo, si quiere, cuando haya dinero para repartir.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Más que condicionarme me ha salvado el pellejo más de una vez. En situaciones desagradables de mi vida, cada vez que en ellas veo una (mi) peli y me coloco desde fuera, literal e inmediatamente el sufrimiento se reduce, cuando menos a la mitad.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Soy una tipa con suerte. De la gente que ha trabajado en mi corto repetiría con todos.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Eso digo yo.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

La gente tiene hijos, casas, hipotecas… y al tipo del banco el que en el mundo del corto no se pague, hablando mal y pronto, se la pela. Si queremos que los cortos empiecen a tomarse en serio y a general industria y beneficios hay que empezar a pagar.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta (yo). Pero me hubiera encantado ir a escuela.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Promocionarme no es mi fuerte.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

La Coordinadora del cortometraje.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que las películas de cada cineasta expresan su punto de vista sobre el mundo y con esto debería ser suficiente.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo, sin lugar a dudas. Estoy rodeada de amigos que dirigen y eso única y exclusivamente me ha reportado beneficios.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Para preparar Epitafios estuvimos, entre unas cosas y otras, alrededor de un año.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En la producción de Epitafios prácticamente no tuve que encargarme de nada, insisto, tuve una suerte infinita de que Félix Tusell y Carmela Martínez Oliar quisieran producirme y lo hicieran tan sumamente bien.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No sé si “hay que”, pero no conozco a nadie que no lo haya cruzado.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A ser actriz en pelis de otros, a escribir, a leer, a ir al cine, a beber vino blanco, a viajar y a mi familia de hermanos elegidos a dedo.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda. Punto y final.

17 de octubre de 2015

Barca-Fontana, Violeta

Nací en Barcelona en 1978. Cuando tenía tan solo dos años nos mudamos a Menorca donde pasé toda mi infancia y adolescencia.

Desde que tengo uso de razón siempre quise ser corresponsal de guerra, pero cuando llegó el momento de elegir carrera, algo en mi interior me impulsó a estudiar cine.

Por aquella época me había comprado una cámara de vídeo y andaba jugueteando con ella. Me atrajo la idea de grabar un cortometraje con unas amigas. No tenía ni idea de lo que era el montaje así que decidí que el corto debía grabarse de forma cronológica, plano por plano de tal modo que si nos equivocábamos rebobinaba la cinta y grababa la siguiente toma encima, así que cuando acabamos el cortometraje todo ya estaba montado. Años después, ya siendo editora, revisé ese corto, era aburridísimo, largo y con una historia sin sentido pero me di cuenta de que por lo menos los cortes de montaje que había hecho no estaban tan mal. Utilicé, sin saberlo, herramientas como el corte en movimiento, el montaje era bastante fluido y para mi sorpresa no hubo ningún salto de eje. Quizás, después de todo, no me había equivocado en elegir esta profesión.

Mientras estudiaba cine empecé a trabajar como Meritoria de Producción en varios largometrajes. La primera producción fue una película alemana, me coló un amigo porque puso como condición que yo estuviera en la película para que pudieran rodar en su bar. No me pagaban ni la gasolina, pero yo ya era feliz con mi walkie talkie escuchando miles de conversaciones cruzadas en alemán, idioma que desconozco por completo, y tratando de cazar algo de lo que ocurría ahí… ¡Para mi era un mundo completamente nuevo!. Nunca me he llevado más broncas en mi vida, siempre llegaba a todo tarde, ya que me resumían lo que sucedía, en inglés, hasta la más mínima expresión.

Pronto vinieron más rodajes, trabajé en una producción británica que se rodó en Menorca. También tuve la oportunidad de trabajar con José Luis García-Sánchez, en su película “La marcha verde”. Conocerle fue una suerte ya que gracias a su generosidad me he podido “aprovechar” de sus consejos y, siempre le agradeceré que tuviera la santísima paciencia de leer mis guiones y darme su más sincera opinión, Más tarde, trabajé como Segunda ayudante de Dirección en una película de Carlos Saura. ¡Otro lujazo!. Carlos, me hacía sentar a su lado, frente a los monitores, así pude ver en primera línea como trabajaba el maestro.

Mientras trabajaba seguía estudiando Dirección de cine, pero en un momento dado decidí pasarme a la producción por un tema práctico. Pensé que si quería dirigir algo

algún día debía conocer a fondo los entresijos de la producción cinematográfica, la otra cara de la moneda. Creo que eso me ha ayudado mucho en mi carrera; saber, también, qué significa producir. Ese año, un grupo de compañeros de clase decidimos producir un largometraje llamado “La Fiesta”. Película que finalmente fue distribuida por Walt Disney Company España, y que tuvo bastante éxito. Esa fue toda una experiencia, reuniones con los directivos, estrategias de marketing, contratos con los exhibidores, elección del cartel, estrategias de promoción, etc. Aunque fue muy duro, porque en el fondo estábamos muy verdes todavía, fue una clase intensiva de producción de lo más instructiva.

En el 2007, años después de haber acabado la carrera, decidí quitarme una espinita que tenía clavada, hice las maletas y me fui a Nueva York. Había ahorrado algo de dinero y decidí embarcarme en esa aventura. Hice un curso en la New York Film Academy, al principio una decepción por lo básico de su programa, sólo tienen cursos de iniciación, pero, aún así, creo que fue el mejor año de mi vida. Como ya había decidido fundirme todo el dinero que tenía, fui a por todas. Me pasé el año rodando y rodando, sin mayor preocupación que la de dirigir.

En Nueva York rodé varios cortos: “Dialogue”, un cortometraje experimental rodado en 16 mm, blanco y negro. Mudo, en el que los dos personajes se comunican simplemente moviendo sus pestañas. “Inspiration”, también en 16 mm. Un cortometraje que justamente me surgió a raíz de la falta de inspiración. Se acercaban las fechas de rodaje y no tenía nada clara mi historia, simplemente decidí contar lo que me pasaba, que se me había ido la inspiración.

“Loft” que trataba de la incomunicación, de cómo dos vecinos podían comunicarse simplemente a través de la pared que les separaba. Estuvo seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Madrid-PNR.

También rodé “Where´s Woody” que hablaba de una chica de Barcelona que viaja a Nueva York con el único propósito de conseguir entrevistar a Woody Allen. Fue un cortometraje que me dio muchos problemas en rodaje, se rodó en días sueltos, muchas veces sin equipo técnico por lo que me tuve que encargar de todo y rodar sola junto a la actriz, Belén Cascón, que con paciencia aceptaba las malas condiciones del rodaje. Al final el cortometraje salió bastante bien y tanto Belén como yo le tenemos mucho aprecio al corto, es nuestro niño protegido. Eso también hizo que se afianzara nuestra amistad y por eso, aparte de ser una excelente actriz, Belén, ha interpretado la mayoría de mis proyectos. Where´s Woody también me dio alegrías, la oportunidad de conocer al gran maestro, Woody Allen. La historia iba sobre él y mis productoras me convencieron para ir a entregarle en mano el guión. Mi idea era que la protagonista consiguiera esa entrevista y que Woody Allen, apareciera al final de la película. Como era de esperar, no conseguí que participara, tuve que rodar otro final, pero sí pude entregarle en mano mi guión y hablar con él durante unos minutos, para mi eso ya fue suficiente. Años después, tuve también la oportunidad de entregarle una copia del cortometraje con su final B. Where´s Woody, también estuvo seleccionado en el Festival Internacional de Madrid-PNR.

En el 2008 regresé a EE.UU. esta vez a Los Ángeles dónde dirigí un episodio piloto llamado “The Director´s Nuts”. Un compañero, productor, que había conocido en la New York Film Academy me llamó para dirigirlo. El rodaje fue muy caótico por falta de presupuesto, vivíamos en una casa alquilada con colchones en el suelo, la idea era ahorrar al máximo para poder dar la mejor calidad posible al proyecto y después venderlo a la TV estadounidense. Como muchos otros proyectos, la serie no consiguió venderse pero al final creo que todos nos quedamos muy contentos con el resultado final.

En el 2011 decidí editar algunas imágenes que había rodado en mi viaje a Brasil en el 2004. De ahí surgió “Marquinhos”, un corto documental sobre la vida de un niño de 8 años que nos cuenta su día a día viviendo en una favela.

“Entre Raíles” un cortometraje que rodé en el 2012, surge de un fragmento de un largometraje que había escrito seis años antes. Se trataba de un monólogo que a mí siempre me gustó mucho, dónde Ana, la protagonista, relata su experiencia como soltera y el problema de vivir en una sociedad creada y pensada exclusivamente para parejas. Creo que Belén Cascón, nuevamente en uno de mis cortos, bordó el papel.

Nueva York es una ciudad que te atrapa, así que en el 2011 decidí regresar. Había acabado otro guión de largometraje “Myths”, una historia que escribí expresamente como excusa para poderme ir a Nueva York. Cuando llegué me di cuenta rápidamente de que las cosas en EEUU funcionan de una forma muy distinta a España. Por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de que una productora, ni siquiera independiente, te vaya a coger un guión sin que antes tengas un agente. Eso lo hacen por un tema legal, se evitan de este modo, futuras denuncias por plagio, por ejemplo. Aún así decidí quedarme en Nueva York. Conseguí trabajo en una productora de publicidad y trabajar como freelance mientras movía mi guión. Pero finalmente me di cuenta de que era prácticamente imposible venderlo. La historia, aunque estaba situada en la ciudad de Nueva York y todos los personajes eran americanos, seguía teniendo la esencia de una película europea. Y eso no gustaba. A parte, me enfrentaba al problema de conseguir un agente. Para ello es necesario dirigir un cortometraje de éxito, es en los festivales donde realmente puedes conseguirlos.

Decidí entonces que debía rodar un corto, “Color Thief” que trata sobre una pintora de avanzada edad que reflexiona sobre lo que significa ser una artista. Para mí, “Color Thief”, es una carta de amor al mundo del arte, para ello pretendía pintar un cuadro, como el de la pintora, empezar con un lienzo en blanco y acabar con un cuadro finalizado. Quería que el espectador pudiera oler y sentir la pintura, y para conseguir eso necesitaba bastante dinero. Me embarqué entonces en la búsqueda de financiación. Durante casi medio año estuve asistiendo a todas las inauguraciones de galerías de arte de la ciudad, todos los días iba a varias con la idea de conseguir que alguien se interesara por mi proyecto. Pero encontrar financiación no es fácil, de esas visitas a galerías conseguí muchísimos contactos del mundo del arte, gente que luego se involucró en mi proyecto, pero aún así necesité lanzar una campaña de crowdfounding para conseguir todo el dinero que “Color Thief” me exigía. La experiencia de rodar fue bastante dura para mí, lo di todo, pero al final el resultado mereció la pena. Ha estado en varios festivales y ha ganado un par de premios: Mejor

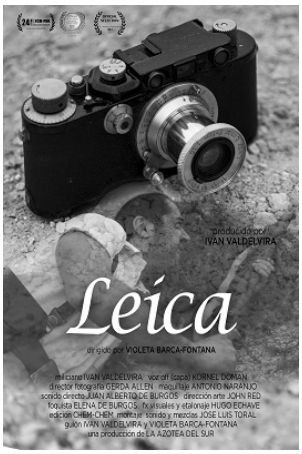
cortometraje socios PNR del Festival de Cine de Madrid-PNR y Premio Arquitectura y Paisaje en el festival de cine de Galdar-FIC, premio que me hizo especial ilusión por ser el primero.

En una de esas visitas a galerías de arte, conocí a Robert Janz, un grafitero de 80 años, al que le gusta frecuentar salas de exposiciones, sobre todo porque hay vino gratis. Estuve toda una noche conversando con él y me di cuenta de que no podía despreciar la oportunidad de grabarle y saber más de él. Es un filósofo en potencia y su obra transgresora de crítica política y social así lo demuestra. A pesar de estar inmersa en la producción de "Color Thief" decidí ir grabando a Robert, que me llamaba, cada vez que salía a "grafitear". Luego le invitaba a un café y nos quedábamos charlando horas y horas. En un principio no pensé en hacer nada con esas imágenes, yo ya tenía suficiente con "Color Thief". Tiempo después de acabar el corto, seguía quedando con Robert, así pasaron casi dos años. Un día decidí revisar lo que ya tenía grabado, fue ahí cuando me di cuenta de que tenía un corto documental muy potente. El personaje de Robert es fantástico, un Don Quijote contemporáneo en potencia y me decidí a editar "Don Quixote in a Fragmented World", así surgió este documental que todavía está moviéndose por festivales.

Mi último cortometraje "Leica, los ojos de Capa" surgió un poco por casualidad, un buen amigo y actor, Iván Valdelvira, necesitaba rodar algo nuevo para su videobook, se me ocurrió rodar algo sobre Robert Capa, fotógrafo que me encanta y los dos decidimos que la idea era lo suficientemente buena como para rodar un corto y decidimos escribir el guión conjuntamente. Estoy muy contenta con el resultado, fue una producción fácil y controlada, eso ayudó a que cuidáramos hasta el más mínimo detalle, éste corto me animó a hacer cosas más pequeñas pero de buena calidad, me enseñó a no desgastar tanta energía en producciones complicadas como pudo ser "Color Thief" y centrar esa energía en la creatividad.

Ahora mismo estoy embarcada en acabar un guión de largometraje que empecé hace años y que nunca acabé. Lo releí hace poco y ante mi sorpresa, la idea me seguía gustando, lo que interpreté como una buena señal de que la historia podría funcionar. Se llama "La Flor de Ulises" y espero poder terminarlo para final de este año 2015.

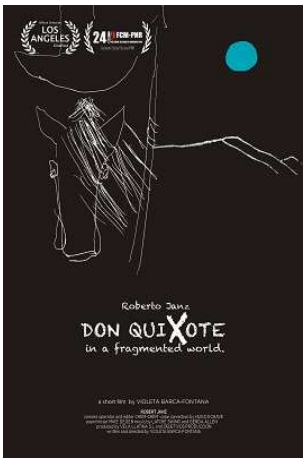
Filmografía Violeta Barca-Fontana

Leica, Los ojos de Capa
2015 – B/N – 3min. – **Histórico / Guerra Civil Española y Robert Capa. Tags: Robert Capa, Fotografía, Muerte de un miliciano, Federico Borell, Guerra Civil Española, Periodismo de guerra, Crítica Social, El destino, El odio, La pobreza,**
Productora: Ivan Valdelvira, La Azotea del Sur.
Dirección: Violeta Barca-Fontana
Guión: Violeta Barca-Fontana, Ivan Valdelvira.
Música: Gracia de Triana
Reparto: Ivan Valdelvira

La última conversación de Robert Capa con "El miliciano"

N/A: Selección oficial Socios PNR Festival Cine Madrid. Nominación a la mejor Dirección en Film Fest International Milán, Selección Oficial en el TMFF. Leica, los ojos de Capa continua su recorrido por Festivales.

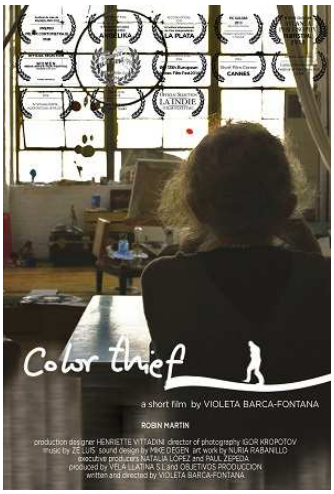

Robert Janz, Don Quixote in a Fragmented World
2014 - Color – 21min. – **Documental / Meterse en la mente de un artista. Tags: Grafiti, Arte Callejero, Tercera edad, Filosofía de vida, Activismo Político, La Pintura, La Pobreza, Los Sueños, El tiempo real,**
Productora: Violeta Barca-Fontana / Objetivos Producción / Vela Llatina Films
Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana
Música: Latché Swing y Gerda Allen

Reparto: Robert Janz

Robert, un grafitero de 80 años afincado en Nueva York nos muestra su obra y su peculiar manera de ver el mundo.

N/A: Selección oficial Socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) Festival Cine Madrid. Selección Oficial en Los Angeles Cinefest.

Color Thief
2013 - Color – 13 min. – **Arte / Meterse en la mente de un artista. Tags: Las Artes, La tercera edad, El tiempo real, El Trabajo, pintura, Nueva York, Sueños, Forma de vida, La mujer**
Productora: Violeta Barca-Fontana / Objetivos Producción / Vela Llatina Films
Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana
Fotografía: Igor Kropotov
Música: Zé Luis

Reparto: Robin Martin

Lily, una pintora de avanzada edad reflexiona sobre lo que significa ser una artista mientras pinta su mejor y último cuadro. Se da cuenta de que le falta un color para acabarlo y que no tiene dinero para comprarlo, tendrá que tomar una drástica decisión.

N/A: Premio Mejor Cortometraje socios PNR en el festival de cine de Madrid-PNR 2013. Premio Arquitectura y Paisaje en el festival FIC-GALDAR. Color Thief continúa su recorrido por festivales, de momento ha estado seleccionado en 15 festivales alrededor del mundo incluido en el Film Corner de Cannes 2014.

Romantic Hideaway
2013 - Color – 4min. – **Thriller / Violencia de Género. Tags: Violencia, Violencia de Género, Huida, La Pareja, Suspense.**
Productora: Sargantana Films
Dirección: Violeta Barca-Fontana
Guión: Kulvinder Gill
Música: Enrique García

Reparto: Belén Cascón, Fowler Rodney

Un imperfecto San Valentín

N/A: Selección Oficial de socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 2013.

Entre Raíles
2012 - Color – 7min. – **Comedia / Lo duro que es ser soltera en un mundo diseñado para parejas. Tags: Madurez, Solteros, Parejas, La Amistad, La Familia, La Pareja.**
Productora: Objetivos Producción
Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana
Música: Zé Luis

Reparto: Belén Cascón, Ignacio Ysasi

A Ana le embarga una duda transcendental…

N/A: Selección Oficial de socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 2012.

Marquinhos
2011 - Color – 12min. – **Documental / Pérdida de la infancia. Tags: Infancia, Niñez, Pobreza, Violencia, Brazil, Los Sueños, La Familia, Los Sueños.**
Productora: Objetivos Producción
Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana

Reparto: Marcos

Marcos, un niño que vive en una "favela" en Gamboa, Brasil, relata su vida cotidiana.

N/A: Selección Oficial de socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 2011.

Where´s Woody
2010 - Color - 16min. – **Comedia / La búsqueda de un ídolo perdiéndose en la Gran Manzana, Nueva York. Tags: Las Artes, El Destino, Woody Allen, Nueva York, Viajes.**
Productora: Violeta Barca-Fontana / Vela Llatina Films
Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana
Fotografía: Jordan Maltby

Reparto: Belén Cascón, Blazenka Pane, Alex Sarian, Estefano E. Valentino, Patricio Wittis

Lola viaja a Nueva York con una sola cosa en mente, conocer a Woody Allen.

N/A: Selección Oficial de socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 2010.

Loft

2008 - B/N y Color - 16min. – **Drama / La incomunicación. Tags: Relaciones Afectivas, Destino, La pareja, Los Vecinos, Musical, amor, Incomunicación**

Productora: Violeta Barca-Fontana / Vela Llatina Films Dirección y Guión: Violeta Barca-Fontana. Fotografía: Simone Hanselmann.

Reparto: Belén Cascón, Alexander Kruuger

Uno de esos días aburridos Ian se da cuenta de que puede hablar con su nueva vecina de una manera muy diferente. A veces no son necesarias las palabras.

N/A: Selección Oficial de socios Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) 2008.

Violeta Barca-Fontana por José Luis García Sánchez

UNA CINEASTA SINGULAR

El cortometraje era considerado hace años como una pista de despegue hacia el largometraje… Los cortometrajistas antiguos éramos algo parecido a novilleros del cine.

Bueno, también el corto era, en ciertos casos, una pista de aterrizaje, donde viejos cineastas se refugiaban y hacían 'documentales artísticos'…

Hoy todo ha cambiado. Y Violeta Barca-Fontana es un buen ejemplo: es una cineasta completísima que ha trabajado hasta el momento el formato breve, pero en ese terreno se ha lucido ampliamente. La cortometrajista Violeta ha cortado orejas y rabo.

El talento para retratar las calles con ánimo antropológico, la visión cosmopolita que la aleja del peligroso provincianismo, la pasión cinéfila no ocultada, la afición por las músicas callejeras y otras muestras heterodoxas de creación… todo ello caminando sobre las dos patas de la ingenuidad y la sabiduría en justa mezcla, dan muestra de una cabal cineasta de cuya obra futura hay que estar muy pendientes.

Domina a la perfección las dos grandes ramas del cortometraje: el retrato de la realidad, el documental, y la narración elaborada, con puesta en escena: actores, decoración, iluminación… Trabaja con la misma comodidad en historias escritas por ella misma y otras de mano ajena… Añádase una rama de la cinematografía antes denostada y que se está revelando como pieza maestra en la obra audiovisual: la producción. También en ese terreno se desenvuelve con brillantez.

¿Lo que más llama la atención, lo más singular, la marca de fábrica? Pues quizá su fascinación por los procesos creativos, en especial la pintura… Y el valor que en sus trabajos tienen los misteriosos tabiques… los espejos que no devuelven imagen.

Es una artista.

Claro que esta mujer parte con una ventaja para entrar en el Olimpo cinematográfico: tiene un nombre que en sí mismo es un brillante seudónimo. Violeta ya es mucho, pero el apellido… Barca-Fontana… A lo mejor es aristócrata, como Visconti.

José Luis García Sánchez
Director de Cine.

Entrevista a Violeta Barca-Fontana

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

A mi siempre me gustó el cine, desde muy pequeña, pero mi vocación llego tarde. Yo lo que quería ser es corresponsal de guerra, desde que tengo uso de razón. Pero a los 17 años, no sé muy bien por qué, me compré una cámara de vídeo y rodé mi primer corto con unas amigas y, sin dudarlo, decidí que eso era lo mío. Aunque sí es verdad que recuerdo, de muy pequeña, esperar con ansía las proyecciones que hacía mi abuelo materno en Navidad, que era un gran cineasta aficionado. Mis primos mayores solían darme collejas porque era yo la que insistía en ver sus películas, ellos se aburrían y a mí me encantaban. Así que es posible que mi afición comenzara ya desde muy pequeña sin ni siquiera yo saberlo.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

La verdad es que no, yo creo que empecé a ver cortometrajes en la escuela de cine.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Es algo que no me planteé. Una vez decidí estudiar cine fui a por todas. Jamás tuve ninguna duda de ello, así que me entregué por completo a la causa. Es ahora, cuando llevo casi 20 años metida en el mundillo cuando de vez en cuando me asaltan las dudas. Pero no me echo atrás porque tal y como yo lo veo, el mundo de cine es como estar en un campo de batalla, a tu lado tienes a tus compañeros, gente del medio con la que has trabajado que te acompañan en ese duro trance, de vez en cuando cae alguno pero el batallón debe continuar… Siempre me pasa que el primer día de rodaje de un corto siento ese agradable hormigueo en el estómago y es cuando se que es ahí donde quiero estar, siempre trato de recordar esa sensación en los malos momentos.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Persistencia, constancia y quitarse lo antes posible esa ansiedad por “llegar a conseguir algo”. Lo que importa es trabajar mucho y mejorar día a día. También hay que dejar de escuchar a esos fantasmas que, de vez en cuando, te susurran al oído que lo mejor es tener una vida más cómoda y segura. Jamás encontrarás seguridad dedicándote al cine, pero es que ese no es el motivo por el que nos dedicamos a esto, sino para todo lo contrario, para salir de nuestra zona de confort constantemente. Si está dispuesta a eso ¡Adelante! Es una profesión apasionante.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Creo que cuando empezaba me dedicaba simplemente a experimentar, no me centraba tanto en el fondo. Creo que es natural empezar probando diferentes cosas hasta encontrar un sitio. Ahora sólo me centro en el qué quiero contar. Para mí es muy importante tener algo que decir. Por eso me puedo pasar épocas sin escribir nada, simplemente porque en ese momento no tengo nada que contar.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Creo que los cineastas en general tenemos que ser grandes observadores. Así ocurre también cuando tengo que escribir personajes masculinos observando lo que tengo a mi alrededor.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Echo en falta que ya no se proyecten cortometrajes antes de las películas en los cines, que para ver cortometrajes no haya más opción que asistir a festivales. No nos damos cuenta de que en realidad a la gente, en general, le encantan los cortos por ese motivo, porque son cortos. Mis amigos de la infancia, que no tienen nada que ver con el mundo del cine y que tampoco les apasiona ir a ver películas, siempre están dispuestos a asistir a algún certamen de cortos. Estamos en la era de la inmediatez. Creo que los cortometrajes ayudarían a acercar al público otra vez al cine. Es una lástima que algunos profesionales consideren el cortometraje como una forma amateur de hacer cine.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No sabría englobar mi cine en una corriente cinematográfica concreta, me nutro de cineastas muy dispares como pueden ser Woody Allen o Jim Jarmush. Pero tampoco, lo que hago yo tiene nada que ver con lo que hacen ellos, ¡más quisiera yo!. Me gustan los personajes, creo que eso es lo que más define mis proyectos. Escribo sobre personajes más que sobre historias. Me interesa su mundo interior, lo que hacen, lo que piensan, lo que sienten... Soy muy curiosa cuando conozco gente nueva, me encanta analizarla y poder sacar de ésta nuevos personajes.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Como he comentado antes, Woody Allen es una gran inspiración para mi, sus personajes son fantásticos, pero también no me pierdo ni una película de Jim Jarmush, de él aprendí la posibilidad de jugar con el “tempo” porque a veces llega hasta el límite. Es algo que me gusta mucho, jugar con el tempo, el ritmo, por eso me apasiona el montaje, porque puedes jugar con el espectador y hacerle sentir sensaciones diferentes según el ritmo que elijas. Pero nunca dejo de ver a los grandes como Coppola, Scorsese, Tarantino, Amenábar, Almodóvar, me encanta Julio Medem, por ejemplo… Por supuesto clásicos como Bergman, el cine italiano, el cine francés… Creo que se aprende mucho viendo cine en general, veo películas de distintos géneros aunque sean muy diferentes a lo que hago yo. Ver cine, bueno y también del malo siempre es positivo. Creo que se puede aprender de todos.

¿Te consideras directora y/o autora?

Si hablamos de Dirección en términos técnicos, creo que me considero más autora. Por supuesto le doy importancia a la dirección pero no tanto a la técnica, no me asusta romper un poco las reglas si la historia así me lo pide. Tiendo siempre a darle más importancia al fondo que a la forma, siempre y cuando la historia no me demande lo contrario, claro.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

La verdad es que no. Voy haciendo. Los proyectos me surgen por un impulso, por una necesidad. Siempre me he movido un poco según soplara el viento, dejando que las cosas surjan y de momento consigo, casi siempre, hacer lo que quiero, lo que me apetece, así que no me puedo quejar.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Nunca he contado con medios técnicos realmente hasta mi cortometraje “Color Thief” en el que busqué financiación por medio de Crowdfunding y conseguí el dinero suficiente como para tener el mejor equipo posible, pero eso lo hice porque la historia me lo pedía. Era una carta de amor al mundo del arte, la idea era que el espectador pudiera tener la sensación de estar pintando un lienzo, de sentir la pintura, de oler el óleo… Así que la historia me exigía ser muy cuidadosa con la imagen, conseguir la mejor iluminación, el mejor sonido, que tuviera una dirección de arte exquisita… Para ello necesitaba mucho dinero. Pero realmente ha sido el único proyecto que he realizado hasta ahora en el que el presupuesto era un factor importante. Generalmente, como mis historias tratan de personajes, puedo apañarme con poco dinero. Como ya he comentado antes, todo depende de lo que la historia necesite, lo que ella te pida hay que dárselo.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Un día, en una de las primeras películas dónde trabajé, era meritoria de producción, me tocó ir a recoger al Director de Fotografía a su casa, un tipo muy simpático, mayor, siempre estaba de buen humor y hacía bromas. Antes de recogerle, la oficina de producción me hizo hacer otro recado lo que hizo que me retrasara exactamente cinco minutos. Cuando se subió al coche me sorprendió lo serio que estaba, al cabo de un buen rato de un silencio incomodísimo me preguntó si sabía cuánto dinero costaba un minuto de película. Yo contesté que no, me dijo una cifra y que multiplicara esa cifra por los cinco minutos que había llegado tarde, eso era lo que yo le había costado a la producción de la película. Me quedé pálida. Quizás fue exagerada su reacción, pero pocas veces en mi vida he vuelto a llegar tarde a ningún sitio tanto en lo profesional como en lo personal. Soy capaz de calcular tiempos contando con los imprevistos y eso me ha ayudado en mi trabajo, sobre todo cuando he tenido que trabajar de primer ayudante de dirección donde hay que saber controlar muy bien el tiempo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Mi primer corto de ficción, así más serio, lo rodé cuando estudiaba cine en Barcelona. Se Llamaba “Alta Fidelidad”, un corto que rodamos en casa de mi abuela materna, recuerdo la emoción en cada uno de los procesos, desde su preparación hasta el final de la edición. No recuerdo exactamente el momento de decir acción, pero sí un plano en el que los actores conducían un coche y yo iba escondida en el maletero, recuerdo estar pasándomelo en grande y pensar: “no te has equivocado, esto es lo tuyo”.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí. ¡Absolutamente!. ¡Desde el principio!. Mis padres vieron el cielo abierto cuando les dije que ya no quería ser corresponsal de guerra sino Directora de Cine. Sabían que de lo contrario lo siguiente era irme a la guerra.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Demasiada crítica. No consigo estar realmente satisfecha con lo que hago, siempre hay alguna cosa en mis proyectos que me molesta, pero como dice Woody Allen, "Si no te equivocas es que no lo has intentado". Siempre trato de aprender de esos errores…

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí. La mayoría de mis amigos pertenecen al mundo del cine. Tengo muy buenos amigos directores/as y nos apoyamos mutuamente, siempre acudo a ellos cuando lo necesito, nos vamos "chivando" cualquier nuevo evento que surja, proyectos, etc. Creo que es importante que nos apoyemos entre nosotros, nadie más lo hará…

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Me encantó Voice Over (2011) de Martín Rosete y guión de Luiso Berdejo. A parte de que está muy bien rodado, me encantó la simplicidad de la historia. Menos es más. Internacionales por ejemplo me gustó mucho Alliés nés de Abraham Belaga.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

No se muy bien por qué. Lo cierto es que no tenía ni idea de en lo que me metía. Fue más un impulso que otra cosa, algo que sabía que tenía que hacer, no me hice muchas preguntas, la verdad. Simplemente me metí de lleno en este lío. Creo que quien quiera dedicarse a esta profesión simplemente sabe que eso es lo que tiene que hacer, sentirá el mismo impulso que yo sentí. No creo que haya más razones para defenderlo que esa.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Creo que la veo en Plano General, "the big picture" como dicen en EEUU. Aunque luego me tomo siempre mi tiempo diseccionándolo todo en planos detalles.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De un plano que ya es inexistente que rodé en "Color Thief", era tan bonito que al acabarlo todo el equipo aplaudió. Era un traveling circular en el que la protagonista estaba sentada en el suelo dibujando, en primer plano sus manos trazando bocetos... Lamentablemente ese plano se perdió al transferirlo al disco duro.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En nada. Creo que lo bonito del corto es que tienes miles de posibilidades, muchas más que en el largo. Hasta las equivocaciones en los cortos son positivas.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los Festivales de cine porque es la única salida para que se vea tu trabajo. Creo que se debería ampliar esa opción.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Veo un cambio de unos años atrás a aquí. Me da la sensación de que se está tratando el corto simplemente como trampolín al largo. Esa es una opción, pero hay más. Creo que habría que volver a la esencia y utilizarlo como otra herramienta más para contar una historia.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí, creo que todavía está muy desprestigiado, habría que darle mucho más crédito.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

¡Por supuesto! Creo que el público lo agradecería, al igual que hay fans de los trailers estoy segura de que al público le encantaría ver una película corta antes del pase. Pero se opta por poner publicidad como en la TV. Así estamos…

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Ya hay varias organizaciones como el PNR, del que soy socia desde hace años, que une a cortometrajistas, quizás hagan falta más para que nos unamos entre todos y nos demos empuje, visibilidad.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Completamente por necesidad vital.

¿Dónde nacen tus historias?

Pueden surgir de muchos lugares: la música, una frase, anécdotas… Mi sensación es que esas ideas nunca son mías, es como si alguien me las susurrase al oído, algo que ya está ahí y justo da la casualidad de que yo me encontraba en el lugar adecuado para pillar esa idea. Siempre he dicho que soy una ladrona de frases. Cuando estoy en grupo siempre ando con mi libreta robando frases de unos y de otros por si acaso las puedo usar para algo… Siempre pido permiso para utilizarlas, eso sí…

¿Tu definición de cineasta?

Un personaje apasionado por contar historias en imágenes.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No me cabe la menor duda. Siempre me he sentido muy identificada con el personaje de Don Quijote. Creo que cualquier persona que se dedique al mundo del arte sea cine, pintura, literatura, música… tiene, por definición que aceptar esa condición de “Don Quijote” y estar dispuesto a batallar contra molinos si hace falta.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Creo que el cine de guerrilla es, la mayoría de las veces, del mismo modo profesional, la diferencia radica en la falta de medios. Lamentablemente, es muy complicado obtener una financiación razonable para poder pagar todos los gastos que supone hacer cine. El cine de guerrilla es una vía más para poder seguir haciendo lo que nos gusta. El presupuesto nunca debería detener la realización de una buena historia, así que los cineastas sin medios nos hemos visto en la obligación de recurrir al ingenio para poder finalizar nuestros proyectos.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Me encanta una frase que dice Alvy Singer (Woody Allen) en Annie Hall que dice “you always try to get things to come up perfect in art, because it´s really difficult in life” “Uno trata de que las cosas salgan perfectas en el arte, porque es muy difícil en la vida real”

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Principalmente como necesidad vital, lo cual se convierte en un modo de vida porque no es posible llevar una vida “normal” siendo cineasta. No sé hacer otra cosa.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Tenaz. Creativa. Independiente.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Me encantaría contar con un equipo estable, pero he viajado mucho en estos últimos años y es complicado, aunque por supuesto tengo en mente a gente con la que he trabajado y con los que contaría siempre sin ninguna duda.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Me ha condicionado en el sentido de que me he centrado tanto en el cine que quizás me he cerrado puertas, otras opciones de vida, no sé si mejores o peores pero desde luego siento que a estas alturas ya no hay marcha atrás.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Me encantó trabajar para Carlos Saura. Estuve de segunda ayudante de dirección en una de sus películas y tuve el privilegio de que me obligara a sentarme a su lado y ver muy de cerca cómo trabajaba. También con José Luis García-Sánchez, después de haber trabajado para él siempre me ha tendido una mano cuando lo necesitaba, y sobre todo, siempre ha tenido la enorme paciencia de leer mis guiones y darme su opinión sincera. Eso es todo un lujo.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Quizás ahora se promociona más, ¡Festivales de cortometrajes no faltan!.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Que los que realmente mueven el mundo del cine dejen de verlo como cine amateur.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Creo que se debería pagar a la gente siempre. Esa es una de las razones por lo que los profesionales siguen viendo el mundo del corto como cine amateur, porque los que somos profesionales y hacemos cortos no cobramos. Pero es difícil cambiar esa perspectiva. Yo lo aprendí muy bien en EEUU. Allí el equipo técnico siempre cobra, también en los cortos. Dependiendo del presupuesto pueden hacerte una rebaja, pero la gente siempre cobra, es una manera de hacerse valer. Por supuesto que al principio lo vi como un engorro, necesité mucho más dinero del que pensaba para poder pagar a la gente y eso que algunos del equipo, que eran amigos míos, no cobraron, es algo de lo que no estoy orgullosa pero les agradezco infinitamente que confiaran tanto en el proyecto como para no cobrar su sueldo. Poco a poco creo que eso debería cambiar y sentirnos merecedores de ese sueldo. A mí me costó, al principio, asimilarlo, pero creo que es un paso para la profesionalización del cortometraje.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

He estudiado en escuelas de cine pero creo que en general todas pecan de lo mismo, hacen creer a los alumnos que ese “micro mundo” en el que se encuentran, es real y cuando éstos salen al mundo, desprovistos de la protección de la escuela, se dan el gran batacazo. Realmente cuando más he aprendido de cine ha sido trabajando y trabajando desde abajo en largometrajes de grandes profesionales. Ver cómo trabajan es la forma más rápida y eficaz de aprender de cine.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Lo cierto es que suelo promocionarme bastante mal, es algo que me cuesta mucho y todavía estoy aprendiendo.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Soy socia desde ya hace muchos años de la Plataforma de Nuevos Realizadores, es una muy buena opción para enterarte de cosas, de conocer a otros realizadores…

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que cada uno debe hacer lo que considere al respecto. No creo que por ser cineastas obligatoriamente tengamos que dar nuestra opinión públicamente, pero tampoco me parece mal que algunos utilicen su popularidad para apoyar alguna causa. Lo mismo pasa con plasmar esa opinión en una película. Hay cineastas que son más reivindicativos que otros que prefieren no dar opiniones y simplemente entretener al público.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Alguna vez sí me he encontrado con gente que es más competitiva, pero por lo general he encontrado mucho más compañerismo que otra cosa. Al fin y al cabo estamos todos en este "loco barco" que no deja de balancearse y estamos todos tratando de salir a flote.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

La verdad es que no tengo ningún tiempo estipulado. Depende de cada proyecto. Con mi corto Color Thief, por ejemplo, creo recordar que estuve como un mes preparando el guión más o menos. La preproducción fue larga porque buscamos financiación con crowdfunding y creo que fueron como cuatro meses. Tuvimos cinco días de rodaje. Y la post producción contando edición, etalonaje, mezcla de sonido y efectos especiales pues como un par de meses más. Mi último cortometraje "Leica, los ojos de Capa" lo finalicé todo (guión, preproducción, rodaje y postpo) en menos de un mes ya que era una historia muy cortita, un actor, una localización y un equipo muy reducido.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Siempre prefiero contar con un equipo y que las labores de producción las lleven otros para poder centrarme en el guión y la dirección. Pero muchas veces me he visto forzada a hacerlo casi todo yo sola. En lo que me veo con más dificultad es a la hora de promocionarme, es algo que no me gusta nada. Es muy complicado para mi vender mi proyecto siendo tan autocrítica como soy, al final suelto los defectos antes que las virtudes. Para mi, una vez acabado el cortometraje voy por el siguiente proyecto, es un engorro tener que pensar en promocionarlo y sacarlo a la luz. Prefiero que esa tarea lo hagan otros, pero la mayoría de veces eso no es posible.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí, creo que está establecido así. Es difícil que un productor produzca tu largometraje y se fie de ti como directora sin haber visto antes cómo trabajas. En cierto modo tiene su sentido, el corto es nuestra carta de presentación, pero aparte de eso, creo que no hay que olvidar que existen historias que sólo se pueden contar en formato corto y otras que sólo se pueden narrar en formato largo. A parte de una carta de presentación, también está esa pulsión de contar una historia que a veces es mejor narrarla en pocos minutos, aunque me dedicara a hacer largos creo que nunca dejaría de hacer cortos si la historia así me lo pide.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Viajar y la fotografía son otras de mis pasiones. En cuanto puedo me escapo.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

El equipo técnico y artístico. Hay que mimarlo. Creo que la figura del Director está para hacer de mediador, ese es su principal cometido. El Director está rodeado de todos esos profesionales que saben mucho de lo suyo y el Director, que generalmente sólo

sabe un poquito de cada cosa, tiene que ser capaz de hacer balance y conseguir que todo tenga sentido para ir a favor de la historia. Lo peor que puede hacer un Director es mostrar su propio ego en el rodaje, es el ego del resto del equipo el que tiene que surgir para que cada uno de lo máximo de sí mismo. El Director ya podrá dar rienda suelta al suyo cuando la película esté acabada.

22 de septiembre de 2015

Batista, Vanessa

Nací en la Habana en 1983. Cursé estudios de Arte Dramático en la especialidad de Dramaturgia, en el Instituto Superior de Arte de Cuba. (ISA) aunque no llegué a terminar la licenciatura puesto que emigré a España en el 2004. Con anterioridad, realicé diferentes cursos y talleres de Interpretación y escritura creativa. Mi primera experiencia labora fue en La Habana, como guionista del programa televisivo infantil "Sabías qué..", en el Canal Educativo de la Televisión Cubana.

En Barcelona, donde resido desde el 2004, estudié Realización Audiovisual, en la especialización en proyectos cinematográficos en La Escuela de Medios Audiovisuales (EMAV).

Mi primer cortometraje sucedió precisamente en el marco educativo. Allí hice "Acorde", en codirección con Albert Martínez, como trabajo final.

Paradójicamente, al terminar mis estudios de cine, el primer trabajo que tuve fue de asistente de dirección en la obra teatral "Quina Vida!" dirigida por Roger Pera, en el 2008. También realicé una serie de reportajes audiovisuales sobre el festival de teatro Avantime, con sede en Barcelona. Ese mismo año hice la dramaturgia e interpretación (junto a la actriz cubana Yaneys Cabrera) de la pieza teatral "Libertad", dentro del espectáculo "Per que", en el Teatro Muntaner. Barcelona 2008.

A finales del 2008 me mudé a Madrid, dónde trabajé como cámara y montadora en la empresa La Lunares Casting S.L con Mariam Grande. Es precisamente en Madrid, dónde hago mi primer videoclip, "Semesale" de "El autógnomo" Markos Bayon, incluido en el CD "En algún lugar, en algún momento".

En el 2010, de regreso a Barcelona, realicé el videoclip "Todo irá mejor" de Gloria H y posteriormente otro videoclip: "la Divine" del grupo "Habana con Kola"

Junto al artista plástico Xavier Bartumeus creamos, y dirigí en cortometraje documental "La mirada Expandida", en 2011.

En el 2012 dirigó el corto documental "Ellas" que ha estado seleccionado en diversos festivales a nivel internacional, obteniendo el premio a mejor Corto Documental en el Festival "4 Young Values Short Film Festival de Barcelona." ; diploma en el "24th International Film Festival des Nichtkommerzielllen Films am Klopeiner See (Austria)" , Mención Especial del Jurado en el 8 Pasto Internacional Film Festival (Colombia).; y ha estado nominado en el "Festival Internacional de Cine Independiente de Elche" (España) y en el" Walthamstow International Film Festival.(UK).

En el 2013 terminé el cortometraje de ficción “Lula” ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles.!, además obtuvo Diana de Bronce en la Edición XXV del Int. Filmfestival Golden Diana – Klopeiner See (Austria), así como otras nominaciones y selecciones.

Entre el 2012 y la actualidad, he dirigido algunos spots publicitarios y promocionales.

A principio 2015 terminé “Barcelonnabis”, largometraje documental co-dirigido con Andros Barroso, que tendrá su estreno mundial en el Festival “El Ojo Cojo”, en noviembre de 2015.

Actualmente me encuentro ultimando detalles del largometraje documental “Los que se quedaron”, producido por Filmsnómades en coproducción con TV3, que se estrena el día 5 de noviembre en el Festival Memori Image de Reus, y que participará también en la próxima edición del Festival de Cine Latinoamericano de la Habana, entre el 3 y el 13 de diciembre de 2015.

Paralelamente, estoy comenzando la postproducción del cortometraje “El paquete”, rodado íntegramente en Cuba.

Pertenezco a CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) y a ACA (Asociación cubana del audiovisual)

Colaboro con diferentes productoras en los roles de guión, Realización y Montaje.

Filmografía Vanessa Batista

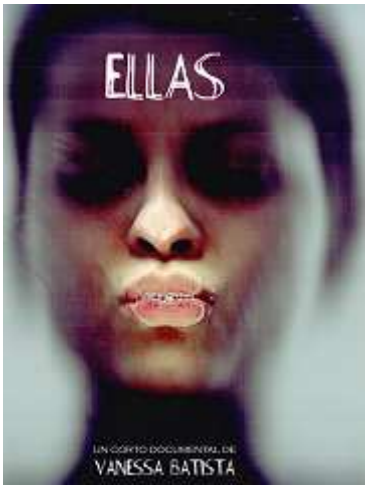

Lula
2013 - Color - 8min. – **Drama / La guerra y la infancia. Tags: guerra, infancia, maternidad.**
Productora: Laltraporta
Dirección y Guión: Vanessa Batista
Fotografía: Guillermo Barberá
Música: Odil Bright
Montaje: Aron Freller, Andros Barroso , Vanessa Batista

Reparto: Miriam Marcet y Noa Gutiérrez.

Lula tiene 4 años. El mundo ha sucumbido en guerra. Lula pregunta a su madre ¿Qué es guerra?.

N/A: Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Solidario de Navarcles.(España); Diana de bronce en Golden Diana International FilmFestival (Klopeiner See, Austria), 2do Mejor cortometraje extranjero en Lakecity International Short Film Festival (India), Nominado en el Aahan Film Festival (India). Selección en más de 20 festivales internacionales. Emitido en el programa Curtcircuit33, de TV3. (abril 2015).

Ellas
2013 - Color - 8min. - **Drama / Ser mujer, artista y emigrante. Tags: Mujer, emigración, arte, artista.**
Productora: Laltraporta
Dirección y Guión: Vanessa Batista
Fotografía: Andros Barroso y Vanessa Batista
Música: Zhana
Montaje: Andros Barroso y Vanessa Batista

Reparto: Itzel Cinta, Zhana, Anne Marie Mbenque

Un diálogo entre mujeres artistas provenientes de diferentes culturas asentadas en Barcelona

N/A: Premio a Mejor Documental en el 4 Young Values Short Film Festival de Barcelona.(España); Diploma en en 24th International Film Festival des Nichtkommerziellen Films am Klopeiner See (Austria) ; Mención Especial del Jurado en el 8 Pasto Internacional Film Festival (Colombia); Nominado al Premio a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (España); Nominado al Premio Mejor documental en el Walthamstow International Film Festival.(UK)). Selección en más de 40 festivales internacionales.

Vanessa Batista por Santi Valldepérez

LOS PÁRPADOS Y EL MUNDO

“Todo es ronda”, cantó la poetisa Gabriela Mistral a principios del siglo XX. Desde las olas del mar a los trigales mecidos por el viento -insinuaba la escritora chilena- el juego infantil tiene el poder de convertir todas las facetas de la vida en espectáculos fascinantes. Gabriela Mistral -que tomó prestado el apellido de otro Nobel, el francés Fréderic Mistral- tenía vocación de maestra y adoraba a los niños.

No es descabellado intuir que Gabriela Mistral hubiera encontrado ecos de su oda en la mirada de la pequeña Lula en el cortometraje homónimo de Vanessa Batista. El seguimiento lateral de la pequeña *Lula* dura apenas cinco segundos. Tiempo suficiente para apreciar que abrirse camino entre las dunas puede ser también el juego de fabricar huellas, hundiendo los pies en la arena y volviéndolos a levantar. La escena en ese punto está presidida por el silencio. Todo es ronda. Y entonces aparece la mirada preocupada de una madre que aguarda unos metros atrás.

El origen de la pieza es literario. De las entrañas de la autora emergió un grito de desgarro mientras Irak se desangraba, y años después decidió trasladar el texto a la pantalla. La guerra pesa en los párpados y en los pasos de la madre que camina en el desierto junto a su hija. ¨¿Qué es guerra?” pregunta la pequeña Noa. “Un día preguntaste lo que era la vida…” contraataca la madre.

Así se teje, lentamente, un juego trascendente, hecho de contrastes. El paseo se desarrolla en un escenario onírico más que post-apocalíptico. “Olvídate de todo y siente. Esto es vida”, responde la pequeña Noa ante el desafío de su madre. Hija y madre se funden en un abrazo elegantemente filmado en plano general. Y ahí radica precisamente la gran lección cinematográfica de este cortometraje, la distancia ante lo filmado.

Vanessa Batista encuentra siempre el mejor punto de vista para reflejar el vértigo de una madre ante el desafío de presentar un mundo sin sentido ante los ojos de su hija. “La mayor de las guerras es la que libramos diariamente a favor de nosotros mismos, a favor de la vida”, explica la madre a su hija, que arrastra una pantalla -inmenso párpado insomne- entre las dunas.

A las heroínas de esas batallas diarias dedicó precisamente Vanessa Batista su primer trabajo, el cortometraje documental titulado simplemente *Ellas* (2012). Zhanna (ucraniana), Itzel Cinta (México) y Anne Marie Mbenque (Senegal) son artistas y pelean por poder progresar en un mundo colonizado mayoritariamente por hombres. Vanessa Batista presta especial atención a las manos de esas luchadoras infatigables. “El artista está solo y tiene que convertirse en productor”, expone Zhanna. Y ésa parece ser una de las conclusiones de “Ellas”. A veces un documental es algo más que la búsqueda de fragmentos de uno mismo en las vidas de los otros; es la confección de un mapa mientras las máscaras desfilan en un carrusel.

En la última imagen del documental, callejeando por Barcelona cámara en mano, la fotógrafa Itzel Cinta gravita sobre ella misma intentando capturar detalles del paisaje urbano. La cámara de Vanessa Batista la espía. El decorado se presenta apacible., Barcelona parece de repente una ciudad sin agobios, juguetona y soleada. De esa imagen llama la atención la mirada confiada de la fotógrafa. Entendemos que *Ellas* es la historia de una victoria. La de cuatro mujeres (las tres entrevistadas y la directora) que no han dudado en seguir su propio camino. Pese al machismo y los nubarrones.

También la identidad puede convertirse en terreno de juego, o eso al menos sugiere ese rompecabezas de espuma que Vanessa Batista vierte a los pies del pequeño Alex, su sobrino, al inicio de *Los que se quedaron* (2015), su primer largometraje documental en solitario. El baile de máscaras aquí es bien sugerente. Todo arranca con unas bobinas halladas en un armario de Santiago de Cuba y un personaje fascinante, Fransisco Carulla.

Para cartografiar la herencia de los catalanes en Cuba, Vanessa Batista adopta un tono íntimo y cálido. A medio camino entre una “road movie” y el documental histórico, *Los que se quedaron* no se aleja nunca de las personas. El respeto a las circunstancias vivenciales de cada persona entrevistada es sepulcral. Y muy a menudo no son las palabras, sino los objetos, las auténticas piezas del rompecabezas. Tal es el caso de la jícara del director de cine Enrique Barnet, heredada del abuelo que luchó en la guerra de la Independencia cubana.

Vanessa Batista aproxima el foco una vez más sobre la historia de las mujeres que resistieron teniéndolo todo en contra, se organizaron y se mantuvieron en pie. Del mosaico llaman poderosísimamente la atención unas imágenes de la década de 1920. Las escenas de vida rural capturadas por Fransisco Carulla en Miralcamp, un pequeño pueblo de la provincia de Lleida, encapsulan una “joie de vivre” limpia y sincera. Son la viva representación de la Arcadia, ese jardín que todos perdimos en algún momento de nuestra existencia. Sin duda, el alfa y omega de todo emigrante.

Hay que mirar atrás para poder mirar alrededor con conocimiento de causa, parece decir Vanessa Batista. En su caso, el ejercicio ha sido un exorcismo valiente y preciso. Aunque pueda tener la tentación de sentirse más cómoda con los párpados cerrados, Vanessa Batista demuestra en su nuevo trabajo que es posible alzar el vuelo sin dejar de tener los pies en el suelo. Todo es ronda.

Santi Valldepérez
Productor y realizador de documentales.

Entrevista a Vanessa Batista

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Podría decir que desde que recuerdo tengo inquietudes artísticas y literarias. Cuando era muy pequeña fue el ballet, luego empezó a interesarme la escritura. De hecho recuerdo a mi padre tecleando mis poemas en una vieja máquina de escribir para hacer un pequeño libro casero (que aún se conserva en mi casa) Yo tenía alrededor de 8 años. Participaba en muchos concursos literarios obteniendo diversos premios. Con la adolescencia llegó el interés por la interpretación, aunque nunca dejé de escribir. Al terminar el bachillerato, hice las pruebas de acceso para el Instituto Superior de Arte de Cuba, ya había estado estudiando interpretación y todo fue bien, hasta que tuve que cantar... ahí se acabaron los exámenes de acceso en esa rama. Un par de días antes había ido a hacer las pruebas para Dramaturgia, sin mucha esperanza porque solo había dos plazas para todo el país. Al cabo de unos meses llamaron para confirmarme que una de esas plazas era mía. Realicé estudios allí, que no completé porque después del 3er año de carrera la vida me puso la posibilidad de emigrar, y no me lo pensé mucho. Mi idea (la inconsciencia de los 20 años) era llegar y ponerme a estudiar. No conté con el proceso inevitable que cualquier emigrante pasa de adaptación y estrecheces económicas. Finalmente, casi 3 años después de mi llegada, comencé a estudiar cine en Barcelona, estudios que finalicé en el 2008.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No sé si fue realmente el primero, pero tengo el recuerdo de cuando vi “EL COLUMPIO” de Álvaro Fernández Armero. Yo era apenas una niña, pero aquella historia y aquellos personajes me atraparon completamente.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Más que con el oficio, creo que demostré mi compromiso con mi anhelo de dedicarme a este oficio. Mientras estudiaba cine por el día, trabajaba de noche varios días a la semana. El cansancio era tremendo. Y yo, además de asistir atentamente a clases, me involucraba en proyectos ajenos, y empezaba a imaginar los míos propios.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Pues desde mi punto de vista, hay un equilibrio que sirve como motor y gasolina a la vez, y es ese frágil equilibrio entre la modestia, la conciencia de que siempre tenemos muchísimo que aprender, y la seguridad en una misma, la capacidad del ser humano de llevar adelante lo que se proponga. Creo que es algo que nunca hay que olvidar.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

De manera positiva y gradual. Cada experiencia en cualquier fase: desde la creación de un proyecto, el guión, el rodaje, la postproducción, se acumula y hace que en el próximo trabajo una sepa más, tenga más herramientas y más claro lo que quiere, y lo que es más importante, lo que no quiere. Ahora veo mis primeros trabajos y la primera sensación es de vergüenza, luego me consuelo diciéndome que sin ellos, no hubiese

aprendido, ni hubiera podido desarrollar mi vocación. Pero cada vez me siento más alejada de esos trabajos, sobre todo a nivel formal, aunque ya se vislumbra en ellos un poco esa esencia que comparten con mis últimos trabajos

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Dejando fluir la parte masculina que toda persona tiene dentro de sí, y siendo una observadora muy curiosa del entorno masculino más cercano.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

El apoyo institucional, o más bien gubernamental, y un sistema funcional, para que lo poco que existe en subvenciones sea repartido de manera justa y equitativa. También la seriedad en algunas personas que se implican. Y luego, salas de cine dónde se proyecten

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No creo que pudiera definir mi trabajo en una sola corriente. De manera general, huyo de etiquetas.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Es una pregunta difícil de responder. Admiro el trabajo de muchas directoras y directores, y en cada proyecto uno busca, aunque sea inconscientemente, referentes en las obras que ha visto. Desde niña vi mucho cine latinoamericano, (tenemos un festival maravilloso en la Habana que convierte cada diciembre es una fiesta popular del cine) También mucho cine norteamericano, sobre todo de los 50, y a partir de ahí, cine de todos los tiempos y todas las latitudes. También cine cubano, el de Gutiérrez Alea (Titón), y Fernando Pérez me gusta mucho.

¿Te consideras directora y/o autora?

Sí, porque de momento la mayor parte de las cosas que he hecho salen de mi creación. Por suerte, también influenciada por mí entorno y las personas a las que quiero.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Hacer cine es mi hoja de ruta. Actualmente ya me siento afortunada por ganarme la vida en diferentes facetas del audiovisual. Pero me encantaría estar enfocada en el cine, tanto ficción como documental.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

La verdad que rodé mi primer corto cuando estudiaba cine, por lo que conté con los medios técnicos de la escuela. No eran los más nuevos, pero si los suficientes.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Emoción, nervios, certeza, felicidad, aunque también estaba un poco asustada. Son sensaciones que aún experimento, en mayor o menor medida, cada vez que digo acción.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Cuento con el apoyo familiar al 200%, y lo considero una de las mayores suertes que me han tocado. Mi familia me apoya en todo, no solo emocionalmente, a nivel práctico también. Siempre que es posible se involucran en lo que hago, ya sea ayudándome o formando parte del equipo. Son críticos, y son las críticas que más espero cuándo hago algo, porque sé que el amor que hay de fondo les va a permitir ser totalmente sinceros en sus opiniones.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muy crítica. Me cuesta decir lo que es tan importante a veces “basta ya”, para terminar o cerrar un proyecto, pues cada vez que lo visiono pienso que se puede mejorar. Y creo que es así, que siempre se puede mejorar, pero uno no se puede quedar colgada de cada cosa que hace, hay que seguir, y avanzar, y pensar que la próxima vez será mejor. Creo que ser crítico es muy positivo porque te ayuda a crecer, pero como con todo en la vida, no hay que obsesionarse.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Siempre que puedo lo hago. Desgraciadamente no hay muchos espacios, tanto físicos como coyunturales que permitan un intercambio fluido de experiencias. Pero cada vez que tengo la oportunidad intento compartir expeeriencias. Es bueno para conocer otras maneras de hacer, y otros puntos de vista.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque hay un profundo amor en ti que tiene como destinatario al cine, y a la profesión de cineasta, y una necesidad casi visceral de contar historias y trasmitir cosas. Es la única razón, desde mi punto de vista, que es incuestionable y permanentemente sólida. Todo lo demás es variable, inconsistente, cuestionable.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

El tamaño de plano cambia según el momento, y la historia que se viva, como cambia la vida misma. Pero me gusta el Plano General en el que ocurren muchas cosas a la vez.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

No sé si pudiera especificar alguno. En general, estoy orgullosa de aquellos que eran más difíciles, no solo a nivel técnico, sino también humano. En mi corto Lula, Noa Gutiérrez, que tenía 5 años, tuvo que arrastrar un televisor por la arena. Era la primera vez que ella actuaba, y lo hizo muy bien. Pero en ese momento sufría ella, y sufrí yo,

porque hacía calor, había mosquitos, ya ella estaba cansada. Estuve a punto de desistir de ese plano. Por suerte me aguanté. No me imagino el corto sin esa imagen.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El equipo que lo lleve a cabo, y en el rodaje.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Debería ser las salas de cine, que deberían estar llenas, porque en mi opinión el cine, la cultura en general, debería estar regulada y subvencionada por el estado, para que fuera asequible, porque es muy necesaria para el ser humano, y para la sociedad. Debería...

Hoy en día, (también es una suerte) el lugar natural de un cortometraje es internet.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Complejo. Por una parte, y como dije antes, le falta apoyo económico (que no necesariamente tiene que traducirse en dinero) y por otra, la existencia de internet, de festivales, de plataformas online, ha posibilitado que llegue a más gente. Pero sobre todo necesita aún dejar de verse como un género menor, o como cosa de aficionados, que es la visión que la mayor parte del público comparte.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Desde luego, le queda muchísimo por reivindicar aún. Creo que le pasa un poco como al feminismo. Depende a quien preguntes es un tema socialmente superado. Sin embargo cuando interactúas con alguien que se dedica o que tiene una íntima relación, descubres enseguida que queda muchísimo camino por andar.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

A la sala de cines, claro. ¿No es allí dónde van las películas?

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Enfoque y trabajo.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambas, en el orden inverso: Primero como necesidad vital, pero también como método de vida.

¿Dónde nacen tus historias?
De muchas partes: De las noticias, las historias que me cuentan, mis propias vivencias, de la literatura que me inspira. A veces también a partir de una imagen, o una música.

¿Tu definición de cineasta?

Persona que ama profundamente el cine, y se dedica a él (aunque no siempre a tiempo completo) Ser que no entiende la vida sino es a 24 (a 25 si lleva las gafas de video) fotogramas por segundo.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Por definición sí. Si tienes suerte tienes a uno, (o varios) Sancho Panza a tu lado, si no, te toca luchar sola/o contra los molinos de viento.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Depende de cada proyecto, y de cada presupuesto. Por lo general cine de guerrilla intentando emular cada vez más el cine profesional.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Constante, luchadora, curiosa.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Cuento con una red de profesionales que en su mayoría se han convertido en amigos, con los que intento trabajar cada vez que puedo. También es cierto que me gusta conocer nuevos profesionales y ampliar esa red, pues en este tipo de trabajos la gente no tiene horarios fijos así que no siempre están disponibles, aunque les interese el proyecto.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Desde luego. Condiciona a nivel de prioridades, de aspiraciones, condiciona tu tiempo, y muchas veces también tu economía.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No, no de la misma manera, porque en realidad el cortometraje forma parte del Séptimo Arte, no lo veo como un arte en sí mismo. Entonces, la promoción de este arte que es la cinematografía, es básicamente para los largometrajes. No sé si pueda trasladar a otra expresión artística esta peculiaridad, supongo que la más recurrente es el relato corto y la novela.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

No creo que al cortometraje le falte nada. Hay mucho, muy variado, y cada vez más es más fuerte. Creo que la pregunta sería ¿Qué le falta a la sociedad para tomar en serio el cortometraje? Entonces me repetiría, y respondería: Voluntad política, apoyo institucional, programas especiales para la producción y distribución. Y otros muchos factores que van desde la sensibilización a incentivos fiscales.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Aunque está fuera del ámbito de la producción, creo que vale la pena pagar por la Distribución. Lograste una buen trabajo a base de favores, pero nadie te va a distribuir el corto como favor, porque es algo que lleva un trabajo continuado de meses, y una inversión importante a nivel monetario. Pero en mi opinión es lo que hace la diferencia. Yo tuve la inmensa suerte de encontrarme con Eduardo Solano, de Mailuki films, que distribuyó mis dos últimos cortometrajes haciendo un excelente trabajo, porque es una persona que ama y respeta lo que hace.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Cineasta de escuela, porque estudié Cinematografía y aprovecho cada vez que puedo para continuar mi formación, ya sea en talleres, clases magistrales, cursos... Pero también autodidacta. Me acuerdo que cuando terminé la escuela me planté la disyuntiva... ¿Me compro una cámara o hago un Máster? Fue la primera, y nunca me arrepentiré de eso.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito hay que proyectar mentalmente para que las cosas pasen.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a CIMA hace varios años. También a ACA (Asociación de audiovisual Cubano)

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que es una decisión personal e incuestionable. Cada uno escoge el camino que le parezca mejor. El Cineasta es ante todo persona, partiendo de eso, está en todo su derecho de expresarse públicamente como estime conveniente, y en los aspectos o sobre las cuestiones que mejor considere.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Por lo general siento compañerismo. Al menos la parte más positiva de mi quiere mantener esa visión. Cierto es que a veces es palpable una competitividad que se podría traducir en rivalidad. Cosa que por si misma me parece bastante estúpida. Pero entiendo que puede llegar a ser así, si partimos de la base que en las sociedades occidentales se premia la competitividad y no el compañerismo, y así va el mundo..

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Desde que la idea llega y una la asume, hasta que tiene la copia máster lista, entre 3 y 5 meses. Por fases, (y como la vida continúa y hay que ganarse el pan) en el guión puedo estar 5 días o 2 meses. Luego unas tres semanas de preproducción, el rodaje no suele ser más de 3 o 4 días. Luego viene la parte más extensa que va desde la

primera versión del montaje, hasta tener el cortometraje listo, con créditos y subtítulos, que puede pasar entre 1 y 3 meses más..

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Normalmente hago el guión, la dirección, e inevitablemente asumo parte de la producción (que es lo que menos me gusta) también edito y sobre todo al principio, hacía también la cámara. Ahora cada vez delego más cosas.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Para mí el cortometraje es un camino en sí mismo. Y pienso que lo importante son los caminos, más que las metas. Evidentemente, además de la experiencia, sirve para explorar, apuntar maneras, consolidar equipos de trabajo y darse a conocer. Si tienes suerte y es tu propósito, andando ese camino descubres un puente que te puede llevar al largometraje.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Trabajo en el mundo audiovisual y colaboro con diferentes productoras. En publicidad, en videoclips, videos institucionales o promocionales. A veces dirijo, a veces estoy detrás de la cámara, a veces edito, a veces hago asistencia de dirección.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Las personas. Los humanos somos el material más sensible (y susceptible). Creo que aunque haya mucho stress, pocos recursos, contratiempos, no se puede perder de vista que estamos acompañados de personas que por lo general están trabajando con la ilusión como única recompensa. (Al menos en el mundo del cortometraje) Hay que tratar siempre a todo el mundo con el máximo respeto, y estar agradecido porque aunque se le atribuya al director(a) el mérito de un trabajo, el cine es cosa de un equipo. Luego es importante mimar especialmente a los actores y actrices, o a los personajes si trabajas en documental. Lo que ellos trasmitan será lo que quede para siempre, por mucho que en la sala de montaje puedas construir y cambiar cosas. Los momentos difíciles del rodaje pasan a formar parte del recuerdo, pero lo que los actores o personajes hagan frente a la cámara, será lo que permanezca,

10 de septiembre de 2015

C

Caballero, Reyes
Calavia, Vicky
Carretero, Beatriz
Casas, Xudit
Casasesca, Andrea
Castillo, Glauca
Castro, Amanda
Cerdán, Verónica
Chapman, Lia
Cortés, Alicia
Crespo, Remedios

Caballero, Reyes

¿Si tuviera que contar los por que, de cómo aparecí en el cine? tendría que empezar por contaros una película después de la otra!

¡Qué película la de este país, de terror….claro!

Lo que aquí me lleva, es mi actual dedicación: El Cine.

Lo mío siempre han sido el arte, la literatura, la moda y el espectáculo, de hecho conocí a Don Luís García Berlanga al haber llamado su atención en la cena de los Premios Planeta, una escritora allá por 1.993 el periódico El País, me dedicaba una página entera, decía: “Ha Nacido una Estrella en el Planeta” muy cinematográfico ya que fue el titular del descubrimiento de Marisol muchos años atrás, este no hablaba de dicho premio, hablaba de mi presencia en la cena de entrega de dichos premios y mi invitación a la rueda de prensa, por parte de los medios. Los porqués de esa mujer para decir claramente ante millones de personas, que estábamos ante una estafa mediática dentro del mundo literario. Días más tarde en otro Premio, en el Festival de Cine Erótico de Barcelona, nos encontramos y fue un flechazo a primera vista, de aquellos ojos llenos de vivencias… iba muy bien acompañado por Domina Zahara, bella mujer! al día siguiente ella me invito a una actuación de Bondaje privada! Mi natural admiración, mi antigua amistad con su hijo Carlos, y un montón de conversaciones desembocaron en una simpatía de la que me siento y me sentiré muy honrada. Años después tras una bonita amistad y seguimiento de mis trabajos, a su salida de la Sonrisa Vertical, porque el mismo tenía claro los desajustes de dicho premio, lo dio por nulo varios años habiéndome involucrado en que me presentara y dimitió teniendo claro que él no estaba de acuerdo con las injusticias. Creo en Elda su nuevo reto y fui Premiada con una “Mención de Honor” en Redacción Periodística en el año 2.003 por Don Luís, que me decía: Una Mención de Honor es un Reconocimiento al trabajo! en la Limusina en la que yo lo recogí y lo lleve al museo rodeado de bellas mujeres, mis amigas! trataba de disculparse ya que no me habían dado el primer premio dos años antes porque era erótico y los Patronos de dicho museo, se negaban a que se leyera en público, como se hacía con los premiados en el Museo del Calzado, este relato se titulaba “El manipulador…Manipulado” él era amante del “Fetichismo” y yo coleccionista de zapatos de tacón, ex-diseñadora de modas y calzado! el Premio se llamaba “El zapato de tacón de aguja” con los años pensé que Don Luis, fue la ¡Horma

de mi Zapato! para yo entrar en este mundo tan complicado como es el CINE ESPAÑOL y contar las mentiras que en él hay.

Años después cuando se inauguró “La Escuela de la Ciudad de la Luz” cogido de mi cintura me dijo: “Reyes tú tienes que hacer cine aquí”. Y la verdad, ha sido como una de sus trágicas comedias. Al día siguiente me matricule en la Escuela de Cine de la Ciudad de la Luz, desgraciadamente como fui de la primera promoción, aquella que tuvo que sufrir la triste circunstancia que vivo CINECITTÀ, la cual yo como testigo presencial, la culpa se la hecho a las gestiones de los políticos y a la poca profesionalidad de los gestionadores (dirección nefasta del director en funciones, un politiquillo de tercera y más tarde una chupa pollas de cuarta), ninguno de mis compañeros tenemos titulación, por otra parte, maravilloso curso de dirección cinematográfica a cargo del Maestro Enzo Castellari, con Rafael Deltell, Carmen Boluda, mi hoy incondicional amiga…

Soy una Directora de Cine sin Título Oficial de la escuela en la que estudie. Más tarde mi Maestro Enzo Castellari me daría una certificación personalmente. Becada por la VIU como “Especialista Universitaria en Innovación Cinematográfica”, mis estudios en Cuba como guionista con el maestro Eliseo Altunaga, becada por la Escuela de Cine de Madrid en “PITCHING”, no he dejado de estudiar con títulos audiovisuales de importancia para Cine y TV. No me han regalado nada a día de hoy.

Pese a no tener titulación oficial de “La ciudad de la luz”, ni ninguna tipo de ayuda para poder rodar en sus estudios como Don Luis quería, seguimos adelante y hemos rodado dos cortos Teasser de mi primer largo: “ El Manipulador…Manipulado”, que son “Sola entre tú y yo esta los sueños” y “Los Zapatos de Tacón Rojos” premiado en el Festival de Cine Marbella 36HRF Mención Especial a la Mejor Caracterización y Mención especial al Mejor Audio 2.011 y ha sido expuesto como OBRA DE ARTE en la selección de MULIER, MULIERIS. Museo de laUniversidad de Alicante MUA 2012

Como podéis ver tengo tres Menciones de Honor!!! Me han servido para ser fiel a mi Maestro y buen amigo y contar la verdad del Cine Español!

La revista de la Real Academia de Cine publicó en el 2010 la ficha técnica de nuestra película, el cine nos apoyaba desde su corazón. Después de una laboriosa producción con más de 800 colaboradores de Alicante y provincia. Gracias a mis amigos y a todas las entidades privadas que han alentado mi ilusión, más de 100 empresas que han colaborado, en la única súper producción independiente que se ha realizado en Alicante.

Siempre estuve muy vinculada al Festival de Cine de mi ciudad, ya que la primera persona que intento realizarlo contó con migo en sus inicios, lamentado con tristeza los torpes tejemanejes con que se movían los hilos, no llego a su realización y se lo robaron los impresentables que hoy lo dirigen. Después de ser fiel seguidora de este, ya que no quería perderle el hilo a estas gestiones, se me castiga por aparecer con una Limusina y mis actores y actrices maravillosos en la gala de clausura de la pasada edición del 2012, al dejar en ridículo el turismo con pegatinas en el que apareció la

oficialidad. No volveré jamás a este acto. En fin, no soy yo de marcarme faroles, mi error: creer que estamos en un lugar con glamour. Lo siento Alicante, de verdad que lo siento, pero no estas a la altura de tener glamour en la vida.

Don Luis dejo de venir a mi ciudad después de la última vez que coincidimos en un avión, en el cual las azafatas nos dejaron sentarnos juntos, ya que entramos en muy buena sintonía hablando, y me dijo textualmente: “Me da vergüenza como me han utilizado Reyes” vi después de ese día, como su salud fue disminuyendo y no volvió a mi tierra.

Como artista y estilista colaboro con otros directores desinteresadamente para que sigamos subsistiendo.

Filmografía Reyes Caballero

Los zapatos de tacón rojos
2010 – Color – 5min. - **Drama Arte y Erotismo / La reclusión. Tags: Drama, II Guerra mundial Alemania, Campos de Concentración Raberbruc, Erotismo.**
Productora: Reyes Caballero Martínez.
Dirección y Guión: Reyes Caballero Martínez. Fotografía: Axier Espinosa Martin. Montaje: Eva Franch. Música: Luis García Amorós.

Reparto: Reyes Caballero Martínez, Alba María Pla Verde, Ana María Guisasola Montiel, Ana María Guisasola Montiel, Judit Bayón Ruiz, María Eva Jiménez Jiménez, Stepan Marchar, María Jiménez, Mª Dolores Navarro, Mª Dolores Montoro, María, Encarni.

Alemania fin de la segunda guerra mundial abril del 1945. Una bella mujer y sus zapatos de tacón rojos, en un campo de concentración solo para mujeres…

N/A: Basados en un historia de ficción sobre una mujer española en un campo de concentración Alemán. Donde las mujeres eran violadas, maltratadas y asesinadas...

Sola
2007 – Color – 3min. - **Drama Erótico / Comedia de culto dentro del cine erótico. Tags: Amor, sueños, mujeres, deseo femenino, instinto sexual, Erotismo.**
Productora: Reyes Caballero.
Dirección y Guión: Reyes Caballero.
Fotografía: Reyes Caballero.
Montaje: Daniel Canto.
Música: Carlos Salado.

Reparto: Eli & David, María, Rosí, La Francesa, Iriana.

Seducida aparentemente por Luís, un engreído y petulante hombre de negocios, Ámbar se deja arrastrar por la pasión amorosa hasta descubrir su verdadero rostro erótico. Animada por la enigmática y fascinante Domina, Ámbar demostrara su potencialidad erótica infringiendo a Luís una humillante lección que no olvidar.

N/A: Teaser del cortometraje “El manipulador…manipulado”.

Reyes Caballero por Cris Chicote

Una bella tarde de verano, en la medianía del campo de Valencia, en la mejor compañía posible para aquel bello instante y… apareció ella. Su sonrisa, su mirada, su inconfundible fragancia, el movimiento de sus manos al hablar, todo ello llenaban el ambiente de forma desbordante y amable.

Desde el primer momento captó mi atención, una mujer tan especial, valiente, fuerte e independiente con la inteligencia necesaria para ser libre.

Nacida en Alicante. Internacional de adopción, con raíces árabes y fenicias. Reyes Caballero un alma errante de corazón.

Revoltosa y juguetona, se crío rodeada de hombres y desde niña su máxima fue vivir en libertad su vida.

Una vida bordada por el talento creativo y la belleza, porque el entusiasmo que ha sentido desde siempre por el arte hizo plantearse su futuro y alinearla con ella misma, de manera que su profesión no fuera solo técnica, si no también pasión.

Extravertida, divertida, amante de las relaciones personales, con grandes dosis de genialidad, parte de su vida la ha dedicado por y para las Personas.

Del mundo de la noche como Relaciones públicas a diseñadora de zapatos, siempre inmersa por y para la personas. Alma viva de su vida pasión.

Como diseñadora, cita obligada, la Madrid Fashion Week, donde cada edición hace notar su presencia. Y nunca falla porque sus amigos, que no son pocos, la esperan.

Y un día pensó ¿cómo plasmar el alma de las personas?, para compartir con los demás. Y lo hizo a través de sus dos grandes pasiones: la literatura erótica y el cine.

Y es en el cine es donde Reyes expuso todo su hechizo para expresar sus sentimientos, atrevimientos, inquietudes y anhelos más íntimos y personales. A corazón abierto. Ella es toda alma pasión.

Lo suyo es vivir arte, sentir la literatura, plasmar la moda y esculpir el espectáculo.

Conoció a Berlanga, Don Luis como ella le llama, que marcó un antes y un después en su vida. Fue en 1993 en la entrega de los Premios Planeta. Desde ese momento, entre Don Luís y Reyes nació una relación muy especial, como todas las relaciones que comienza Reyes, porque ella asienta su impronta en todo lo que hace y eso te seduce para siempre.

10 años después, en 2003 fue Premiada con una “Mención de Honor” en Redacción Periodística por Don Luís, que le decía: *“Una Mención de Honor es un Reconocimiento*

al trabajo", estas palabras se las dedicaba en la limusina que ambos compartían para recoger este reconocimiento, en ese momento Don Luís trataba se disculpó por ser un reconocimiento tardío, aunque merecido. No obtuvo el primer premio dos años antes por esa falsa moral. Los Patronos se negaron a que se leyera en público un relato erótico, como corresponde hacer con los primeros premiados del Museo del Calzado.
Aquel relato se tituló "El manipulador…Manipulado" él amante del "Fetichismo" él, y ella coleccionista de zapatos de tacón, ex-diseñadora de modas y calzado, el Premio se llamaba "El zapato de tacón de aguja"

Con el paso del tiempo Reyes entendió que Don Luis había sido la "horma de su zapato".

Los años pasaron y cuando se inauguró "La Escuela de la Ciudad de la Luz" Don Luís miró a Reyes a los ojos y le dijo: *"Reyes tú tienes que hacer cine aquí".*

Y fue en ese momento cuando la vida de Reyes se afianzó en lo que hoy es su profesión: el cine. Sin dudarlo un segundo, al día siguiente, se matriculó y cursó estudios de cine en la Escuela de la ciudad de la Luz de Alicante pero pese a ser la ciudad de la luz, con más sobras que luz, con más adversidad que fortuna, terminó sus estudios sin poder obtener su ansiado título oficial, que no fue otorgado ni a ella a ni ninguno de sus compañeros de esa primera promoción por razones que como era de suponer, no tenían que ver con el séptimo arte. Cosas que pasan, pero lo importante fue aprender, y esta experiencia le dio a Reyes la posibilidad, no solo de formarse sino de seguir ampliando su círculo de amigos y sembrar admiración. Fruto de ello su Maestro Don Enzo Castellari, le otorgó un reconocimiento personal.

Siguió adelante y rodó dos cortos, "Solo entre tú y yo están los sueños" y "Los Zapatos de Tacón Rojos" premiado en el Festival de Cine Marbella 36HRF Mención Especial a la Mejor Caracterización y Mención especial al Mejor Audio 2.011 y que ha sido expuesto como obra de arte en la selección de Mulier, Mulieris, Museo de la Universidad de Alicante MUA 2012. Y que fueron teaser de su primer largometraje: "El Manipulador…Manipulado".

Becada por la VIU como "Especialista Universitaria en Innovación Cinematográfica" y por la Escuela de Cine de Madrid en "Pitching".

Formada como guionista en Cuba con el Maestro Eliseo Altunaga.

El largo currículum de Reyes es fruto de esfuerzo, trabajo, constancia, abnegación y mucho coraje. Reyes es una mujer contumaz que ha basado su vida en su formación continua que da como fruto su trayectoria, en el respeto a los demás y de ahí su infinidad de amigos, en la defensa de sus ideales y de ahí su magia, y en la lucha obstinada y casi obscena para conservar su propia identidad, de ahí su marcada personalidad.

Ella nunca se cansa de luchar y de ese espíritu inquieto nació su última aventura. Apoyada en su filosofía de vida la cienciología, sus pasos la llevaron a Inglaterra en la

Escuela de Saint Hill en East Gristead, Sussex (donde el Sr. Hubbard vivió entre 1959 y 1966) y justamente allí fue donde el Sr. Hubbard hizo algunos de sus descubrimientos más significativos sobre la mente y el espíritu, y donde impartía conferencias diarias para dar a conocer sus descubrimientos, que eran frecuentadas por numerosos seguidores de la cienciología.

Reyes ha pasado tres meses inmersa en formarse aún más en cienciología, porque su objetivo esta puesto en EEUU. Se ha propuesto trabajar unos años como voluntaria en proyectos de envergadura humanitaria. Es su momento y es en firme. Lo hará realidad. Reyes ha recibido varias propuestas para proyectos televisivos, cine o formación. Solo queda que se decida por cual y que su vida continúe.

Y como todo genio ella tiene una pequeña ilusión que no se cumplió: haber sido una gran bailarina… aunque ella sueña convencida que lo fue en otras vidas.

Y languidece el día en esa tierra de labranza, para dar paso a la noche estrellada, donde Reyes volverá a relucir cual providencia del destino.

Cristina Chicote
Periodista de moda.

Entrevista a Reyes Caballero

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Una conversación cogiéndome por la cintura Don Luis García Berlanga el día que se inauguró la escuela de la ciudad de la Luz en Alicante. Luis me dijo: Aquí tienes que hacer tus películas! (Lo mire sorprendida a los ojos y le dije: Luis yo no soy directora de cine soy escritora! Y él me contesto: Puez hazte, hazte, ya tienes la escuela)…

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Dibujos animados en capítulos.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Empezando a estudiar, y sigo haciéndolo!.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Persistencia y actividad! Moviéndose siempre cerca del cine!.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Antes veía películas y me divertía con los guiones o me enriquecía la visión! Hoy en día veo y siento la tecnología y me apasionan los medios actuales innovadores!.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

A mí los personajes masculinos los veo como los siento, superficiales y engreídos! En gran parte y prefiero que sean guapos o muy divertidos!.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Cuando estoy en el nada, ya que hay una bonita dinámica entre gente que hace cosas por amor al arte! Soy Cineasta Independiente de momento!.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

En Cine Independiente & lujo Americano!.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

En primer lugar Berlanga y en segundo lugar Kubrick.

¿Te consideras directora y/o autora?

Soy: Autora & Directora de mi obra! así como Productora Independiente.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Si en diferentes temáticas profesionales ya que también trabajó como actriz

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

El primer trabajo audio-visual fue en Valencia, hace muchos años, muchísimos, era muy joven! Como actriz protagonista de un video clip para unos músicos del momento! Si habían varias cámaras y mucha ilusión! Hace más de 35 años! Después a lo largo de mi vida han habido muchos rodajes en los cuales había o no había, pero siempre hubo ilusión y energías y eso sale siempre bien!.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

No cafés en un rodaje! Ya que no me gustan las tensiones, de otros temas ni hablemos.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Como directora fue sonriendo, en la escuela con el Maestro Enzo G. Castellari.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí. Sin duras a todos les gusto.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy dura más que critica.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Tengo alguna amiga; pero conozco más hombres en esta profesión y ahora gracias tu libro seguro conozco a más mujeres como yo!.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles: "Sola" y "Los Zapatos de Tacón Rojos"! son míos como ves. Internacionales: me apasionan los que hace la casa Chanel para sus perfumes! también los que hace Jean Paul Gaultier! son anuncios de video arte y me apasiona!

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por la belleza y el arte!.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

A mí me gusta el plano general!.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa? hay algunos exquisitos en secuencias rodadas para "El Manipulador ...Manipulado" que he pensado hacer cortos! y tal vez algún día os sorprenda!.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Para mí: El guión es el primer bastión! la estética es muy importante, y que decir de la música es el hilo conductor! a mí me gusta mucho el video arte!.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Yo quiero meterlos en mi largo dos de ellos! los cortos tendrían que ser y muchos lo son trozos de historias de un largo!.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Bien ya que la gente sigue haciendo cosas! cueste lo que cueste!.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí, por supuesto!.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, tendría que ser obligatorio como en los buenos conciertos los "Teloneros" en las salas de cine antes de una buena película un mínimo de cortos! esto daría un valor interesante al gremio.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Método de vida me gusta más.

¿Dónde nacen tus historias?

Donde se encuentra algo y tenemos que sacarlo!.

¿Tu definición de cineasta?

Ser un atrevido de la vida!.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Si, Don quijote fue muy atrevido!

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Profesional! para vivir y el de guerrilla para crear y compartir con amigos!.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel.» Alfred Hitchcock (1899-1980) Director de cine británico.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Justa, objetiva y recta.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Ya me gustaría dar estabilidad a mi equipo de trabajo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

No.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

A cualquiera de ellos, ya que solo trabajo con profesionales y cualquiera tiene mis respetos!.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Que los industriales y empresarios pudieran ver como medio de expresión y publicidad y financiaran a los cortometrajistas, se hicieran más festivales de cortometrajes y premios a talentos y fuéramos sacando de la calle a valores importantes.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

No, hay ayudas que son impagables y yo me siento muy orgullosa de amigos que han colaborado desinteresadamente en mis trabajos! otra cosa es cuando es un trabajo para alguien y hay un presupuesto.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela! universidades, master, de todo lo que se pueda ya que el aprender es importante, hay autodidactas muy buenos, pero estudiar es un grado!.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito aunque tengo otras profesiones en mi vida.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, tengo en las redes estas vifurcaciones que nos llevan a compartir y ayudarnos.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Debe de ser el mismo siempre.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

A los que conozco me parecen estupendos, a los que no conozco quisiera conocer y admirar me gusta, de lo demás no entiendo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Cuando estoy en acción todo.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes?

Pues desde la Producción Ejecutiva, la artística, la dirección y hay veces que actúo, soy multidisciplinar y me acoplo en cualquier eslabón que no tenga a la persona idónea.

¿En cuál te ves con dificultades?

En ninguno de ellos, puedo realizar cualquier función dentro de mi profesión, me gustan todas, excepto de momento la de montadora, manejo algo los programas, pero no tuve tiempo para poderlos aprender bien y me gustaría hacerlo profesionalmente.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sin dudas! es muy interesante, ya que para mi, han sido secuencias de mi primer largo!.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Escribo, estudio, viajo, acudo a actos culturales, hago exposiciones de mi obra fotográfica, no me aburro siempre tengo proyectos nuevos en mente o alrededor!.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

No me gusta que la gente pierda los papeles ni con el café.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Miguel Ángel, te deseo un bonito libro que nos ayude a tantas mujeres Cineastas a conocernos!.

12 de septiembre de 2015

Calavia, Vicky

Mis inicios están ligados a la documentación y la producción de audiovisuales para museos, galerías y centros de arte, en torno a figuras como Buñuel, Ramón y Cajal, Goya o Gargallo.

El salto a la realización tiene lugar en el año 2003 (tras varias obras breves y de carácter amateur), en el marco de una exposición que comisarío, *Travesía*, y que supone un inventariado del cine realizado en y por Aragón desde los años 50 hasta esa fecha. Para proyectar en ese evento y en un DVD interactivo que acompaña al catálogo, realizo un documental, Travesía. Los autores, en el que entrevisto a una serie de realizadores sobre su vocación, motivación, ilusiones, preferencia de formatos y temáticas, cómo levantan sus proyectos, cómo ven el cine en ese momento…

Interesada por la poesía, la música y la danza, produzco y realizo obras de carácter documental en torno a estas temáticas y su relación con la antropología social, como Poesía del instante (2005), Aficiónate. La música de tu vida (2006) o Zaragoza Poética (2008).

Durante otra exposición que organizo, produzco y documento un cortometraje documental sobre la figura de un artista callejero zaragozano, un genio del collage surrealista y habitante del albergue municipal, a quien dedico la exposición: Alfredo Gaudes Munárriz. Coser y cantar (2007).

En la vertiente más cinéfila de archivo y documentación, unida a mi pasión por esos personajes que no suelen formar parte de los grandes nombres revisitados y estudiados, pero cuyo trabajo y profesionalidad merecen ser puestos en valor, llevo a cabo otra exposición y documental sobre la relación de un coleccionista de cine, Ramón Perdiguer, y su mitomanía hacia Greta Garbo: Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios (2006).

A esta galería de “personajes olvidados” se unen otros a los que dedico mis siguientes documentales: Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8 (2009), sobre este ilustre crítico e historiador de cine de renombre internacional que fue el primer director de la Filmoteca de Zaragoza; Alberto Sánchez, la proyección de los sueños (2011), acerca de un agitador cultural incansable, promotor de cine-clubs y festivales de cine y realizador en la transición de un combativo cine en 16 y súper 8 mm.

Tu alma es un paisaje escogido (2011), es un breve vídeo-poema dedicado a Jacques Vaché, el precursor del surrealismo, y a su relación de amistad, amor y admiración

hacia André Breton, a través de las “Cartas de guerra” que Vaché envió a su amigo Breton desde el frente.

Canto a la libertad, Himno de Aragón (2011), recupera la histórica figura del cantautor y político José Antonio Labordeta, a través del intento presentado en 2010 como iniciativa legislativa popular para convertir el Canto *a la Libertad*, su canción más emblemática, en el himno oficial de Aragón.

Espacios habitados (2012), recorre la multiculturalidad del casco histórico de Zaragoza, a través de los artistas que lo habitan y llenan de vida y color día a día sus rincones, calles y plazas.

Por qué escribo (2013, co-dirigido con Gaizka Urresti), es un homenaje a la figura del fallecido escritor Félix Romeo, en formato documental que mezcla ficción y animación, en el que este personaje se encuentra con sus amigos escritores que reflexionan junto a él sobre su pasión por la escritura, la creación y la vida. Es uno de mis trabajos más emocionantes, dada la amistad que me unía a Félix.

Aragón rodado (2014) es un documental que supone sólo el inicio de otro proyecto más largo y ambicioso sobre las localizaciones de rodaje en paisajes de Aragón y las películas filmadas en la comunidad. Una mirada al paisaje aragonés protagonista de la pantalla cinematográfica, de la mano de los diferentes oficios del cine. PREMIO MEJOR DOCUMENTAL NACIONAL en el Festival de Industria Audiovisual y Turismo (Tourisfilm 2014), Academia del Cine de Madrid**.**

María Domínguez. La palabra libre (2015), auspiciado por la Fundación que lleva su nombre, recupera la figura de esta mujer que fue la primera alcaldesa de la Segunda República Española (en Gallur, 1932), periodista, conferenciante y maestra, autora del libro “Opiniones de mujeres” (1934), publicado por la Editorial Castro de Madrid y prologado por Hildegart Rodríguez. Su pasión, valentía, coraje, defensa de valores como la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la superación, el amor no impuesto sino elegido libremente, me atrapan desde el primer momento.

Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí (2015), es una puesta en valor de la imprescindible y siempre desconocida, por estar en segundo plano, figura del productor, en este caso del zaragozano Eduardo Ducay, que ha impulsado a lo largo de su carrera hitos cinematográficos tan importantes como “Tristana”, de Luis Buñuel, “El bosque animado” de J.L.Cuerda, la serie de televisión “La Regenta”, de F.M.Leite, o numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la historia del cine español. Seleccionado en Doc España, Seminci 2015.

Actualmente estoy en fase de montaje y post-producción de otro documental que me apasiona, La ciudad de las mujeres (2016), un proyecto que quiere visibilizar los ámbitos artísticos creados por mujeres desde la periferia geográfica, en un mundo donde la cultura es periférica. Como un juego de muñecas rusas (matrioskas).

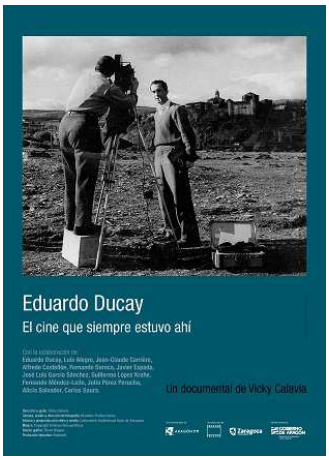
Filmografía de Vicky Calavia

La ciudad de las mujeres.
2016 - Color – 55min. – **Documental / Cultura, Mujer, Arte / Tags: Igualdad de género. Mujeres creadoras. Zaragoza.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: Tiramisú Producciones
Música: Pato Badián, Cristina Pablo, Nieves Arilla
Montaje: Tiramisú Producciones

Reparto: Iguazel Elhombre, Marta Aschenbecher, Helena Santolaya, Inma Chopo, Cristina Yánez, Emilia Baylo, Eva Cosculluela, Patricia Rodrigo, Agnes Daroca, Patricia di Monte, Marisol Aznar, Pato Badián.

N/A: La ciudad de las mujeres es un proyecto documental y fotográfico que posa su mirada sobre mujeres creadoras que desarrollan su trabajo y su vocación en la ciudad de Zaragoza, bien porque han nacido y viven aquí, bien porque han elegido esta ciudad para establecerse. El objetivo es descubrir "la parte no visible" de estas mujeres, llegar al fondo de sus motivaciones y su vocación, a través de sus lugares habitados preferidos, para revelar sus sueños y sus desvelos. El documental quiere visibilizar los ámbitos artísticos creados por mujeres desde la periferia geográfica, en un mundo donde la cultura es periférica. Como un juego de muñecas rusas (matrioskas). Desde la artista plástica Helena Santolaya, pasando por la vedette Inma Chopo, la directora teatral Cristina Yánez, la coreógrafa Emilia Baylo, la librera y editora Eva Cosculluela, la galerista Patricia Rodrigo, la ilustradora Agnes Daroca, la arquitecta Patricia di Monte, la actriz Marisol Aznar, hasta la cantante Pato Badián, la cámara recorrerá de la mano de ellas esa ciudad que habitan y aman.

Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí.
2015 - Color – 55min. – **Documental / Biografía / Arte, Histórico, Cine / Tags: Los archivos. El cine. La crítica cinematográfica. Los cine-clubs. La producción de cine. Luis Buñuel.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: Alberto Pérez
Música: VVAA
Montaje: Álvaro Mazarrasa (Laboratorio Audiovisual de Zaragoza)

Con la participación de: Luis Alegre, Rafael Azcona, Jean-Claude Carrière, Alfredo Castellón , Fernando Daroca, Eduardo Ducay, Javier Espada, José Luis García Sánchez, Guillermo López-Krahe, Fernando Méndez-Leite, Julio Pérez Perucha, Alicia Salvador, Carlos Saura.

Documental visual sobre la figura del productor Eduardo Ducay, que ha impulsado a lo largo de su carrera hitos cinematográficos tan importantes como “Tristana”, de Luis Buñuel, “El bosque animado” de J.L.Cuerda, la serie de televisión “La Regenta”, de F.M.Leite, o numerosos productos de cine industrial, publicitario y musical de la historia del cine español. También destaca por su impulso en la creación del cine club Zaragoza en los años 40, la crítica y traducción de cine y su participación en las conversaciones de Salamanca, fundamentales para el futuro cine español.

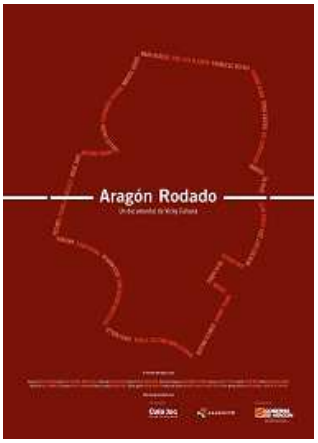
Si existe una frase que podría sintetizar la personalidad de Eduardo Ducay y su importancia durante 50 años en la historia del cine español es que, Eduardo Ducay, es el hombre que siempre estaba ahí. Desde los primeros años cuarenta en el cine-club de Zaragoza, que fue una de las experiencias más insólitas relacionadas con el cine en España de la posguerra, hasta productor de La Regenta en los años noventa, serie de calidad modelo de las series que se hicieron en aquella época. Pasando por su condición de productor de Tristana de Buñuel, de Padre nuestro de Paco Regueiro o El bosque animado de José Luis Cuerda. Pasando por su protagonismo en los años cincuenta en la crítica cinematográfica más combativa y estimulante, hasta la fundación de la Academia del cine español. Es que Eduardo siempre estaba ahí. LUIS ALEGRE.

María Domínguez. La palabra libre.
2015 - Color – 25min. – **Documental / Biografía / Guerra civil, Político, Histórico / Tags: República, Magisterio, Periodismo, Autodidacta, Feminismo, Lucha, Sufragio universal, Malos tratos, Ley del divorcio.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: Alberto Pérez
Música: Joaquín Pardinilla
Montaje: Emilio Casanova

Reparto: Luis Alegre, Rafael Bardají, Alfredo Castellón, Eduardo Ducay, Pedro Esteban, Eloy Fernández Clemente, Luis Granell, José Antonio Labordeta, Antonio Llorens, Carmen Monreal, Carlos Pomarón, Alberto Sánchez, Rosendo Tello.

Semblanza de María Domínguez Remón (Pozuelo de Aragón,1882 – Fuendejalón, 7-IX-1936, Zaragoza, España). Fue la primera alcaldesa de la Segunda República Española (en Gallur, 1932), periodista, conferenciante y maestra, autora del libro “Opiniones de mujeres” (1934), publicado por la Editorial Castro de Madrid y prologado por Hildegart Rodríguez. Un retrato de este personaje casi desconocido, a través de los testimonios de personajes relacionados con la cultura, la literatura, la política, la historia de España, la enseñanza y el feminismo. **N/A:** El documental reivindica los valores que ella defendió: la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la opresión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la superación, el valor, el amor no impuesto sino elegido libremente, el hecho de plasmar los ideales en acciones concretas. Una revolucionaria de su tiempo. **Premios destacados:** Accésit Festival Aragonés Cine Mujer, Sección Documental, Andorra, Teruel, 2015.

Aragón rodado
2014 - Color – 78min. – **Documental. Road movie / Rodajes, Cine, Paisaje / Tags: Las localizaciones. Rodajes. Patrimonio arquitectónico. Turismo. Viaje.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: NANUK P.A.
Música: Gonzalo Alonso
Montaje: NANUK P.A.

Con la participación de: Luis Alegre, Mark Albela, José Luis Alcaine, Francisco Betriu, Yvonne Blake, Tirso Calero **,** Sol Carnicero, Manuel de Blas, Juan Diego, José Luis Escolar, Ana Gracia, Julia Juániz, Miguel Ángel Lamata, Ignacio Machín, Ignacio Martínez de Pisón, Jordi Mollá, Willy Montesinos, Félix Murcia, Paula Ortiz, Antonio Resines, Pedro Rodríguez, Jorge Sanz, Antonio Saura, Carlos Saura, Fernando Trueba, Maribel Verdú.

Aragón Rodado supone una mirada al paisaje aragonés protagonista de la pantalla cinematográfica, de la mano de los diferentes oficios del cine.

N/A: *Road movie* por el paisaje aragonés protagonista de la pantalla cinematográfica. Un recorrido a través de diversos puntos de la geografía de la comunidad donde se han llevado a cabo rodajes de cine de resonancia nacional e internacional, de la mano del periodista y escritor Luis Alegre y de sus encuentros y conversaciones con personajes significativos del cine español. El cine proporciona una mirada nueva a la realidad, viajemos por ella. **Premios destacados:** Premio Mejor Documental Nacional en el Festival de Industria Audiovisual y Turismo, Tourisfilm, noviembre 2014, Academia del Cine de Madrid.

Por qué escribo.
2013 - Color – 15min. – **Documental con animación / Biografía / Arte, Cultura, Literatura / Tags: Félix Romeo. Literatura.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia y Gaizka Urresti
Fotografía: Pepe Añón
Música: Miguel Ángel Remiro
Montaje: Gaizka Urresti

Con la participación de: Jorge Usón. Con la colaboración de Ignacio Martínez Pisón, Luis Alegre, Aloma Rodríguez, Antón Castro, Miguel Mena. Ismael Grasa, Eva Puyó, Daniel Gascón.

Félix Romeo, escritor recientemente fallecido, regresa a su ciudad de Zaragoza para recorrer sus lugares queridos donde se encuentra con sus amigos escritores que reflexionan junto a él sobre su pasión por la escritura, la creación y la vida.

Premios destacados: Estrenado en SEMINCI, sección "Tiempo de historia", octubre 2013. Premio al Mejor Documental Nacional en el Festival de Cine de Zaragoza 2013. Premio al Mejor Actor -Jorge Usón- Y los mejores Efectos Visuales -Sergio Duce- en SCIFE 2013. Premio al Mejor Actor -Jorge Usón-, La Mejor Banda Sonora Original -Miguel Ángel Remiro- Y los Mejores Efectos Visuales -Sergio Duce- en Premios SIMÓN 2014. Premio 24 Symbols para "Por qué Escribo" en la 16 Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid 2014. Premio Mejor Documental en el Cluj Shorts International Short Film Festival (Rumania), 2015. El jurado mencionó estas palabras sobre nuestro trabajo: *Why I Write – Best Documentary: For being a dynamic and freshdocumentary, that brings to life a passed away writer, not only because of hiswritten texts and interviews of other writers, but also as a ghost that huntsrelentesly the present.* Mención Especial al Mejor Guión en la Muestra de Cortometrajes Aragoneses de Delicias 2014.

Espacios habitados.
2012 - Color – 30min. – **Documental / Arte, Cultura / Tags: La cultura. El casco histórico de una ciudad. La multiculturalidad. Los artistas.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: Fermín Lizárraga
Música: Pato Badián y Hernán Filippini disco "Vias cruzadas"
Montaje: Álvaro Mazarrasa. Laboratorio Audiovisual de Zaragoza.

Con la participación de: Álvaro Mazarrasa (técnico del Laboratorio Audiovisual), Ana Sanromán (PICH), Ana Continente (coreógrafa y bailarina), Carlos Sanz, Carmen Vázquez (Zaragoza Vivienda), Chema Peralta (director de la Escuela de Música y Danza), Chus Medrano (Técnico cultural de la Junta del Distrito Casco Histórico), Carmen Manero (directora del Albergue Municipal de Transeúntes), David Arribas (Presidente AVV La Magdalena y colectivo Recicleta), Félix Moreno (Presidente de la FABZ), Gonzalo Alonso (músico), Jacqueline Jiménez , Javi el Mago, Javier Rodríguez (presidente de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco), Jessica Jiménez, Joaquín Merchán (Director del Centro de Historias), José Carlos Calvo, José Manuel Alonso (Concejal de IU y Presidente del Casco Histórico), José Manuel Latorre "Seve" (Proyecto ICI- Ozanam), Ludmila Mercerón (cantante), Merche Navarro (corista del Oasis y puesto en el Mercado Central), Miguel Ángel Ortiz Albero (escritor), Nardo Torget (Zaragoza vivienda), Paco Jiménez (Paquito de la Serrana, músico flamenco), Patricia Badián "Pato", Plácido Díez (Director de programación de LA SER), Rafael Tejedor (Presidente de la asociación de vecinos Tío Jorge del Arrabal), Reyes Barrachina PICH), Steve Gibson (artista con proyecto en Las Armas), Teófilo Martín (Arquitecto)

N/A: Un trabajo propuesto y gestionado por la oficina del Plan Integral del Casco Histórico para mostrar el día a día de sus espacios, sus gentes, sus rincones, así como para difundir entre todos este espacio habitado de nuestra ciudad, Zaragoza. Dedicado a la memoria de Félix Romeo, que falleció justo en los días de la grabación y con cuya presencia se contaba.

Alberto Sánchez, la proyección de los sueños.
2011 - Color - 54min. – **Documental / Biografía / Arte, Histórico / Tags: La cultura. Los archivos. El cine. Las filmotecas. La crítica cinematográfica. Los cine-clubs. Los festivales. El cine amateur. La transición.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: NANUK P.A.
Música: Trompe de chasse, Cylindres Pathé 1900 nº 8786, Phonógraph Edison GEM
Montaje: NANUK P.A.

Con la participación de: Pedro Aguaviva, Merche Ara, Maite Espiau, Pepe Laporta, Inma Moliner, Cristina Sánchez Marco, Julio Sánchez Millán, Marta Sánchez Marco y Alberto Sánchez Millán

*Cuando yo era muy chico, casi niño de cuna, en mi cuarto había un ventanuco que se convertía en los días de sol en una cámara oscura y reproducía en el techo el tránsito de coches, personas, carros. Eran sombras animadas que me causaban sensación. Sé que parece increíble pero yo veía aquellas películas de fantasmas cotidianos desde la cama (*Alberto Sánchez)

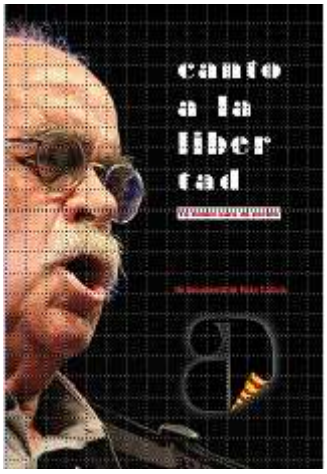
N/A: Un documental necesario sobre uno de los grandes personajes de la cultura y el cine de Zaragoza, crítico cinematográfico y co-organizador del Festival Internacional de cine de Huesca.

Tu alma es un paisaje escogido.
2011 – B/N - 1min 52 seg. – **Vídeo poesía / Biografía / Arte, Histórico, Literatura / Tags: El surrealismo. La amistad.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Música: Peccadilles importunes, de Erik Satie
Montaje: Emilio Casanova

Vídeo poema que recrea la amistad entre Jacques Vaché (precursor del surrealismo) y André Breton, a través de las “Cartas de guerra” que Vaché envió a su amigo Breton desde el frente.

N/A: Audiovisual realizado para la presentación del V número del fanzine Poisson Soluble, de pierre d.la.

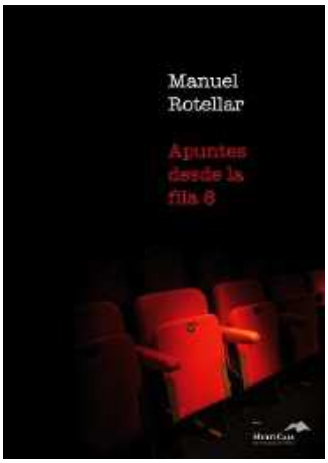

Canto a la libertad, Himno de Aragón.
2011 - Color - 54min. – **Documental / Biografía / Arte, Histórico, Político / Tags: La dictadura. La transición. Cantautores. José Antonio Labordeta.**
Dirección: Vicky Calavia
Guión: José Ignacio López Susín, Carlos Serrano
Fotografía: Alberto Pérez
Música: L.A. José Antonio Labordeta
Montaje: Alberto Pérez

Tras el fallecimiento de José Antonio Labordeta el 19 septiembre de 2010, un centenar de entidades de todo tipo presentó una iniciativa legislativa popular para convertir el Canto a la Libertad, su canción más emblemática, en el himno oficial de Aragón. Se recogieron 24.256 firmas en tres meses. Esta movilización popular aragonesista, pacífica, silenciosa, sentida, festiva y sin precedentes en la historia ha reforzado aún más este deseo común en el subconsciente colectivo aragonés y debe ponerse al lado de las grandes manifestaciones por la autonomía y en defensa del territorio de los años 70 y 90 del siglo XX y de las marchas contra el trasvase del Ebro.

“Canto a la Libertad, Himo de Aragón” ha sido producido por la “Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la adopción del Canto a la Libertad como Himno oficial de Aragón” (reconvertida ahora en Plataforma Ciudadana tras la completar sus actividades dicha Comisión Promotora).

N/A: Este documento audiovisual, de 30 minutos de duración, realizado por Vicky Calavia y Alberto Pérez, es la culminación de una campaña que –con la finalidad añadida del agradecimiento y homenaje a la figura de José Antonio Labordeta- generó en torno suyo diferentes proyectos culturales (relacionados con las artes, la literatura y la música) y que, con un carácter plural y participativo, contó con un amplio y variado respaldo social, al que no fueron ajenas gentes del mundo de la cultura y la comunicación. El documental recoge imágenes con los principales hitos de dicha campaña y de los actos culturales y sociales vinculados a la misma, además de otros documentos que testimonian el carácter participativo y reivindicativo del pueblo aragonés en diferentes contextos y la emotiva y firme presencia de José Antonio Labordeta en varios de ellos. Constituye un documento único, al reunir importantes momentos de las últimas décadas de la historia de Aragón.

Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8.
2009 - Color - 47min. – **Documental / Biografía / Arte, Histórico / Tags: La cultura. Los archivos. El cine. Las filmotecas. La crítica cinematográfica. Los cine-clubs.**
Dirección y Guión: Vicky Calavia
Fotografía: NANUK P.A.
Música: L.A. Versión de La bien pagá (Letra: Ramón Perelló Ródenas. Música: Juan Mostazo Morales)
Montaje: NANUK P.A.

Con la participación de: Luis Alegre, Rafael Bardají, Alfredo Castellón, Eduardo Ducay, Pedro Esteban, Eloy Fernández Clemente, Luis Granell, José Antonio Labordeta, Antonio Llorens, Carmen Monreal, Carlos Pomarón, Alberto Sánchez, Rosendo Tello.

Un documento visual que se acerca a la vida y la labor cinematográfica de Manuel Rotellar, escritor, historiador, periodista, actor, crítico de cine y director de la Filmoteca de Zaragoza, a través del testimonio de diferentes personajes de la cultura aragonesa que compartieron una parte de su recorrido vital y cinematográfico junto a él.

N/A: Un documental necesario sobre uno de los grandes personajes de la cultura y el cine de Zaragoza, crítico cinematográfico de renombre internacional.

Vicky Calavia por Carlos Gurpegui Vidal

LA IDENTIDAD DE LA MEMORIA, CON SELLO DE MUJER

Documentalista, realizadora, guionista y productora, gestora cultural y programadora, Vicky Calavia Sos (Zaragoza, 1971 www.vickycalavia.com) es una inquieta y activa profesional que aborda la creación audiovisual desde su mirada generacional, fiel a la cultura y al trabajo en red, recogiendo lo mejor de las fuentes clásicas y modernas a caballo de cada siglo. Docente en materia de historia y análisis cinematográfico, lenguaje audiovisual y teoría y praxis del género documental y narrativas experimentales, es esta última la disciplina con la que más disfruta y mejor se expresa como cineasta.

María Moliner. Tendiendo palabras es uno de los últimos proyectos de Calavia en fase de pre-producción. El diccionario de María Moliner fue una labor metódica, laboriosa y entusiasta, actitudes que también están presentes en el trabajo con el audiovisual que desde su comunidad autónoma viene compartiendo Vicky Calavia como comisaria y dinamizadora de ProyectAragón, importante Muestra Audiovisual Aragonesa —organizada del 2007-2015 para CAI, Fundación Norte, Ayuntamiento de Zaragoza, Sociedad Municipal Zaragoza Cultural—, así como el nuevo escaparate sobre tendencias de arte y tecnología ProyectaMedia —Etopía/CAT— desde 2012, citas obligadas y referentes en Aragón y el Estado.

El interés por el cultivo de la memoria cinematográfica es una de las constantes de Vicky Calavia. Otra, la identidad y el territorio como rescate, consecuencia de la primera —en la que destaca su documental *Aragón rodado* (78 min., 2014)—, abordada con grandes dosis de sensibilidad y sinceridad, con la reflexión y hondura justas para tomar impulso en los futuros de quienes la visionan.

Los protagonistas de muchos de sus trabajos audiovisuales son atrapados del cotidiano. Abordando cosmos urbanos y narrativos, sus documentales combinan personajes coetáneos de trayectorias vitales similares —*La ciudad de las mujeres,* en post-producción; *Espacios habitados* (30 min., 2012)— , con el justo y necesario reconocimiento de grandes nombres vinculados al celuloide de nuestra región —*Eduardo Ducay. El cine que siempre estuvo ahí* (55 min., 2015); *Alberto Sánchez, la proyección de los sueños* (54 min., 2011) Mención II Certamen Aragonés de Cine y Mujer; *Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8* (47 min., 2009)—.

También lideran su pantalla diversas temáticas de la sociedad y la literatura —*María Domínguez. La palabra libre* (25 min., 2015); *Por qué escribo* (documental con animación, 15 min., 2013, co-dirigido con Gaizka Urresti) Mejor Documental Festival de Cine de Zaragoza 2013 y Premio al Mejor Documental Nacional, SCIFE, 2013; *Canto a la libertad, Himno de Aragón* (54 min., 2011); *Zaragoza Poética* (reportaje, 45 min., 2008); *Alfredo Gaudes Munárriz. Coser y cantar* (16 min., 2007); *Pablo Gargallo. Un mechón de rebeldía.* Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, 2008; *Goya. Cazador de sombras.* DGA-Museo de Zaragoza, 2006; *Recuerdos y El eje de los sentidos,* exposición Ramón y Cajal. 150 Aniversario. Visiones, DPZ, 2002—, junto con primeras piezas del género —como *Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios* (56 min., 2006); *Aficiónate. La música de tu vida* (57 min., 2006); *Poesía del instante* (59 min., 2005);

Travesía. Los autores (59 min., 2003)— sumados a la producción de diversos programas documentales científicos unos, para museos, festivales y televisiones, otros.

Vicky Calavia pertenece a la Asociación Española de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Unión de Cineastas (Asociación nacional de profesionales del cine), Sociedad General de Autores (SGAE), PROCURA (Gestores Culturales de Aragón), Asociación de Productores independientes de Aragón (APROAR) y a otras asociaciones. Su sello desde el género forma parte de su estilo. Preocupación por las temáticas, tono, reivindicación y sensibilidad en sus mensajes, conjugan en los trabajos de Calavia su compromiso como cineasta y mujer, una mirada con discurso libre y sereno, lejano de artificios y modas, cercano a la fidelidad con las fuentes y al cuidado de lo más esencial y humano, en derechos, estéticas y virtudes. Valga una breve y lúcida pieza suya, *Tu alma es un paisaje escogido* (vídeo poesía, 1 min. 52 seg., 2011) como cita final sobre una producción coherente y gozosa del audiovisual aragonés, o lo que es lo mismo, la identidad de la memoria, gracias a Vicky Calavia, con sello de mujer.

Carlos Gurpegui Vidal
Crítico de cine e historiador.

Entrevista a Vicky Calavia

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

De pequeña, con ocho años, asistí en mi colegio a una clase extra-escolar en la que nos explicaron el lenguaje del cine, los tipos de planos, etc, y quedé ya fascinada para siempre.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo el primero, pero sí el que más me ha impactado, y que ví alrededor de los veinte años, fue Neighbours, de *Norman Mclaren.*

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Lo demuestro desde mis primeros pasos en el mundo del audiovisual, a través de la realización de ciclos, muestras y festivales que sean una ventana para exhibir tanta y tan buena producción como existe.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que vea cine, sin cesar.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ha evolucionado en un aspecto técnico, de mayor perfección y profesionalidad. Pero en la esencia, a nivel de inquietudes narrativas, no ha variado. Siempre he querido poner en valor a los “olvidados” del mundo del cine.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

En el ámbito documental y de la vídeo creación, al que me dedico, he puesto mi mirada tanto sobre personajes masculinos como femeninos, con el mismo interés y entusiasmo, porque lo que me movía era contar su historia, especial y particular en cada caso.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más riesgo y experimentación.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

En ninguna.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

José Luis Guerín, Iván Zulueta, Basilio Martín Patino, Isaki Lacuesta, Luis Buñuel, Carlos Saura, David Lynch, Kieslowski.

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora, directora y productora. Chica para todo.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Me gustaría poder abarcar todo mi listado de personajes olvidados, y darles luz y voz.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con una cámara amateur, la edición del centro de préstamo del ayuntamiento de Zaragoza y la ayuda de mis amigos y mi hermana.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Ninguna en concreto. Lo que sí he aprendido es que para hacer buenas entrevistas es fundamental documentarse y empaparse del personaje-s y mantener una mezcla de cercanía y rigor durante toda la grabación. También que el trabajo del último técnico es tan importante como el tuyo propio, el cine es una labor de equipo, un engranaje en el que si falla algo, todo va mal. Otra, que la energía positiva, la educación y la alegría, consiguen mejores rodajes y montajes.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Me encantó y me emocionó. También fui consciente de que en un rodaje hay jerarquías que respetar y cumplir, y la labor del director es dar seguridad al resto del equipo, entre otras cosas. Por eso esa palabra y ese gesto sirven para remarcar que empieza el rodaje, que todo debe estar en orden, todo el mundo prevenido y que el momento de grabar es sagrado.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, con el de mi hermana y mi madre. Y mi padre, ya fallecido, que me inculcó el amor por el cine, tras largas veladas ante el televisor y en la salas de cine.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muchísimo, soy capaz de dilatar los trabajos mucho más de lo sensato para que queden lo mejor posible… y aún así nunca los cerraría del todo, siempre hay algo que mejorar.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Constantemente, sobre todo porque organizo festivales y muestras, donde trato con todos ellos.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Aquel ritmillo, de Javier Fesser. Neighbours, de Norman Mclaren

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por vocación, por pasión, por inconsciencia.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En plano detalle cuando se trata de emociones y en plano general cuando se trata de planificar mis trabajos.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De casi todos de mi último documental “La ciudad de las mujeres”

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En la decisión del director a la hora de elegir planos, equipo, hacer el montaje y elegir la banda sonora.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los canales de difusión a los que pueda acceder: televisiones, festivales y muestras, proyecciones, emisión online, etc. Realizas tu trabajo para que tenga visibilidad, no para dejarlo dentro del disco duro sin que vea la luz.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Fantástico, cada vez hay más y mejores cortos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que cada vez el público lo sabe apreciar más.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Siempre, por supuesto.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como pasión vital.

¿Dónde nacen tus historias?

En mis archivos y documentos de cine.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Sí, tiene su lado positivo, por la ilusión, y su lado no tan positivo, por lo de iluso.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos dos son válidos, necesarios y complementarios.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener " *Sin Perdón* (Clint Eastwood)

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Documentalista. Perfeccionista. Adicta al trabajo.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En los aspectos puramente técnicos: cámara, iluminación, montaje y postpo de imagen y sonido.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta, porque yo estudié Veterinaria.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito posible.

Por la mejora del sector y sus profesionales, di algo crítico de forma anónima, sobre el cortometraje.

Es necesario arriesgar más en las historias.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Por todos esos motivos y por solidaridad hacia los demás compañeros.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Eso es absolutamente personal de cada cineasta.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Un año.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades? Guión, producción, dirección. La parte más técnica se la dejo a los que saben de verdad, para eso están los equipos y los oficios en el cine.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No, no tiene porqué.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Dirijo festivales de cine, doy clases, hago producción para otros directores, intento levantar proyectos sobre cine… cine mil cosas, hay que vivir y pagar las facturas!

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

¡Viva el cine! ¡Viva Buñuel!

10 de septiembre de 2015.

Carretero, Beatriz

Mi nombre es Beatriz Carretero. Soy productora, guionista, directora y profesora de cine. Estudié Realización de Audiovisuales y Espectáculos en IES Puerta Bonita y he trabajado durante 15 años en varios ámbitos de la cinematografía, en departamentos de dirección, guión, producción y montaje.

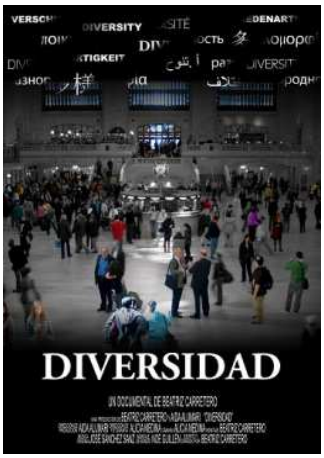
En los últimos años, he compatibilizado mi trabajo en el cine con la realización de vídeos y making of para el departamento de marketing on-line de los musicales EL REY LEÓN, LOS MISERABLES, LA BELLA Y LA BESTIA y MY FAIR LADY de la Productora de musicales Stage Entertainment España, y con la docencia audiovisual en la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES.

Cuento en mi filmografía con ocho cortometrajes de ficción, entre los que destaca FRAMES, rodado con la cámara Red One, en Madrid y Almería (playa de Mónsul) y protagonizado por MARIAN ÁLVAREZ –ganadora del GOYA 2014 a la mejor interpretación femenina protagonista por LA HERIDA–, cortometraje que tras ser seleccionado en más de 25 festivales nacionales e internacionales y premiado en varios de ellos, acaba de empezar su andadura en Internet en la plataforma on-line FILMIN, donde ha sido elegido CORTO DEL MES.

Mi último proyecto como productora, directora, guionista y montadora ha sido el largometraje documental DIVERSIDAD, seleccionado en festivales alrededor del mundo en países como España, Argentina, Marruecos, Bolivia, Uruguay o México. El documental está rodado íntegramente en la ciudad de Nueva York en español e inglés y presta oídos a su población inmigrante.

Actualmente estoy inmersa en la preproducción de mi próximo cortometraje de ficción VIOLENCIA, que espero vea la luz en 2016, y de un cortometraje documental de cuya temática aún no puedo hablar. Proyectos que seguiré compaginando con la docencia y con trabajos audiovisuales.

Filmografía de Beatriz Carretero

Diversidad.
2010 - Color - 52min. - **Documental / Derechos humanos, inmigración, interculturalidad. Tags: Inmigración, diversidad, desigualdades, racismo, social, derechos humanos, convivencia, integración, guetos, mezcla, interculturalidad, etnias, religión, soledad, Nueva York.**
Productora: Beatriz Carretero & Aida Alumari.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero.
Argumento: Beatriz Carretero.
Fotografía: Alicia Medina.
Música: José Sánchez Sanz.
Montaje: Beatriz Carretero.

Reparto: Raúl Zorrilla, César Romero, Andrea Lorenzi, Ricardo, Jorge, Haim Bargig, Marcos Intriago, Lidia Sánchez, Tracey Lee, Mizanur Ahmed, Bouchra Tabit, Linda Sarsour, Elaine Magalona-Dayoan, Jocelyn R. Bernal, Samirah Majumdar, Shazeeda Bhola, Leroy James, Mama Dion, Andrew Flynn, Héctor Francisco Castillo.

En DIVERSIDAD se muestra la mezcla de culturas, de nacionalidades, de etnias y de religiones en la ciudad de Nueva York. Pero… ¿Mezcla real o ficticia? ¿Convivencia o guetos? ¿Integración o soledad?.

Frames.
2009 - Color - 18 min. - **Drama. Tags: Drama, pintura, arte, discapacidad, akinetopsia, fotogramas, frames, sueños, lucha, ICAA, mónsul, redone.**
Productora: Alicia Medina & Beatriz Carretero.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Argumento: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Fotografía: Jon Corcuera.
Música: Arnau Bataller.
Montaje: Alicia Medina & Beatriz Carretero.

Reparto: Marian Álvarez, Juanma Díez.

FRAMES es la mirada fragmentada de Leire, una pintora de talento cuyos ojos son incapaces de percibir el movimiento. Refugiada en su pintura y obligada a desconfiar de sus propios sentidos, la protagonista nos adentra en la contradicción de un mundo en el que tanto lo percibido como lo intuido pueden llegar a ser igualmente engañosos.

Premios destacados: Filmin: Corto del Mes / Short Of The Month - Abril 2014 (España-Spain). Picture This... - Canada's International Film Festival (Canadá-Canada): Mención Especial del Jurado - Special Jury Mention (Honourable Mention

For Drama). II Festival Internacional de cine sobre la discapacidad. Fundación Anade (España-Spain): Premio a la mejor actriz (Marian Álvarez) - Best Actress Award (Marian Álvarez). VIII Muestra de cortometrajes de Tres Cantos (España-Spain): Premio Joven al mejor cortometraje - Youth Award To The Best Short Film.

Soñé ser una pegatina.
2005 - Color - 4min. - **Experimental / Psicológico. Tags: Surrealismo, pegatina, drogas, experimental, social, acción.**
Productora: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Argumento: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Fotografía: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Música: Alberto Gámez.
Montaje: Beatriz Carretero & Alicia Medina.

Reparto: Benjamín Vacas.

¿Y si de repente te convirtieras en una pegatina?

Calceta karateka (con palillos chinos).
2004 - Color - 23min. - **Comedia / Surrealismo, Aventuras, Musical. Tags: Musical, manga, samurais, calceta, karate, bruja, oso amoroso, aventuras, fantasía, comedia, surrealismo.**
Productora: Beatriz Carretero & Alicia Medina.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero.
Argumento: Beatriz Carretero.
Fotografía: Alicia Medina.
Música: Mar Dodero, Esther Giménez, Álex Navarro, Alberto Gámez.
Montaje: Raquel Arano.

Reparto: Mar Dodero, Esther Giménez, Álvaro Peloche, Andrés del Arco, Cristina Moreno.

Mayumi, Tetsuo, la Bruja más brutal, el Oso amoroso y la maldición del caldo de pollo juntos en una disparatada comedia surrealista y musical.

Destino del cabrito, El.
2004 - Color - 10min. - **Tragicomedia. Tags: belleza, discriminación, surrealismo, tragicomedia, sociedad.**
Productora: IES Puerta Bonita.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero.
Argumento: Beatriz Carretero.
Fotografía: Alumnos IES Puerta Bonita.
Montaje: Alumnos IES Puerta Bonita.

Basado en un relato, EL DESTINO DEL CABRITO nos habla de la crueldad y presión que ejerce la sociedad sobre el aspecto físico, en este caso, en un hombre marcado desde niño por su belleza.

Es una lata
2002 - Color - 5min. - **Comedia / Surrealismo, Aventuras, Mudo. Tags: publicidad, propaganda, cine mudo, surrealismo, aventuras.**
Productora: Los 7 gatos.
Dirección y Guión: Beatriz Carretero.
Argumento: Beatriz Carretero.
Fotografía: Los 7 gatos.
Montaje: Leixandre Froufe.

Reparto: Mar Dodero, Esther Giménez.

El duro y cruel mundo del repartidor de propaganda. Basado en hechos reales.

Beatriz Carretero por Sara González Vellón

Si por algo destaca Beatriz Carretero es por su inagotable versatilidad. Desde que comenzó su andadura en el cine hace más de 15 años se ha involucrado en diversos departamentos (producción, dirección, edición…) y cuando comenzó a llevar a cabo sus propios cortometrajes se implicó en todas las fases. A Beatriz le gusta encargarse del guión, la producción y la dirección, y todo lo hace con un alarde de maestría, de pasión y de buen gusto. Su amor por el detalle, por el trabajo bien hecho, y hecho con sumo cuidado, la convierte en una perfeccionista, lo que no obsta para que sus proyectos estén cargados de sensibilidad, de emoción, de plasticidad, de un gusto estético exquisito en el que nada es casual y en el que todos los elementos danzan al mismo son para conformar un universo mágico. Instintiva, apasionada, creativa e incansable, esta madrileña ama contar historias. Sus trabajos suelen girar en torno a personajes femeninos, con toda la complejidad que ello conlleva, pero cuyas vidas internas sabe captar y plasmar perfectamente, con psicología y empatía.

Esta camaleónica cineasta se atreve con todo, lo que la ha llevado a desempeñar con igual y sobrado talento trabajos en el cine –en documental y en géneros de ficción tan dispares como comedia surrealista, drama, musical…– y el teatro, y a compaginarlos con la docencia. Como docente, Beatriz es capaz de transmitir a sus alumnos no solo sus amplios conocimientos del sector sino también el amor, y el respeto, por su profesión. Es una de esas profesoras que inspiran, que guían, que te hacen desear ser mejor alumno y sentir un vacío inmenso cuando acaba el curso, porque uno desearía ser un estudiante eterno y, como si se encontrara delante del mismísimo John Keating, querría subirse a la mesa y gritar a los cuatro vientos *“¡Oh, capitán, mi capitán!”*.

Sara González Vellón
Periodista y editora.

Entrevista a Beatriz Carretero

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación por el cine nació el primer día que mis padres me llevaron, siendo yo muy, muy pequeñita, a ver una película en pantalla grande.

Intentaban llevarnos a mis hermanos y a mí cada semana y en cada proyección yo estaba segura de que había asistido a algo mágico, único, y que quería formar parte de ello, pero lógicamente no sabía aún cómo. Las primeras películas que recuerdo de aquellos años y que me dejaron fascinada en la butaca son Robin Hood (versión Disney), El libro de la selva, Mary Poppins y La historia interminable, entre otras.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No desesperes; lucha por tus sueños; disfruta al máximo; trabaja con el corazón y con la cabeza; haz lo que te dicte tu instinto, no lo que pienses que la gente quiere ver; vive el cine como parte de tu vida, no solo como un trabajo, y no tengas miedo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Comencé haciendo comedia surrealista y muy disparatada, hablando de temas que me preocupaban y de mi entorno, pero siempre con una mirada cómica. Poco a poco me he ido dejando llevar por el género drama y los temas sociales, y mi próximo cortometraje también es un drama, aunque tengo muchas ganas de volver a la comedia.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Observando e intentando plasmar lo mejor posible lo que ves. Intento imaginar cómo me comportaría yo ante determinadas situaciones si fuera un hombre. Pero está claro que me es mucho más fácil hablar de mujeres, de sus sentimientos, emociones, vidas… Todos mis cortometrajes tienen personajes femeninos como protagonistas y en los proyectos que tengo en mente va a seguir siendo así. El mundo interior y exterior de una mujer me parece, aparte de, lógicamente, más cercano, mucho más rico en todos los sentidos, lleno de matices. Y creo que hay una gran falta de protagonistas femeninos en todos los géneros cinematográficos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más mujeres en puestos técnicos, más personajes femeninos, más cineastas participando y ganando festivales… En definitiva, una mayor presencia de la mujer en todos los ámbitos del audiovisual. También, más ayudas, inversiones privadas y otras vías de financiación para poder acabar con la no remuneración ya prácticamente establecida en los cortometrajes. Más presencia del cortometraje en televisión y en cines, y que se vuelva a proyectar en las salas un cortometraje antes de cada película, como se hacía hace muchos años.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Si bien es cierto que cuando escribo, dirijo o estoy en la fase de montaje no pienso en ningún estilo ni en ningún director/a, hago lo que siento, sin pensar en etiquetas, formas o referentes, dejándome llevar por mi intuición, sí que hay muchos directores/as que me han fascinado durante años, de corrientes muy diferentes… Julio Medem, Isabel Coixet, Alejandro González Iñárritu, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, Iciar Bollaín, Fernando Franco, Pablo Berger, Woody Allen, Spike Jonze, Darren Aranofsky, Ang Lee, Zhang Yimou, Clint Eastwood, Tim Burton.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

No te metas a rodar en una finca con tus actores vestidos de: oso amoroso malvado, bruja con mallas y peluca de calva, luchadores samuráis con zapatillas de peluche y tutús, y técnicos camuflados con hojas haciendo cameos, sin asegurarte antes de que no va a salir el dueño de la finca con una escopeta. El momento más surrealista a la par que aterrador que he vivido en un rodaje…

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Excitación, nervios, la incertidumbre de "¿y si tartamudeo y no sé ni decir Acción?", energía, orgullo, responsabilidad… Se te pasan muchas cosas por la cabeza en muy poco tiempo.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Totalmente, de hecho, mi familia han sido mis mejores figurantes y además me hacen el catering casero de todos mis cortos. Me intentan apoyar en todas las fases, en la preproducción, en el rodaje, en el montaje con sus opiniones y en el estreno. Y son mis mejores críticos, tanto para lo bueno como para lo malo.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Demasiado. Soy "enfermizamente perfeccionista" como me dice una amiga y creo que siempre hay algo que se puede mejorar. En todos mis proyectos han tenido casi que arrancarme el trabajo de las manos para poder estrenarlo y empezar a enviarlo a festivales porque si no seguiría años en bucle mejorándolo. Estoy orgullosa de mis trabajos y de la entrega, pasión y dedicación que he invertido para lograrlo, y soy capaz de analizar y valorar lo que he hecho bien en ellos pero pasan los años y siempre veo cosas que podría haber hecho mucho mejor.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, sobre todo con directoras, buenas amigas mías, con las que he trabajado o con las que me encantaría trabajar en el futuro.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Hay dos cortometrajes que me encantan y que siempre que se los pongo a mis alumnos se quedan mudos que son: "¿Te vas?" de Cristina Molino (también presente en este libro y con quien me encantaría trabajar) y "Exprés" de Sánchez Arévalo. Me

gustan mucho, además, “Miente” de Isabel de Ocampo, “Test” de Marta Aledo y Natalia Mateo, “Porque hay cosas que nunca se olvidan” de Lucas Figueroa y todos los cortos de Sánchez Arévalo y de Manuela Moreno. Ah, y los cortometrajes de Pixar son mi debilidad.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque no hay nada más bonito que poder contar historias con la magia del cine; por la energía que requiere; el aprendizaje; el esfuerzo; el poder exprimirte al máximo hasta límites que no imaginas; viajar, conocer mundo, personajes, personas; porque es el único trabajo que concibo en el que puedes estar días y días, horas y horas trabajando sin apenas darte cuenta, movido por la pasión y el deseo de contar lo que llevas dentro a un patio de butacas…

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende del momento emocional en el que te encuentres y de lo que sientas en ese instante. Cuando te sientes optimista, luminosa, con ganas de comerte el mundo, creo que en gran plano general, un plano con mucha luz y amplitud, y cuando te sientes más solitaria, introspectiva, más analítica o reflexiva, en primer plano, un primer plano intenso, mantenido, cargado de sentimiento.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De los planos rodados en la playa de Mónsul del cortometraje FRAMES, y de las entrevistas en la ciudad de Nueva York y los maravillosos recursos que te brinda esa ciudad de mi documental DIVERSIDAD.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Ser capaz de contar en tan poco tiempo una historia interesante, que enganche al espectador y que quede bien resuelta pero al mismo tiempo te deje con ganas de ver más… Son esenciales el primer minuto y un gran final.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, por favor, antes de una película, un buen cortometraje.

¿Dónde nacen tus historias?

Ideas sueltas que van apareciendo en los sitios y momentos más insospechados; cosas que me han ocurrido pero que solo utilizo como punto de partida y que transformo; sensaciones, emociones… Lo voy apuntando en un cuaderno y más adelante decido cuál desarrollar. Lo primero que me viene a la cabeza siempre son finales de historias, lo cual me ayuda bastante a escribir posteriormente el guión, porque ya sabes lo de “Si no hay un destino, no puedes trazar un camino”.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Puede que en cierto sentido. Depende del cine que hagas. No siempre el cine es fantasía, a veces grita verdades como puños, historias de la calle que no tienen nada de quijotescas. Y además en el cine hay que luchar constantemente contra gigantes y molinos.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Prefiero cine profesional aunque el de guerrilla te da mucha vida…

¿Con qué cita cinematográfica te identificas con ella?

No lo llamaría identificarme con ellas pero siempre me han gustado el final de *Lo que el viento se llevó* con sus “Frankly, my dear, I don’t give a damn” y “After all, tomorrow is another day” y el “Siempre he confiado en la bondad de los desconocidos” de Blanche en *Un tranvía llamado deseo*.

Y muchas más… “No se ve bien más que con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos” de *Forrest Gump, “*La vida no es más que un interminable ensayo, de una obra que jamás se va a estrenar” de *Amelie*, “¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta" de *Sopa de ganso*, “Señora Robinson, ¿está usted tratando de seducirme?” de *El Graduado*, “Well, nobody's perfect" de *Con faldas y a lo loco...*

Además me tiraría páginas citando frases de Woody Allen tanto de sus películas como de sus libros.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Creativa, inteligente y pasional, que creo que se puede aplicar a nivel profesional y a nivel personal. Y los negativos me los callo…

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Intento rodearme de buenos profesionales a los que quiero pero también conocer a gente nueva con la que trabajar. 50% de cada.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Arnau Bataller, compositor de mi cortometraje FRAMES, para mí de los mejores compositores de este país; buenas amigas como Rosario F. Yubero, gran guionista y directora; Aida Alumari, profesional, eficaz y competente productora.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Que no se considere sólo el paso previo al largometraje; que los equipos puedan tener una remuneración por su trabajo; que pueda verse en salas de cine en cartelera, no solo proyectado en festivales; que se emita en televisión en un buen horario, no a horas intempestivas mezclado con el teletienda…

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

He estudiado Realización de Audiovisuales, pero he sido más autodidacta. Con 20 años me compré a plazos una cámara, un trípode y un ordenador, y empecé a hacer mis proyectos. Aunque, paradójicamente, en los últimos cinco años me he centrado mucho en la docencia audiovisual… Creo que tiene que ser la mezcla perfecta de ambos.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Intento que sea en cualquier ámbito aunque no soy muy de ir a fiestas a promocionarme con mi corto debajo del brazo. Nunca me ha gustado esa parte del audiovisual, tener que venderte… Creo que es tu trabajo el que tiene que hablar por ti. E iniciativas como este libro me parecen maravillosas.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Desde que tengo la idea que quiero contar hasta que lo estreno, aproximadamente unos dos años. Suelo dedicarle mucho tiempo, por lo que te he dicho antes de que soy muy perfeccionista y porque quiero disfrutar y saborear todo el recorrido. Por fases, aproximadamente un año al guión y a la preproducción y otro año al rodaje, montaje y postproducción.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Intento asumirlas todas. Soy una gran amante de la producción. De hecho, es la fase que más disfruto aunque sea la más dura e infravalorada. La mayor dificultad siempre la encuentro en la búsqueda de la financiación.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No tiene por qué, pero está claro que te ayuda a experimentar, a aprender, a conocer a diferentes equipos, a saber cómo funciona todo el proceso de creación, para que cuando llegues al largo te sientas más seguro. Pero por otro lado, pienso que si tienes un gran guión, consigues la financiación, tienes las cosas claras y te rodeas de un buen equipo artístico y técnico, puedes hacerlo sin pasar por el corto. Sólo es más largo, cuesta más dinero y tienes mayor presión, pero el resto es igual.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A trabajar para poder vivir ya que, por desgracia, no lo puedo hacer de los cortos, siempre en el ámbito audiovisual; a viajar; ir todo lo que puedo al cine y al teatro, mi otra pasión; leer; escuchar música; escribir; ir a dar paseos por la Pedriza; ver el mar; estar con la gente que quiero todo lo que puedo…

En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Yo creo que hay que intentar que el equipo esté a gusto, tener mano izquierda a la hora de decir las cosas, de dar las órdenes, de hacer correcciones y críticas, especialmente en los cortometrajes que la gente, por desgracia, no suele cobrar por su

trabajo. Hay que saber dirigir a tu equipo con tacto, con respeto, de igual a igual, tanto si eres productora como si eres directora.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Quiero añadir un ¡¡GRACIAS!! por la iniciativa tan bonita de realizar este libro y por haber contado conmigo para formar parte de él. Es un honor compartir estas páginas con compañeras y directoras a las que admiro. Insisto en la necesidad de dar voz, visibilidad y oportunidades a las mujeres en el cine y este libro es un paso muy importante para ello.

29 de septiembre de 2015

Casas, Xudit

Para empezar diré que Xudit Casas no es mi nombre. Xudit Casas lo entiendo como un nombre colectivo que engloba a muchas personas. Mi nombre real es Judit (o Xu, Judi, Txudi o Judiz para familia y colegas) y esa es la perspectiva desde la que voy a escribir, aunque no tenga la costumbre. Lo que os quiero contar sobre mí persona es lo que aprendí de las obras de Xudit Casas o en las que he participado que merezcan mención.

¿Humanos?: Mi primer corto de ficción. Estaba tan drogada de amor por haber conocido el cine que, de la borrachera, no me acuerdo de lo que aprendí. Es curioso que siendo virgen ya no era narrativa convencional.

Mora: Viajamos a la época de los sintonizadores de vídeo y experimentamos con todos los efectitos. Está bien experimentar pero con argumentos de peso, aunque sea videoarte.

Amor: Nuestra profesión es psicología pura. Fotograma arriba o abajo, todo lo cambia. No concibo la dirección sin el montaje.

O Mar: Nuestro videoarte tiene un gran componente feminista, algo de lo que no me había dado cuenta hasta O Mar. Aunque es un trabajo de 2004, hace poco también me confirmó que siempre busco imágenes muy agradables para el público pese a que hable de crítica social y me guste la provocación, justo al contrario que Patricia Prieto, una de las coautoras de O Mar. Ella te traslada a un mundo más desagradable visualmente desde el que busca provocar. Curioso.

Ramo: Simboliza una ruptura con muchos preceptos de carácter religioso aunque directamente no parezcan estar relacionados. Momento de dejar esa parte del pasado. Descubrí que no me gusta hacer las cosas sola, desde rodar a ir al cine, me gusta compartirlas con alguien, sean profesionales o no.

Sobre a morte do Bieito: Creo que fue uno de los primeros cortos gallegos grabados en alta definición, así que tener departamento de informática fue un acierto. Mantengo ese departamento a día de hoy. También aprendí, que en la dirección propiamente dicha el encuadre es tu responsabilidad y de nadie más, aunque agradezcas las ideas. En este cortometraje probé mi teoría de que el hambre es un gran enemigo del rodaje. La frase del Jefe de Eléctricos, David Palacios, puso el “Cum laude”: “Nunca estuve en un cortometraje donde pudiera comer tres platos de guiso casero”. Galicia calidade.

Noutrora: Mi primer encargo. No sabía cómo lidiar con el tema: la memoria histórica. La creatividad lo solucionó. La creatividad es la solución a casi todo. Siempre te obliga a cambiar la perspectiva.

Galicia Caníbal: No apto para todos los públicos, porque versa sobre una tradición antigua y ahora cuestionada: la matanza del cerdo. Lo grabó mi madre, Carmele González, que tiene dotes para el audiovisual. Solamente le di una indicación concisa: solo graba al animal durante todo el proceso. Me encanta el resultado a nivel dirección y lo que transmite a nivel antropológico. Hay trabajos que se pueden dirigir a 500 km. de distancia.

Oniria I & II: Las claves surREAListas: Hay gente que piensa que el cine surrealista no es comprensible. Este trabajo demuestra, visualmente y en contenido, que las películas de este géreno tienen muchas cosas en común y muy lógicas. Aunque fuera a la fuerza, también tuve que empezar a perder el miedo a subir mis vídeos a internet y que estuvieran expuestos al público.

Adivinanza: Un profesor me dijo que no tenía que resarcirme en un plano bonito. No estaba ni estoy de acuerdo. Pero de él aprendí que lo más importante de los documentales es saber escuchar.

Astronoia: Dime qué videoarte (u otra obra en general) te ha gustado más de los que hago (o hacemos) y te diré cómo eres. El público tiene muchas cosas interesantes que contarte y de las que aprender. También tienes que empatizar con él, saber cómo es y desde qué punto de vista te halaga, te comenta o te critica. Es la forma de equilibrar emocionalmente los comentarios y ponderar su importancia. El objetivo principal es sacar el máximo provecho de toda esa información para seguir aprendiendo.

Carta a Rosalía: Lo que más me aportó este trabajo fue leer y releer Carta a Eduarda de Rosalía de Castro, donde descubrí a una Rosalía muy alejada del estereotipo de “coitadiña” (pobrecita y sufridora). Me refuerza para seguir en la lucha por la igualdad.

Tercera Oportunidad: Aprendí a cuestionar el ideal del amor romántico, que la forma de educar en cine es que las personas ajenas participen activamente en las obras. Creo en el cine como democracia cultural y no como democratización cultural. Se pueden romper las reglas de la interpretación. Me rebelé contra los diálogos en plano/contraplano clásicos, es como hacer tornillos, siempre igual. Aburre. No va conmigo.

Crisis de identidad (codirectora) y videoarte colectivo Amalgama: Aunque de base el cine es muy jerárquico todas las funciones pueden realizarse de forma colectiva, menos el montaje, sobre todo si no es una narrativa clásica. Más de dos personas editando es muy complejo, pero seguro que hay alguna fórmula.

Abandonado: Que hagas algo un poco más comercial no quiere decir que sea comercial. No es que no quiera hacer algo comercial, a lo mejor es que no sé hacerlo.

Into a cube: En este videoclip, disfruté de compartir la dirección con el director de fotografía, Rubén Kao y, así consta en los créditos. Lo hicimos por amor al arte. No teníamos ni tiempo, ni monitor, ni medios, ni todo el equipo humano necesario, además que nos pilló en plena ola de calor que dificultó el rodaje. No era operativo imponer mi dirección al 100%. Estoy muy orgullosa del resultado y de saber ceder en situaciones de necesidad. Me reafirma en defender el trabajo en equipo por encima de motivaciones personales, intentar ser justa y tener en cuenta siempre a los demás.

Rodando en Celanova. Experiencias: Aunque las personas que participan en un rodaje son conscientes del trabajo y esfuerzo que conlleva hacer audiovisual y valoran más esta disciplina, no son conscientes del valor económico. Desconocen las cifras, el gasto.

Santa Compaña 3.0: Vídeo realizado con estudiantes donde se demuestra que es posible hacer trabajos interesantes en el ámbito educativo y con pocos medios. También me hizo preguntarme por qué en el campo de la educación hay una obsesión por el “stopmotion”. Aún no tengo respuestas lo suficientemente argumentadas.

Volboreta Amarela: Todas las obras, por dispares que sean, tienen elementos en común, solamente hay que trabajar para poder verlos.

Enséñame, pero bonito: Edité este documental sobre educación alternativa y libre de Sara Moreno, me enseñó a perder el miedo. Me cambió muchísimo. He empezado a hacer cosas que no sabía que podía hacer.

Relax & Siesta: Después de pensar mucho durante estos años digo ¡no al trípode! Que no lo use de vez en cuando no quiere decir que sea menos profesional. Sibaritismo. Prefiero la libertad y que la cámara sea una prolongación de mi cuerpo. Además tengo muy buen pulso de momento y le tengo que sacar partido.

No sé qué aprenderé en el futuro, ni si lo tendré, pero además de seguir aprendiendo, seguiré trabajando. Quiero continuar la serie Relax & Siesta; crear una obra entre pornográfica y erótica; hacer un tercer corto de ficción con financiación; rodar el videoarte Roma y cerrar nuestro proyecto MORA; y lo que surja. También tener nuevas experiencias en la vida ajenas al audiovisual y disfrutarlas. Quiero vivir en el sentido más amplio de la palabra.

Filmografía Xudit Casas

Relax & Siesta.
2015 - Color - 20min. - **Documental / Experimental / Musical. Tags: naturaleza, sueño, cultura, turismo, viajes, escapada, salud mental.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Música: Adrián Saavedra.
Montaje: Xudit Casas.

"Relax & Siesta" es una serie de vídeos relajantes para ayudar a conciliar el sueño a la hora de la siesta.

N/A: "Relax & Siesta" es la primera serie dedicada exclusivamente a una tradición tan arraigada en varios países como es la reconocida siesta.

Abandonado.
2014 - Color - 2min. - **Comedia / Mudo. Tags: humor, familia, tiempo.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Guión: Ismael Durán.
Fotografía: David Palacios, Leyre Mira.
Música: Adrián Saavedra.
Montaje: Xudit Casas.

Reparto: Ismael Durán, Ana Isabel Muñoz.

Sobrevivir en un centro comercial.

N/A: Cortometraje protagonizado por el tuitstar Ismael Durán, más reconocido como @elbicharraco.

Rodando en Celanova. Experiencias.
2014 - Color - 28min. - **Documental / Social / Cine / Educación. Tags: actores, actrices, artes, cultura, medios de comunicación, relaciones laborales, rural, trabajo, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Música: Adrián Saavedra.
Montaje: Xudit Casas.

Con: Marta Enríquez, Nacho González, Breogán Esperanza, Mauro Santalices, Mauro Lorenzo, Ismael Núñez, María Calleja, Rosiña Martínez, Liliana Vázquez, Toño Feijoo, Bruno Álvarez, Néstor González, María Riestra, Ilduara Moreiras, Olalla Moreiras, Javier Da Silva, Rubén Kao, Bruno Nieto, Aser Álvarez, Xudit Casas, Manuel Riestra, Carmen Tinoco.

"Rodando en Celanova. Experiencias" recoge los testimonios de profesionales y amateurs del audiovisual en la villa gallega de Celanova, en Ourense. Villa que se caracteriza por tener aproximadamente un o una cineasta por 1.000 habitantes, lo que la convierte en plató de cine continuamente y, por lo que sus habitantes están cada vez más en conexión con el mundo audiovisual.

N/A: Cortometraje documental realizado para el II Congreso Internacional de Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio Rural.

Into a Cube.
2013 - Color - 7min. - **Musical / Romántico / Social / Experimental. Tags: pareja, relaciones afectivas, sentimental, segundas oportunidades, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas, Rubén Kao.
Guión: Xudit Casas.
Fotografía: Rubén Kao.
Música: Inibo
Montaje: Xudit Casas.

Reparto: Pablo Vázquez, Nacho Núñez, Sue Vicha, Natalia Pérez Prado, Liliana Vázquez, Camila Álvarez Rivero.

Salir del "cubo" de la rutina gracias a la música. Un cubo que controla las mentes, privándolas de libertad.

N/A: Seleccionado en el Festival Por Amor Al Arte de Coruña (2013). Publicado en Nuestro Rock de la Revista Rock Estatal. Candidato a Mellor Videoclip en los Premios Mestre Mateo 2014.

Tercera Oportunidad.
2012 - Color - 7 min. - **Drama / Romántico / Social. Tags: pareja, relaciones afectivas, sentimental, segundas oportunidades, experimental, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Guión: Xudit Casas.
Fotografía: Ledicia Bellón.
Música: Adrián Saavedra.
Montaje: Oihana Markinez & Xudit Casas.

Reparto: Elena Gónzalez, Pablo Vázquez, Pepe Viyuela, Nacho González, Esther Casal, Ilduara Moreiras, Rosiña Martínez, Ismael Núñez, Liliana Vázquez, Patricia Núñez, Néstor González, Benito Férnandez, Mauro Santalices, Daniel Domínguez, Natalia Pérez Prado, Berta López, Gonzalo Fernández, Nicolás Vázquez.

En una relación de pareja, ¿quién tiene el poder?

N/A: Ha tenido muy buena acogida por parte del público siendo visionado por más de 12.000 personas en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, donde obtiene una segunda posición en el Premio del Público. También consigue una Mención de Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Bangalore (India) y un Certificado de Excelencia en World Auteur Shorts Film Festival-13 (Online festival of World´s remarkable shorts).

Curta a Rosalía
2010 - Color - 3min. - **Videoarte / Social / Experimental. Tags: adptación literaria, relaciones laborales, la necesidad de comunicarse, cultura, arte, feminismo, experimental, trabajo, poesía, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.

Dirección: Patricia Prieto, Natalia Pérez, Xudit Casas.
Guión: Rosalía de Castro.
Fotografía: Patricia Prieto.
Música: Adrián Saavedra.
Montaje: Natalia Pérez Rodrigo, Xudit Casas.

Reparto: Natalia Pérez Rodrigo, Eladio Vázquez. Adaptación libre de “Carta a Eduarda” de la escritora y poeta Rosalía de Castro. **N/A:** Obtuvo el Premio Joven en el I Certamen Cortos para Rosalía de la Asociación Socio-Pedagóxica Galega. También fue proyectado en la galería de arte Damer House Gallery, dentro de la exposición "Homeland" en Roscrea, Irlanda; en el Congreso Internacional “Documenting Fictions de Bradford School of Arts and Media” en Inglaterra y; en “Curtas para Rosalía” en el Centro Galego de Artes da Imaxen (CGAI) de A Coruña.

Sobre a morte do Bieito.
2009 - Color - 9 min. - **Fantástico / Suspense / Social / Época. Tags: adaptación literaria, fantasía, la imaginación, leyendas rurales, la necesidad de comunicarse, la muerte, la locura, realismo mágico, rural, terror, suspense, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Guión: Rafael Dieste.
Fotografía: Ledicia Bellón.
Montaje: Xudit Casas.

Reparto: Marcos Correa, Nacho González, Esther Casal, Ilduara Moreiras, Rosiña Martínez, Ismael Núñez, Liliana Vázquez, Patricia Núñez, Néstor González, Benito Férnandez, Daniel Domínguez, Natalia Pérez Prado, Berta López, Gonzalo Fernández, Gonzalo Calleja, Marina Mouriño, Lucía Coccialela.

¿Qué haría tú si en un funeral sintieras moverse algo dentro del ataúd?
a. Se lo comunicaría a los demás y abriría el ataúd rápidamente. ¡Hay que salvarlo!
b. No diría nada. Si no lo veo no lo creo y… ¡no pienso abrirlo para averiguarlo!
c. Gritar y salir corriendo.

N/A: Ha sido seleccionado en más de 30 festivales nacionales e internacionales. Entre los que ha conseguido el Silver Remi en el Houston International Film Festival y la Mención Especial del Jurado en el Festival of Nations de Austria. También participó en la "Semana das curtas" proyectado en más de 80 centros educativos y visionado por más de 11.000 estudiantes. Emitido en ZigZag Eirado de TVG y en VTelevisión.

Noutrora.
2007 - Color - 4min. - **Videoarte / Bélico / Social / Derechos humanos. Tags: guerra, guerra civil española, historia, violencia, muerte, valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Arxuína Producciones.
Dirección: Xudit Casas.
Guión: Xudit Casas.
Fotografía: Ledicia Bellón.
Música: Carlos L. Quartet.
Montaje: Xudit Casas.

Una historia sin nombre sobre la represión y la memoria histórica.

N/A: Fue premiado con el Primer Premio Vídeo Dixital en la Celanova Party 2007. Fue publicado en “Represión, Solidariedade e Resistencia. Asociación Arraianos”, Caderno Arraiano, verán 2007 [1698-9953] y, en el DVD “100% CEF” de Arraianos Multimedia.

O Mar
2004 - Color - 5min. - **Videoarte / Experimental. Tags: feminismo, naturaleza, viajes, tiempo, valores cívicos y/o sociales.**
Dirección: Patricia Prieto, Natalia Pérez Rodrigo, Xudit Casas.
Guión: Patricia Prieto, Natalia Pérez Rodrigo, Xudit Casas.
Música: Víctor Cabezuelo
Montaje: Patricia Prieto, Natalia Pérez Rodrigo, Xudit Casas.

Reparto: Patricia Prieto.

A través de la esencia del mar gallego, “O Mar” (El Mar) refleja a la mujer que anhela su libertad. Salir de la cueva en la que se ha encerrado durante tanto tiempo, para conseguir lo que siempre ha deseado.

N/A: Pertenece una serie de videoartes denominado Proyecto MORA. No tuvo distribución pero fue proyectado recientemente (2015) en la XII Muestra de Videoarte de Videoartistas Asociados.

Xudit Casas por Gema Zorrila

Xudit Casas no es solo una directora de cine, es una artista de la imagen, o como suele llamarse ella, una artesana audiovisual. Le gusta conservar la parte humana en este mundo virtual. Mantener la esencia, sacarle el jugo a la vida en primera persona, a las acciones, a los sentimientos, a las palabras… Y todo, a través de una cámara y de su mente rebosante de ideas.

Nace un 14 de diciembre de 1983, en Celanova (Ourense), la villa gallega conocida como la *Terra dos Poetas* (así que salió artista). Desde muy pequeña, empieza a mostrar una sensibilidad especial por el mundo del teatro y del audiovisual. Prueba fehaciente de que un buen director de cine no se gesta en dos días es que la primera foto que hizo Xudit fue a los 5 años. Su fascinación por lo audiovisual era tal que, aunque en aquellos tiempos, dejar una cámara de fotos a un niño podía ser "peligroso", ella lo consiguió; insistió, insistió e insistió y al final logró acariciar con sus manos aquel artilugio que tanto le gustaba y sacó su primera fotografía… 5 años después, con 10, su capricho se hizo más grande, una diminuta directora de cine gritaba en su interior y volvió a luchar por lo que quería, hasta que consiguió hacerse con una cámara ¡de vídeo! (de su padre también). Y surgió esta historia de amor. Desde entonces ella y la cámara, la cámara y ella cuentan historias increíbles.

Si ya tenía sus ideas muy claras, en sus años de instituto Xudit afianza su pasión por el lenguaje audiovisual. Realiza varios talleres de vídeo donde aprende composición, montaje y tipos de planos cinematográficos. Y se obra la magia, comienza la creación: poniendo en práctica todo lo que ha aprendido hasta el momento desarrolla varios trabajos, grabación y montaje (analógico, nada de ordenadores, montaje lineal, en orden...) de un desfile de moda y un cortometraje de ficción titulado "¿Humanos?", donde se encarga de casi todas las funciones, incluyendo un papel secundario. Xudit, incansable, demuestra lo polifacética que puede llegar a ser, adentrándose también en el mundo del teatro. Compagina el grupo de teatro del instituto, con formación extra en Ourense, en la Casa de la Cultura y en la Universidad de Vigo.

También es en esos años, mientras el resto de compañeros de instituto se encuentran en pleno baile hormonal adolescente, cuando Xudit lee su primer libro sobre cine, nada más y nada menos que un ensayo titulado "Influencias del montaje en el lenguaje audiovisual" de Manuel Carlos Fernández. Las pasiones no entienden de edades y de dichas lecturas nacen los primeros experimentos con la cámara y con su compañera teatral y musa, Patricia "Galo" Gómez.

A pesar de su vena inconformista con el instituto y sus ganas de salir de allí a estudiar lo que realmente le llenaba (y no el dichoso C.O.U.), Xudit llega a la universidad bajo los consejos (e insistencia) de su familia. Ya había tomado contacto con la institución años antes, pero llega "la hora de la verdad", el momento de cursar Comunicación Audiovisual en la Complutense de Madrid. Por supuesto, Xudit no se limita a cursar las asignaturas sin más, sino que aprovecha al máximo todo su tiempo

colaborando en varios cortos, incluso, forma parte del equipo de un largometraje. No hay quien la frene y realiza sus primeras videocreaciones con Patricia Prieto y Natalia Pérez, mientras también hace prácticas en radio y en televisión. El ansia de conocimientos de Xudit es inmenso y al tercer año (de 5) de carrera, siente que necesita más incentivos que la simple teoría, así que decide matricularse en dos cursos a la vez y terminar la carrera lo antes posible; cosa que consigue. Menos dormir, hizo de todo en estos años.

El 2005 vuelve a ser un año de inflexión. Finalmente, parte del talento innato se refleja en un papel donde dice que Xudit es licenciada en Comunicación Audiovisual, pero antes de que eso sucediera, nuestra directora ya estaba emprendiendo un nuevo capítulo en su vida. Se traslada a Portugal. Allí estudia Dirección e Imagen en la Escola de Teatro e Cinema de Lisboa. Durante su estancia en una escuela práctica de cine analógico, se da cuenta que ella es carne de digital, ya que permite un uso más democrático de la imagen.

El verano de 2007, se rueda “Sobre a morte do Bieito”, una adaptación fiel del del relato homónimo del escritor Rafael Dieste. El cortometraje, estrenado en 2009, es seleccionado en numerosos festivales nacionales e internacionales, siendo premiado en varios de ellos y con el que llega a viajar a St. John´s (Canadá) como directora invitada. Muy celosa de su tiempo y a causa de su hiperactividad, generalmente mata dos pájaros de un tiro, a no ser que pueda cargarse más por el camino y, durante esta época también se licencia en Periodismo Audiovisual y realiza un Máster en Realización y Postproducción.

Avatares del destino llevan a Xudit hasta Electronic Arts, una conocida multinacional del sector de los videojuegos. Aunque ya había tenido trabajos de todo tipo, desde camarera hasta hacer de Papá Noel, este supuso su primer trabajo estable. Allí pasa cuatro años donde empieza de cero hasta que llega a ser la responsable del Departamento Audiovisual. De esta forma se especializa en la rama audiovisual de la publicidad, la última que le faltaba de Ciencias de la Información.

Por si fuera poco, se familiariza con el mundo docente en la Universidad de Alcalá, gracias a una beca de Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación y donde sus motivaciones e intereses, continuaron su línea de investigación sobre Cultura Popular Audiovisual. Pero decide desvincularse ya que, después de estar toda su vida como estudiante y por fin vivir dentro de la universidad, se da cuenta de que cada vez es más afín a la educación libre, lo que hace que siga en el ámbito de la educación pero desde otra perspectiva.

En 2012, cobra vida “Tercera Oportunidad”, quizá el corto que más renombre ha alcanzado hasta el momento. Aunque es cuando comienza el auge de la microfinanciación, Xudit recibe la noticia de que un compañero de trabajo y persona ajena al mundo del cine, José Luis Velázquez y su mujer, Yolanda Díaz, financiarán de forma totalmente altruista la producción de “Tercera Oportunidad”, convirtiéndose en

los únicos mecenas del cortometraje. En este año, Xudit no deja escapar ni un detalle y, se embarca en la organización de eventos, con la ayuda de una de su compañera, Natalia Pérez, experta en la materia. Logran que la fiesta del pre-estreno en Madrid, sea un éxito absoluto. En efecto, nuestra directora tiene muy buena mano y quizá gracias a todo lo que ha vivido y lo bien que conoce a la gente, prepara una fiesta excepcional para cerca de 300 personas donde no falta la esencia de la cultura gallega, acompañada de buen pulpo, licor café, la calidad y el humor (o retranca, mejor dicho). Se sabe rodear siempre de buena gente y los trabajos en equipo fluyen de forma natural cuando Xudit los dirige. Lo mismo ocurre en el estreno, que tiene lugar en su tierra natal y parodiando los estrenos hollywoodienses, rodeada de los suyos y con lleno absoluto. Tan inconformista es, que en el dicho de que “nadie es profeta en su tierra”, Casas es la excepción que rompe la regla.

“Tercera Oportunidad” ha cosechado una gran crítica por parte del público. Destaca su segunda posición en el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Elche. También ha recibido una Mención Especial a Fotografía en Bangalore Shorts Film Festival (India) y un Certificado de Excelencia en el World Auteur Shorts Film Festival-13 (Online festival of World´s remarkable shorts).

Preocupada por la ética, los movimientos sociales, gran documentalista y perfeccionista, a Xudit le gusta hacer a la gente, ajena al audiovisual, partícipe de sus trabajos, desde cortometrajes hasta videoartes o cualquier otro tipo de obras audiovisuales.

Todo lo que toca se convierte en arte; arte diferente, con una mirada única y sin perder un ápice de calidad, tenga o no recursos, siempre saca el mayor partido gracias a su gran creatividad.

En 2014 decide generar su propio trabajo y centrarse en la producción de cine y vídeo desde su propia productora, pero eso ya es otra historia..., la historia de Arxuína Producciones.

Gema Zorrilla
Periodista, especialidad Radio.

Entrevista a Xudit Casas

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Me crié haciendo teatro. A la par, me fui obsesionando con la cámara de fotos de mi padre, supongo que, en parte, porque en los años 80 ningún adulto le dejaría una cámara a una criatura para que jugase con ella. En los 90 llegó la de vídeo y esa ya me la agencié descaradamente. La llama se prendió cuando hice un taller de vídeo en la época del instituto impartido por el que era el profesor de Historia, Plácido Romero. Nos dio unas fotocopias sobre los tipos de planos y algunas nociones básicas. Ahí me enamoré perdidamente. Aún conservo esas fotocopias.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No podría decir a ciencia cierta si fue el primero. Se titula “Unha de Callos”, es un cortometraje que rodaron en el taller que comenté anteriormente en el Instituto de Celanova, mi pueblo natal. Estaba escrito por Plácido Romero y Milucho. Lo conseguí hace un año y lo volví a ver. Es un cortometraje con mucha retranca. Pedí la cesión de los derechos porque me gustaría hacer un “remake” en algún momento.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta? Eso lo demuestras día a día, con trabajo, con muchísimo esfuerzo, con mucha paciencia y perseverancia. Toda mi vida se centra en mi pasión y, aunque ahora sé valorar la vida, lo hubiera dejado todo por esto. En muchas ocasiones he tenido que sacrificar mucho por seguir luchando y caer, caer, caer. Estoy siempre trabajando, pensando, aprendiendo. A veces, intento desconectar y evadirme pero me resulta muy complicado. Soy especialista en aprovechar los pocos días libres que tengo para crear en vez de para descansar.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel? Más que un consejo, la reflexión más importante que podría transmitir, en general, es que no tengan miedo, que se planteen aquello que quieren y creen que no pueden hacer; que vean dónde está el miedo y se pregunten qué es lo peor que podría pasar. Generalmente, nuestros miedos son los que nos paralizan, los que nos impiden pasar a la acción.

En el caso concreto de una directora novel y, en relación a lo anterior, creo que el consejo más importante que le puedo dar, a día de hoy, por el tema del patriarcado, machismo, “chámalle X” es que se valore, que busque la excelencia y no el perfeccionismo. Que se haga escuchar, que no tenga miedo al rechazo, que sea objetiva en cuanto a sus recursos y capacidades. Es un error esperar el reconocimiento externo, nadie tiene que decirte si vales o no vales. Nadie tiene el poder de ser quien lo decida. Todo esto hace que te pongas obstáculos a ti misma y que te olvides de disfrutar del viaje. Yo ahora no tengo miedo y todo avanza de una forma más fluida, estoy menos a la defensiva, lo que me deja fuerzas y ánimo para seguir luchando.

Otra lección que he aprendido a lo largo de los años es que hay que saber decir que no. Es más, cuando entiendes esto, tu actitud cambia y te evitas muchos dolores de cabeza.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ha evolucionado igual que la mirada personal. En mi caso no son diferentes. Mi evolución se refleja en mis trabajos, sobre todo en lo que a temática se refiere. Todos nos hemos sentido fascinados por Hollywood en algún momento de la infancia. “Tesis” de Amenábar nos “abrió los ojos” a mucha gente de mi generación. Recuerdo que fui la primera en crear en el IRC (primeras salas de chats de internet) una sala dedicada a este director. Poco a poco empecé a leer ensayos sobre lenguaje audiovisual y a acercarme al cine clásico y europeo.

Cuando llegué a la facultad, mi compañera de piso Raquel García Cataluña, ahora guionista, me enseñó un videoarte que había hecho. No sabía lo que era el videoarte y a partir de ese momento empezó mi interés y mi pasión por esta disciplina.

Gracias a mi curiosidad enfermiza experimento mucho en la vida y vivo situaciones muy peculiares. Soy consciente de que mi mirada es única y que mis trabajos tienen un sello personal.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Aquí me encuentro dividida entre la creación de personajes y la dirección de actores o actrices. Personalmente, no hago distinción entre personajes. En el primer cortometraje, “Sobre a morte do Bieito”, el protagonista es un hombre interpretado por Marcos Correa, pero al tratarse de una adaptación del relato homónimo de Rafael Dieste, fallecido en los años ochenta, e intenté ser lo más fiel posible al relato. En el caso de “Tercera Oportunidad” tenemos dos personajes, interpretados por un hombre y una mujer que representan una pareja heterosexual monógama. En este caso quise seguir la norma pero en el cortometraje se presentan dos parejas de fondo formada una por dos mujeres y otra, por dos hombres. En ambos casos no me interesan los detalles que hacen únicos a los personajes, me interesa lo que nos hace común a todas las personas, por lo que no hay distinción de género cuando escribo. En “Sobre a morte do Bieito” tanto el personaje como la trama giran en torno al miedo al qué diran, a cómo la sociedad me va a tratar, si me va a rechazar o no según lo que haga o diga. En “Tercera Oportunidad” la trama se centra en el amor, algo que aunque cuando lo sentimos es especial, en el fondo es lo que siente todo el mundo. Obviamente, esta forma de ver a los personajes hace que la interpretación no sea tan al uso y eso es lo que busco. También sé que no es algo que la gente esté acostumbrada a ver. Por eso vivo atrapada en esta dualidad: no sé si es un error y tengo que mejorar mi dirección de interpretación o, si es una forma personal de ver a los personajes.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

¿Visibilidad? ¿Mercado? ¿Autocrítica? Echo en falta más respeto hacia las mujeres. Y con respeto me refiero a que mujeres directoras “haberlas, hailas”, pero en este mundo sin igualdad tienes que imponerte. Si no te escuchan tienes que hacerte escuchar, no eres mejor que nadie, pero sí tienes derecho a estar presente ya sea para comunicar tu trabajo a los medios que consideres, ya sea en una conversación con varios hombres. Pongo este ejemplo y hago distinción con los hombres porque suelen tener un tono más alto de voz y es normal que ni te escuchen si la

conversación está siendo muy interesante. En ese caso siéntete libre de pedirles que te dejen hablar, lo entienden perfectamente. Son buena gente, lo que pasa es que el machismo también les perjudica mucho.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Si bien no me siento muy cómoda con las etiquetas, mis influencias van desde la teoría de montaje de Sergei M. Einsestein y de la escuela rusa pasando por las vanguardias cinematográficas y artísticas, en general, haciendo hincapié en el surrealismo, hasta mil cosas que he leído, que he aceptado, que he rechazado, que he vivido. El trasfondo de mis trabajos suele ser social y suelo contar las historias a mi manera.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Mis referentes son los de la teoría del montaje ruso, vanguardias artísticas, surrealismo, videoarte y la vida en general. Tengo referentes que me gustan y referentes que odio que evito que me influyan lo más mínimo. Intento evitar hacer cosas que he visto en algún lado. A lo mejor por eso no he visto tantísimo cine como la gente espera de mí, porque si huyo de hacer lo que veo y si lo viese todo perdería mi sello, mi identidad.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me defino como artesana audiovisual, aunque últimamente le estoy perdiendo el miedo a autodenominarme directora, autora, e incluso creadora. Parece que autodenominarse “director de cine” es ambicioso, que es una profesión con status dentro de las artes. Una vez escuché a un grupo de jóvenes diciendo: “Fulanito dice que es director de cine pero trabaja en una peluquería”. Todo el grupo se rió apoyando la sentencia. Obviamente, es un comentario basado en la ingnorancia. Es cierto que no me consideré directora hasta que ciertas personas me empezaron a ver como tal y así me presentaban. Ahí pensé: “la verdad es que soy directora porque dirigo cine, ¿no? Igual que un panadero es el que hace pan.” Así que estoy trabajando en no tener miedo y decir alto y claro que soy directora. Es más, he creado un blog llamado “La directora de cine” para tirarme a la piscina. Hace poco conversé con un hombre que decía que artista es aquel que trabaja y puede vivir de su obra. El status del artista se definía por el dinero, según él. Para mí, esta afirmación carece de fundamento. Se me ocurren miles de argumentos y ejemplos que desmontan la sentencia en dos segundos. ¿Por qué un abogado está mejor considerado que una camarera? ¿O una jueza es mejor que un albañil? A mí no me hace directora el dinero que puedo ganar al realizar un encargo ajeno, a mí me hace directora el haber dirigido obras propias, sin coacción y tener un público que disfrute de ellas.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Depende. Sí y no. No puedo evitar contestar al modo gallego. No es lo mismo planificar una obra que haces un poco por amor al arte, que otra en la que sí tienes presupuesto, un gran equipo humano que implica una responsabilidad mayor y un compromiso con las personas que participan. Pero en ambos casos hay unas

constantes que se mantienen. La investigación para mí es fundamental, es el primer paso, dure lo que dure. Después ya te ciñes a la hoja de ruta natural de un trabajo: preproducción, producción y postproducción. Obviamente, en las que no hay presupuesto por lo general, los tiempos son más cortos. En el caso de los otras, los tiempos se alargan mucho por temas comunicativos u organizativos y de logística. Por último, las fases de distribución, difusión y promoción, a veces, apenas existen para aquellas obras sin presupuesto, se proyectan puntualmente y muchas veces las subimos a la red. Mientras, que en las otras, estas fases sí que conllevan tiempo y dinero. Al final los proyectos son como las personas que, aunque todas somos iguales, todas tenemos nuestras particularidades y es lo que nos hace únicas.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

El primero corto fue "¿Humanos?", realizado en el instituto de Celanova, donde estudiaba 2º de Bachiller, tendría unos 15 años. En aquella época, aún no se usaban los ordenadores para montar y recuerdo que el equipo que teníamos eran una o dos cámaras VHS (Handycams). Para editar teníamos un aparato con una o dos ruedas para edición no lineal. También recuerdo que me dejaron llevarme el material a casa para ir trabajando el fin de semana. Siempre he sido muy callejera, pero no salí de casa en todo el fin de semana. Me quedé feliz editando mi primer corto.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Dicen que de lo que más se aprende es de los errores o de las situaciones más negativas. Así que voy a intentar contar una anécdota positiva de la que también se pueda aprender mucho. Cuando realicé mi primer cortometraje, "¿Humanos?", disfruté tanto del proceso que hasta años después no recordé que lo habían proyectado en un salón de actos lleno de estudiantes y que luego la gente me señalaba por el pasillo. Sentí la aceptación de aquel público. El hecho de que mi memoria no le diera importancia y no recordase aquello durante años, me hizo reafirmarme en que no ruedo por ego o reconocimiento, sino porque lo necesito. Ahora bien, no rechazo el reconocimiento si ayuda a visibilizar nuestro trabajo y nos permite seguir haciendo cine.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

¡Eso mejor se lo preguntas a esos/as directores/as que nunca han sido ayudantes de dirección! (Lo siento, me ha salido la retranca). No lo recuerdo, supongo que nervios pero porque nunca antes no me sentía cómoda exponiéndome en grupo. Lo que sí recuerdo son las sensaciones de cuando rodamos "Sobre a morte do Bieito", el que considero mi primer cortometraje profesional. Me sentí muy feliz, pero las emociones eran muy extremas, si reías lo hacías muy alto y si llorabas también.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Apoyo y sacrificio. Me han apoyado porque sabían que era lo que me hacía feliz aunque supieran que mi vida iba a ser más complicada que la de una persona que se dedica a otra profesión más convencional y con más seguridad económica. Apoyaron esa decisión, les gustaría más o menos, pero me dejaron elegir libremente y la libertad no tiene precio. Les debo muchísimo. Es más, siempre me he preguntado por qué

elegí este camino porque no tenía referencias en la familia pero el otro día vi una panorámica que hizo mi madre con el móvil y me sentí muy orgullosa. Está claro que aunque mi familia nunca ha tenido relación con el audiovisual, mi padre fue el que me transmitió el interés en el registro de imágenes y a tratar con respeto y cariño la única cámara que tienes y mi madre tiene muy buen ojo y pulso para componer.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

¡Soy maniática y obsesiva compulsiva! Hasta hace bien poco era exagerado el grado de exigencia que me imponía. No es sano, así que estoy trabajando en ver también lo positivo y no centrarme tanto en los errores (que muchas veces solamente los veo yo). Quiero sentirme orgullosa de cada trabajo, porque al fin y al cabo sé que con los recursos y el tiempo que a veces tengo doy lo máximo. No puedes controlar todos los factores y muchos no dependen exclusivamente de ti. Cada vez valoro mucho más lo bueno.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, claro aunque quizás menos de lo que me gustaría. Siempre vamos a mil y eso se nota a la hora de poder entablar más encuentros y compartir nuestras experiencias con aquellas personas con las que conectas sanamente. Muchas veces, aunque un trabajo tuyo funcione muy bien, no te puedes permitir estar en todos los festivales o eventos donde se concentran un mayor número de personas de esta profesión. Ya sea por falta de presupuesto y/o tiempo. En una ocasión me invitaron a Canadá, al St. John's International Women's Film Festival, un festival de cine de mujeres. Hay mucho debate si deben de existir este tipo de festivales, pero personalmente, para mí fue una experiencia muy gratificante. ¡Había hombres que conste! Estos festivales son necesarios para que nosotras podamos compartir sin el esfuerzo que supone el que te escuchen un poco en otras situaciones y no tengas solamente que escuchar. En este festival en concreto, conocí directoras de otros países que trabajan en una industria donde hay más mercado y tienen más posibilidades. Una de ellas es Jen McGowan, que ha estrenado “Kelly & Cal”, una película independiente protagonizada por Juliette Lewis y ha trabajado en películas como “Boys don´t cry". También coincidí con Roberta Munroe que ha participado en festivales de renombre como el de Sundance y que te aportan su perspectiva y consejos, además de compartir cómo les afecta el hecho de ser mujer en esta profesión.

Como anécdota sobre este tema, en mi pueblo natal, Celanova, de unos 5.600 habitantes, encontramos mucha gente dedicada al audiovisual. Somos aproximadamente un/a cineasta por 1.000 habitantes, además de otras personas que se dedican al mundo audiovisual. Sin embargo, soy la única directora hasta la fecha y eso, que de los directores oriundos, soy una de las veteranas. Tengo la esperanza de que pronto haya más presencia femenina.

Por otra parte, me encuentro muy cómoda con la gente que no se dedica a esto, porque muchas veces hay mucho elitismo en nuestro mundillo y, por momentos, no te queda otra que comértelo, porque es tu trabajo y, como en todos los trabajos, hay cosas que no nos gustan. Disfruto muchísimo compartiendo experiencias con

personas de otras profesiones y de otras disciplinas artísticas y, que muchas veces, son muy inspiradoras.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Me considero una cinéfila “activa”. Prefiero hacer cine que ver cine. Cuando me enamoré del mundo cinematográfico, en la adolescencia, ponía a grabar en VHS los programas que emitían cortometrajes de madrugada y veía muchas películas con mis colegas. Con el tiempo, me he vuelto muy exigente. Es muy difícil que una película me llene. No me gusta perder el tiempo en películas con las que no me siento identificada, sobre todo, si hablamos de los roles femeninos. Es muy triste que ni yo misma conozca el trabajo de otras directoras, por lo que me he propuesto ver más cine dirigido por mujeres. El problema es que generalmente son dramones para reivindicar nuestros derechos y estoy saturada de ver cortos sobre malos tratos, por poner un ejemplo. Desgraciadamente son muy necesarios, pero a mí ya me afecta la realidad misma sobre la violencia y feminicio. Vives a la defensiva y no me apetece experimentarlo como espectadora. Mientras no haya igualdad parece que no podemos hacer otro tipo de cine, como es la ciencia ficción o acción.

Después de esta aclaración, puedo contestar a la pregunta y justificar que haga referencia a cortometrajes de antaño y realizados todos por hombres. Los trabajos que más me aportaron fueron “Unha de Callos”, realizado en el instituto de Celanova; “Mirindas Asesinas” de Alex de la Iglesia o; la interpretación en “Allanamiento de morada” de Mateo Gil, de una increíble Petra Martínez. Nombrar otros cortometrajes de esa época, como “El Secleto de la Trompeta” de Javier Fesser o “15 Días” de Rodrigo Cortés. Mención especial a “A Chien Andalou (Un perro andaluz)” del gran Luis Buñuel y otros trabajos encuadrados en el surrealismo y las vanguardias.

En el ámbito internacional, hay uno, que quizás sea mi cortometraje preferido. El problema es que he olvidado el título y no consigo encontrarlo, ni a nadie le suena. Es un cortometraje francés que vi en los noventa, si mi memoria no me traiciona. Eran dos personajes que tenían una relación monógama y heterosexual, donde cada uno estaba con una cámara de vídeo grabando a la otra persona. Eran “handycams”, cámaras de vídeo no profesionales. Los personajes estaban hablando sobre su relación mientras se grababan de pie y moviéndose en círculo. Los planos se alternaban de una cámara a otra. Se cuentan sus confidencias y hasta aquí puedo leer para no destrozar el final. Este corto es la muestra de cómo se puede hacer cine muy sencillo pero muy potente. Con él aprendí que el mundo digital que se estaba instaurando, permitía la democratización de la imagen y que personas como yo pudieramos acceder a una cámara de vídeo. Agradecería, que si alguien sabe cuál es el título de este cortometraje, me envie un mensaje a través de las redes sociales. ¡Llevo años buscándolo!

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Hace más de quince años que me he volcado con esta profesión y no ha sido hasta hace bien poco que me hice esta pregunta. Fue la primera vez en mi vida que me planteé si me merecía la pena dedicarme a esto. Es tal el sacrificio que haces que si se juntan con otros aspectos de tu vida complicados hace digas, ¿por qué lo hago?

Porque es lo que elegí libremente, lo que quería ser, lo que soy y lo que quiero ser. Es lo que QUIERO hacer. Lo que me llena y me hace feliz.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En planos generales porque es donde todos somos iguales de tamaño. En planos detalle porque es en las pequeñas cosas donde reside la felicidad, ese pequeño fragmento que tienes delante de los ojos y que le da sentido a la vida.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

¿De los que están en la bobina? (Risas) Dejando las bromas de lado, siempre me he sentido insegura de mis trabajos porque soy muy exigente y perfeccionista. Aunque debo sentirme muy orgullosa. Cada trabajo tiene su "aquel", su encanto. Hay muchos factores como el dinero, los medios y el tiempo que no puedes controlar. Si tuviera que elegir uno, sería "Tercera Oportunidad", llegué a considerar que se quedó cerca de la perfección tal yo como entendía este cortometraje. Pese a todo, cada trabajo que hemos hecho tiene elementos muy potentes y que me llenan de "orgullo y satisfacción". Las obras son tus retoños, al final los quieres igual pese a sus diferencias.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Los cortometrajes son puzzles, te la estás jugando continuamente. Si una piezza falla no puedes terminar el rompecabezas. Es bueno tener una visión un poco pesimista para ponerte en lo peor, así te obligas a pensar en los imprevistos y evitarlos fácilmente. La improvisación es una capacidad imprescindible en este trabajo pero como se dice en teatro: la mejor improvisación es la que está preparada.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Un cajón no. Eso seguro. Menos con la existencia de internet. Al principio, cuando se empezó a poder subir vídeos a la red, me daba pánico enseñar mi trabajo al público. ¡Exponer tu obra ahí, a la intemperie!¡Todo el mundo podría verla y, lo peor: opinar! Perdón que use la ironía, pero esto es algo común que ha pasado por la cabeza de muchas mujeres. Miedo a la exposición pública. Espero que ya no sea así. Las nuevas generaciones nacen con un "selfie" bajo el brazo y mostrarse al exterior ya es más "trendy". Aunque siempre hay excepciones.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Carezco de la información suficiente para responder a esta cuestión. Creo que debido a la crisis económica actual y la irrupción de las redes sociales es más fácil unirse en este sector a nivel comunicativo. Esto favorece a la hora de dar visibilidad e, incluso, presionar para que el poder, la sociedad y las personas implicadas reconsideremos la función social del cortometraje como se merece.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Se presupone que los relatos y los cortos son artes menores y las novelas y las películas, artes mayores. Hay relatos breves que le dan mil vueltas a novelas y lo

mismo pasa con los cortos y las películas. Hay que reivindicar el papel del cortometraje pero también el de la cultura en sí. En este tipo de preguntas la conclusión siempre es la misma: es cuestión de educación. No porque la gente sea tonta o ignorante. Cuando se desconocen las cosas no se pueden entender ni valorar. Primero hay que conocerlas.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Si me preguntas indirectamente por aquella ley que obligaba a proyectar un cortometraje en las salas de cine, pues no sé, la verdad. Sería mejor que la publicidad que te obligan a ver antes de la película y que no tiene nada que ver con ella. Podría ser algo intermedio, poner un cortometraje patrocinado o financiado por una marca comercial, que aparece como emplazamiento de producto o “product placement”. Otra opción sería realizar compilaciones a priori de varios cortometrajes y planificarlas igual que las películas, igual que se hace con los libros de relatos cortos o cuentos. Son solo ideas que se me acaban de ocurrir. Lo mejor a largo plazo es que no haya que legislar, con apoyo y educación en la materia sería suficiente.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Es una cuestión de actitud y creatividad. Vivimos en una época donde el lenguaje audiovisual está omnipresente y hay para todos los gustos. Sin embargo, es cuando peor está el panorama para el cine. No tiene mucha lógica. Tenemos que usar nuestra creatividad para conseguir el objetivo que nos proponemos y ser proactivos/as. Las personas de otras profesiones siempre me repiten que hay que venderse. Por algo será. El mundo del cortometraje tiene miedo de perder su libertad pero tenemos que enfocarlo como un negocio. De cada persona depende el que se negocie con más o menos honestidad. Puedes vender verduras de monocultivo o productos ecológicos. Verlo como un mercado no implica perder libertad y, en esto, la creatividad puede ser de gran ayuda.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambas. Necesidad vital porque es como una droga. Te enganchas, a veces sufres mucho, pero ahí sigues. Incluso después de 15 años te planteas dejarlo por primera vez, pero sigues porque la recaída sería mucho peor. Método de vida, también, ¿por qué no? Otra cosa es que consigas tener ese método de vida, pero hay que intentarlo. Si no lo de siempre, llevas una vida “normal” de día para poder vivir esta por la noche.

¿Dónde nacen tus historias?

Soy más de ideas que de historias entendidas de la forma clásica. Las ideas nacen de la vida y soy extremadamente curiosa. Las ideas pueden estar dónde menos te lo esperas. Soy de coger recetas e improvisar. Selecciono los ingredientes y los mezclo a mi manera. Después le sirvo el plato a personas de mi entorno para ver si debería mejorar la receta o dejarla así. Las ideas salen de mí, de mi entorno y también de lo que no conozco, aunque parezca una paradoja.

¿Tu definición de cineasta?

Persona que (se) expresa artísticamente a través del lenguaje cinematográfico. Para mí el cine tiene que aportar a la comunidad y no solo entretener.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Tal como entiendo el cine, supongo que sí, pero a mí manera, entre ríos y vacas.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

No creo que esté bien formulada la pregunta. Por lo menos en cuestión de términos. ¿Qué es el cine profesional? ¿Tener un acabado cinematográfico? ¿Solo eso? El cine de guerrilla puede ser profesional, aunque se asocie a menos medios. Somos las personas las que hacemos el cine y, para mí, la tecnología está supeditada a nosotras. La cámara está a mi servicio y no al revés. No caigo en la moda de realizar con cierto tipo de imágenes, por novedosas que sean. Por ejemplo, los timelapse, planos subjetivos con ojo de pez de las cámaras sumergibles de acción, las fotografías de cielos estrellados gracias a las largas exposiciones de las nuevas cámaras fotográficas, etc. Personalmente, pienso que todo plano tiene que tener un argumento de peso, no que hagas un plano que queda muy chulo o es muy moderno, pero que en realidad no aporta nada a tu historia, por mucho acabado cinematográfico que tenga. Por otra parte, es normal experimentar aunque hay quien abusa de ellos y los usa sin ton ni son, con un mero fin estético.

Tampoco me gusta el término “de guerrilla”. Guerra no es una palabra positiva. Yo hago cine e intento ser lo más profesional posible, pero los medios y las circunstancias a veces se escapan de nuestro control. No voy a dejar que las limitaciones tecnológicas condicionen mi trabajo. La creatividad se estimula cuantos menos medios tengas y me encantan esos retos. Contar lo que quiero (o queremos cuando es colectivo) con lo que tengo (o tenemos). El hecho de mostrar algunos de mis trabajos realizados sin financiación me ha creado cierta inseguridad aunque ahora sé que no debería sentirme insegura, son trabajos de los que he aprendido muchísimo, que tienen cosas muy destacables y, a veces, no tienen nada que envidiar a otros trabajos realizados con más dinero.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Ambas. Necesidad vital sí, porque necesito crear, es mi motivación. Además, con lo sacrificado que es, o tienes vocación o ya te puedes ir olvidando. En cuanto a si es un método de vida no estoy segura, si fue antes el huevo o la gallina. La curiosidad hace que tenga un método de vida muy peculiar y, supongo que dirigir, para mí, es conocer muchos otros modos de vida, vivir experiencias variadas. Yo lo veo como una rutina de “no rutinas”.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perfeccionista, exigente, obsesionada con mi trabajo. También soy honesta, sincera y luchadora.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, aunque siempre hay algunos pequeños cambios. No cuento con un equipo hermético. Intento trabajar con personas que tengan ganas. Nunca descarto a nadie por no ser profesional siempre que tenga interés por conocer este mundo desde dentro. Creo que es muy positivo de cara a valorar las obras audiovisuales y es algo que he confirmado en nuestro documental “Rodando en Celanova. Experiencias” que realizamos sobre educación y socialización del audiovisual en el medio rural con personas ajenas al cine. Siempre voy a preferir la democracia a la democratización cultural.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, claro. Tanto como para dejarlo todo por esto. Es mi pasión y por amor se hacen locuras.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Si no hay dinero, ni interés para hacer cortometrajes, ¿cómo va a haber dinero para promocionarlos?

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

De una forma pasiva te respondo que falta financiación. En este mundo si algo no genera dinero, no interesa y no se toma en serio. Centrémonos en el público que sí lo toma en serio y luchemos por una educación del lenguaje audiovisual. Creo que hay un desconocimiento importante de este lenguaje, algo que no sería relevante si no fuera por la cantidad de imágenes que vemos a diario. Los mensajes audiovisuales influyen muchísimo en nuestra conducta y si no somos capaces de aprender a leer las imágenes ni distinguir su mensaje real somos menos libres y, seguramente, menos felices.

Por otro lado, desde un punto de vista activo, también somos las personas que estamos detrás de la cámara las que debemos intentar que nos tomen en serio.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

¡La comida! A mí me gusta cuidar a mi equipo, si bien es cierto que es algo que las directoras solemos tener en común, como se refleja en el libro “Mujeres detrás de la cámara” de María Cami-Vela. Las mujeres estamos educadas para servir antes al resto que a nosotras mismas, debido al patriarcado. Aunque tampoco creo que sea bueno llevarlo al extremo y sobreproteger al equipo y no cuidarte a ti misma. De hecho, creo que es una cualidad buena para dirigir, seas hombre o mujer. Si las necesidades básicas no están cubiertas, el equipo no será eficiente, perjudica a las personas y el ambiente y eso se refleja en la obra de una forma u otra.

De todas formas, a mí no me gusta que nuestros cortometrajes se hagan a base de favores. Te hacen muchos favores, es verdad, sin embargo no surgen “a base” de favores. En alguna ocasión, cuando le he propuesto a la gente participar hay quien me

ha contestado: “¡claro, yo por hacerte el favor y ayudarte, lo que sea!”, cosa que agradeces. Mi respuesta es que si quieres participar no lo puedes hacer como un favor, tiene que haber un interés personal y una motivación detrás de esa colaboración. En nuestros cortometrajes están cubiertos los gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento. Es lo mínimo. Si no, se aplaza el proyecto hasta que podamos cubrir los gastos. También necesito que la gente que participa se lleve una experiencia positiva, tanto a nivel profesional como personal. Son dos cosas que siempre tengo en cuenta.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

En mi caso, ambas. Ya sé que hay grandes cineastas que dicen que no hace falta estudiar cine sino hacerlo. En mi caso, teoría y práctica han ido siempre de la mano, porque he tenido la suerte de poder hacer ambas, ya fuera en una escuela o por mi cuenta. Todo suma, todo aporta de una forma u otra. Como buena esponja he aprendido de cada situación y lo seguiré haciendo tanto en esta disciplina como en otras profesiones. El trabajo más básico del o de la cineasta es cuestión de perspectiva.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Antes ni me promocionaba. Sin embargo, poco a poco tienes que promocionarte, son gajes del oficio gusten o no. A mí es una de las cosas que más me ha costado aceptar, ya fuera por inseguridad o por ser demasiado exigente con mi trabajo, algo muy común en el ámbito femenino por lo que he hablado con compañeras. Recuerdo que me arrepentí de no haber usado un pseudónimo en el primer cortometraje profesional, para que no se asociase el trabajo a mi persona y distinguir ambos. No me encuentro cómoda, porque sé que soy la cara visible de muchísimas personas que hay detrás. Afortunadamente después de varios años, he aprendido la lección y si no tienes dinero para que alguien te lleve la promoción no te queda otra que apechugar. Rodar un cortometraje no solamente es acabar de montarlo y tenerlo listo, también tienes que distribuirlo, difundirlo y promocionarlo.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No. Lo más parecido fue participar en “El visor del cortometraje”, una iniciativa que promovió Edu Cardoso (una de esas maravillosas personas de las que hay en el mundillo) a raíz de inspirarse en el movimiento 15M. Me gustaba ir porque me pillaba cerca de casa y era libre, no había que “afiliarse” formalmente. Nunca he sido muy partidaria de los compromisos. También tengo la teoría de que los colectivos muchas veces acaban pensando en ellos mismos, que también es normal. En su momento pensé en unirme a CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales) y en un futuro me apetecería implicarme un poco en Videoartistas Asociados. La labor que hacen estas asociaciones, entre otras, es de agradecer y admirar. Todo suma. Ya sea de forma colectiva o individual. Dicen que la unión hace la fuerza.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Yo entiendo el cine como arte. Y, fuera de connotaciones elitistas, el arte no es más que la expresión de la humanidad en un tiempo dado. Tenemos que quitarnos el halo del misticismo y divinidad que se les ha otorgado culturalmente a los seres elegidos por esas supuestas musas. Las personas que realizan actividades artísticas son catalizadoras de la conciencia social para ser más libres y luchan por mejorar la sociedad. En mi opinión, el o la cineasta tiene que tener una visión crítica. La libertad de expresión es básica, pero la línea entre ser respetuosos/as o no es muy fina. Yo reconozco que, ahora con las redes sociales que se opina de todo y mucho, la mayoría de las veces opto por autocensurarme, porque quien no me conoce tiene muchas posibilidades de malinterpretar mis palabras.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Hay de todo, vivimos en un mundo capitalista que se basa en competir. A mí me gusta colaborar, pero si me encuentro con personas que se presentan como rivales intento no picar e ir a lo mío, pero son cosas que la mayoría tenemos que trabajar en algún momento porque te lo inculcan desde la escuela.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje? A un cortometraje con algo de presupuesto y un importante equipo humano puedo dedicarle mínimo tres años, aunque siempre es más.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades? Me suelo encargar del guión, la dirección y el montaje. No concibo la dirección sin el montaje. De momento, como han sido cortometrajes independientes, también tienes que asumir muchas otras funciones aunque cuentes con un equipo. En el caso de los cortometrajes de ficción, la distribución siempre solemos externalizarla. En el caso de otras obras, apenas las distribuimos por falta de tiempo o presupuesto. En cualquier caso, siempre estoy pendiente de festivales o eventos a los que pueden ir.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sé que la pregunta tiene truquillo, así que vayamos por partes. Es común que se presuponga que el objetivo de cualquier director es rodar una película. En mi caso, sí lo pensé en algún momento, cuando era más joven, cuando somos más soñadores/as. Si nos trasladamos a la época actual, quizás habría que incluir la creación de series en la escala de los sueños, aunque parece que, de momento, el status de rodar largometrajes sigue siendo el escalafón más alto, el más “prestigioso” por decirlo así.

Sí me gustaría rodar un largo, pero igual que me gustaría hacer algo de carácter pornográfico o erótico, porque no lo he hecho nunca y lo tengo pendiente. Mi lenguaje es el audiovisual y disfruto de hacer diferentes obras independientemente de su longitud. Por otra parte, creo que para hacer un buen trabajo en un largometraje al uso, sí creo que el cortometraje es un buen puente. Pero antes de dirigir tus propios cortometrajes, creo que es muy enriquecedor colaborar en obras de otras personas,

preferiblemente en el departamento de dirección, o incluso, de producción. Ahí es dónde aprendes cómo afectan las decisiones del director o directora al resto del equipo.

Dicho esto, no tengo prisa por hacer un largometraje, incluso se podría decir que soy muy joven para dirigir largos, aunque no descarto realizar uno si me encontrase con una historia muy potente y sencilla.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? A trabajar para ganarme la vida.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con las personas. Ellas son las que hacen el cine, merecen mi respeto y mi agradecimiento. Valen más que tu ego. De hecho tengo un póster desde que descubrí este apasionante mundo que me acompaña allá a donde voy, que dice: “Unha película é un traballo en equipo (Una película es un trabajo en equipo)”. Es un lema que me acompaña desde siempre.

10 de septiembre de 2015

Casaseca. Andrea

Andrea Casaseca Ferrer. Madrid (1987)

Directora y Guionista

Estudié Comunicación Audiovisual y Publicidad y RRRPP en la Universidad San Pablo Ceu de Madrid. Tengo un máster en Dirección y Realización de series de ficción por la Universidad de Nebrija junto con la productora Globomedia.

Empecé aprendiendo todo lo relacionado con la edición de video y compaginándolo con trabajos en rodajes como ayudante de dirección y asistente de producción en distintos cortometrajes y largometrajes, así como videoclips musicales.

Hasta hoy he dirigido tres cortometrajes profesionales, a excepción del primero de todos: “El Mueble” que fue una co-dirección y proyecto final de carrera que me otorgó la matrícula de honor y el premio a la iniciación laboral “Francisco de Sales” entregado por la universidad al mejor alumno de la promoción de audiovisuales.

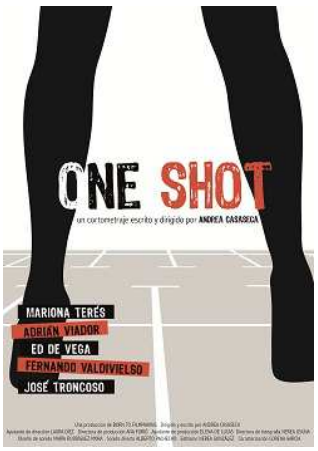
Fue entonces cuando decidí meterme en la aventura de dirigir sola, así que formé un equipo técnico con gente recién licenciada y autofinancié los siguientes tres cortometrajes: “Sinceridad”, “El juego” y “One Shot”. Cortometrajes de muy bajo presupuesto pero que han hecho frente a grandes producciones, y que cuentan con más de veinte premios nacionales e internacionales y que han llegado a cosechar más de cien selecciones en los mejores festivales del mundo, tales como Santa Bárbara Film Festival, Raindance in London, NewFilmmakers at LA, NewDirectors at Portugal o Short Film Corner de Cannes.

En el año 2014 fui preseleccionada para los Premios Goya de la Academia con el cortometraje “Sinceridad”.

Todos los cortometrajes han sido escritos, dirigidos, editados y producidos por mí misma bajo la marca de producciones: Born To Filmmaking, creada en el año 2013.

Actualmente trabajo como editora o realizadora freelance para productoras independientes.

Filmografía Andrea Casaseca

One Shot
2015- Color - 10min. – **Thriller, Crimen / Thriller contado en plano secuencia y en forma de bucle/ Tags: drogas, prostitución, crimen, secuestro, disparo, bucle, secuencia.**
Productora: Born To Filmmaking
Dirección y Guión: Andrea Casaseca
Fotografía: Nerea Osuna
Música: Terry Devine-King
Montaje: Andrea Casaseca

Reparto: Mariona Terés, Adrián Viador, Ed de Vega, Fernando Valdivielso, José Troncoso.

Un disparo. Un solo disparo es suficiente para desencadenar toda una serie de oscuros acontecimientos: un trato con drogas no cerrado, una prostituta que no debería haber pasado por allí o incluso un chico joven que preguntó a la persona equivocada en el momento equivocado.

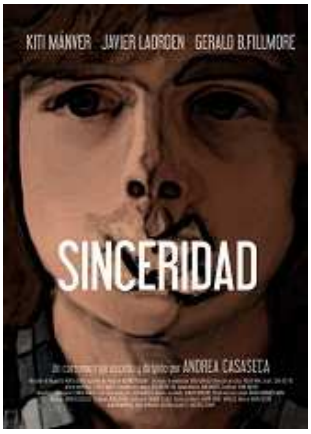

El juego
2014- Color - 5min. – **Drama, Familiar / La vida como un sencillo juego/ Tags: vida, familiar, niñez, niña, juego, optimismo, reglas.**
Productora: Andrea Casaseca y María Sal.
Dirección: Andrea Casaseca
Guión: Pablo Flores y Andrea Casaseca
Fotografía: Nerea Osuna
Música: Alexander Nadal
Montaje: Andrea Casaseca

Reparto: Kiti Mánver, Claudia Mayol.

Mientras una niña espera a su madre, una misteriosa mujer aparece a su lado y le propone un juego: "debes seguir las líneas del suelo sin salirte de ellas". La niña, llena de curiosidad, acepta. Lo que en un principio parece algo sencillo, acabará por convertirse en todo un reto.

N/A: Palmarés con 16 selecciones en todo el mundo y 1 mejor cortometraje en Houston World-Fest. Aún en distribución.

Sinceridad
2013- Color - 3min. – **Drama, Comedia / Crítica social/ Tags: político, paro, desempleo, social, desigualdad, España.**
Productora: Andrea Casaseca
Dirección: Andrea Casaseca
Guión: Andrea Casaseca
Fotografía: Nerea Osuna
Música: María Toledo
Montaje: Andrea Casaseca

Reparto: Kiti Mánver, Javier Laorden, Gerald B. Fillmore.

Tras la comida, David tiene que confesar una noticia a sus padres. Lo que todavía no sabe es el impacto que va a causar sobre ellos.

N/A: Preseleccionado a los Premios Goya 2014. Palmarés con más de 100 selecciones en todo el mundo y 24 premios a mejor guión, major cortometraje y premio del público.

Andrea Casaseca por Alicia Escobar Ruiz

UNA PROMESA DEL CORTO

Con casi un centenar de premios a su espalda y reconocimientos en más de diez países diferentes, la carrera de Andrea Casaseca bien pudiera parecer la de un director ya consagrado. Sin embargo, esta joven promesa del cortometraje apenas acaba de iniciar su carrera, aunque lo haya hecho por todo lo alto. Graduada en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad CEU San Pablo, Andrea cuenta ya con su propia marca de producciones, Born to Filmmaking, y trabaja como editora freelance para productoras de vídeo y spots publicitarios. Sus cortos, que financia ella misma, mezclan humor, inteligencia y altas dosis de realismo. Situaciones de la vida corriente a las que es capaz de sacar partido, llegando al público de manera directa e incluso robándole alguna que otra sonrisa. Con “Sinceridad”, un cortometraje que retrata la crisis actual, ha conquistado Festivales de Italia, Argentina y Estados Unidos, y sigue cosechando éxitos. La historia del hijo que encuentra trabajo y debe contárselo a sus padres, ambos en paro, y quienes no reaccionan del todo bien, sirve para dar un punto de vista fresco y diferente a una situación que desgraciadamente se ha vuelto demasiado común en la actualidad. Uno de sus cortos más divertidos es Eva y Adán. El mito de la creación combinado con los principales tópicos que afectan a hombres y mujeres. No falta ningún detalle; el paraíso, la serpiente, el árbol de las manzanas y hasta un confesionario al más puro estilo de un reality de televisión. La risa está asegurada. De esta forma, Andrea se une a una larga lista de directores que asisten, desde hace unos años, al renacer del cortometraje en nuestro país. España cuenta entre sus filas con artistas de la talla de Lucas Figueroa, que ha entrado en el Libro Guinness de los récords como autor del cortometraje más premiado de toda la historia del cine. “Porque hay cosas que nunca se olvidan” ha ganado desde 2008, año en el que se lanzó, más de 300 galardones internacionales. Un éxito que no queda tan lejos del que se propone esta joven directora. Sin duda, edad y creatividad juegan a su favor.

Alicia Escobar Ruiz
Periodista y redactora en OnCeuLab.

Entrevista a Andrea Casaseca

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Sé que la mayoría de los directores tienen muy clara esta pregunta, pero es entonces cuando aparezco yo, y te digo: no lo sé. No tengo un recuerdo concreto en el que diga "quiero ser directora" pero sí que tengo recuerdos de ver series o películas y decir "yo quiero ser médico, ahora espía, ahora pirata o ahora un dinosaurio" y la verdad es que eso puede corresponder más a un perfil de actor o actriz que a uno de director, pero no para mí. Yo era incapaz de ponerme delante de una cámara o salir a "actuar" en la obra del colegio sin pensar "universo trágame" pero sí que me encantaba pensar qué dirían o harían los personajes o por qué actuarían de cierta manera o tendrían ciertas reacciones. Me encantaba y me encanta imaginar más allá de donde termina la historia, de donde termina la frase que un personaje dice. Y eso, si lo pensamos, esto también podría haberse correspondido a un perfil de guionista, pero no para mí. Para mí no es suficiente con escribir o imaginar personajes y situaciones. Tengo que hacerlas real, tiene que ser palpable. Necesito poner una cara, vestimenta y voces a lo que imagino. Tengo que dotarles de gestos y estados de ánimo. Tengo que crear una historia en la que los personajes cobren vida, lleguen a tener sus propios pensamientos y se comporten de una manera fiel a ellos. He probado todos los roles posibles en un rodaje, desde la preproducción hasta la postproducción y distribución, y en ninguno de ellos he sido tan feliz como cuando tengo que plasmar lo que imagino mediante la dirección al equipo y a los actores. Siento un subidón de adrenalina cuando debo explicarles qué es lo que vamos a crear. Así que supongo, que no tengo una vocación de dirigir como tal, podría decirse que "el dirigir" fue la disciplina que se topó conmigo.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Por supuesto. Era un cortometraje de dibujos animados de Disney que se llamaba "Lambert, el león cordero". Recuerdo que había ido al cine a ver una película de dibujos animados y cuando empezó el cortometraje rápidamente captó mi atención. Estaba encantada con la historia. El león era una especie de "patito feo" entre las ovejas pero que al final terminan por quererle y aceptarle. Recuerdo la cantidad de emociones que sentí con ese cortometraje. Canté, reí e ¡incluso me puse triste! Lo recuerdo muy bien porque con el paso del tiempo supe que aquella minipelícula es lo que se conoce como cortometraje y lo que es mejor, en tan solo ocho minutos me había inundado de sentimientos que varían de un extremo a otro. ¡En sólo 8 minutos! ¡Qué maravilla despertar sentimientos en tan poco tiempo! Está claro que hay cortometrajes que llegan, y eso es lo bonito. Llegan más que muchas películas y para mí, este es un claro ejemplo. Por más que pregunto a mi familia qué película de dibujos fuimos a ver, no conseguimos recordarlo, sin embargo, de la historia de "Lambert, el león cordero" se nos quedó grabada.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Bueno, creo que eso es algo que se demuestra cada día. Yo personalmente tomo muchas notas, imagino y observo a la gente. Me gusta observar más allá de lo que mis

ojos puede ver. Me gusta imaginar qué diría una persona o hacia donde iría. Me gusta imaginar más allá de la vida que puede llevar, de la vida que querría llevar. Luego escribo. Escribo y escribo más. Y cuando ya tengo algo que creo que debería ser contado empiezo a diseñar un posible guión y busco financiación. La busco hasta debajo de las piedras, pero creo que es muy importante el no dejarse llevar por la expresión de "sino hay dinero no lo hago". Lo correcto sería "si no hay dinero, intento hacerlo más barato. Pero lo hago". Hay que apostar por las ideas y hacerlas. Un cineasta deber hacer, siempre.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Por una parte, escribe y trabaja. Te van a decir "esto no me gusta", "es una locura", "es muy difícil", "tú fumas", "olvídate de ello"… El mundo entero siempre tiene un "NO" en la boca. Búscate el "SÍ" y no te rindas.

Por otra parte, escucha siempre. Lo bueno y lo malo, pero escucha. Observa cómo trabaja la gente en los rodajes. Ve a todos los que puedas, cuantos más mejor. Madruga. Llega la primera al rodaje y vete la última. Observa como funcionan los diferentes equipos técnicos. Pregunta siempre que no estén ocupados y aclara dudas. Aprende todo lo que puedas y trata a todos por igual. Y cuando estés lista, cuando quieras lanzarte a la aventura de ser una directora, recuerda: nadie es más que nadie. El director no es más que cualquier otro miembro del equipo y viceversa. Nunca. Esa idea para mí es de lo más errónea. Un equipo es un equipo. Y un director es un guía que tiene la misión de llevar a un grupo de personas por una senda a ciegas, debe convencerles (porque tiene fe de ello) de que lo que van a realizar es maravilloso, que va a cosechar reconocimiento y que van a disfrutar en el camino de la realización del proyecto. Sobre todo disfrutar. Trata bien a tu equipo. Trata bien a los actores. Trata bien a la gente. Sin ellos no eres nadie.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Personalmente creo que ha evolucionado de acuerdo con la madurez que yo tengo como persona. Hay historias que hace años me afectaban más y que hoy en día me han dejado un poco "inmune" emocionalmente y al revés. Creo que la mirada es sinónimo de lo que el director quiere plasmar en la pantalla, por poner un ejemplo, antes prestaba mayor atención al desarrollo de la historia, a la fidelidad del guión; en cambio, hoy en día pongo mucho ímpetu en todo el pensamiento que un personaje podría desarrollar.

Yo me metí de lleno en la dirección sin tener mucha idea de …

Dirección de actores. ¡No tenía ni idea! Sabía que era lo que quería de los personajes, así que busqué la manera de transmitirlo a los actores. Yo no sabía como dirigían otros directores, que era lo que contaban o no contaban a los actores, así que hice lo único que puede funcionar: explicarse bien para que te entiendan. Al fin y al cabo, creo que todo es cuestión de un poco de psicología y una buena sonrisa.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Para mí escribir para personajes masculinos es como escribir para uno femenino, realmente es más sobre qué tipo de personaje vas a escribir que sobre qué genero. Cada vez que escribo para un personaje masculino, tengo que hacer una especie de teatrillo en mi mente. Tengo que pensar como un hombre, qué haría un hombre o cómo reaccionaría un hombre y por supuesto, ¡qué tipo de hombre! Me refiero a si es un hombre tímido, agresivo, triste, elocuente, simpático, enfermo, dominado por la locura, ect. Para mí, uno de los estereotipos de personaje masculino favorito es el "tontorrón", digamos que es el típico pringado/buena-persona que le ocurren situaciones que pueden parecer surrealistas (pero que sin duda son de lo más reales) sin que él vaya en su búsqueda. La creación de un drama pero que el público lo reciba como una comedia. Siempre que escribo una historia veo a ver si puedo encajar un personaje así, independientemente de que sea el protagonista o no.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

A veces vemos cortometrajes de animación americanos antes de una película, me encantaría que en los cines, (si por mí fuera en todos los de nuestro país) se pudieran proyectar cortometrajes (españoles o internacionales) antes de las películas. Cortometrajes que fueran de acuerdo con el género de la película, por supuesto. Creo que es la mejor manera de promover el talento, los nuevos realizadores y de dar a conocer piezas audiovisuales cuyo equipo detrás de ellas ha realizado la misma labor que en una película.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Creo que actual. Me encanta el cine de los 90 y me encantaría hacer cine con historias que pudieran llegar a cuanta más gente mejor. Me encanta el cine de Hollywood comercial, que engloba a grandes directores desde Clint Eastwood hasta Martin Scorsese. Si tuviera que escoger hacer un tipo de cine el día de mañana, sería ese.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Siento un respeto admirable por el cine de autor pero me declaro fan absoluta de las películas americanas porque son con las que he crecido. Me encantan todas las películas de los años 90 y principios del 2000. Y lo más increíble es que disfruto viendo cualquier género, desde cine negro hasta una comedia. Luego, es cierto que hay directores como Frank Capra o Billy Wilder que todas las obras que han realizado tienen una magnífica dirección, sobre todo en los actores. Pero si he de volver a la época actual, los directores cuyas películas más me han marcado han sido Francis Ford Coppola, Eastwood, Fincher, Spielberg, Nolan, Haneke, Peter Weir, Paul Haggis, Verbinsky, Gary Ross, James Cameron, Danny Boyle y por supuesto, directoras como Phillyda Lloyd, Massy Tadjedin o la gran directora y ganadora de un oscar, Kathryn Bigelow.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero directora. Una vez que finalizo el cortometraje, no puedo adjudicarme el "título" de autora puesto que no lo siento como una cosa absolutamente mía. Puedo

haber editado, escrito, producido y dirigido el proyecto pero todavía hay unos cuantos departamentos de los que yo no me he ocupado, así que por lo tanto, para mí, la palabra “autor” como tal, es el equipo entero.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Siempre. Siempre cuento con un plan de trabajo. Por ejemplo, en rodaje siempre hay muchos, muchísimos imprevistos y si llevas una hoja de ruta o plan de rodaje del cortometraje que vas a realizar, te evitarás un 80% o un 90% de ellos. Pero, por más que te esfuerces, siempre suceden cosas que no puedes controlar. Respira, siempre hay solución. Aunque sea la que menos guste, pero la hay, así que no te estreses y sonríe.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Alquilé una cámara en el primer año de universidad por un fin de semana. Recuerdo que era una Betacam (como del año antes del imperio romano) que debía de pesar alrededor treinta kilos. También alquilé un micrófono con una grabadora y una pértiga. Llamé a mi prima, a una amiga de mi prima que era actriz, y a una amiga mía y les expliqué que quería grabar un cortometraje. Mi prima y mi amiga sujetaban la pértiga, mientras que yo le explicaba a la actriz que era lo que quería y qué pretendíamos a hacer. Nos colamos en un cementerio a grabar lo que eran sólo dos planos. Pasamos un frío de perros, pero nos quedó un corto muy chulo. Si hay algo que recuerdo, fueron los nervios de antes de ir a grabar el cortometraje. Me sentí como una niña antes de la noche de reyes.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Pide permisos de grabación siempre. Cuando eres una directora novel y no tienes ni medios ni el dinero suficiente para poder realizar un cortometraje, muchas veces decides jugártela a la hora de ir a un sitio a grabar, pensando que no va a venir la policía o no van a venir los dueños o no va a aparecer ni un alma por allí. Pues bien, siento comunicarte que eso no existe. En un rodaje, si algo puede salir mal, saldrá mal. Murphy gana. A veces creo que hay una especie de aplicación satélite GPS que rastrea a directores noveles que localizan sin permisos. Os lo prometo. He salido corriendo varias veces y sin poder termina el cortometraje, con lo que me ha tocado falsearlo e incluso repetirlo desde cero, así que recordad: ¡PEDID PERMISOS DE GRABACIÓN!

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Me daba un corte que te mueres. “Acción” una palabra muy poderosa y que le tengo mucho respeto porque ¡los grandes directores dicen esas palabras también! Cuando estás en pleno rodaje, tú también te sietes directora y eso te crea una especie de mariposillas en el estómago que parece que van a salir volando . Entonces, todo el equipo está en silencio y esperando que des la orden, es un momento muy especial en el que el equipo te presta atención y se puede notar esa buena energía en el ambiente. Es como cuando vas a decirle a alguien por primera vez “Te quiero” pero no sabes ni siquiera si te saldrá la voz, ni si vas a ser capaz de decirlo bien y ¡mucho

menos si la respuesta va a ser positiva! Entonces levantas la vista y ¡Pum! ¡Lo sueltas! Cantas un "¡¡ACCIÓN!!" tan potente que sabes seguro que vas a ser correspondida.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

En parte, sí y en parte no. Mi familia quiere que tenga hobbies con los que disfrute pero no ven de este hobbie una profesión, y saben que no es porque no valga para ello, sino porque no ven que el cine vaya a ofrecerme una remuneración para poder vivir. Me encantaría poder ganarme la vida dirigiendo cortometrajes o largometrajes, pero la verdad es que es muy difícil porque necesitas el apoyo o respaldo de las productoras, así que mientras tanto intento obtener ingresos de trabajos temporales. Pero podría decir, que mi madre y mis amigos, son los que más me apoyan. Ya estoy inmersa en un momento de mi carrera profesional que solo me queda mirar hacia delante y soy muy afortunada de poder contar aunque sea con el apoyo moral de ellos. Son de esa gente que con una sonrisa y un "tú vales mucho, no te rindas" me motivan tanto que hacen que desee ganar 10 Goyas y 10 Óscar.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho. La parte de dirección en el cortometraje es con la que soy más crítica. Siempre pensaré que se podría haber hecho algo mejor, aunque sea un pelín mejor. Y en parte me gusta, porque siempre quedo satisfecha a un 90% con el trabajo que realizo, eso quiere decir que ese 10% restante es lo que hace que mantenga la cordura, los pies en el suelo y piense "la próxima vez lo haré mucho mejor".

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Suelo conocer a directoras/es en festivales de cine y la verdad que en la mayoría de los casos mantengo el contacto porque nos volvemos a reencontrar con una selección en otro festival, y eso es muy divertido, sobre todo cuando conectas con ellos. Me encanta saber cómo realizan o en qué se han basado para escribir o dirigir su cortometraje y también saber qué trayectoria llevan o si están preparando algo, y por supuesto, ofrecerme como parte del equipo por si necesitan una mano alguna vez.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles tengo muchos, pero ahora que recuerde: "El paraguas de colores" de Edu Cardoso, "Doble Check" de Paco Caballero, "036" de Estaban Roel y Juan Fernando Andrés, "¿Te vas?" de Cristina Molino, "Ciudadano Torralba Reux" de Suso Hernández, "Pipas" de Manuela Moreno, "Cuerdas" de Pedro Solís.

Internacionales que me vengan a la memoria: "What's on your mind?" de Shaun Highton, "A letter home" Markus Walter, "Paperman" de John Khars y "Doodlebug" de Christopher Nolan.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque es maravilloso no saber nunca qué tipo de historia vas a contar. No sabes si es algo que hará reír o que hará llorar, no sabes qué tipo de personajes vas a tener que afrontar, comprender y ponerte en su piel. La intriga de dónde vas a acabar rondando,

en qué época va a estar ambientada tu película o cómo va a ser el equipo con el que trabajas, es para mí, lo más excitante de esta profesión. Por supuesto, sin olvidarse uno de la reacción de la audiencia al ver el proyecto finalizado, si a la audiencia le gusta está claro que es un subidón de adrenalina.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En planos detalle o primeros planos. Me encanta fijarme en todo, me encanta fijarme en lo que creo que la mayoría no se fijaría e incluso en las miradas de la gente. Es lo que más me gusta. Un plano detalle de una mirada puede decírtelo todo, absolutamente todo de una persona.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hay dos planos de los que más orgullosa estoy. El primero es uno en el cortometraje "Sinceridad" en el que Kiti Mánver, que interpreta un papel de madre, se encuentra en un primer plano acercándose a cámara (viendo en fuga a los otros personajes) y de pronto se detiene. Entonces, con los ojos llorosos, en pleno drama y agobio del personaje, éste pronuncia una frase que el público cuando lo está viendo lo recibe como una confesión y lo que es mejor aún, rompe a reír.

El segundo plano del que estoy más orgullosa es mi último cortometraje, "One Shot" es un solo plano secuencia en el que los actores se van acercando a cámara. Es un plano de diez minutos reales con una historia contada en bucle y en la que aparecen dos coches y una moto. Fue una auténtica coordinación de cinco actores más especialistas que conducían los coches. Diez minutos brillantes sin cortar en ningún momento la toma. Es lo más difícil que he realizado hasta ahora.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Los festivales. Hacer un cortometraje, para mí tiene la finalidad clara de entretener a la audiencia y hacerles pasar un buen rato o contar alguna historia con la que quieras concienciar a la gente. A la hora de distribuir el cortometraje lo más importante son las selecciones en los festivales, que la gente pueda verte, que la gente pueda llegar a conocer el proyecto y disfrute con ello. Que la gente quiera saber y ver más de vosotros. Es muy difícil porque muchas veces los festivales tienen miles de cortometrajes y solamente entran un 1% o un 5% en selección, eso no quiere decir que tengas un cortometraje malo, sino que la audiencia no lo verá en pantalla grande y por lo tanto, todo tu trabajo hecho se quedará colgado en internet o en el cajón de tu escritorio. Lucha por llegar al mayor público posible.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Copia en DVD para el equipo, ruta por los festivales de cine y luego poder exhibirlo en internet, ya independientemente de si quieras ponerle un precio para su visionado o lo exhibas de manera gratuita.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Para mí, está en auge. España creo que es uno de los países del mundo que más se lanzan los realizadores o incluso los no-profesionales, a hacer cortometrajes. Contamos con gran cantidad de festivales y certámenes de cortometrajes y la competencia cada vez es más alta, porque ¡las ideas de la gente son muy buenas!. Hoy en día cualquiera puede hacer un cortometraje con la simple cámara del móvil. Ten una buena idea y triunfará, otra cosa es que los festivales como tal, pidan ciertas especificaciones técnicas. Creo que el panorama del cortometraje aún va a dar mucha más guerrilla en el mundo audiovisual y eso es fantástico.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Está todavía por reivindicar porque deberíamos concienciar a la gente de que hay cortometrajes tan buenos como cualquier película que se pueda ver en un cine. La mayoría de la gente, (ciudadano corriente) me da la sensación de que no va a ver cortometrajes porque están seguros de que no los encontrarían interesantes o entretenidos, pero si los proyectaran antes de una película, estoy segura que la cosa cambiaría.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por favor, ¿dónde tengo que firmar?. Me encantaría que acompañaran a la película que voy a ver. Estoy convencida de que la audiencia estaría muy receptiva. ¿Acaso no ponen anuncios antes de ver la peli? ¡Pues que pongan cortometrajes también!

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como método de vida no, porque no sé si seré capaz de vivir de ello algún día, pero como necesidad vital, es inevitable. Es una profesión muy sufrida, a veces tienes éxito y los festivales te quieren y a veces estás bajo tierra. Es una profesión de picos constantes, en el que hoy te reconocen y mañana eres nadie, pero para mí es adictivo. Cuando hay una mala racha en la que no te sale ni un trabajo relacionado con lo audiovisual, siempre me digo “se acabó, esto no es para mí”, pero es algo que no puedes dejar de lado. Cuando decides continuar con tu vida y pasar página, te das cuenta que no puedes dejar de imaginar o de pensar “esto sería una maravillosa historia para contar” o “¿te imaginas que hubiera un personaje que hiciera esto?” entonces te pones a ello, y lo escribes y quieres rodarlo, porque es una necesidad, porque sabes que cuando consigues realizar lo que te has propuesto parece que vuelves a la vida.

¿Dónde nacen tus historias? En la calle. Me encanta conocer gente u observar a la gente como anda, como se sienta, la vestimenta, como habla por teléfono, o qué gestos puede tener. Me encanta imaginar qué habrá más allá de esa persona que estoy viendo, más allá del momento en el que le he conocido. ¿Soltera? ¿Viudo? ¿Desdichado en el amor? ¿Le trató bien la vida o desaprovechó su oportunidad?. Es increíble lo diferentes que somos todos y cada uno y es genial saber que de cada persona se podría contar hasta una veintena de historias.

¿Tu definición de cineasta?

Un cineasta para mí es aquel que debe liderar a su equipo y convencerles (porque así lo cree el propio cineasta) de que la historia que van a contar es la mejor historia jamás contada y cuyo éxito va a ser arrollador. El cineasta debe arropar a su equipo como una mamá gallina a sus polluelos, debe darles calor y hacer que se sientan cómodos. Entonces el trabajo finalizado será exitoso, otra cosa es que la crítica o la suerte acompañen a esa pieza audiovisual, pero por lo menos, quienes trabajaron en ello se sentirán realizados y orgullosos de haber hecho un buen trabajo.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Eso dicen. El señor Don Quijote veía gigantes donde había molinos de viento, y yo a tanto no creo que llegue el concepto de ser cineasta, pero la verdad es que siempre hay que ver más allá de lo que tiene uno delante, hay que ver el trasfondo o los sentimientos que una persona puede albergar, pero teniendo siempre presente la realidad. Es decir, los pies en la tierra firmes pero tu imaginación volando.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Profesional siempre que se pueda. Es cierto que he hecho mucho cine de guerrilla cuando no contaba con los medios necesarios, pero una vez que toco lo “profesional” no pienso en volver a lo anterior. Un sonido cuidado, una fotografía impecable, maquillaje, arte, vestuario… Me encanta pensar que eso ayuda mucho al espectador a la hora de creerse la historia y a mí también como directora a la hora de componerla.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

"Un director tiene que ser policía, comadrona, psicoanalista, adulador y bastardo" de Billy Wilder. Esta frase resume perfectamente todo lo que un director debería ser. Estoy convencida de que si no eres todos esos personajes en el proceso de creación de una película o un cortometraje, se puede armar el caos.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Carácter, Crítica, Humor.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Siempre me gusta trabajar con la misma gente que he grabado otras veces o que he conocido en rodajes. Muchas veces no es posible así que busco recomendados o gente que es amiga de otra gente. En cuanto a los actores igual, siempre pienso si el papel me encaja con alguno de los que he trabajado y sino es así, entonces busco en las web de representantes o en webs de actores sin representación con buenas bobinas en internet. Hay mucho talento ahí fuera.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí. Es adictivo. Me encantaría estar todo el día rodando y a ser posible en exteriores. Me encantaría tener la oportunidad de conocer mundo y el poder de cortar una avenida enorme con cientos de extras y una veintena de actores que se ponen en marcha al grito de "¡Acción!". El rodar para mí es un subidón de adrenalina, es un madrugón con alegría, es dar realidad y forma a la historia que tenías en la imaginación. Desde que rodé por primera vez, no hago más que pensar cuando podré volver a hacerlo. Cuidado, esto no quiere decir que no sea un trabajo estresante, porque lo es, y a decir verdad, es de lo más estresante que he hecho en mi vida. Todo es cuestión de tiempo, porque el tiempo va a contrarreloj y es sinónimo de dinero. Pero a la vez me encanta, es una profesión de amor con inconvenientes. Por eso, cuando consigo el presupuesto (que es lo más difícil) y empiezo a preparar una historia, en mi mente las neuronas se revolucionan y bailan "Saturday Nigth" de Wighfield durante todo el proceso de producción hasta el acabado del cortometraje.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Para una mejor producción es imprescindible pagar un buen catering para que el equipo por lo menos se encuentre los más cómodo posible mientras trabaja. Luego, creo que también es imprescindible gastar el dinero en sonido, iluminación, maquillaje y vestuario. Siempre hablo con los jefes de departamento para negociar con ellos qué es lo que necesitan y qué es lo que les gustaría tener. Siempre que puedo, les ofrezco ambas cosas, y sino como mínimo lo necesario para que puedan hacer su trabajo lo mejor posible. Lo importante es que tanto director como equipo queden contentos con la historia contada.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta. Yo quise estudiar cine y la respuesta familiar fue no. "Estudia una carrera, del cine no se vive". Así que estudié comunicación audiovisual y publicidad (de lo que tampoco puedo presumir que vivo bien) y conocí a una amiga cuya compañera de piso se dedicaba (estudiaba) a la producción en rodajes. Fue entonces cuando me dediqué a ir a todos los rodajes de cortometrajes y películas posibles, a observar y aprender como funcionaba aquello. Busqué todos los posibles "making of" de películas en internet, leí todos tantos libros como pude de directores y aprendí a manejar todos los programas posibles de edición. Aprendí observando películas y muchas series de televisión. Leí sobre cómo escribir guiones y a cómo poder contar las historias que yo tenía en la cabeza de un modo audiovisual. Estudié artículos de cineastas en los foros de internet y visité ferias audiovisuales, hasta que finalmente me compré una cámara y empecé a grabar. Grababa y montaba. Componía con música porque la cámara no grababa sonido, así que muchas veces también componía historias en off. Siempre diré que gracias a que edité y re-edité cientos de piezas audiovisuales, ahora componer una película o cortometraje en la cabeza me resulta muchísimo más fácil. Creo que todo aquel que quiere dirigir debería empezar por conocer la edición, me parece algo indispensable para crear la historia en tu cabeza en vez de ponerte a tirar cuarenta planos como una loca de los que luego usarás diez.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Ambas. Creo que no depende tanto de los cineastas, sino más de las personas. Pero yo siempre me quedo con lo bueno. Hay cineastas con los que congenio más y que nos felicitamos por nuestras obras y nos deseamos suerte en los festivales, hasta el punto de que si yo pierdo y gana el prójimo, te alegras por él porque tiene un trabajo realmente bueno. Esos son los que merecen la pena, los compañeros que si algún día necesitas una mano en rodaje, puedes contar con ellos y lo que es más siempre estás al tanto de los cortometrajes que preparan porque de algún modo, también te conviertes en un pequeño "fan" de su trabajo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Depende de la historia que quiera contar, pero generalmente entre dos semanas y un mes. Se ha dado el caso de estar entre tres y seis meses buscando una localización, y sé que hasta que no encuentre exactamente lo que busco no podré contar la historia.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

La producción ejecutiva, edición, dirección y guión. Y he de decir que disfruto con todas ellas excepto con la primera. La primera es un infierno. Es lo que cada vez que quiero contar una historia hace que me plantee y reflexione una y otra vez, hasta que punto es necesario contar lo que he escrito. Hasta qué punto es necesario ahorrar "X" dinero para invertirlo en un cortometraje y jugármela a ciegas. Es por ello que tengo muchos guiones en el cajón. Hoy en día hago todas esas funciones, pero la verdad es que espero en un futuro poder dedicarme solamente a la dirección.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Exacto. No creo que haya que hacer veinte cortometrajes para poder hacer el largometraje, pero sí que creo que si nunca has realizado nada, es demasiado complicado meterte de lleno en largometraje. En el largometraje, al igual que en el cortometraje, tienes que tener en cuenta el ritmo de la película y lo mejor es ensayar antes con historias cortitas. Yo espero que el siguiente proyecto sea ya un largometraje, el problema como siempre es la financiación.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Busco trabajos temporales en cualquier rama laboral que suelo compaginar con trabajos de edición como freelance, y además escribo todo lo que puedo. Siempre llevo una libreta y un bolígrafo. Cuando se te ocurre una idea o te cruzas con una persona que te llama la atención, hay que anotarlo. De las ideas más disparatadas se han sacado grandes historias.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los actores. Muchas veces es difícil saber transmitir lo que quieres porque o bien no te explicas bien o bien ellos no son capaces de comprender que buscas. Lo mejor es tener paciencia. Dedícales todo el tiempo necesario y dales seguridad. Si ellos se sienten seguros son capaces de darte mucho más de lo que estás pidiendo. Ya depende de cada director aprovecharlo o quedarse con lo que uno busca. Yo soy partidaria de aprovecha todos y cada uno de los gestos o movimientos que un actor o actriz puede darme, eso significa que ya no es actor, ahora es personaje.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Gracias por esta entrevista. La oportunidad de poder expresar todo lo que tenía guardado ha hecho que me desahogue y perdone un poquito a este mundo audiovisual en el que es tan difícil hacerse un huequito. ¡Gracias!

23 de septiembre de 2015

Castillo, Glauca

Nací en Madrid el 7 de enero de 1967 en el seno de una familia artística. Mi padre, Luis del Castillo "El niño de La Ñora" cantaor de éxito en la España de los años 50 y mi madre Luz Divina, pintora y escultora, influyeron positivamente en mi interés por la expresión artística.

Aunque pinto desde pequeña inspirada por la abstracción musical de Kandinski, por la idea de equipo de Matisse, atraída por el color de Gauguin y por el cubismo de Picasso, a los 34 años inicié mi formación artística en interpretación dramática para teatro, cine y TV en diferentes escuelas, tales como "El Candil". Compañía de teatro invisible, expresionista y constructivista "Escopofilia". Centro de Artes y Técnicas Audiovisuales. CATA. Escuela Landen. La completé con canto y colocación vocal con la coach vocal María Beltrán y danza contemporánea-danza teatro musical en la escuela de danza de Alcalá Henares. Para englobar todas mis inquietudes artísticas estudié dirección cinematográfica en "The Documentary Film School" y guión de cine en el Instituto del Cine de Madrid. Finalmente hice un curso de formación de formadores en educación social y creatividad, comunicación y habilidades sociales, psicomotricidad creativa, juego dramático e inteligencia emocional que me impulsó hacia otra fuerte inquietud; el desarrollo personal, empresarial y social a través del coaching y la creatividad. Soy coach formada en escuelas acreditadas por ICF e Insight.

En cuanto a mi experiencia profesional diría que soy un "Todoterreno". Centrándome en el mundo artístico y como coach, en el 2011 fui candidata a los Premios Goya como mejor actriz protagonista por "El viaje de Penélope". He protagonizado varios cortometrajes, dirigido, guionizado y producido otros, el último, un curioso homenaje a mi padre "El niño de La Ñora" que obtuvo subvención del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid. He colgado varias exposiciones de pintura de mis obras plásticas y de otros artistas como marchante, la más importante en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez con 30 acrílicos. He sido jefa de prensa en varios festivales de cine, entre ellos el de Málaga.

Como coach he impartido formación en inteligencia emocional y creatividad, he hecho mentoring y coaching tanto a particulares como a equipos multidisciplinares y a empresas, así como conferencias en centros culturales, asociaciones e institutos. Actualmente y combinándolo con mi profesión artística, dirijo una marca de navegación marítima llamada <EXCAT> en la que hacemos coaching outdoor, en el mar, combinándolo con excursiones a las Islas Columbretes, reserva marina, en Castellón. "La llave de tu éxito está dentro de ti" es mi curso de coaching estrella.

Filmografía Glauca Castillo

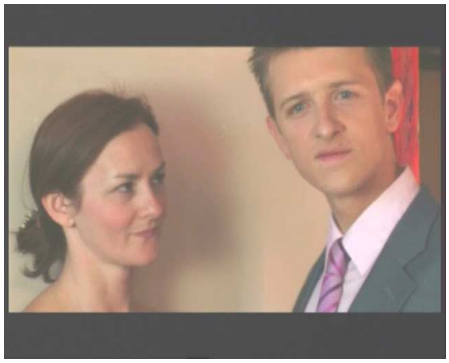

El niño de la Ñora.
2009 - Color - 20min. – **Documental / Biografía de Luis del Castillo / cantaor, flamenco, marchena.**
Productora: Carmen Castillo
Dirección y Guión: Glauca Castillo
Fotografía: José Luis Caamaño y Wiro Berriatúa
Música: Luis del Castillo
Montaje: Fernando Merinero

Reparto: Luis del Castillo, Luz Divina Martínez, Felipe Maya, Blanca Castillo, Fernando Martínez, Gabino Abánades, Manuel Castillo, María López, Diego Ventura y Francisco García.

Luis del Castillo "El Niño de La Ñora" es un artista que ya desde niño, en la España de la posguerra, obtuvo un amplio reconocimiento como cantaor flamenco ganando durante años premios de prestigio y codeándose con los más afamados artistas de la época. Desde los años sesenta compaginó el cante con su trabajo como sereno y posteriormente como conductor de coches fúnebres.

N/A: Es un homenaje a mi padre. Quería dejar plasmada su carrera profesional como cantaor en la historia artística de España. Subvencionado por la CAM y el Ministerio de Cultura. Felicitación especial de Ouka Leele por el cortometraje que lo vio por casualidad en el estreno del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Seducción inmobiliaria.
2007 - Color - 15 min. – **Comedia. Tags: Estafa inmobiliaria, actriz, inmobiliaria, estafa.**
Productora: Carmen Castillo
Dirección: Glauca Castillo
Guión: Glauca Castillo y Adrien Laumond
Fotografía: José Luis Caamaño Castro
Música: Eduardo Laguillo
Montaje: Miguel Angel Santamaría

Reparto: Glauca, José Cerós, David Castillo, Enrique Alcides, Adrien Laumond, Martha de Paul, Mariana Draguea, Javier Longas

Margot llega a la gran ciudad para cumplir su sueño de ser actriz, para ello tendrá que buscar compañero de piso.

Las ilusiones son la verdad de la vida.
2005 - Color - 5min. – **Drama / La esclavitud laboral, esclavitud laboral.**
Productora: Carmen Castillo
Dirección y Guión: Glauca Castillo
Fotografía: Oscar Pérez
Música: The aquarium, Nina Simone, Morning, Kruder&Dorfmeister
Montaje: Oscar Pérez

Reparto: Glauca Castillo y Antonio Peláez.

Padre vive atrapado en una realidad laboral que la degrada humanamente. Un acontecimiento inesperado cambia su vida.

N/A: Seleccionado en el I Certamen de Cortometrajes del Pequeño Cine Estudio de Madrid en el año 2004. Seleccionado en el IV festival de cortometrajes de la Fundación Fernando Villalón. A partir de ver el cortometraje, Nescafé me solicitó presupuesto para realizar un anuncio. A petición de la televisión local de Mijas se emitió en un programa de cortometrajes en el año 2007.

Glauca Castillo por James Badcock

PASIÓN Y LIBERTAD

Glauca Castillo es una artista multidisciplinar que se plantea la dirección cinematográfica como una magnífica oportunidad de plasmar sus ideas y visión de la sociedad con una total libertad de expresión. Se diría que el rodaje es para ella un escaparate en el que muestra todas sus inquietudes artísticas. Aparte de guionizar y producir sus películas, Glauca es también actriz, pintora y cantante.

En pocas obras ya ha demostrado ser capaz de tocar varios registros con una madurez sorprendente. En su primera obra, el enigmático corto ‘Las ilusiones son la verdad de la vida’, Glauca se mete de lleno en uno de sus principales preocupaciones, que no es otro que el conflicto entre la vida interior de una persona, su alma artística, y las exigencias mundanas de la sociedad. Sorprende el corto, aunque sencillo en su planteamiento, por la pulcritud y sofisticación de su producción.

En ‘Seducción Inmobiliaria’, una producción más ambiciosa, Glauca maneja el humor y el suspense, jugando con las expectativas del público hasta conseguir un desenlace cómico de mucha frescura. Igual que en su primera obra, su preocupación con los grandes temas sociales se hace patente, en este caso el boom inmobiliario.

En ‘El niño de La Ñora’, Glauca rueda un homenaje tierno a su padre en un documental lleno de sorpresas y con altísimos valores productivos. Con tremenda madurez y la ayuda de sendas subvenciones de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Cultura, la directora revela el personaje extraordinario de Luis del Castillo, cantante proveniente de una pedanía de Murcia que tuvo que compatibilizar su arte con trabajos humildes en Madrid, aunque no por ello perdiera un ápice de su formidable y lírico autoestima. El corto mezcla escenas muy íntimas con momentos de gran humor, e incluye un concierto de Luis producido expresamente en El Corral de la Morería.

Con un estilo propio, Glauca quiere que su cine salga de la propia experiencia, y su vocación de artista multidisciplinar le permite tener mucha flexibilidad en la forma de trabajar cada proyecto. Versátil, apasionada y creativa, es una directora que tiene mucho que enseñarnos.

James Badcock
Periodista británico (BBC, The Telegraph, Newsweek y Foreign Policy).

Entrevista a Glauca Castillo

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Quería contar visualmente mis propias historias en un producto que aunara varias disciplinas artísticas.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

“Mirindas asesinas“ de Alex de la Iglesia

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Desarrollando mis cortos con total responsabilidad y entrega.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que abra su mente a las nuevas oportunidades, que tenga un storie board que no le encorsete pero que le guie, que practique, practique y practique

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Se ha ampliado hacia temas sociales.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para femeninos. Todos somos personas.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Que lo equiparen en importancia al largometraje.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Corriente de vanguardia, sobre todo docufiction

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Woody Allen sobre todo

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora, escribo también los guiones.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

En el desarrollo del cortometraje sí. Como directora responde a mis necesidades vitales en cada momento de mi vida.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con los de mi propia escuela de dirección de cine

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

En mi segundo cortometraje alojé en la misma habitación al ayudante de dirección y al director de fotografía. Por la noche, en la habitación, el último le estaba pasando al primero las escenas recién rodadas para su videobook sin mi permiso, que era la productora y sin que ni siquiera estuviera montado el corto. Me enteré porque entré a decirles algo y lo vi. Cosa que me molestó bastante. Habría que hacerles firmar un documento que diga que eso no lo pueden hacer. A mí me parece que no había ni que explicarlo, pero parece que sí. Al final eso enturbió nuestra relación y se generó un clima de desconfianza.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Fue una sensación de responsabilidad y de emoción.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Absolutamente

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Sé que siempre puedo mejorar pero me permito fallos de los que aprender.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Actualmente, no

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera?

Españoles: El Niño de La Ñora ¿E internacionales? No tengo

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque puedo contar lo que quiera y engloba todas las disciplinas artísticas que imagine. En concreto, soy artista multidisciplinar y me da mucho juego porque además de dirigir, si quiero puedo interpretar, escribir, mostrar mis obras plásticas, mis creaciones musicales, mi forma de pensar…

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

La veo en plano general, americano, primer plano y detalle, en escorzo, contrapicado, cenital, procuro ver la vida desde todos los ángulos posibles.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La historia que cuentas, su forma de narrarla y el equipo artístico y técnico con el que cuentas.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales de cine, las salas de cine y la televisión.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que sí. En una pequeña historia se puede contar algo vital, intenso, importante, decisivo, muchas cosas. De hecho los cinco primeros minutos de un largo te dan la idea de todo él.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Me encantaría, lugar natural.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad vital

¿Dónde nacen tus historias?

Básicamente de mis experiencias vitales

¿Tu definición de cineasta?

Es el máximo responsable del acabado final de la película, corta o larga. Dirige a los actores, elige las localizaciones, al equipo, la música, el montaje final…

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No tiene por qué. Puedes ser un cineasta muy pragmático o contar en un documental una realidad, eso sí a tu manera.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Mejor profesional pero depende del presupuesto que haya.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Carpe Diem. Aprovecha el momento” de” El club de los poetas muertos”.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Optimista, comunicativa y alegre

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

No

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

En algún momento de mi vida sí, aunque ha sido una condición elegida.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Oscar Pérez y Antonio Peláez como ayudantes de dirección, Wiro Berriatúa como director de fotografía, Fernando Merinero como edición.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Cada arte se promociona de forma distinta aunque en el cine se puedan incluir distintas artes. En ese caso sí.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Que no sea considerado como un primer paso experiencial para aprender a hacer cine. Que lo hagan también los profesionales como obra corta.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Mínimo las dietas, alojamiento, gasolina y materiales de producción. Que sólo pongan su tiempo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Cineasta de escuela, Documentary Film School

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No pertenezco a ninguno.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que ha de tener un compromiso con el buen desarrollo de la profesión y expresarse desde donde considere oportuno.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

No he tenido la oportunidad de experimentar ninguna de las dos cosas de la duración del cortometraje. En el último que dura media hora. Fueron seis meses de pre-producción y cuatro meses de post-producción.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes?

Productora ejecutiva. ¿En cuál te ves con dificultades? En ninguna, aunque la parte burocrática me gusta menos.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No necesariamente, aunque es lo que se hace normalmente. De mi último cortometraje, tengo material suficiente para hacer un largometraje pero como recibí subvención de la CAM a cortometraje, lo dejé en corto.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Soy una persona muy polifacética. Actúo, pinto, canto, soy coach, terapeuta y dirijo una marca de navegación marítima enfocada en el ocio, la diversión y el desarrollo personal y empresarial a través del coaching.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

El equipo artístico y técnico

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

El cortometraje es un medio increíble para plasmar de una forma tremendamente atractiva una idea, real o irreal, siempre producto de un mundo personal e intransferible, la visión de cada cineasta, lo que le confiere una gran originalidad, imposible de reemplazar que lo hace único.

30 de septiembre de 2015

Castro, Amanda

Comencé cursando la Licenciada en Ciencias de la Información, la especialidad de Imagen, en la Universidad Complutense de Madrid, y años después regresé a los estudios académicos con la intención de lograr un mayor aprendizaje teórico y analítico sobre el cine con el fin de mejorar mis creaciones fílmicas. Para ello realicé los cursos y el trabajo de investigación del en el Área de Comunicación Audiovisual del Doctorado Estudios de la Mujer en la Universidad de Oviedo. Como fruto de esos años de estudio publiqué mi tesina en forma de libro "La representación de la mujer en el cine español de la Transición (1973-1982)" de la editorial KRK. Gracias a esto tuve el inmenso privilegio de participar en el prestigioso programa de TVE sobre cine “Versión Española”, todo un sueño hecho realidad. Se trataba de un coloquio sobre “Cría Cuervos”, película de uno de mis más admirados directores españoles, Carlos Saura y fue un momento mágico de mi vida, inolvidable. Al igual que el primer día que aterricé en un rodaje como meritoria de producción, cuando tenía 19 años. Sentí tal emoción que supe claramente cuál era el mundo del que quería formar parte. Esta oportunidad, la de comenzar a trabajar en cine, me llegó cuando comenzaba el segundo curso de carrera y una profesora nos ofreció asistir quince días al rodaje de la serie de TVE “Villariba y Villabajo” rodada en 35mm, en calidad de meritorios. Tras esas dos intensas y apasionantes semanas, la productora ofreció a cuatro de los alumnos/as permanecer en el equipo hasta el final de la producción. Y tuve la inmensa fortuna de ser una de esas personas. A partir de ahí, los rodajes se fueron sucediendo y fui trabajando en los equipos de producción y dirección de las series "La Banda de Pérez" o "Don Juan" de José Luis Berlanga, también producidas por Juan Gona para TVE, como Villarriba y Villabajo. Y más tarde las películas "Dama de Porto Pim" de Toni Salgot y "Abre los ojos" de Alejandro Amenábar, ésta última una oportunidad única de aprendizaje, observando cómo trabaja un director de inmenso talento. A continuación me introduje en el mundo de la publicidad, trabajando en la producción de diversas campañas de Balay (de OVIDEO) y otras marcas así como en televisión, para la productora Globomedia; aquí estuve un año, realizamos un programa infantil para el Disney Channel.

Cuando anunciaron el nacimiento de la Televisión Autonómica Asturiana (TPA), de la que actualmente soy jefa de producción de informativos, regresé a mi tierra para presentarme a las oposiciones. Aún tuve que esperar algún tiempo hasta que se convocaron y mientras tanto coordiné una Escuela Taller de Técnicas del Espectáculo y dirigí otra de Imagen y Sonido, ambas en Avilés. Esta experiencia me permitió

participar en proyectos artísticos europeos verdaderamente interesantes, junto a los mejores teatros, como “La Monnaie” o “La Scala de Milán”. Además, realizábamos con nuestros alumnos/as las campañas publicitarias audiovisuales del Ayuntamiento de la ciudad para diversos eventos.

A principios del 2006, tras aprobar la oposición comencé a trabajar en la Televisión Autonómica. Para entonces había dirigido mi primer cortometraje, “Tierra de Guerrilleros”, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Gijón en el 2004 y recibió varios premios (Mejor Cortometraje Asturiano en el Certamen Nacional de Cortometrajes *Villa de Avilés*, Mejor Cortometraje Asturiano en el Certamen Nacional de Cortometrajes *Aula 18*, Mejor Cortometraje Asturiano en el Festival Nacional de Cortometrajes *Ribadedeva en corto*, Mejor Cortometraje y Mejor Dirección en el Festival de Cortometrajes *Disfrutajaén* y Accésit Mejor Cortometraje Recuperación Memoria Histórica en el Festival de Cortometrajes de *Alella*). También fue seleccionado para concurso en diversos festivales (Sección Voies off Festival de Toulouse, Almería en corto, Cinema Jove de Elche, Plataforma Nuevos Realizadores, Cine Independiente de Elche, Fescurts, Jóvenes Creadores, Thanatos, Mujer y Cine, Artnalón, Certamen Universidad La Laguna, etc).

Mi segundo cortometraje, “A golpe de tacón”, lo dirigí en 2007 y se estrenó en la Seminci. Fue galardonado con numerosos premios en España, Latinoamérica y EEUU: Mejor Actriz para Cristina Marcos en Olavarría (Argentina), Mención especial Centenario Salvador Allende (1908/2008), Festival de cine social y de derechos humanos Cine Otro de Valparaíso (Chile), Premio del Público al Mejor cortometraje en la VIII Semana de Cine Iberoamericano La Chimenea de Villaverde (Madrid), Mejor Actriz para Lola Herrera en el 4º Festival de Cine Asturiano (Madrid), Premio del Público al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cortometrajes y guiones de Calasparra (Murcia), Mejor Fotografía en el 31 Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, Mejor Corto Asturiano en el Festival de Ribadedeva, REC, Primer Premio al Mejor Corto Documental Grupo Palencia de Fotografía y Cine, Mejor Actriz para Cristina Marcos en el Festival de Cortometrajes de Castilla la Mancha, Premio del Público en Ficcab (Benalmádena, Málaga), Premio RTVA a la mejor creación andaluza en el FICCAB, Festival de Cine de Benalmádena, Premio al Mejor Cortometraje en el II Festival de Cortometrajes “Ciudad de Chinchilla”, Premio Mejor Cortometraje Andaluz XI Concurso Nacional de Cortometrajes "Ciudad de Antequera 2008, Premio FNAC del Público al Mejor Corto Español 34 Festival Internacional FILMETS, Premio del Público en el I Festival da Madama de Sanxenxo, The Indie Film Fest- Award of Merit, Mejor actriz a Cristina Marcos FENAVID 2009 (Bolivia), Premio Mejor Actriz a Cristina Marcos en “Valle del Bravo en corto” (México), Urogallo de Bronce. Otorgado por el Centro Asturiano de Madrid y Premio Trece Rosas a la Igualdad. También ha sido seleccionado para participar en más de un centenar de festivales.

En 2008 tuve la fortuna de ser becada para el taller de García Márquez "Cómo se cuenta un cuento", impartido en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba), el último que impartió el Premio Nobel. Jamás olvidaré esa oportunidad que la vida me brindó de compartir aquellos días junto a un maestro tan excepcional. He participado además en seminarios con prestigiosos cineastas como

Krzystof Zanussi, José Luis Guerín o el destacado asesor de guiones Robert McKee. Trato de continuar con mi formación cinematográfica siempre que me es posible laboralmente y por ello he realizado cursos sobre cine en la London Film Academy (Londres) y en La Casa del Cine (Barcelona). Así, en 2010 recibí otra beca, esta vez para la realización de un taller de dirección cinematográfica en la New York Film Academy (Nueva York). Fue una experiencia increíblemente enriquecedora donde pude atisbar la forma de trabajo norteamericana y establecer algunos contactos realmente interesantes además de experimentar la magia de rodar en una ciudad tan cinematográfica como Nueva York (el proyecto fin de curso).

En noviembre defenderé mi tesis doctoral sobre la adaptación de biografías de artistas al cine, titulada “Proceso de creación y ética en el biopic de artista: Sylvia Palth, el genio silenciado”, que me ha permitido realizar estancias de investigación en algunas de las mejores universidades del mundo, como Oxford o Columbia University. Además he podido dedicar unos años de mi vida a estudiar a los grandes directores/as ya que en mi investigación utilizo diversas metodologías como las teorías de guión, de análisis fílmico o las teorías de los/as propios/as cineastas. El vínculo con la universidad me llevó a participar como ponente en varios cursos de extensión universitaria, entre ellos, "Memorias de mujer", "Las mujeres dirigen: representaciones fílmicas de la diversidad" junto a Josefina Molina (Universidad de Oviedo) y “Mujeres en dirección: un acercamiento a la creación de mujeres en el contexto cinematográfico contemporáneo” (Instituto Cervantes de Dublín y Universidad de Limerick).

También he escrito y dirigido el capítulo "Sueños en prácticas" de la serie “Generación FP” para la Televisión del Principado de Asturias coproducida por Juan Gona. Y soy co-autora junto a la guionista Alicia Luna del tratamiento cinematográfico “Una vida inesperada” (adaptación de la novela “Una vida inesperada” de Soledad Puértolas, escritora miembro de la RAE y galardonada con el Premio Planeta), que amablemente me autorizó a realizar la adaptación cinematográfica de su obra. Esta película aún no se ha realizado pero es uno de los proyectos que me gustaría llevar a cabo en el futuro por la gran identificaicón que siento con el universo de la escritora y de esta novela en particular.

Recientemente he participado como autora de un capítulo del libro “Mujeres de cine. La mirada de diez directoras españolas”, editado por Enrique Chuvieco (en proceso de edición para publicarse en la editorial Rialp). En cada capítulo cada una de las diez directoras reflexionamos acerca de nuestra visión del cine y exponemos nuestra manera de filmar.

Actualmente estoy cursando el Postgrado Experto en Guión Cinematográfico de la Universidad Camilo José Cela, cuyo proyecto es un guión del que me gustaría fuera mi primer largometraje como guionista y directora. Es una historia que trata sobre las relaciones familiares y, al mismo tiempo, acerca de la vocación artística, en especial de la danza, y la dificultad de conciliar ambas facetas de la vida. Mis dos cortometrajes como direcotra no fueron escritos por mí y trataban temas bien diferentes relacionados con la historia de nuestro país. Ahora, con un guión propio, me gustaría ahondar en las emociones y relaciones humanas, en el alma de las personas así como en la belleza del arte y la necesidad imperiosa que de él tenemos todas las

personas, cuestiones que me interesan profundamente.

Soy miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), asociación que creo que realiza una labor imprescindible para visibilizar y potenciar la creación de las mujeres en el cine, en la línea de esta valiosa publicación.

Filmografía Amanda Castro

A golpe de tacón
2007 - Color - 21min. – **Ficción / Drama / Histórico / Época / Basado en hechos reales / Social. Tags: Protagonismo de las mujeres en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los mineros, Huelga, Fraternidad, Unión, Amor.**
Productora: Por Tantas Cosas Producción Audiovisual
Productoras ejecutivas: Sonia Rubio y Amanda Castro
Dirección: Amanda Castro
Guión: Pedro Alberto Marcos y Sergio Guardado
Fotografía: Aarón López
Música: Víctor Manuel y Mariano Marín
Montaje: Nino Martínez Sosa

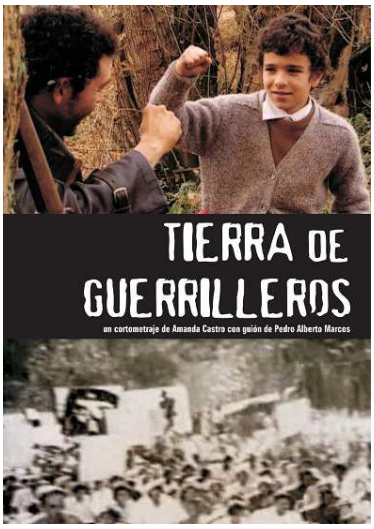
Reparto: Cristina Marcos, Lola Herrera, Belén Ponce de León, Fernando Andina y Fran Sariego

Anita Sirgo y Constantina Pérez tenían 30 años cuando estalló la revuelta minera en Asturias a principios de los 60. En esta fecha el movimiento obrero se alzó contra la dictadura y usó la huelga para manifestar sus desacuerdos con el régimen. Corrían malos tiempos y tanto los hombres como las mujeres lucharon por defender sus derechos. La historia, sin embargo, valoró el trabajo de los mineros, relegando a un segundo plano la lucha de las mujeres.

A golpe de tacón ha querido recuperar aquellos acontecimientos que provocaron la primera respuesta organizada del movimiento obrero y de un sector de la intelectualidad española a la dictadura, y en los que las mujeres de los mineros asturianos tuvieron un especial protagonismo.

N/A: “A golpe de tacón” (2007) se estrenó en La Seminci (Festival Internacional de Cine de Valladolid). Seleccionado en más de cien festivales. **Premios destacados:** Mejor Actriz para Cristina Marcos en Olavarría (Argentina). Mención especial Centenario Salvador Allende (1908/2008) Festival de cine social y de derechos humanos Cine Otro de Valparaíso (Chile). Premio del Público al Mejor cortometraje en la VIII Semana de Cine Iberoamericano La Chimenea de Villaverde (Madrid). Premio Mejor Actriz para Lola Herrera en el 4º Festival de Cine Asturiano (Madrid). Premio del Público al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cortometrajes y guiones de Calasparra (Murcia). Mejor Fotografía en el 31 Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Mejor Corto Asturiano en el Festival de Ribadedeva, REC. Primer Premio al Mejor Corto Documental Grupo Palencia de Fotografía y Cine. Mejor Actriz para Cristina Marcos en el Festival de Cortometrajes de Castilla la Mancha. Premio del Público en Ficcab (Benalmádena, Málaga). Premio RTVA a la mejor creación andaluza en el FICCAB, Festival de Cine de Benalmádena. Premio al Mejor Cortometraje en el II Festival de Cortometrajes “Ciudad de Chinchilla”. Premio Mejor

Cortometraje Andaluz XI Concurso Nacional de Cortometrajes "Ciudad de Antequera 2008". Premio FNAC del Público al Mejor Corto Español. 34 Festival Internacional FILMETS. Premio del Público en el I Festival da Madama de Sanxenxo. The Indie Film Fest- Award of Merit. Premio Mejor actriz a Cristina Marcos FENAVID 2009 (Bolivia). Premio Mejor Actriz a Cristina Marcos en “Valle del Bravo en corto” (México). Urogallo de Bronce. Otorgado por el Centro Asturiano de Madrid. Premio Trece Rosas a la Igualdad.

Tierra de Guerrilleros
2004 - Color - 14min. – **Ficción / Histórico / Época / Social. Tags: Lucha, amistad, compromiso, destino, casualidad.**
Productora: OCA Asociación Cultural en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés.
Dirección: Amanda Castro
Guión: Pedro Alberto Marcos
Fotografía: Geno Cuesta
Música: Jesús Castro, Fernando Cabo y Lorena de la Fuente
Montaje: Jose Braña
Reparto: Antonio Castro, Cristian Medina, Pili Hevia, Salvador Rodríguez y David Sánchez.

El final de la Guerra Civil española obligó a grupos de republicanos a refugiarse en las montañas. Es en ese contexto en el que este cortometraje recupera a dos mitos asturianos de la lucha antifascista internacional: el minero socialista José Mata Castro y el sacerdote sandinista Gaspar García Laviana, nacidos ambos en un pequeño valle, la Güeria de Carrocera, de la cuenca minera asturiana.

N/A: “Tierra de guerrilleros” (2004,), fue estrenado en el Día de Asturias del Festival Internacional de Cine de Gijón y ha obtenido los siguientes premios y numerosas selecciones entre las que destacamos algunas a continuación: Premio al Mejor Cortometraje Asturiano en el Certamen Nacional de Cortometrajes Villa de Avilés. Premio al Mejor Cortometraje Asturiano en el Certamen Nacional de Cortometrajes Aula 18. Premio al Mejor Cortometraje Asturiano en el Festival Nacional de Cortometrajes Ribadedeva en corto. Premio al Mejor Cortometraje y Mejor Dirección en el Festival de Cortometrajes Disfrutajaén. Accésit Mejor Cortometraje Recuperación Memoria Histórica en el Festival de Cortometrajes de Alella. Sección Voies off Festival de Toulouse. Seleccionado para concurso en los festivales: Almería en corto, Cinema Jove de Elche, Plataforma Nuevos Realizadores, Cine Independiente de Elche, Fescurts, Jóvenes Creadores, Thanatos, Mujer y Cine, Artnalón, Certamen Universidad La Laguna.

Amanda Castro por Piero Basso

Creo firmemente que cada cineasta tiene ciertos films que hablan directamente a su corazón. Películas que constituyen el motivo por el que situarse tras la cámara, no como una decisión, sino como vocación. Aquellas que llegan a lo más hondo, provocando emociones más intensas que la mayoría. Para mí, uno de estos films es *Tierra y Libertad*, de Ken Loach. Imagínense mi sorpresa al visionar *Tierra de Guerrilleros*, de Amanda Castro, y encontrar numerosas similitudes con esa película que tanto admiro. El uso de metraje documental combinado con tan emocionante e intensa historia, narrada con esa seguridad por una cineasta tan joven pero, al mismo tiempo, tan profundamente dotada para el arte de la cinematografía, hicieron que a mi memoria acudiesen inmediatamente la película de Ken y los sentimientos que me provocó la primera vez que la vi. La película de Amanda fue una revelación. Esperaba un buen cortometraje, pero con las características de una película de estudiante. Sin embargo, sus imágenes me hicieron sentir algo mucho más profundo: en su visión y en su forma de narrar había una intensidad que demostraba una impresionante madurez cinematográfica. Robby Müller me dijo en una ocasión que el trabajo de un/a cineasta es hacer realidad los sueños de otra persona. Como director de fotografía, trabajo con diferentes directores y directoras en proyectos diversos. Amo esta parte de mi profesión, tratar con tantos estilos e ideas diferentes y buscar siempre la forma de dar vida a sus sueños. Sin embargo, no es habitual encontrarse con cineastas que posean el talento y la dedicación de Amanda. Tuve la suerte de conocerla cuando fui su profesor en un curso de la New York Film Academy, y de inmediato me pareció diferente al resto de estudiantes. No solamente mostraba un evidente talento y una madurez poco habitual en un/a joven cineasta, sino que también sentí que ardía en ella la misma llama que he visto en todos los directores y directoras a los que admiro, y que siento arder también en mi interior. Amanda no crea películas porque sea una ocupación artística glamourosa o divertida, ni por la posibilidad de la fama y el dinero que a veces conlleva esta profesión. Amanda hace cine, simplemente, porque no hay ninguna otra cosa que pueda proporcionarle tanta felicidad. Para personas como nosotros, hacer películas no es una elección, es una vocación. Hablar con ella de cine, comentar las películas que amamos y las que odiamos y las que nos quedan por hacer, es una experiencia poderosa. Es capaz de emocionarte profundamente con sus ideas y de entusiasmarte con sus proyectos y con sus sueños. Puede desafiarte con sus opiniones e inmediatamente sorprenderte con una inusual perspectiva sobre historias y personajes. Hablar con ella de sus películas es como hablar con una persona sobre sus seres más queridos. Amanda ama a sus personajes. Existen en su mente no sólo como elementos de la historia, sino como criaturas vivientes que tienen alma, y dar vida a esas almas es para ella su misión. Mi idea del cine incluye trabajo duro y grandes retos, momentos emotivos y relaciones complejas, largos días de intenso rodaje y largas noches a la intemperie dando vida a todo un mundo ficticio previamente imaginado. Amanda comparte este amor casi físico por el cine. Hacer cine, para ella, es mucho más que escribir una historia y mostrarla a una audiencia. Pone todo su ser en cada imagen, toda su pasión, estableciendo una profunda conexión física y psíquica, emocional, con cada fotograma de cada una de sus

películas. En cada veinticuatroava parte de segundo incrusta una pequeña parte de la belleza de su alma, como diminutos diamantes en el anillo de un ser amado.

Piero Basso
Director de Fotografía (largometrajes, documentales y spots publicitarios) y profesor de Cámara e Iluminación en la New York Film Academy.

Amanda Castro por Enrique Chuvieco

AMANDA CASTRO, EL ESTUPOR POR CONTAR HISTORIAS

“Recuerdo ese sentimiento de fascinación hacia la narración desde que era niña. Primero a través de la literatura, de los cuentos, y más tarde durante las primeras experiencias cinematográficas, que me produjeron un profundo impacto”. De esta manera empieza Amanda Castro su colaboración en la obra conjunta *Mujeres de cine. La mirada de diez directoras* españolas (Rialp). En su participación, despliega su inteligencia y sensibilidad para lo que es para ella una vocación tendente a expresar imágenes su mundo interior, malla de reflexiones, emociones, intuiciones y juicios de lo que le ha rodeado a esta ovetense desde niña y que, posteriormente, ha ido cristalizando en una férrea formación en artes visuales y de exhibición (estudió dos años de ballet, entre otras disciplinas).

Quien como ella desvela que tuvo una experiencia “mágica” a los 19 años cuando asistió a su primer rodaje cinematográfico, que custodia en su memoria con “tal nitidez como si apenas acabara de suceder”, sigue impactada por la “ilusión” que provoca el cine. Lo observamos nítidamente en dos de sus cortos, *A golpe de tacón* y *Tierra de guerrilleros*. En ellos, Amanda se recrea en las cosas y las personas, como sucede con los planos de máquinas, poleas, volquetes y otros utensilios de la estructura externa del yacimiento minero. Esos planos ejemplifican los instrumentos que se aman para vivir, aunque la vida y el trabajo sean duros en las entrañas de la tierra de su Asturias natal, casi siempre, y, muchas veces sometido a injusticias sociales. Estas se dieron y se darán en cada una de las esquinas del mundo, y hace buena la frase de Hobbes: “El hombre es un lobo para el hombre”. Pero, incluso, en las que muestra Castro en las represalias por la huelga minera, hay un brillo de delicadeza al tratar al verdugo.

Con *Tierra de guerrilleros*, Amanda acude a reivindicar nuevamente a su tierra y a la gente del bando de los perdedores de la Postguerra española que se echaron al monte para seguir la contienda. La tierra fértil de Asturias en la belleza de su naturaleza se cuela por el objetivo de Castro para mostrarnos sus tonos más hermosos, los del otoño, belleza que contrasta al tiempo que dulcifica la lucha soterrada que mantiene el Gobierno de la época con los guerrilleros. Aunque no se esté de acuerdo con la alineación en sus simpatías, a Castro hay que reconocerle halos de ternura para quienes debían cumplir –sin apenas posibilidad de elección- con sus obligaciones policiales.

Con ser más técnico y formativo, su documental *Sueños en prácticas* es un recorrido ágil, sustentado en un montaje sobrio y significativo, por especialidades de formación profesional, con filmaciones de las sesiones en las aulas y de las conversaciones entre profesores y alumnos de cara a un planteamiento enfocado al mercado de trabajo.

Hasta la fecha, los distintos trabajos (aquí solo se ha dado una muestra) que ha abordado la que en el 2000 terminaba sus estudios de Imagen en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, no están desprovistos del reflejo del estupor que provocaban en la niña Amanda Castro contar historias.

Enrique Chuvieco
Crítico de cine de Pantalla 90, web de cine de la Conferencia Episcopal

Entrevista a Amanda Castro

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación artística nació a través de la danza clásica cuando era niña. Más tarde, por circunstancias de la vida, se proyectó hacia el cine; aunque creo que ya estaba latente a través de las experiencias emocionales tan profundas e impactantes que me habían proporcionado hasta entonces las narraciones tanto literarias como fílmicas. Las historias siempre me habían fascinado desde pequeña, leía diariamente sintiendo un gran placer y escribía también pequeños cuentos y diarios ya en esos primeros años de mi vida. El poder adentrarme en mundos extraordinarios constituía un refugio imprescindible de la realidad y me permitía soñar y sentir grandes emociones. Y el crearlos a mi medida, imaginarlos y construirlos tal como los soñaba me hacía experimentar una sensación portentosa, inigualable, mágica. Pienso que es mediante el arte como mejor puedo expresarme y son los/las grandes artistas, cineastas, escritores/as, bailarines/as, pintores/as, etc. los/las que me han proporcionado y continúan haciéndolo algunos de los momentos más felices y plenos así como nuevas perspectivas del mundo, de la vida, de las relaciones y de los sentimientos. El cine, en particular, ha sido siempre un lugar en el que he buscado posibles respuestas a cuestiones de mi propia existencia, un modo de descubrimiento. Y creo que puede iluminarnos como ningún otro arte es capaz, al aproximarse de algún modo a la esencia, al misterio de las cosas, de la existencia. El arte transforma la vida y siento que los/las cineastas tenemos un compromiso con la belleza y con la verdad. Poseemos el inmenso privilegio de mostrar nuestra visión del mundo, de adentrarnos en las profundidades del alma y comunicarnos con el público a través de nuestras obras. Y eso conlleva, en mi opinión, una gran responsabilidad.

Mi vocación se materializó con la decisión de estudiar en Madrid (por aquel entonces vivía en Asturias, al igual que ahora) Ciencias de la Imagen y, sobre todo, en el momento mágico en que tuve la ocasión de conocer un rodaje. Tenía 19 años. Entonces supe que lucharía con todas mis fuerzas por pertenecer a aquel "país de las maravillas" donde todo parecía posible… Y así fue. Aterricé en ese fascinante lugar gracias a la oferta de una profesora de la Facultad que nos dio la oportunidad de asistir 15 días como meritorios/as al rodaje de "Villarriba y Villabajo". Y allí me quedé, las dos semanas se transformaron en meses y después en años durante los que trabajé formando parte de los equipos de dirección y producción de varias series rodadas en 35 mm, películas, spots publicitarios, programas de ficción para televisión, etc. hasta que comencé a dirigir mis primeras creaciones.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No lo recuerdo. Pero sí recuerdo especialmente un cortometraje que me impactó, *Siete mujeres de diferentes edades (*1979) de Kieslowski, uno de mis cineastas más admirados. Aún hoy me asombra esa capacidad de narrar en 15 minutos las diferentes etapas de la vida de una bailarina, de transmitir la esencia del transcurrir profesional de alguien que se dedica en cuerpo y alma al ballet clásico durante toda una existencia. En siete momentos diferentes sintetiza la trayectoria predeterminada de la artista. Creo que el cortometraje es fascinante. Ahora lo aprecio aún más tras estos

años de investigación dedicados a profundizar en la manera de trasladar del mejor modo posible, las biografías de artistas al cine, tema de mi recién terminada tesis doctoral, que surgió precisamente cuando realizaba la adaptación de la novela de Soledad Puértolas, *Una vida inesperada* (1997), que aún no se ha rodado pero de la que dispongo de un tratamiento escrito junto a la guionista Alicia Luna así como del permiso de la autora para su adaptación cinematográfica. Se trataba de convertir una vida entera en una película de hora y media y en ese proceso me surgieron grandes interrogantes sobre cómo podía un/a cineasta captar la esencia de una persona a lo largo de toda una existencia, en su múltiples facetas, y transmitirla en tan sólo noventa minutos.

También recuerdo una película que me impactó profundamente, *Rompiendo las olas* (1996) de Lars Von Trier; tuve la oportunidad de verla casi recién llegada a Madrid para iniciar mis estudios en Ciencias de la Imagen (en la Universidad Complutense). Aquel año, hasta que comencé a trabajar en rodajes y el tiempo se convirtió en un bien muy escaso fuera de las intensas jornadas laborales, acudía a menudo a los cines Princesa y a los Renoir, sesiones dobles e incluso triples de tarde-noche. Salí conmocionada de aquella proyección. Algunas películas, al igual que determinadas novelas u otras obras de arte te dejan una huella indeleble. Creo que depende en gran parte, por supuesto además de su calidad, del momento en que las visionas. El proceso de lectura de un film que lleva a cabo el público tiene para mí tanta importancia como el de la realización del/de la cineasta. Porque varía tanto en función de tu estado de ánimo, de la etapa de la vida en la que te hayas, de tus experiencias, conocimientos, etc. Se construye un significado diferente durante el visionado según cada sujeto y sus circunstancias.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Creo que es algo que llevo dentro, una necesidad, una pasión. Es verdadero amor lo que siento hacia el arte cinematográfico, por todo lo que he recibido de él y lo que experimento cuando imagino, escribo o dirijo una historia. Es un arte que contiene a todas las demás, es, por tanto, el arte total, y todo aquello que me conmueve, la música, la danza, la literatura, la pintura,…todo, se puede expresar a través de una película.

Como decía Schopenhauer el arte es la forma más profunda de conocimiento del mundo. Y estoy plenamente de acuerdo con esta afirmación al igual que con Antonioni cuando señala que, si no contiene poesía y verdad. Es inútil. Los/las cineastas que admiro, por lo general, y a los/las que he tenido el privilegio de estudiar estos años de investigación doctoral, realizan unas reflexiones sobre el cine con las que me identifico plenamente, y suele coincidir que aquellos que encuentro más interesantes cinematográficamente lo son igualmente en el plano teórico porque han elaborado una especie de poética de su arte, desde la praxis del oficio. La mayoría conciben el cine como una manifestación de la verdad, un modo de descubrimiento, el resultado de una búsqueda que aspira a decir algo interesante acerca de la realidad, de acercarse a los grandes misterios de la vida, de capturar la esencia de las cosas. Y algo que me gustaría resaltar de manera especial, que el alma del/de la cineasta traspasa siempre

la pantalla. Tenemos la fortuna y la gran responsabilidad de comunicarnos a ese nivel profundo cuando logramos la conexión emocional con el público.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

La pasión y el tesón, como en el resto de aspectos de una vida, son esenciales. Aunque quizás aquí lo sean más aún pues es imprescindible una gran determinación para lograr llevar a cabo un proyecto cinematográfico por las abundantes dificultades que suele implicar a todos los niveles. El cine es realmente complejo, necesitas de una gran cantidad de colaboradores, personas que crean en tu obra y te ayuden a materializarla aportando su visión artística y su experiencia, no es un trabajo solitario como la escritura de una novela. Y a menudo, los proyectos se truncan, pero entonces debes volver a intentarlo, probar con otros diferentes, a veces los más inesperados salen adelante y nunca debes desanimarte ni abandonar, si realmente amas este arte. Porque creo que se trata de un camino lleno de dificultades y, al mismo tiempo, te proporciona algunas de las mayores satisfacciones que puedes obtener en la vida, especialmente cuando logras conectar emocionalmente con el público a través de tu obra y transmitirles, así, una mirada nueva sobre los temas que te interesan y quizás incluso consigues ayudarlos/as a vivir mejor. Como dice Laura Esquivel, las películas iluminan nuestras vidas, pueden arrojar luz incluso en las situaciones más difíciles y dolorosas, a modo de espejos, de respuestas. El buen cine logra estos objetivos. También creo que es fundamental rodearse de un equipo de profesionales hacia los/las que sientas empatía y con los que te entiendas, personas entre las que te encuentres cómodo/a, porque así el proceso será un poco más liviano y, sobre todo, esa afinidad redundará en lograr la mejor forma artística para expresar tu idea. Es fundamental el dominio de la técnica, de las herramientas de las que dispones, poder hablar el mismo lenguaje de tus jefes de equipo, para acceder a la mejor manera de plasmar tu historia audiovisualmente a todos los niveles. Y, así, encontrar la conjunción más armoniosa posible entre ética y estética.

Otra cuestión que me gustaría transmitir desde mi experiencia es la gran generosidad de la mayoría de los/las profesionales que trabajan en cine, incluso aquellos/as que han logrado ya un importante reconocimiento. Si tu proyecto les interesa, al menos eso es lo que yo he tenido la suerte de vivir en mi segundo cortometraje, “A golpe de tacón”, se involucran de inmediato, aportando su valiosa experiencia y creatividad. En este proyecto logré contar con Luis San Narciso como Director de Casting (lo que me permitió asimismo acceder a intérpretes de la talla de Lola Herrera, Cristina Marcos o Fernando Andina); con Pelayo Gutiérrez como montador tuve el privilegio de aprender cómo utilizar el sonido de formas increíbles y totalmente desconocidas para mí hasta entonces. María José Iglesias aceptó diseñar el vestuario de época (se trata de una historia ambientada en los años 60) y ayudarnos a vestir a más de cien figurantes…; Víctor Manuel compuso la canción de los créditos, “Mujeres” y posteriormente la incluyó en el disco que preparaba por aquel entonces. Con estos ejemplos trato de decir que, en mi segundo cortometraje, todas estas personas confiaron en mí y me regalaron su tiempo y su maestría de un modo que aún me emociona al recordarlo. Por eso creo que nunca se debe tener miedo a acceder a determinados/as profesionales, por muy inalcanzables que parezcan a priori. Nunca se sabe…Pueden

enamorarse de tu historia y ayudarte a realizar el viaje de tu película de manera muy especial mientras te enseñan verdaderos tesoros de la profesión.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Conocía bien los rodajes desde la práctica, por los años que trabajé en los equipos de dirección y producción cuando abordé mi primer trabajo como directora. Pero a nivel teórico sentía que necesitaba ordenar todas esas películas que había visto, a veces de manera casi compulsiva, cuando encontraba alguna que me fascinaba…Creo que fue producto de empezar a trabajar en cine tan joven, y verme obligada a abandonar las clases en la Universidad, aunque estudiaba cuando podía para poder presentarme a los exámenes y terminar la carrera. Afortunadamente la vida me dio la oportunidad de retomar esa formación y procuro aprovechar todas las ocasiones que se presentan. Así, he realizado cursos en la New York Film Academy, a la que acudí con una beca para asistir a un taller de dirección. Allí conocí a profesores verdaderamente valiosos profesional y personalmente, entre los que me gustaría destacar a Piero Basso, un talentoso Director de Fotografía con un profundo conocimiento teórico y práctico del cine además de un profesor excepcional; es una escuela increíble porque enseñan en ella profesionales de la industria, y te ofrecen una perspectiva del mercado y la práctica cinematográfica norteamericana impagable. También me permitió establecer algunos contactos muy interesantes que aún mantengo. Otro lugar que destacaría es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, ese fue otro regalo de la vida, el famoso Taller de Guión, “Cómo se cuenta un cuento” de Gabriel García Márquez, al que tuve el honor de asistir también becada en su última edición de 2008. He asistido asimismo a talleres de dirección y análisis fílmico en la London Film Academy y La casa del cine (Barcelona). Igualmente acudo siempre que me resulta posible a seminarios con cineastas o guionistas que me van abriendo nuevos horizontes: Zanussi (viajé a Bulgaria para conocerlo porque es además el productor de uno de mis directores favoritos, Kieslowski), Guerín (cuyo cine me interesaba tanto como sus reflexiones acerca del arte cinematográfico) o Robert McKee (en Londres, del que había estudiado su texto “El guión” para mi tesis doctoral y en el que había encontrado planteamientos realmente atractivos que me empujaron a querer saber más sobre su teoría). Ahora soy más consciente de la importancia de conocer a fondo las herramientas que un/a cineasta tiene a su disposición para expresarse a través de sus películas. Y creo que esto se logra estudiando a fondo a los maestros/as del cine, dialogando con esos films que te cautivan, aprendiendo técnicas y practicando cuanto te sea posible, probando diferentes formatos y estilos. Porque aunque tu sensibilidad e intereses sean valiosos, necesitas del máximo dominio de las herramientas cinematográficas para poder transformarlos en obras de arte. Y se trata de una labor, desde mi punto de vista, bastante ardua, ya que la técnica es compleja y muy amplia, desde el guión hasta la fotografía. Pienso, como ya dije, que cuanto mejor hables el “lenguaje” de tus colaboradores (director de fotografía, director de arte, de vestuario, montador…) el producto final se hallará más cerca de tus expectativas al poder transmitirles aquello que deseas expresar en tu película.

Los referentes son también para mí imprescindibles, aunque después cada uno/a elabore su propio estilo; pero constituyen un punto de partida fundamental, por ello es de gran ayuda ese diálogo con las películas que te fascinan, a veces hallas soluciones

que de otro modo no se te hubieran ocurrido, te inspiran. En mi opinión, conocer la obra y las reflexiones de los/las cineastas que encuentras valiosos es necesario.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Creo que tratando de ponerse en el lugar del otro, empatizando, por una parte y, por otra, mediante un intenso proceso de investigación. Al igual que haces cuando escribes sobre algo que no conoces en absoluto: profesiones, situaciones o caracteres que te son ajenos, que nunca has conocido ni experimentado en tu propia piel. También puedes recurrir a tu experiencia vital, a los hombres que has tenido cerca y a los rasgos o comportamientos que puedan compartir con los personajes masculinos que estás construyendo en tu guión.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Una distribución que permita su acceso a una gran cantidad de personas, no sólo a través de internet, tal vez programas de televisión donde los/las cortometrajistas puedan reflexionar sobre su trabajo y promocionarlo. Y me encantaría por supuesto que continuaran precediendo a las películas en las salas cinematográficas, para poder visionarlos en la gran pantalla fuera del circuito de los festivales, aunque es cierto que, desgraciadamente cada vez se cierran más cines. En mi propia ciudad, Oviedo, ya no existen fuera de los dos grandes centros comerciales de las afueras. Eso me produce una gran desazón. Te obligan a cambiar tu modo de visionar los films. Yo, al final, he optado por montar casi una sala en mi propio salón, con una pantalla inmensa y comprar gran cantidad de dvd´s. Y vas accediendo a las películas que te interesan a través de plataformas como Filmin, para mí ha sido un gran descubrimiento, la única manera de acceder al cine actual, el de los grandes festivales, por ejemplo, que no llegan a las salas de una ciudad de provincia. Aun así no desaprovecho cualquier oportunidad, siempre que el tiempo me lo permite, de acudir a las salas, bien porque llega a Asturias alguna película interesante o en mis viajes a Madrid y Barcelona. Creo que es una experiencia de visionado absolutamente inigualable.

A nivel de producción, las ayudas públicas son muy importantes. Mi segundo cortometraje creo que logró atraer la participación de tantos profesionales del medio e instituciones que contribuyeron económicamente en mayor o menor medida, no sólo por la historia narrada, sino en gran parte gracias al apoyo del ICAA. Fue tras esa subvención que empezaron a abrirse muchas puertas, no sólo era el dinero, fundamental, claro, sino el aval del Ministerio de Cultura, el que provocó que muchas personas lo considerasen de otro modo. Se trataba de un proyecto ambicioso, de gran envergadura al ser de época, teníamos que recrear los años 60, contar con numerosa figuración para las secuencias de las manifestaciones, vestirlos y peinarlos apropiadamente; además, casi todo el equipo venía de Madrid y hubo que alojarlos una semana en Asturias, alquilar bastante material de iluminación, en fin, fue un rodaje muy costoso económicamente. Y también la postproducción porque lo rodamos en HD y después lo kinescopamos, las copias, la distribución,...Cuidamos cada detalle, queríamos contar la historia de esta mujer real que estaba y está aún viva de la manera más rigurosa y hermosa posible. Recrear su barrio, su hogar, su universo, cada elemento fue tratado con el máximo mimo. Y eso cuesta mucho dinero. Fue

como una película de época sólo que en vez noventa minutos, su duración era de 20. Pero a nivel de equipo y necesidades técnicas fue igual que el de una película española media.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No creo que pueda definir aún este aspecto. Mis cortometrajes no contaban con un guión propio y el proyecto de largometraje en el que trabajo actualmente es completamente distinto en cuanto a temática y estilo. Ahora que soy yo quien escribo, lo que más me interesa es profundizar en las relaciones humanas y en eso que Kieslowski consideraba lo más importante, "cómo arreglárselas con uno mismo", indagar en las profundidades del alma humana, en nuestra compleja personalidad. Siento interés por las historias pequeñas que son inmensas para quien las experimenta, películas intimistas, de pocos personajes, que nos permiten acercarnos al máximo al entramado emocional; en este sentido mis cortometrajes responden a esta premisa. Son relatos sobre la amistad y el amor que subyacen en la lucha histórica de los personajes. Los /las protagonistas son fuertes, valientes, poseen un objetivo claro en la vida y lo persiguen con todo su corazón. Estos personajes me interesan, pero ahora los estoy construyendo con mayor profundidad, desde sus debilidades y sus contradicciones, disfruto enormemente en el proceso de darles forma. Me gustan las historias positivas, creo que a pesar de narrar un drama es posible proporcionar luz a tus personajes y al público, puedes encontrar una salida, buscar el lado bueno de la crisis, que la transformación sea para bien. Como espectadora prefiero que las narraciones me ofrezcan esa sensación de que por muy difícil que las cosas puedan resultar en algunos momentos, al final, siempre hay algo que merece la pena, algo que has aprendido o un lugar diferente al que te conducen las malas experiencias, el sufrimiento. Porque ésa es mi manera de ver la vida y el cine, al fin y al cabo el cine expresa la mirada personal del/de la cineasta sobre el mundo.

También opino que cada película requiere la búsqueda de una forma determinada, a veces muy diferente del resto de tu cine. Como dice Agnès Varda se trata siempre de hallar "una forma para decir qué", una escritura para cada film.

Mi proyecto actual también trata un tema hacia el que experimento una gran curiosidad y que constituye, además, una parte fundamental de mi ser, la vocación artística y todo lo que conlleva, cómo conciliarla con la cotidianeidad. En esto la tesis de nuevo me ha ayudado profundamente, permitiéndome asomarme a las vidas de varios/as artistas que admiro y sentirme identificada con sus experiencias y sentimientos, con sus preocupaciones; me han aportado además pistas sobre cómo afrontar la vida, en esa entrega brutal que exige el arte. También el proyecto que rodé en Nueva York, en B/N y 16 mm, para el curso de dirección de la New York Film Academy, apuntaba hacia el que creo que será mi estilo en el largometraje. Aún no le he dado la forma definitiva. Sin embargo, en esas imágenes de una mujer misteriosa caminando por las calles de esa cinematográfica ciudad, pienso que asoma el estilo, que toma como referente a Kieslowski especialmente. Es algo que también quiero retomar ahora que he finalizado mi tesis y puedo disponer de más tiempo.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

La verdad es que son bastantes, a veces sólo determinadas películas. Por ejemplo, podría citar a Kieslowski, a Wenders, a Angelopoulos, Agniezska Holland, Antonioni, Ozu, Terence Malick, Urzula Antoniak, Andrea Arnold, Sarah Polley, Lee Changdong, Julio Medem, Víctor Erice, Carlos Saura, Daniel Burman, Jane Campion, Mia Hansen-Love, Martin Provost, Nora Ephron, Bob Balaban, Radu Mihaileanu…De algunos casi toda su filmografía, de otros a veces tan sólo una película…Se van ampliando a medida que voy visionando y conociendo nuevos/as cineastas en un camino enriquecedor y placentero. Pienso que nunca terminará mientras viva y espero y deseo que así sea.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ahora sí, ambas cosas. Aunque si me gusta una historia, como en el caso de la novela mencionada de Soledad Puértolas, que tanto me impactó, también me interesa aportar una nueva lectura personal sobre esa obra. Es hermoso hallar almas gemelas…Creo que, al final, siempre eres autor/a, aunque el guión no lo hayas escrito, aportas tu alma a la película pero no del mismo modo, claro, lo más completo es ser ambas cosas; pero dirigir guiones ajenos también me resulta interesante siempre que sea capaz de apropiarme de la narración de algún modo, de enamorarme de ella. Porque, como decía Tarkovski, el cine es, por encima de todo, un acto de amor. Estoy de acuerdo, hace falta sentirse muy enamorado de un proyecto para sacarlo adelante. También pienso que en una película la autoría es múltiple si realmente trabajas en equipo porque cada colaborador artístico, tu director/a de fotografía, tu director/a de arte, tu diseñador/a de vestuario...cada uno aportará su visión y creará en función de la idea, del concepto que tú le traslades, de aquello que quieres expresar con tu obra. Así que ellos/as también son creadores/as y por tanto autores/as de tu film.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Como ya comenté, ahora tengo un proyecto en el que voy a volcarme, una vez finalizada mi tesis doctoral; se trata de una posible coproducción e intentaré llevarlo a cabo con todas mis fuerzas e ilusión. También, tras estos años de investigación sobre la biografía fílmica cuya teoría apliqué al biopic de Sylvia Plath, surgió la necesidad de contar la vida de esta gran poeta desde otro punto de vista muy diferente a como lo hace *Sylvia*, de Christine Jeffs. Acercando al público a su obra poética, despertando su curiosidad y mostrándoles sus múltiples facetas luminosas, lejos del suicidio y el tortuoso matrimonio con Ted Hughes, que son los aspectos en los que se centra la película. Me gustaría mostrar a la Sylvia Plath que yo percibo, la que me cautiva a través de sus poemas y de sus diarios, de sus biografías,…la más interesante. Esto sucede a menudo, como he podido comprobar con las biografías fílmicas de artista y es un campo que me encantaría desarrollar para dar a conocer su existencia de otro modo, sobre todo, ahondar en su proceso de creación, por lo que trascendieron sus propias vidas convirtiéndose en inmortales y aportando a la humanidad esos tesoros tan valiosos, su obra artística.

Por otro lado, también me atrae el documental de la naturaleza y, en especial, de los animales, quizás por el gran amor que siento hacia ellos. Porque creo, como

muchos/as de los/las cineastas que admiro, que debes filmar aquello que amas siempre que puedas; así que no descarto adentrarme en este campo si me es posible y ayudar a ciertas organizaciones a las que pertenezco en su denuncia del trato tan cruel que les estamos dando a seres vivos como nosotros/as. El cine es una herramienta portentosa y, como bien señala Erice, puede transformarse en una herramienta que contribuya al cambio social. Puede mostrarnos ciertas caras de la realidad que los medios oficiales obvian por diversos motivos y las personas en su mayoría desconocen, como este maltrato animal al que me refería. Creo que si esta información se difundiera cambiaría la práctica alimentaria de gran parte de nuestra sociedad. Y éste es sólo un ejemplo de cómo creo que el cine puede contribuir a mostrar la realidad desde otros puntos de vista muy diferentes y verdaderamente valiosos.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Mi primer corto lo rodé en Betacam Digital. Logré alguna subvención a nivel regional que me sirvió para pagar las comidas del equipo y el alquiler de los materiales. Excepto el operador de cámara, que ejercía además de director de fotografía, y el responsable de sonido, el resto eran profesores/as y alumnos/as de una Escuela de audiovisuales que yo coordinaba por aquel entonces. No conté con demasiados medios técnicos pero sí con la máxima entrega humana de cada persona que colaboró y pienso que eso se refleja en el resultado, todo el amor que pusieron en el proyecto, les estoy inmensamente agradecida. No teníamos demasiada experiencia pero sí una gran pasión por crear algo especial, nos entregamos en cuerpo y alma.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Dos días antes de comenzar el rodaje de mi segundo corto la directora de producción abandonó el proyecto, lo que nos obligó a mis dos socias de la productora y a mí, a asumir esa función con todos los hándicaps que suponía, especialmente en mi caso porque me robó bastante tiempo de la dirección. No es una anécdota porque fue realmente dura la experiencia pero aprendí que en un cortometraje todo puede fallar. Al no poder pagarle al equipo, si les surge un trabajo, pueden verse obligados a abandonarte y debes contar con cualquier imprevisto en el último minuto por muy increíble e inimaginable que te parezca. Creo que después de ese rodaje, con todas las dificultades que surgieron, me siento capaz de afrontar cualquier proyecto...Pero al final compensa tanto esfuerzo; toda la lucha, los nervios, los cambios a los que te ves obligada a realizar respecto a tu idea inicial, las renuncias, el sacrificio inmenso, todo se esfuma cuando visionas la copia por vez primera en pantalla grande, en una sala oscura, ese momento mágico nunca lo olvidaré. Fue tan emocionante...Allí estaba el resultado de tantas horas, semanas, meses de intenso trabajo... Y claro que había merecido la pena el viaje, con creces...

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Recuerdo haberlo ensayado antes muchas veces porque sentía un gran temor y nerviosismo sólo al imaginarlo, así que la primera vez en un rodaje creo que lo hice con convicción. También ensayé un tiempo largo con los actores antes de rodar, por eso creo que llegamos seguros al set. Mi inseguridad era mayor a nivel técnico, por

eso invertí también bastantes horas con los jefes de equipo durante la preparación. Aun así las complicaciones y los cambios llegaron y se impusieron a veces en el momento de rodar, como no podía ser de otro modo. Por eso en mis siguientes proyectos traté de invertir el máximo tiempo en los ensayos, me parecen fundamentales para llegar a rodaje con una cierta tranquilidad en medio del caos y de los imprevistos inevitables. Y lo hice también nuevamente con mis directores de equipo, repasando el story en las localizaciones varias veces, supervisando vestuario y peinados, diseños de decorados, etc. La preparación es importantísima en un proyecto tan complejo como fue, por ejemplo, “A golpe de tacón” y creo que lo es en general, a no ser que busques la improvisación, bien en otro tipo de producción o porque prefieras trabajar de ese modo, con otro concepto fílmico.

Pienso que si tanto el equipo técnico como los actores llegan tranquilos al rodaje pueden dar lo mejor de sí mismos y, a veces, se producen esos momentos mágicos, difíciles de describir mediante las palabras en los que parece que todo confluye, esos destellos que iluminan la realidad de los que hablaba el maestro Bresson...Pero pienso que son producto de un gran trabajo previo, como en toda disciplina artística.

Y por último, tal vez también en mi convicción al gritar por vez primera la palabra “acción” influyó el haber trabajado varios años en rodajes y habiendo gritado “silencio”, “rodamos”, “hemos cortado”, etc. cientos de veces...desde muy jovencita y siendo tímida. Nunca me han gustado los gritos pero a esos llegué a acostumbrarme…No había otra forma de captar la atención de tantas personas para que obedeciesen o poder informarlos del momento del rodaje.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Absolutamente, me infunden todo el ánimo, siempre. Mi familia es amante del arte, me inculcaron desde pequeña ese amor hacia la literatura, el cine, la pintura…Aunque de momento necesito trabajar en televisión para poder realizar mis proyectos e investigaciones de cineasta. Es muy difícil vivir sólo del cine pero ése es mi sueño…

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muy crítica, siempre he sido excesivamente perfeccionista y autoexigente, quizás a veces en exceso, pero es difícil de modificar una personalidad…Lo que sí siento es mayor seguridad a medida que mi conocimiento cinematográfico aumenta, especialmente tras estos años de estudio.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Siempre que puedo, cuando asisto a cursos, festivales, es muy enriquecedor. En estos años de investigación, que han requerido tantas horas de soledad para llevar a buen puerto mi tesis doctoral, es una de las cosas que más he añorado, después de la creación, claro, ahora siento que lo necesito…

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por amor y necesidad. Si no existe vocación artística me parece imposible responder a la exigencia de entrega absoluta que demanda. Y porque, como decía Maya

Plisetskaya, “el arte siempre te devuelve lo que tú le das, si le entregas el 100 por 100 te devuelve el 100 por 100, es un ser muy acaparador”. A mí me proporciona verdadera felicidad, no me imagino mi existencia sin la creación cinematográfica.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Creo que del plano de la celda en “A golpe de tacón” cuando la protagonista, Anita, tras ser brutalmente torturada, utiliza sus últimas fuerzas para comunicarse con su marido al otro lado de la pared, en la celda contigua. Por su significado, por la luz que desprende: él está vivo, a pesar del sufrimiento, del dolor y de la ausencia el amor permanece porque ambos han sobrevivido. Es esa luminosidad que ya he mencionado anteriormente que le transmite al público esperanza al finalizar la película, un sentimiento positivo aunque se trate de un drama y en este caso de uno real y de gran dureza. Además la interpretación de Cristina Marcos me parece inmejorable.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Creo que el casting es la pieza clave, como en el largometraje. Si no conectan con el público, si no logran hacer verosímil tu historia, por muy cuidados que estén todo el resto de elementos es inútil. Pero claro, a la inversa sucede lo mismo. Para mí es importante cada pieza, cada departamento, todos son creadores/as y han de poner el alma en la película.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales y las televisiones si logras vender los derechos de emisión, al menos esa es mi experiencia. También surgen otro tipo de proyecciones en jornadas, homenajes, etc. según la temática del corto. Y se editan colecciones en dvd de cortometrajes.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Muy variado y enriquecedor en cuanto a estilo y temática, creo que existen magníficos creadores. Y desde el punto de vista de la producción, muy complicado en según qué tipo de proyecto, al igual que sucede con la industria cinematográfica española en general.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que sí porque es en él donde podemos formarnos, experimentar y equivocarnos los futuros cineastas y así, nuestras creaciones de largometraje serán mejores.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Como ya he señalado anteriormente, la sala de cine ofrece, en mi opinión, una experiencia de visionado inigualable y pienso que potencia la conexión emocional porque te aísla absolutamente del exterior y te permite adentrarte en la película con todo tu ser.

¿Dónde nacen tus historias?

Nacen de mis sentimientos, experiencias vitales, descubrimientos, a veces una imagen puede sugerirme una historia. Pero sobre todo nacen del corazón, de las emociones, de aquello en lo que me interesa indagar, de las relaciones con los demás, de su importancia y las dificultades que entrañan, del conocimiento de uno/a mismo/a. También de la literatura y de las películas, de otras historias que me sugieren la necesidad de aportar un punto de vista diferente, como el de las vidas de los/las artistas que comentaba antes.

¿Tu definición de cineasta?

Una manera de estar en el mundo, de mirar la realidad y transmitir esa visión con una vocación transformadora, de convertir el mundo en algo hermoso. Creo, al igual que Tarkovski, que el arte incide sobre todo en el alma de la persona y conforma su estructura espiritual. Y, en sus palabras, el arte se presenta como una revelación, como un símbolo del mundo, se dirige a todos con el objetivo de provocar una conmoción emocional, al tiempo que proporciona una posibilidad de percepción de lo infinito, de lo absoluto, de aquello a lo que sólo se puede acceder a través de la fe o de la creación artística. También coincido con ese sentimiento que expresa Kieslowski cuando afirma que a través del cine busca capturar tal vez el alma, la verdad, el tiempo... lo que difícilmente se puede alcanzar de ningún otro modo.
Y, por último, el/la cineasta pienso que puede ayudar a los demás a vivir, puede arrojar luz a los espectadores y espectadoras a través de la creación de personajes luminosos que ofrezcan al público siempre una salida por muy profundo que sea el conflicto en el que se hallen inmersos.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Pienso que sí, al menos desde mi perspectiva actual, es un camino de lucha tremendo aunque, al mismo tiempo, te devuelva una inmensa satisfacción y te proporcione momentos verdaderamente plenos y felices. Si amas el cine esa lucha compensa siempre, en mi opinión.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos. Depende del proyecto. Actualmente, el guión que escribo requiere un equipo profesional, un presupuesto mínimo de una película media, porque la estética es verdaderamente relevante, predominan las escenas de danza, la protagonista se prepara para un concurso europeo de gran prestigio, y también hay un concierto de música clásica. Se necesitan medios técnicos y profesionales de primer nivel para lograr aquello que a mí me gustaría expresar visual y sonoramente. Es una película muy exigente en cuanto a la atmósfera, la fotografía, el sonido, el vestuario, aunque es pequeña, es muy delicada y pienso que debe tratarse con ese mimo. En el documental, o al menos en alguno de ellos, quizás puedes trabajar mejor en el llamado cine de guerrilla y también en películas experimentales o muy pequeñas…aunque yo creo que es importante que todo el mundo cobre por su trabajo para que puedan dedicarse a ello y no tengan que compatibilizarlo con otras cosas,

como hacemos la mayoría, lo que resta gran cantidad de tiempo y energía que podría destinarse al proyecto cinematográfico.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“El arte cinematográfico posee la capacidad de capturar la esencia de las cosas como ningún otro” (Wenders).

“El cine refleja el verdadero sentido de la vida, convierte el mundo en algo hermoso” (Tarkovski).

“El cine, como la literatura, es inútil si no contiene verdad y poesía” (Antonioni).

Cuesta elegir, son tantas… tan bellas y tan certeras…

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Como necesidad vital, como medio de expresión y que me proporciona una inmensa satisfacción. Lo ideal sería poder dedicarse exclusivamente a ello aunque soy plenamente consciente de la dificultad tan grande de lograrlo. Yo, actualmente, como ya comenté, vivo de mi trabajo en televisión, que me permite realizar mis proyectos cinematográficos y de investigación así como formarme. Pero todo gira siempre alrededor del cine.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Creo que es imposible hacerlo imparcialmente… Pero lo haré tratando de ser lo más objetiva posible: perfeccionista, extremadamente sensible y con una gran fuerza de voluntad.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

No, aunque me encantaría. Creo que se debe a que mis proyectos han sido muy diferentes en cuanto a producción y circunstancias por lo que ha ido variando el equipo de colaboradores. Pero es uno de mis sueños, lograrlo en el largometraje. Pienso que sería la situación ideal como cineasta el poder contar con un grupo de personas con las que te entiendas y no tengas que empezar de cero en cada proyecto. Y que redundaría además en la calidad de la obra cinematográfica.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, definitivamente. He sacrificado gran parte de mi vida social y personal para poder compaginar el trabajo en la televisión con los proyectos de cine, la formación y la investigación fílmica. Creo que el arte te exige por lo general una entrega absoluta y más aún cuando necesitas trabajar en otra cosa para poder crear. Los días tienen 24 horas…He llevado una especie de triple vida hasta ahora: como productora de televisión, en la universidad con mi carrera académica y como cineasta. La verdad es que resulta bastante agotador pero merece la pena el sacrificio.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Muchos, Luis San Narciso, María José Iglesias, Víctor Manuel, Juan Gona, Lola Herrera, Pelayo Gutiérrez, Teresa Fernández Cuesta, Cristina Marcos, Fernando Andina, Aarón López, Mariano Marín...

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Creo que no. Aunque existen muchos festivales y tenemos internet, eso es cierto... Pero creo que sucede igualmente con el largometraje en España, nos falta la promoción en la mayoría de los casos.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Por mi experiencia en el circuito de festivales a los que acudí con “A golpe de tacón” he podido comprobar que al público le encanta, es algo que me asombró, no esperaba esa afición. Lo que necesitamos es una industria cinematográfica fuerte que permita la producción de cortometrajes y de películas de diversa complejidad.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Yo he tenido que hacerlo en el material técnico, equipo de cámara, sonido, iluminación, eléctricos, alquiler de vestuario (de los/las protagonistas de mi segundo corto), catering y alojamiento. Supongo que depende de tus contactos, tus colaboradores y del tamaño de la producción, claro...

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambas. No he estudiado la carrera de cine en una Escuela durante tres años aunque sí la Licenciatura de Imagen en la que algunas asignaturas se dedican al cine, pero asisto, como ya dije, a todos los cursos y talleres que me es posible, investigo, leo, analizo las películas que me interesan...Nunca dejas de aprender, es lo bonito de este arte, siempre te enriquece tanto a nivel teórico como práctico...

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Lo de la promoción no se me da especialmente bien aunque soy consciente de que es necesaria.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a la Academia de Televisión por mi trabajo en la TPA (Televisión del Principado de Asturias), a CIMA (Asociación de Mujeres del Audiovisual), a EWA (European Women´s Audiovisual Network) y a MICA (Red de Mujeres Iberoamericanas de Cine y Medios Audiovisuales).

Creo que es importante colaborar para cambiar las cosas, aquello que no funciona bien en la sociedad, lo que no consideras justo, implicarse. También soy socia de varias ONG´s, al margen del cine, pero en las que creo que se podría ofrecer ayuda

desde el campo audiovisual porque es una herramienta portentosa y me doy cuenta de que algunas carecen de ella y les vendría muy bien para difundir mejor sus mensajes y campañas. Pienso que un/a cineasta ha de comprometerse con la sociedad en la que vive y tratar de mejorarla a través de su arte. Kieslowski decía que toda obra cinematográfica contiene una moral. Y la mayoría de los/las grandes cineastas son conscientes de su enorme responsabilidad, de la importancia de la ética en nuestra profesión porque tenemos el inmenso privilegio de llegar al corazón de las personas cuando logramos realizar obras buenas.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que no existen reglas, cada uno/a decide cómo vivir y expresarse libremente siempre desde el respeto a los/las demás. La ventaja del cine es que nos permite llegar al corazón de las personas a través de las emociones e influir en ellas de una manera más profunda de lo que puede lograr un discurso o una opinión.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

En general, depende de las personas como en cualquier otro ámbito. Cuando sientes empatía logras verdaderas amistades que te enriquecen y con las que disfrutas compartiendo conocimientos, opiniones, proyectos, etc. Pero no siempre sucede así, a veces también hallas rivalidad, claro, es la vida misma.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Hasta ahora he realizado dos cortometrajes. Bueno, uno en la Facultad, en un curso de vídeo, el primero al que asistí, pero ese no cuenta porque no llegó a distribuirse. Respecto a los otros dos, la diferencia ha sido inmensa porque el segundo requería una producción muchísimo más compleja, su formato final fue 35 mm e invertimos todo el tiempo y el dinero que conseguimos también en la distribución. En total creo que estuve casi cuatro años dedicada a él aunque trabajando al mismo tiempo y con otro proyecto de encargo, un documental para televisión del que también fui autora del guión. Durante los dos primeros años estuvimos buscando la financiación, preparándolo, trabajando con el guionista y demás profesionales (que en varias ocasiones cambiaron porque les surgían trabajos y lógicamente debían acudir, cuestión que retrasó en determinados momentos la producción). Y otros dos acompañándolo a los festivales porque tuvimos la gran suerte de quedar finalistas en bastantes ocasiones y recuerdo que era obligatorio asistir a la gala de entrega de premios para poder optar a ellos. SI no estabas te descartaban. Así que viajé y viajé con mi querido “A golpe de tacón” durante muchos meses…También nos invitaron a proyectarlo en múltiples ocasiones y aún hoy siguen haciéndolo (se rodó en 2007) porque narra una parte importante de la historia de Asturias. Llegó un momento en el que tuve que rechazar asistir a las proyecciones porque veía que me robaba tiempo para continuar con otros proyectos, así que más o menos, cuando terminó el circuito de festivales, dejé que volara solo…

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Depende del proyecto. En algunos casos prácticamente he asumido toda la producción, en mis dos cortos se dio esa situación y los hice con mi propia productora. En cambio, en el documental que dirigí y escribí para televisión tuve la suerte de que fuera un encargo de un productor reconocido y experimentado así que pude dedicarme exclusivamente a la tarea de la dirección. Esa es la situación ideal en mi opinión, claro. Respecto a mi proyecto actual de largometraje la intención es hallar un productor/a o varios/as ya que requiere una producción de una película media, está planteada como posible coproducción además.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Creo que sí, te permite experimentar, probar cosas, equivocarte y aprender sin arriesgar tanto como en un largo, sobre todo cuando se trata de cortometrajes pequeños en cuanto a producción se refiere.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Trabajo como jefa de producción de informativos en la Televisión Autonómica de Asturias desde hace diez años, cuando aprobé la oposición. Es el trabajo que me permite vivir y compaginarlo con mis proyectos artísticos y mi formación. También he dedicado estos últimos años a realizar un Doctorado en cine con el objetivo de profundizar en el conocimiento de este arte tan hermoso y poder plasmarlo después en mis creaciones. De estos años surgió un libro, que fue mi tesina sobre el cine de la Transición española y tuve el privilegio de dedicar gran cantidad de tiempo a leer las teorías de los/las cineastas que me interesan y visionar su cine. He reflexionado en profundidad acerca del sentido del arte y del cine en particular, de lo que significa ser cineasta. Y este viaje de la investigación, me ha llevado a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo como Oxford o Columbia permitiéndome acceder a planteamientos verdaderamente reveladores. Me ha enriquecido inmensamente.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? Creo que con todo el mundo aunque quizás especialmente con los actores y actrices por el estado de vulnerabilidad en el que se hallan al entregarse en cuerpo y alma a sus personajes. Has de conducirlos con sumo cuidado, mimarlos. Pero todo el equipo es muy importante, generar un buen clima de trabajo y hacer que sean conscientes de la importancia de su labor, desde el director de un departamento hasta el meritorio. Todos son imprescindibles para que el proyecto salga adelante aunque evidentemente su responsabilidad y aportación es de muy diferentes grados. Pero si la calle no se corta (tarea por ejemplo de un meritorio o auxiliar de producción) y pasa un coche, la toma se estropea y puede que sea aquella en la que el o la protagonista hayan logrado su mejor interpretación. Por eso digo que se debe tener en cuenta cada persona, es como un pequeño ejército que debe trabajar muy unido, el engranaje ha de funcionar a la perfección y para ello es necesaria una gran disciplina y una jerarquía. Me parece importante conocer bien los puestos inferiores de la escala de un equipo de trabajo en cine e ir ascendiendo, que es lo que suele suceder, porque es así como tomas conciencia de la importancia de todos estos aspectos, de cómo un despiste en

cualquier pequeño detalle puede derivar en una catástrofe, de que no te dan órdenes para mostrar autoridad gratuitamente sino que es necesario que se respete rigurosamente la jerarquía para que toda la maquinaria funcione bien, son muchísimos elementos los que han de confluir a un mismo tiempo y es verdaderamente complejo (me refiero, claro está a producciones medias, no al llamado cine de guerrilla). Y creo que todo esto sólo llegas a aprenderlo cuando lo experimentas.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Éste es, para mí, el arte más maravilloso del mundo y creo que todo el esfuerzo y el sacrificio que conlleva merece la pena, siempre...A veces es importante pararse a recordarlo, en los momentos más difíciles, te puede hacer inmensamente feliz y puedes ayudar a los demás a serlo a través de tus creaciones...

18 de octubre de 2015

Cerdán, Verónica

Tengo un recuerdo claro: estaba en brazos mi madre, que llevaba un batín rojo con lunares negros, y la habitación se iluminaba con el blanco y negro de una película que ponían en la tele. Recuerdo el sabor a papilla, mezclado con las voces de doblaje. Poco a poco, cerré los ojos y me dormí.

Es mi primer recuerdo.

No hay otra cosa antes de esa imagen.

No sé si para mi el cine, la narración, la creatividad es vocacional o no, pero es el primer recuerdo.

Nací en Alicante, en 1970, para ser exactas en Benidorm, pero esa es otra historia.

Viví y estudié en el Liceo Francés de Alicante. Desde que tenía cinco o seis años hice teatro. Tuve la suerte de tener amigos que querían dedicarse, también, al cine, desde que éramos pequeños. De hecho, nuestro primer corto lo hicimos con 14 años, en súper 8, con una cámara que nos dejaron en una tienda de fotografía… y que rodamos, nada más y nada menos, que en la Capilla de la Santa Faz. Un lujo para cualquier cineasta…pero, lo rodamos todo al revés…manejamos la cámara como si fuera de fotografía. Y claro, luego no hubo forma de montarlo. La primera derrota.

Mi relación con el cine y el teatro me muda la piel como lo hacen los años, no en vano, tuve la inmensa suerte de tener una madre directora de teatro y guionista, en sus ratos libres, que me paseó por estos laberintos artísticos.

Y a la edad de echar a volar, volé a Madrid para formarme. Transité por la Complutense, por el CEV, por la UNED, por FP y de nuevo por la Universidad de Alicante, dónde acabé Publicidad y RRPP. En mis queridos años madrileños de la calle Encomienda, fui una autodidacta que pasaba las noches en la Filmo y nunca quiso tener tele. Mi primer corto “Vorágine”, lo realicé justo el verano de vuelta a Alicante. Acababa de hacer un curso con Pilar Miró en el Círculo de Bellas Artes y tenía muchas ganas de arrancar. Este corto sobre mujeres y cárceles, me abrió muchas puertas, a la vuelta, en Madrid. Sin una gran factura técnica –apenas había medios en la productora dónde trabajé ese verano por la cara para poder pagarlo-, era un corto atrevido, crítico y que tocaba dos temas duros para principios de los 90: la cárcel de mujeres y los malos tratos. Mi siguiente película “Te quiero tanto” se basó en una historia real de una mujer que no supera la educación religiosa y falta de afecto recibido en un colegio de Auxilio Social, y para ambientar los escenario conté con el

lujo de entrevistar a mi admirado Carlos Jiménez, autor, entre otros, de “Paracuellos”, en una cafetería de la calle Atocha. Esta película, también, la rodé en mi ciudad, Alicante. El siguiente, sin embargo, lo realicé en Madrid, cerca de mi casa, del Rastro. Era “Un puñado de duros” y mezcla imágenes reales con dibujos de cómic. Mi referente en tema, aquí, Marco Ferrreri y “I love you”. Tuve un compositor de lujo, Gautama del Campo.

Poco después de este corto, me presenté a unos exámenes para entrar en Canal 9, por eso de la dificultad de comer del cine y de que en Madrid, todo era gasto para mi familia. Aprobé el examen y me ofrecieron un contrato en prácticas; me asenté de nuevo en mi ciudad mediterránea. Entre informativos y programas, allí estuve hasta el 2007, año en el que la docencia y ver en los ojos de los chavales lo que yo había sentido 20 años antes, me sedujo y me dediqué a dar clases en la Licenciatura y el Grado en Comunicación Audiovisual, en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, adscrito a la Universidad Miguel Hernández. Dejemos este flashfoward, y volvamos dónde estábamos.

Con “El mejor amante del mundo” – el que yo llamo mi segundo primer corto porque fue una clase magistral- entré por la puerta grande del cine de mayores…35mm y blanco y negro, y con menos película de la que necesitaba, teniendo en cuenta que rodar en provincias suponía traer todo el material de fuera…no llegó la sangre al río, pero supuso alargar dos días la producción y sumar gastos. Dirigí a Iñaki Miramón y a Gracia Olayo, que fueron pacientes y aportaron mucho al proyecto; pero sobre todo me enamoró Rampova, de Ploma2, una artista de cabaret del Cabañal de Valencia que conocía todos los entresijos de los grandes artistas de la copla de izquierdas y nos deleitaba con sus recuerdos. Luego llegó Jane con la inefable Juana Ginzo, haciendo de mala malísima señora de derechas, y esto con una coleta hippy que le llegaba dónde la espalda pierde su santo nombre. Por fin, con una subvención del ICAA y el Instituto Valenciano de la Cultura, rodé Llombai, después de enamorarme de un relato de Manuel Rivas un día de tremenda fiebre. Resultó una autentico lujo de rodaje dirigiendo a Pepón Nieto y Leonor Watling, entre los cerezos de la Vall de la Gallinera. Muchas anécdotas y risas, y muy buen rollo. Fue un éxito de peli que tuvo una estupenda andadura. Como paréntesis, tengo que citar algunos nombres de mi equipo que me han rodeado estos años: Luis González, Sandra Hermida, Carlos Gil, Goyo Villasevil, María Lara, Rafa Maciá, José Sánchez-Sanz, y mi guionista y madre Conchita Molina. Un lujo haber compartido con todos los mencionados y el resto que no nombro por falta de memoria pero que son, también, estupendos. Unos años más tarde, el milagro que llama a la puerta, una mujer increíble y muy culta, Ana, dueña de unas bodegas, quiso producirme un corto como responsabilidad social corporativa con algunos apuntes de product placement. Y nació Nana mía. Este es mi corto del alma. Pilar Bardem, humilde y muy grande, se dejó hacer con la maestría de las tablas y Pedro Casablanc, un auténtico maestro. Fui afortunada con todos los actores y con el equipo entero del corto. Todo el rodaje transcurrió como una seda y diez años después se sigue exhibiendo en muestras y universidades. En el Trinity Collage en 2013, después de haber pasado por el Shortmetraje de Nueva York en el Lincoln Center, fue objeto de debate, entre artistas e investigadoras de todo el mundo. Me

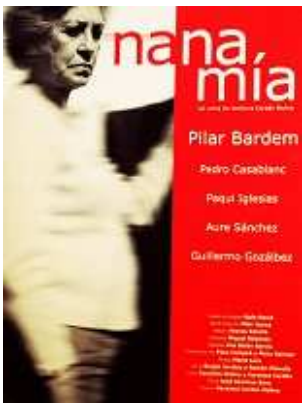
siento orgullosa y lo recuerdo plano a plano, alguno de ellos se forjaron en mi cabeza antes que el guion.

Mi andadura por la docencia terminó con el cierre de los Estudios de Ciudad de la Luz. A día de hoy, es una incognita lo qué pasara con el audiovisual valenciano, con Canal 9 y con Ciudad de la Luz…Pero como todo es cíclico y en espiral, seguro que esta frase última se hace vieja en breve y todo se soluciona.

Yo, ando enfrascada en mi tesis a punto de terminarla, sobre el cine en provincias. Y me siento muy feliz en todos los aspectos de mi vida, muy completa. En el plano laboral, he encontrado la pantalla más grande dónde contar historias y situar al público como centro. Esta pantalla es el mundo, la calle, las tiendas, los museos, el ordenador, el móvil, una farola, el cine…todo y con MakinAcción, como directora de proyectos, arranco esta nueva andadura, en la que el storytelling transmedia será mi nuevo guion. He tenido la suerte de contar con una socia de lujo, Mentxu Segura, que, además de ser una investigadora incansable, hace de la creatividad una forma de vivir. Resulta imprescindible para estas profesiones rodearse de gente que siempre te haga crecer. Además de los proyectos que ya realiza MakinAcción, tenemos previsto para el 2016 la preproducción de un documental que dará mucho que hablar, y en escaleta está una de esas historias pequeñas que habla de mujeres periféricas y del amor por el cine.

El tiempo dirá.

Filmografía Verónica Cerdán

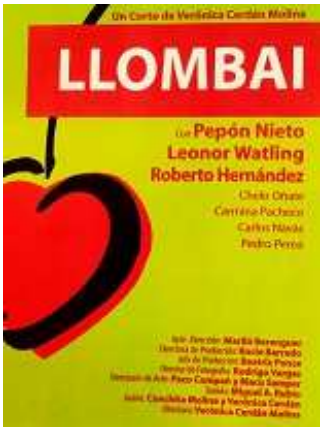

Nana mía
2006 – Color – 18min. - **Social** / **La tercera edad. Tags: la maternidad, la familia, los cambios, la afectividad, la despedida, la casa, los sonidos, la cotidianidad.**
Productora: Verónica Cerdán Molina PC
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Conchita Molina y Verónica Cerdán
Fotografía: Rafa Maciá
Música: José Sánchez-Sanz
Montaje: María Lara

Reparto: Pilar Bardem, Pedro Casablanc, Aure Sánchez, Paqui Iglesias, Guillermo Gozálbez.

Nana es una maestra viuda y jubilada que, pese a los achaques de la edad que son muchos, continúa activa, dando clases particulares en su casa. Aunque vive sola y apenas sale - las rodillas y la espalda no se lo permiten a menudo - no le pierde el pulso a la vida gracias a sus alumnos y amigos que la admiran y quieren. Esta mujer, rica de mirada, que fuma y se maquilla como un viejo ritual laboral, respira por esa ventana, cada noche mientras enciende un pitillo, los sonidos que le regala la calle y que coreografían las manecillas del reloj. Es, ante todo, una mujer feliz. Pero, pese a su plácida y recogida existencia en esta casa poblada de recuerdos, es consciente de los problemas económicos por los que atraviesa su hijo, y es capaz en una gran acto de amor de entregar lo único que le queda: su casa. **N/A:** Nana mía se estrenó en el año 2006, en los cines Ábaco de Alicante, exhibiéndose durante un mes en cartelera en dicho cine. Ha sido objeto de debate en universidades como la Universidad de Alicante (2010), la Universidad Miguel Hernández de Elx (2011) o la Universidad de Vigo (2012), y congresos como "Women Then and Now in Spanish Theatre, Cinema, Televisión" celebrado Trinity Collage de Dublín, Irlanda (2013). La película ha sido seleccionada en la 10 edición del Festival Madridimagen, en la 9 edición de los Premios Siroco de Valencia, en los festivales de Málaga, Alfaz del Pi y Alicante, Festival de Cine de Mujeres de Orense, Cortos en Femenino organizado por TRAMA (2007), Muestra de Cine de Mujeres de Pamplona, en la 10 Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres de Zaragoza (2007), en la 12 Muestra de Cine Realizado por Mujeres "Nosotras somos cine" de Bilbao,....entre otros muchos, y en el Shortmetraje de Nueva York que se desarrolla en el Lincoln Center. La película se ha exhibido en diferentes salas comerciales y no comerciales en jornadas en torno a la mujer y a la 3ª edad. Radiotelevisión Valenciana adquirió los derechos de antena para el periodo 2006-2007. El film obtuvo el premio al mejor cortometraje en el 17 Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (2009). Nana mía ha sido seleccionada en el ciclo "Mujeres que no lloran", II Edición (2015), organizado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), en colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y el patrocinio de AISGE,

ICAA y Fundación Autor junto a Filmax, Elamedia, Maestranza films y Avalon. Ha participado en la Mostra Viva, 2015, dentro del ciclo Dona i Cinema Mediterrani.

Llombai
2000 – Color – 13min. - **Social / La calle. Tags: el humor, el amor, el dinero, la belleza, la violencia, la marginación.** Productora: Verónica Cerdán Molina PC
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Conchita Molina y Verónica Cerdán.
Argumento: Basado en el relato de Manuel Rivas ¿Qué me quieres, amor?.
Fotografía: Misha Lluch y Rodrigo Vargas
Música: José Sánchez Sanz
Montaje: María Lara

Reparto: Leonor Watling, Pepón Nieto, Roberto Hernández, Chelo Oñate, Carmina Pacheco, Ana Jover, Carlos Navas, Bárbara Calero.

Una joven que pega carteles en la ciudad se ve enfrascada en una delirante aventura por culpa de la maledicencia de la gente.

N/A: Subvencionado por el Ministerio de Cultura – ICAA – y la Consellería de Cultura de Valencia. Realizado en 35mm, es el primer cortometraje de Alicante que cuenta con una ayuda del ICAA. Ha sido seleccionado en el festival de Alcalá de Henares; en la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona; en el festival de cine de Elx; en la Muestra Cinematográfica del Atlántico; en el festival de Alfaz del Pi; en el festival de Islantilla; en Cinema Jove; en el festival de Bahía, Brasil....entre otros festivales. "Llombai" ha sido exhibido en Canal Plus y en Punt Dos.

Jane
1998 – Color – 17min. - **Social / La calle. Tags: el humor, la sátira social, la marginación, la calle.**
Productora: Verónica Cerdán Molina PC/ Pérgamo Films
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Conchita Molina y Verónica Cerdán Molina
Fotografía: Alfonso Casado
Música: Cuerda Floja/ Agus David Forner
Montaje: Goyo Villasevil

Reparto: Juana Ginzo, Paula Alenda, Antonio Hueso, Chelo Oñate, Alfonso Moraga, Eleonora Conti, Pedro Perea, Fran Berenguer, Federico Palomino, Ernesto Torregrosa, Manolo Hernández, con la participación del ballet de Pepe Espadero.

Una joven que pega carteles en la ciudad se ve enfrascada en una delirante aventura por culpa de la maledicencia de la gente.

N/A: Subvencionado por la Diputación de Alicante. Este corto fue seleccionado en la 1 Muestra de Cortometrajes de la Comunitad Valenciana, en el festival de Alcances del Atlántico - Cádiz-, en Cinema Jove de Valencia y en el festival de Elx, entre otros festivales y muestras. Ha sido adquirido por el segundo canal de la televisión valenciana, Punt Dos.

El mejor amante del mundo.
1995 – B/N – 15min. - **Psicológico** / **El miedo a ser diferente. Tags: la soledad, la huída, el humor, los sueños, la homosexualidad, las relaciones afectivas, los traumas.**
Productora: Verónica Cerdán Molina PC/ Pérgamo Films
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Conchita Molina y Verónica Cerdán Molina

Fotografía: Alfonso Casado
Música: Inma Serrano
Montaje: Carlos Gil

Reparto: Iñaki Miramón, Gracia Olayo, Rampova.

Esteban es un oficinista de mediana edad, con una vida confortable y rutinaria, y una hacendosa y espiritual esposa. Un día, un cúmulo de circunstancias descompone su seguridad y lo que al principio supone un desagradable contratiempo, se transforma en un irrefrenable sentimiento de libertad.

N/A: Subvencionado por el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante. Fue seleccionado en el Festival de Cine de Alfaz del Pi. Este cortometraje ha sido exhibido, a través de la campaña de difusión “Pantalla Libre 97”organizado por la Diputación de Alicante, en varios municipios de la provincia y ha sido seleccionado en la 1 Muestra de Cortometrajes de la Comunidad Valenciana que promociona la Fundación Bancaixa y Cinemanía, entre otros muchos. Adquiridos los derechos por RTVV.

Un puñao de duros.
1994 – Color y B/N – 10min. - **Experimental** / **La sexualidad oprimida. Tags: la soledad, los objetos inanimados, el cómic, la ludopatía.**
Productora: Verónica Cerdán Molina PC/ Pérgamo Films
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Verónica Cerdán Molina
Fotografía: Agustín Romojaro
Música: Gautama del Campo
Montaje: Carlos Gil

Reparto: Ricardo Mateo, Elena Tebar, Gregorio Sánchez, Federico Celada, Alberto Peñuela.

Un hombre obsesionado con un gran amor decide secuestrar su objeto de deseo y llevarlo a casa.

N/A: Subvencionado por la Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Obtuvo el segundo premio del Festival de Cine y Cómic de Mendoza. Exhibido en marzo de 1996 en la Filmoteca Nacional de Madrid, cines Doré. Ha sido seleccionado en numerosos festivales.

Te quiero tanto.
1993 – Color – 25min. - **Psicológico** / **Traumas de infancia. Tags: la soledad, la huída, la pareja, los sueños, las relaciones afectivas, los traumas.**
Productora: Verónica Cerdán Molina PC/ Pérgamo Films
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guión: Conchita Molina y Verónica Cerdán Molina
Fotografía: Irene Iglesias
Montaje: Verónica Cerdán

Reparto: Elvira Montes, Manolo Palomar, Teresa Artiles, Laura Lapeyre, Ana Mercedes Cerdán, Mª José Molina, María Ruiz, Azucena Cañizares, José Manuel Peña.

Tras una discusión con su pareja, Malula sale de casa y emprende una aventura introspectiva que la llevará a revolver sus recuerdos de infancia en un colegio de Auxilio Social, y a saltarse las normas, por lo menos unas horas, para volver, al llegar la madrugada, a su cotidianidad.

N/A: Subvencionado por el Instituto Valenciano de la Juventud –IVAJ- y la Fundación Cultural de la CAM, ha sido seleccionado en numerosos festivales.

Vorágine
1990 - Color – 20min. - **Drama** / **La violencia de género.**
Tags: la cárcel, las relaciones afectivas, social, punto de vista.
Productora: Verónica Cerdán Molina PC/ Pérgamo Films
Dirección: Verónica Cerdán Molina
Guion: Conchita Molina.
Fotografía: Carlos Criado y Fernando Matas.
Montaje: José María López.

Reparto: Elvira Montes, María Plana, Mª José Molina, Ramón Alonso.

Una mujer en la cárcel, acusada de matar a su marido por maltratador, escribe tres cartas, a su madre, a su primer novio y a su mejor amiga, en las que describe cómo es su vida en la prisión, el estado anímico en el que se encuentra, y los motivos por los que cometió el crimen.

N/A: Mención especial en el festival de Quart de Poblet, en 1991; seleccionado en Cinema Jove y en el Festival de Elche. Vorágine abrió la semana "Cine de Aquí" de Alicante, organizada por el Quinto Centenario de la ciudad, ACADA y la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Participó en la muestra de cortometrajes "La Carbonera" de Madrid y fue objeto de debate en las jornadas del 8 de marzo de 1992, promovidas por el Institut de la Dona de Valencia.

Se trata del primer cortometraje estrenado y dirigido por una mujer que se rueda en Alicante, según consta en el catálogo Cine de Aquí, publicado en 1990, presentado por el director Luis García Berlanga.

Verónica Cerdán por Mentxu Segura Díez

Mentxu Segura es licenciada en psicología. Desde el año 2005, se ha dedicado a la docencia universitaria en materias siempre relacionadas con la comunicación y la publicidad audiovisual y es autora de diversos capítulos y artículos de investigación.

Sus áreas de investigación son: redes sociales, cine de género, series, nuevas formas narrativas y ventanas transmedia, y la cultura de la participación de los públicos.

Ha combinado su labor docente con la coordinación y puesta en marcha de diversos proyectos de innovación que tienen como protagonistas las nuevas tecnologías y formatos audiovisuales en relación con la dinamización del público.

Las historias poseen a sus narradores para que encarnen los relatos y los entreguen, como presente y en clave de futuro, a cada persona que los recibe.

Este poder transformador hace de Verónica, una contadora de historias que nacieron en la trastienda de las sociedades, en aquellos lugares por los que el espectador no acostumbra a transitar. Su obra nos habla de un cine comprometido y apasionado por el retrato de personajes en la encrucijada, golpeados por la necesidad de avanzar y el miedo de hacerlo. Quizás sea éste el motivo por el que nos cuesta tan poco empatizar con ellas y ellos como público. Sus historias nos pueden resultar más o menos cercanas, pero en sus sentimientos, su lucha, su fragilidad o coraje, nos reconocemos desde el primero hasta el último de nosotros. Como admiradora de los cómics y el cine de superhéroes, Verónica dibuja en sus cortometrajes, heroínas y héroes de barrio, de supermercado, de oficina; vulnerables a la criptonita de vivir en sociedad.

Esta riqueza de personajes se potencia en pantalla con la interpretación de las actrices y actores con los que Verónica trabaja en sus obras. Han pasado por su dirección figuras tan reconocidas como Juana Ginzo, Pilar Bardem, Iñaki Miramón, Pedro Casablanc, Leonor Watling, Aure Sánchez o Pepón Nieto, así como otras tantas y tantos menos conocidos para el gran público, que han dejado en los cortometrajes de esta realizadora, interpretaciones emocionantes como las de Elvira Montes en “Te quiero tanto” (1993) o Paula Alenda en “Jane” (1998). Verónica entiende el cine como un acto de co-creación y en esa medida, afronta la dirección de actores desde un liderazgo colaborativo y flexible a las contribuciones, que da como fruto interpretaciones más orgánicas.

En el cine, los planos cortos nos permiten viajar por las historias codo a codo con los personajes, muy cerca de sus pensamientos o motivaciones. Así ocurre por ejemplo con la protagonista de “Vorágine” (1990), recluida en la celda de una prisión de mujeres. La cámara aborda al personaje invadiendo su espacio y su intimidad, acosándola desde picados, planos detalle, o primeros planos donde el aire prácticamente no existe. Mientras, la historia de la presa se desarrolla a través de recuerdos evocados, de imágenes de otros espacios que nos liberan de la celda para volver a ella abruptamente, haciéndonos partícipes de la incomunicación y la impotencia de nuestra protagonista.

Los planos generales por el contrario, nos permiten mirar más allá, amplían nuestro punto de vista y lo enmarcan dotándolo de referencias. En el mismo cortometraje, Verónica utiliza este recurso para mostrar los muros de la prisión, o la visión del inmenso patio en el que las presas más que caminar deambulan. Estas secuencias nos permiten reflexionar sobre la utilidad de un sistema penitenciario, que reprime y anula las libertades y la dignidad personal de la protagonista.

Podría decirse por tanto, que el cine de Verónica avanza en planos cortos y se entiende y es completo en planos generales.

Si los temas en la filmografía de Verónica Cerdán son heterogéneos, también lo es su manera de aproximarse a ellos. Desde el género casi epistolar de "Vorágine" (1990), pasando por la mezcla pop de imagen real con animación de cómic en "Por un puñao de duros" (1994), los apuntes de musical en las escenas de cabaret de "El mejor amante" (1995) o el realismo mágico de "Llombai" (2000).

Para esta directora, los géneros y la narrativa audiovisual son sobretodo herramientas al servicio de las historias. De ahí por ejemplo la sorpresa de algunos cuando en "Nana Mía" (2006), película que podríamos enmarcar en una corriente realista, encontramos un movimiento de *traveling* en mitad de una conversación en el interior de una cocina. El encaje para el espectador sin embargo resulta fluido y coherente con la historia, dado que el recurso permite alejar la cámara de la protagonista mientras habla y que el espectador reciba su mensaje empatizando con las reacciones del otro personaje sentado a la mesa.

En esta búsqueda del vínculo con el público, el universo sonoro es protagonista indiscutible. Las bandas sonoras de sus cortometrajes permiten que el espectador se sumerja en las historias, haciendo casi palpable tanto el ambiente de los espacios donde rueda, como el mundo interior de sus personajes. Un ejemplo de ello lo encontramos en las maravillosas composiciones de Gautama del Campo para el cortometraje "Un puñao de duros" (1994). Sus ritmos de jazz nos arrastran por la soledad y las tribulaciones del protagonista, al tiempo que desgarradas frases de saxo, nos envuelven en el Madrid más lumpen. En "Llombai" (2000), José Sánchez Sanz crea un universo musical bucólico y evocador para las escenas oníricas, en las que Pepón Nieto y Leonor Watling juegan entre los cerezos cuajados de rojo. En "Nana Mía" (2006), los sonidos de la calle se integran en plano en la narración, constituyendo el único nexo de unión entre el mundo exterior y el personaje de Nana, interpretado por Pilar Bardem, que contempla el mundo desde su ventana y utiliza los sonidos del tráfico, del cierre y la apertura de los comercios, incluso del paso del camión de la basura, como referencia para ponerle el inicio y el punto final al día y de algún modo, certificar el paso del tiempo.

Repasando de nuevo la filmografía de Verónica Cerdán para la elaboración de este artículo, me resultaba curioso el hecho de que ninguno de los cortometrajes tuviera, lo que se dice, un final al uso. Pero creo saber porqué. Verónica atrapa a sus personajes para reflejar un momento de sus vidas, pero no se los apropia, les deja libres para que sigan su camino, es por eso que sus historias acaban con un punto y seguido. También es el caso de la obra de esta directora, que lejos de haber finalizado con su

último cortometraje, tomó otras apariencias en la piel de nuevos formatos y maneras de seguir contando historias y pronto, de eso estoy segura porque compartimos proyecto profesional, volverá al audiovisual de gran pantalla, para seguir poniendo su mirada de punto y seguido donde otros se empeñan en imponer un punto y final.

Mentxu Segura Díez
Directora Creativa de MakinAcción.

Entrevista a Verónica Cerdán

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación nació junto a la papilla. Uno de mis primeros recuerdos de vida clavado a fuego es en brazos de mi madre con un batín rojo, viendo películas en blanco y negro en la tele, mientras me dormía.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo el primero. De pequeña me llevaban al cine, muestras y festivales, ya que mi familia ha estado siempre vinculada al mundo cultural de la pequeña ciudad de provincias, en la que vivo, Alicante.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

No abandonando nunca, por mucho que fuera difícil ser mujer directora en una ciudad de provincias. Por mucho que ser mujer periférica nos condene a la invisibilidad. Además, mi compromiso con el oficio de cineasta lo trato de demostrar a cada paso que doy, desde mi anterior empleo en RTVV dónde intentaba montar noticias de calado social y cultural a modo de pequeñas historias, pasando por mi etapa de docente en la Universidad en la que traté de transmitir, más allá de teorías y exámenes, la pasión por el cine, hasta la actualidad, en la que mi empresa MakinAcción conjuga el arte de contar historias, con la participación de los públicos y las nuevas ventanas de difusión.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que luche por sus sueños, más allá de lo que otros digan y de lo lejos que parezcan estar.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

He sido más consciente de mi responsabilidad como mujer para ofrecer una mirada sobre la mujer y con la mujer como protagonista. Quizá, la cultura audiovisual predominante, es decir heteropatriarcal, dirige nuestra mirada hasta que somos conscientes de que nos engulle una máquina contra la que hay que oponer resistencia, y la resistencia pasa por nuestro canutillo de la cámara.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Es muy sencillo. Estamos rodeadas de referentes.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Creo que cada vez más, el corto posee nuevas vías de explotación y más apoyo. Además, la formación ha llegado casi a todos los rincones y eso hace que el corto se vaya configurando, más allá de una herramienta formativa, como una pieza narrativa. En cualquier caso, creo que se debe apostar más en financiación y organización económica de la explotación que genere rendimientos para paliar los gastos.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Mi cine tiene un marcado signo social.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Tengo muchos. Es difícil. Pero puedo mencionar corrientes como el neorrealismo, la nouvelle vague, el modelo de representación institucional del cine clásico, el cine actual argentino, y soy muy fan de directorxs que van desde Alice Guy, Ken Loach, Zhang Yimou, Cecilia Bartolomé, Pasolini… son tantas y tantos…

¿Te consideras directora y/o autora?

Sin duda, autora.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Nunca he tenido hoja de ruta en nada.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Tengo dos primeros cortos. El primerísimo Vorágine lo rodé en U-Matic con los medios de una productora alicantina que hacía industriales y para la que trabajé todo un verano gratis para pagar en especies el material que me habían dejado. El segundo primero, fue una odisea. Rodé “El mejor amante del mundo” en 35 mm y B/N en Alicante. No había proveedores ni experiencia de gente en este formato. Tuve que traer todo de Madrid y Valencia.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Calcular bien los tiempos de los planos y tirar las tomas necesarias. En 35 mm era fundamental, pero creo que en cine digital debe ser lo mismo porque si no te comes mucho material para montaje y es imposible organizarlo. Eso es lo primero que digo a mis alumnos. Y que como mantra, se debe repetir que el cine es equipo, siempre, por mucho que tengamos piel de autores.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Que sería una palabra clave en mi vida y que el mundo giraba en torno a ella.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Siempre.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muchísimo. Podría rehacer cada uno de mis cortos.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

¿Hay otras? La pregunta equivale a ¿Por qué respirar?

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

A veces en plano general y casi siempre en planos cortos que me gustan mucho porque son los planos de la emoción de los actores.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De bastantes. Pero hay uno en Nana mía, una pan en PP con Pilar Bardem de izquierda a derecha que le quita el aire a la derecha, la deja pegada en el límite del cuadro – lo contrario a lo habitual- y genera claustrofobia y tensión. Y otro de este corto que sitúa a Pilar en un extremo sentada en PA y en el otro extremo se abre una puerta y entra su hijo –Pedro Casablanc- para llevarla a la residencia de ancianos. Solo están estos espacios iluminados. En medio solo hay oscuridad. Me dijo una compañera cineasta y actriz, Rosana Pastor, hace unos días, que le recordaba la pintura de Velásquez. Era un plano que estaba antes que el guion.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Postproducción y preproducción.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Todas las ventanas posibles.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

La educación del público de todas las edades y canales para hacérselos llegar.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad Vital.

¿Dónde nacen tus historias?

De la calle, de la gente, del estómago, de noches en que te rondan y alguna vez de los libros.

¿Tu definición de cineasta?

Ser narradora audiovisual. El moderno contador de cuentos con una plastilina que gusta a los públicos.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Totalmente.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

¿Hay diferencia en el fondo?

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Tenaz, colaborativa e imaginativa.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Lo intento.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

No y sí. He tenido que elegir en el camino. Ser mujer periférica y cineasta es lo que tiene. Y he preferido vivir a vivir rodando, en muchas ocasiones. Pero sí en algún caso, también, es verdad que mientras mis amigos se compraban casas y coches, yo pagaba cortos. Me ha condicionado en ocasiones, por lo tanto.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Pues muchos, la verdad. Voy a mencionar alguno, pero faltarán otros tantos. María Lara es la mejor montadora del mundo; controla los tempos, suma a la historia y codirige la narración; es imprescindible. Rafa Maciá es un dire de foto genial que se suma como autor, siempre. Conchita Molina es una estupenda guionista que capta el alma de los personajes en diálogo, invisible y desconocida. Luis González es la persona que más sabe de cine y bucea, siempre, entre millones de referentes. José Sánchez-Sanz, me parece un compositor que ajusta la narración musical como un personaje más. Y por supuesto, todos mis actores y actrices. Me considero una directora de actrices y actores.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Proveedores y buen catering. Lo del estómago cuidado es fundamental. Pero cada vez más, creo que es necesario intentar pagar por el trabajo en general, aunque no pueda ser mucho.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Cineasta. La universidad o la escuela te lo hacen más fácil, te ayudan. Yo que fui autodidacta, en mi época no teníamos facilidad de formación y menos en provincias, y después profesora en la licenciatura y grado de Comunicación Audiovisual, creo que tener la posibilidad de aprender te hace aprehender muchos conceptos de manera rápida, pero eso sí haciendo muchas prácticas como alumnos.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En todos los ámbitos.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento? Sí, a CIMA, por luchar por el papel de la mujer en el audiovisual.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Yo soy muy pública y mi opinión soy yo, son mis actos y es mi cine.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Desgraciadamente rivalidad, sí.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Un año. Unos ocho meses a preproducción y guion, unas semanas de rodaje y el resto postproducción.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Asumo la dirección, parte del guión y aunque me pese, la producción ejecutiva.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Antes, sí. Ahora, no. Para mí, en estos momentos, es como el cuento a la novela. Un tipo de narración.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Trabajo siempre alrededor de la narración. En docencia, TV o como empresa de comunicación con una gran pantalla en blanco como son muchos espacios y públicos.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? Todo el mundo. Hay mucha sensibilidad.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Sí. Creo que, sin duda, es necesario que las mujeres cineastas nos pasemos el test de Bechdel a nosotras mismas, de vez en cuando ☺

24 de Octubre de 2015

Chapman, Lia

Antes del cine la moda era mi vida. Con tan solo trece años ya estaba modelando para muchos de los mejores fotógrafos del momento: Alex Chatelain, Richard Avedon, Arthur Elgort, Alberto Garcia Alix, Javier Vallonhrat, Ferrater, etc. Y caminando por pasarelas de todo el mundo, de la mano de reconocidos diseñadores entre ellos: Yves Saint- Laurent, Dior, Diane von Furstenberg, Manuel Piña, Elena Benarroch, etc. Estaba convencida de que el mundo de la moda era lo mío pero resulto no ser así.

Estando en el mejor momento de mi carrera, en el mercado de San Anton comprando frutas una directora de casting se me acerca y me pregunta si estaría interesada en trabajar en una película. Me proponía un papel en 'Continental' dirigida por Xavier Villaverde con un elenco de grandes actores entre ellos: Marisa Paredes, Féodor Atkine, Jorge Sanz, etc. Recuerdo perfectamente que accedí por pura curiosidad y me entregué completamente al trabajo como suelo hacer con todo lo que hago. Pero esta vez sentí algo diferente. Cada vez que Xavier decia 'acción' yo entraba en trance. Era una sensación nueva para mí. Me olvidaba completamente de quien era y pasaba a ser ese personaje al que representaba. Había algo mágico durante el rodaje y cuando acabo, mi corazón pedía más. Fue en ese momento cuando me pico el gusanillo del cine y escuché a mi corazón. Abandoné el mundo de la moda para meterme de lleno en el mundo de la interpretación.

Siendo tozuda en querer ser la mejor en lo mío, me pregunto, ¿quién me puede guíar para llegar a ser la mejor actriz que yo pueda ser? Empiezo a hacer mis investigaciones y me encuentro a Juan Carlos Corazza, mi primer mentor e inmediatemente amigo del alma. A su lado empiezo a formarme como actriz y comparto clases con Javier Bardem, Elvira Minguez, Consuelo Trujillo, Manuel Morón y otros compañeros a los que admiro y respecto. No pasa mucho tiempo que ya estoy encima de un escenario defendiendo mi primer papel en la obra de teatro "Cambio de Marea" dirigida por el mismo Corazza. A partir de allí, empecé a sumar obras de teatro, programas de televisión y películas en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, España, Argentina y en mi país natal, La República Dominicana. "Canguro" donde actuo junto a Maribel Verdu, es la serie que me da a conocer en España. Otros de mis créditos incluyen papeles en "Antes que anochezca" de Julian Schnabel, "En el tiempo de las mariposas", de Mariano Barroso (protagonizada por Salma Hayek) y "Locos en Alabama" el debut como director de Antonio Banderas.

Sin embargo, es en Cuba con el drama romántico “Roble de Olor” que hago mi primer paper protagonista junto a Jorge Perugorria. Por esté trabajo la revista americana, Variety me comparó con una joven Cicely Tyson. Se destacó mi fuerte presencia, dignidad y elegancia en el papel de Úrsula Lambert, una mujer negra libre de 1800 en La Habana. “Roble de Olor” obtuvo un gran reconocimiento; destaca el premio a Mejor Película en los Premios Dikalo en el Festival Internacional Panafricano en Cannes.

Mi siguiente paso es escribir, producir y actuar. “Ese Beso” me estrena como guionista y productora además de protagonista de la historia junto a Daniel Freire. La dirección la dejo a manos de Kamala López, una amiga y directora que en ese momento estaba visitando Madrid. “Ese Beso” se proyectó en más de veinte festivales y obtuvo dos premios: el Premio del Público en 2012 BHLIFE en Los Ángeles y el Premio al Mejor Cortometraje en Señorita Cinema en Houston (Texas) en 2013.

A partir de ese momento, en mi cabeza solo existe la idea de desarrollar películas que muestren imágenes no estereotipadas de mujeres y que a la vez, alcancen a una audiencia global. Con esa idea en mente, me asocio con la directora argentina Mercedes Farriols y colaboro para sacar a la luz dos películas donde me anuncio nuevamente como productora y actriz: “Olga, Victoria, Olga” y “4,3,2, Uno”. Ambas películas tuvieron un exitoso recorrido por festivales ganando numerosos premios entre ellos Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Israel para “Olga, Victoria, Olga”.

Recién llegada a los Ángeles, descubro mi pasión por la dirección. Y me atrevo a dirigir varios cortos de no más de tres minutos de bajo presupuesto y que no requieren una gran cantidad de personajes. Destacan: “Force of Nature: Hablando de cine con los Directores Rodrigo García y León Ichaso” y “Personal Character”. El resultado de estos proyectos me ayuda a reafirmar que la dirección es lo mío.

Sin embargo, considero “Ángeles Rotos” mi opera prima. Cortometraje donde me atrevo a escribir, producir, dirigir y actuar y todo esto a un un nivel mucho más profesional y personal.

“Ángeles Rotos” es la historia de ocho mujeres sobrevivientes a maltratos físicos y abusos sexuales. Ocho mujeres que buscan sanarse de la mano de su terapeuta Luz, papel que interpreta maravillosamente Loles Leon. El corto se estrenó en el Dominican Film Festival en Nueva York en Junio del 2015 y ahora empieza su recorrido por festivales de todo el mundo. “Ángeles Rotos” acaba de salir al mundo y ya ha recibido tres menciones de mérito en el Best Short Competition en Estados Unidos y el premio a Mejor Actriz en el Festival International de Cine Social de Castilla La Mancha (FECISO).

Todo esto está sucediendo al mismo tiempo que sigo trabajando como actriz y me formo como directora en UCLA, Los Angeles. En Enero del 2016 iniciaré la pre-producción de mi tesis final, “En brazos de mi madre.” Un cortometraje que trata una historia de reencuentro y perdón entre madre e hija. Como dije antes, me gusta ser la

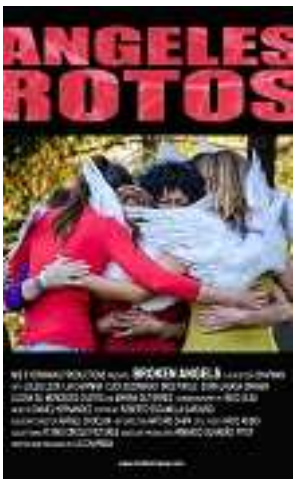
mejor en lo mío y creo que solo se consigue con mucha preparación. Así que en Marzo del 2016 recibiré el título de Directora de una de las Universidades más prestigiosas del mundo.

Por otro lado, a mediados del 2016, espero estrenarme como directora en el formato largometraje con la película “Porque te quiero”. Un guión que empecé a escribir de la mano del presidente & fundador del ‘Writers Boot camp’, Jeffrey Gordon en el 2001. Este guión participó en 2003 en el apartado de guiones inédito en el Festival de Cine Pobre del desaparecido y querido cineasta cubano Humberto Solas en Gibara. Además, el guión también formo parte del apartado de reescritura del programa de Abcguionistas, Un Verano de Guión en la ciudad de Cordoba.

Mi idea principal como creadora es tejer un hilo conductor que me facilite hacer proyectos que unan mi país natal, La República Dominicana, mi país de adopción, España y la tierra donde me crié, Los Estados Unidos.

Como cineasta, una de mis metas es seguir desarrollando mi carrera hasta poder posicionarme como una embajadora cultural que represente, de alguna manera, a las mujeres Latinas en todo el mundo y con con un incapie en la mujer Latina negra dominicana.

Filmografía Lia Chapman

Ángeles Rotos
2015 - Color - 13min. - **Drama / Violencia de genero. Tags: Los traumas, la infancia, el Infierno, las relaciones afectivas, el tiempo y la sexualidad.**
Productora: Mis 3 Hermanas Production y Lia Chapman
Dirección y Guión: Lia Chapman Argumento: Lia Chapman
Fotografía: Iñigo Olea
Música: Daniel Hernández
Montaje: Roberto Escamilla

Reparto: Loles León, Lia Chapman, Cuca Escribano, Ines Pinole, Sonia Javaga, Lucina Gil, Marina Gutiérrez y Mercedes Castro

Cuando Marina, finalmente, se atreve a enfrentarse a sus demonios encuentra el camino que puede ayudarla a sanear su doloroso pasado.

N/A: Ángeles Rotos acaba de empezar su recorrido por festivales de todo el mundo con una gran acogida. En octubre 25 del 2015 Lia Chapman se le hara entrega a Lia Chapman el premio de mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Social de Castilla La Mancha (FECISO) En el festival Best Short Competition en Estados Unidos, Ángeles Rotos ha recibido tres menciones de mérito: Mejor actriz protagonista, Mejor corto y Mujeres cineastas.

Lia Chapman por Mariano Barroso

LIA CHAPMAN. UNA MUJER CON VOZ PROPIA

Talentosa y pasional, Lia Chapman es un ejemplo de auto-superación e inspiración en nuestros tiempos. Su carácter la hace brillar con luz propia, evidenciando su fascinación por el mundo al que ha dedicado toda su vida profesional, la gran pantalla. Modelo, actriz y ahora directora, es una mujer que nunca nos deja indiferente. No hace falta pasar mucho tiempo a su lado para darte cuenta de su bondad. En el mundo del cine estas siempre rodeado de mucha gente, gente que entra en tu vida cuando empieza un rodaje y salen cuando acaba. Con Lia es diferente. Ella es una de esas personas que se cruza en tu camino y lo que empieza con una mera relación profesional se convierte en una relación humana y personal enriquecedora. El porqué es simple; Lia te hace sentir vivo y energético sin darte cuenta.

Lia debería ser conocida como:

Una mujer luchadora, con mucha fuerza interior y capaz de todo para afrontar sus inquietudes en lugar de darles la espalda.

Una mujer positiva y saludable. Está convencida de que las barreras se las pone uno mismo. Defiende que las personas deben escucharse a sí mismas, ya que sólo de esa manera se enfrentan a sus miedos y encuentran las herramientas necesarias para superarlos. Lia conoce sus virtudes y sus debilidades.

Una mujer inconformista. Aunque tiene mil cosas en la cabeza, Lia valora su tiempo, valora su trabajo y para ello es consciente que día tras día debe hacer un crecimiento personal. Aprender algo nuevo cada día es lo que la hace rejuvenecer y tener una visión amplia de las oportunidades que tiene delante para llegar a ser una directora de referencia.

Una mujer que escucha. Lia absorbe las palabras de la gente de la que se rodea, consciente de que todo la puede ayudar en su crecimiento personal. Ahora ha decidido volver a los estudios para seguir ampliando sus conocimientos en UCLA.

Una mujer apasionada. Amante de su profesión, Lia tiene una gran pasión; ser una mujer de referencia en el mundo del cine. Tiene pasión por contar historias, pasión por despertar interés social con sus inquietudes, pasión por su tierra latina y su gente, pasión por ser protagonista de sus historias, pasión por vivir.

Una mujer con voz propia. Lia se estrena como directora con su primer cortometraje, “Ángeles Rotos”, fiel a sus inquietudes por contar historias de mujeres. Con “Ángeles Rotos”, Lia Chapman empieza con fuerza el camino que le marca su pasión, y deja el listón muy alto. La animo a que siga avanzando y creciendo en el mundo de la dirección. Detrás del nombre Lia Chapman, se esconde una gran mujer. Personalmente la admiro y le agradezco su entrega.

Mariano Barroso
Director de cine.

Entrevista a Lia Chapman

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación nace por el amor que tengo en contar historias sobre mujeres que han pasado de alguna manera por mi vida. Empezando por mi niñez en mi país de origen la República Dominicana, seguido de mi adolescencia que pasé en la ciudad de Nueva York y ya luego mis años en Madrid. Cuando me propuse dirigir, buscaba encontrar una manera de combinarlo todo: la escritura, la producción y la actuación. No tenía muy claro por donde comenzar, así que aproveché unas clases de cineastas en Los Ángeles para crear mi propio contenido y dirigir mis primeros proyectos de no más de tres minutos. Por otro lado, una coach, con la que estaba trabajando en ese entonces, me sugirió investigar todas las actrices que en algún momento de sus vidas habían decidido entrar de lleno en el mundo de la dirección sin dejar atrás la interpretación. En pocos días descubrí muchas mujeres actrices-guionistas-directoras, entre ellas, Julie Delpy una mujer de éxito profesionalmente. Ella además de las otras mujeres que investigué me abrieron los ojos, lo que quería no era imposible, solo necesitaba ponerme y dar los pasos. Así que ese gusanito de querer crear mis propios proyectos, de contar mis historias de poder hablar vivencias de mujeres diferentes incluso de mi misma, empezó a dejarse ver. Richard Lawson en una de sus clases de actuación me dijo (con una sonrisa cómplice) *Lia, cuando escribes ya se ve la directora que tienes dentro, ponte a ello, abre la mirada y confía*. Y eso es la que hice unos años más adelante. “Ángeles Rotos” mi primer cortometraje protagonizado por actrices de la talla de Loles Leon y Cuca Escribano refleja la inquietud que tengo por los temas que afectan a la mujer. El momento de creación de “Ángeles Rotos” junto con el desarrollo del guión y el planteamiento del rodaje me hicieron sentir plena y feliz, como pez en el agua. Una voz dentro de mí decía: *Lia Chapman has encontrado lo tuyo*. Sin embargo, cuando vi mi nombre como directora en “Ángeles Rotos”, dentro de mí seguía sintiendo que no era suficiente y que necesitaba algo más para atreverme a llamarme directora. Esta desconfianza en asumir mi realidad me empujó a empezar la carrera y prepararme a fondo como directora en la meca del cine con el Directing Certificate en UCLA, Los Ángeles.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo el primer cortometraje pero si tengo recuerdos de como fue mi primer contacto con el mundo del cortometraje en España y empezó de sopetón en el Lola bar, un local que tenía en Madrid. Allí fue donde monté una plataforma para jóvenes cortometrajistas. Todo empezó con la noticia de la posible eliminación de la categoría de cortometrajes en la gala de los Goya. Indignada y sin entender el porqué sentí unas ganas enormes de apoyar el mundo del cortometraje de alguna manera. Mi prioridad era ayudar a los jóvenes creadores así que contacté con Valentín Fernández – Tubau Rodés y le pedí su colaboración para organizar un concurso de guiones de cortos en mi local. Lo más emocionante del proyecto fue que un director y/o productor de renombre se encargaba de introducir y de liderar un Q&A con los jóvenes directores. De esa manera no solo los jóvenes directores se daban a conocer entre el público, sino que tenían un primer contacto con personas reconocidas en la industria del cine.

Valentín y su equipo eran los encargados de seleccionar los guiones ganadores y presentar el premio al ganador. Después de las proyecciones se entablaba una charla abierta maravillosa con los jóvenes directores y el público. Fue un tiempo lindo donde pasaron muchas personas de renombre, había mucha entrega por parte de los jóvenes participantes y contábamos con un público amante del cine y aficionado al cortometraje. Esa plataforma creada en el Lola Bar sirvió para presentar cortometrajes no solo españoles si no que de todo latino América. Creo que en esa época llegue a ver más de cuatrocientos cortometraje, muchos de ellos excelentes.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

¡Preparándome! Tengo mucho por aprender y por eso estoy trabajando duro y aprendiendo en todas las clases que recibo. También entendiendo que este es un trabajo en equipo y que todo el mundo tiene su especialidad, la cual es necesaria para el éxito del producto final. Respeto la cooperación de mi equipo, soy agradecida y respetuosa con el trabajo de ellos como si fuera el mío.

Por otro lado, como cineasta mi compromiso queda demostrado a la hora de escoger mis proyectos. Quiero hacer cine para aportar un rayo de luz a este mundo tan complicado que vivimos y las historias reales son mis herramientas para cumplir con mi objetivo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Considero que soy una eterna estudiante del oficio igual que de la vida, pues el único consejo que puedo dar es que creo plenamente en que una persona nunca se debe dar por vencida. Cada día me repito a mi misma “Nunca dejes de intentarlo, nunca te rindas, nunca. El tesoro está justo al otro lado de esa última pared que cuesta tanto derrumbar y que te hace querer tirar la toalla”. Creo que este es el mejor consejo que puedo dar a día de hoy. Como dicen en mi tierra: paciencia y fe.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos? En mi caso considero que escribo igual para un hombre que para una mujer. Para mi, lo importante es que ese personaje, ya sea masculino o femenino tenga un por qué y un alma. Para poder conseguir una buena historia que atraiga a la gente todos los personajes tienen que tener sustancia. Yo siento la necesidad de dotar mis personajes masculinos con las mismas cualidades que los femeninos, la cosa esta en, lo que hacen ellos, con esas cualidades. Aún así, es cierto que prefiero escribir personajes fuertes para mujeres. Esas mujeres son madres, hermana, hijas, amantes, esposas… Los personajes que las acompañan en la vida son de los dos sexos y los creo con amor y con pasión ya sean femeninos o masculinos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Creo que hoy en día el cortometraje es un género que se podría rentabilizar más a nivel económico. Sería fantástico poder gozar de cortometrajes con regularidad en los cines, por ejemplo se podrían mostrar siempre antes de un largometraje. Al fin y al cabo es un método de entretenimiento y no le estamos dando la importancia que se merece.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Son muchos. Respeto y admiro a todo director capaz de hacer una buena película. Aún así, es verdad que a la hora de emular a alguien o querer lograr lo que esa persona ha conseguido mis referentes son Jane Campion o John Cassavetes.

Me fascina la forma de contar historias de Jane Campion. Su primer cortometraje: "Peel: An Exercise on Dicipline" es brillante. Empezar con un cortometraje que gana la Palma de Oro en Cannes es increíble. De ella como directora, me emocionan sus personajes. Todos ellos son atractivos y multifacéticos. Me atrae el dilema en que siempre pone a sus protagonistas y la profundidad de su trabajo. Se atreve a todo sin pedir disculpa. Escribe personajes potentes para hombres y para mujeres. Sus mujeres son fuertes, con alma y nunca son victimas ni objetos. Jane Campion es mi mayor referente, un ejemplo a seguir, no solo como directora sino como guionista, productora etc.

De John Cassavette me fascina su trabajo y su creatividad. Creo que es un genio a la hora de manejar la cámara e improvisar. Sus películas son obras maestra de las cuales no dejo de aprender cada vez que las veo. Además valoro su trabajo porque no se queda estancado en una época, sino que tiene facilidad para adaptarse a los tiempos que vivimos. La mezcla de actor, director, escritor y creador me cautiva.

Y que te voy a contar del rey, Martin Scorsese. Cada una de sus películas es una obra de arte. Me entusiasma su cine y su atrevimiento. Se reinventa cada vez que se pone enfrente de una cámara, además de ser tremendamente original, atrevido y buen director. Y otro genial creador que se atreve a no solo ser director sino también actor, guionista, historiador de cine, productor, etc.

Todos ellos son seres que aman lo que hacen, lo hacen con pasión y le ponen un toque sublime que convierte sus proyectos en reconocidas obras de arte.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

En mi primer cortometraje me lie la manta a la cabeza y compré una T2i de Canon. La tenía un compañero de clase y me gustó la calidad y la sencillez de la cámara. El único problema era el sonido. Debías grabar en lugares donde el ruido fuera casi inexistente, y mi proyecto requería grabar al aire libre así que alquilé un equipo de sonido básico. Los medios técnicos igual que el personal eran mínimos. Tuvimos que hacer malabares para sacar el cortometraje adelante. Pero estaba en proceso de aprendizaje y nos tiramos a la calle a grabar. Lo que me importaba en ese entonces era aprender y no tenía tiempo para esperar el equipo perfecto. Al final, todo salió de maravilla gracias a las horas invertidas y las ganas que todos le pusimos. De ahí salio mi corto experimental: *Personal Character*. Una mujer embarazada a punto de parir se pasea por la calle pidiendo un cigarrillo. Yo Quería grabar la reacción de los transeúntes, ver quien era capaz de ofrecerle un cigarrillo a una mujer embarazada de ocho meses. El resultado de su pedido causó bastante revuelo hasta que, finalmente, otra mujer le ofreció el cigarrillo.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

No jugártela con el sonido. No ahorres con el sonido si quieres tener unos buenos resultados en tus proyectos. En uno de mis cortometrajes confié en un amigo para que me hiciera el sonido. Resultó que se acababa de comprar un equipo de sonido y me pareció bien que lo usará por primera vez en mi cortometraje. El problema fue que casi no sabía manejarlo, lo que sabia era es decir muy elemental. Aún así, no dijo nada y cuando terminamos de grabar y revisamos el material, tuve que prescindir de más de la mitad del material porque el sonido no funcionaba. Resultó más caro volver a rodar escenas que si en su momento hubiera contratado un sonidista profesional.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Gracias a Dios cuento con el apoyo incondicional de mi familia, respetan mi profesión y les gusta lo que hago. Especialmente mi hija. Ella me ha apoyado desde el principio, le fascina mi dedicación y entrega hacia mi trabajo. Me siento privilegiada en ese sentido. Sin su apoyo no podría llevar mi carrera profesional como la estoy llevando. Ella es quien ha aguantado mis constantes viajes y mis largas estancias en otros países persiguiendo mi sueño. Estoy muy agradecida por tenerla a mi lado.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Me considero una persona bastante crítica con mi trabajo. Nunca estoy al cien por cien satisfecha del resultado. Siempre hay algo que se puede mejorar o ajustar. Me ayuda mucho mostrar mi trabajo a un grupo de gente reducido de quien me fío totalmente y escuchar sus opiniones es importante para mí, porque confío en que serán totalmente objetivos. Sin embargo, hay veces que siento que soy más *kamikaze* y me gusta lanzar mi trabajo al mundo y ver que pasa. Pero admito que mi lado *kamikaze* me mantiene en velo durante días, con un nudo en el estomago esperando la acogida que tendrá entre la gente.

Para mí, lo más importante es la búsqueda y la necesidad de dar una vuelta de tuerca a las cosas para que salga lo mejor de lo mejor. A veces, reconozco que me gustaría poder dejar de ser tan crítica y de darme una pequeña tregua.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Me encanta trabajar y compartir con otras mujeres directoras. Y me alegra ver que cada vez somos más. Una de las cosas que me gustó de estudiar en UCLA es que éramos muchas mujeres directoras. Para mi, que mis personajes e historias son sobre mujeres, es importante escuchar sus opiniones y también tenerlas de colaboradoras en mis proyectos y poder participar en los suyos. Es una colaboración que considero necesaria. Lo lindo de estudiar en Estados Unidos es que allí se fomenta el trabajo en equipo en todo momento. La forma en que se plantea el trabajo en cada clase es el de siempre compartir. Y eso es grato porque es exactamente lo que define el cine, un medio que requiere la ayuda y la colaboración de muchas personas para sacar adelante un proyecto con éxito. Solo, no puedes hacer mucho.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales? Mis cortometrajes de cabeceras son: por supuesto “Peel” de Jane Campion y “Life Lessons” un corto de Martin Scorsese que está incluido en la película “New York Stories”, una historia oscura y de manipulación que es en mi entender maravillosa. Y claro otra lección de saber hacer del Maestro Scorsese. De los cortos españoles no soy capaz de escoger uno sin que se me enfade algún amigo cineasta así que prefiero callar.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Uno de mis profesores de escritura de guión en UCLA, Warren Lewis, dice que, un cineasta tiene la obligación de hacer historias que aporten algo a la sociedad, historias que de alguna manera intenten cambiar el mundo. Dice que nuestro deber como creadores es hacer que las personas salgan del cine pensando diferente, queriendo ser mejor personas o con ganas de hacer algo diferente en sus vidas para mejorar la suya y la de quienes le rodean. Es lindo, no? Verlo así. Sentir que eso puede ocurrir es maravilloso. No es una utopia. Yo creo eso, porque yo alguna vez he salido del cine con esas sensaciones. Pues yo también creo que en lo más profundo de mi ser hay un deseo de cambiar algo en el mundo. Por lo menos quiero hacer pensar a alguien algo positivo después de ver mi trabajo o por lo menos que alguna persona sienta una necesidad de cambio al ver mi trabajo. La realidad entonce es que me dedico a esta profesión porque quiero tocar almas. Qué mejor forma de hacerlo que con una buena historia. El cine nos permite crear personajes que emulan la vida. Mi objetivo en esta profesión es que las personas salgan de ver mi trabajo sintiendo que algo se ha movido dentro de su ser. Si hay algo que les ha hecho pensar, sentir o querer vibrar hacia algo mejor yo estoy más que satisfecha.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Yo siento que veo la vida en *close up* y *planos medios*. No me gusta estar lejos o demasiado lejos de lo que ocurre. El corazón y la vida se cuentan con la mirada, a través de lo que dicen los ojos. Si fuese por mi todos mis planos serían *close up (planos cortos)*, y solo me alejaría un poco para incluir lo mínimo y necesario para contar con claridad las vivencias cercanas que ayudan a revelar lo que está ocurriendo.

¿Dónde nacen tus historias?

Mis historias nacen de momentos reales que han vivido mujeres que se han cruzado en mi vida y momentos reales de mi camino de crecimiento. Quiero hablar de cosas que nos afectan a las mujeres, especialmente a mujeres adultas que ya están en la barrera de los cuarentas y sumando. Quiero hablar de las cosas que nos traban, de temas que nos paralizan y que hacen que nuestro proceso de crecimiento, de ser, de encontrarnos, de ser mujeres plenas se alarguen indefinidamente. Quiero hablar de todo lo que nos ha marcado durante nuestras vidas y especialmente los traumas que nos anulan, que nos hacen sentirnos poca cosa. Mis historias proceden de la vida misma y buscan poder aportar un rayito de luz.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Luchadora, imparable y apasionada

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Siempre han existido los cineastas que han participado de una forma u otra con una opinión crítica y pública de la sociedad. Yo siento que es algo muy personal. Como cineasta prefiero dejar que mi trabajo hable de lo que yo siento, de lo que necesita arreglarse o lo que necesito sacar a la luz. Pero a la vez, no creo que pueda quedarme de brazos cruzados ante una injusticia. No me gustan los extremos, por eso no creo en las locas acusaciones ni en mala educación o insultos. Pero es cierto que un cineasta tiene, por su condición de personaje público, una plataforma donde llegar a la sociedad y extender esas injusticias e incluso dar opciones para mejorarlas. Con respecto y sentido común todo es posible. Y sí, creo que teniendo eso en cuenta, un cineasta está de alguna manera obligado (por su posición privilegiada) a colaborar y hacer que las cosas mejoren en la sociedad de la que es participante activo.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Veo el cortometraje como una herramienta para ganar seguridad y rodaje. Es algo como ser medico y tener que hacer prácticas antes de una operación complicada. Eso no quiere decir que hacer un corto no sea complicado porque lo es. Pero si considero el cortometraje como un puente necesario para llegar al largometraje. Primero por la experiencia y el aprendizaje en contar historias que ganas en cada proyecto. Segundo porque es una oportunidad para darte a conocer tanto con la gente de la industria como con el público a través de los festivales. Y tercero porque un director con los cortometrajes se prepara para ser un mejor cineasta. Los cortos nos ofrecen una oportunidad de encontrar un estilo y descubrirnos como directores. Sin embargo, no creo que hacer cortometrajes sea obligatorio antes de realizar un largometraje. Muchos directores van directamente al largometraje.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Cuando no dirijo cortometrajes estoy escribiendo, actuando, leyendo o haciendo cursos y también viviendo la vida y compartiendo con mi gente. Siempre estoy buscando formas de nutrirme como persona para convertirme en el tipo de artista que soy y quiero seguir siendo. Además de ser una buscadora nata, soy una estudiante eterna que nunca parará de aprender. Me gusta mucho el trabajo terapéutico del chileno Claudio Naranjo con el Eneagrama. En sus talleres aprendo no solo a conocerme a mi misma, sino a conocer en profundidad las diferentes personalidades de las personas. Eso me ayuda como guionista y como directora. También divido mi tiempo entre Madrid, Los Ángeles y República Dominicana ya que una de mis metas es poder hacer mis películas involucrando estos tres países artísticamente y económicamente. Además mantengo mi vida personal y emocional activa. Soy una persona que funciona mejor como creadora cuando estoy plena y feliz. Esto lo consigo tratándome bien a mi misma y compartiendo mi vida con mi gente y sobre todo apartándome de gente dañina y negativa.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda en todo. Un director es como el conductor de una orquesta, si alguno de los instrumentos no va bien o está fuera de tono da igual lo bien que toquen todos los demás, hay una tara. Los rodajes son como las orquestras, es necesario que haya una armonía y sincronización total, sino se puede transformar en un desastre. Hay que tratar a todo el mundo con respecto, cariño y apostar por el buen rollo. El director es el guía y el responsable de que todo salga bien, y que tenga mano izquierda es primordial.

26 de Octubre de 2015

Cortés, Alicia

Soy Alicia Cortés estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y compagino mis estudios con el activismo feminista, la música,la política y por supuesto, el cine. Nací el 17 de Enero de 1997 y desde muy pequeña me interesé por el Arte, en especial, el Cine, lo que me llevó a participar en distintos cursos en los cuáles aprendí más sobre este mundo y finalmente, me atreví a rodar mi primer cortometraje "¿Estudias? Estudio" en octubre del pasado año.

En cuanto a la música, llevo tocando la guitarra eléctrica desde hace cinco años y he estado en distintos grupos de Punk que han aportado mucho a mi aprendizaje musical. También he formado parte de una compañía de teatro, lo que significa que tengo nociones un tanto básicas de interpretación. Entre otras cosas, también me he formado como monitora de ocio y tiempo libre.

Sin embargo, la política y el activismo feminista están siendo una parte muy importante de mi vida en este momento dado que soy responsable del Área de Igualdad del Consejo Ciudadano de Podemos en mi municipio, Parla.

Filmografía Alicia Cortés

¿Estudias? Estudio
2014 - Color - 3min. - **Comedia / La sátira social. Tags: Juventud, relaciones sociales, LGTIB.**
Dirección y Guión: Alicia R. Cortés Fotografía: David Rosa
Música y Montaje: Fernando Tineo

Reparto: Paloma Díaz, Kim Patton, Laura Sánchez, Fernando Tineo.

Una chica está esperando hasta que llega un desconocido que acaba con su tranquilidad.

N/A: Corto expuesto en distintas muestras locales.

Alicia Cortés por Paloma Díaz

A la tercera va la vencida.

La verdad y toda la verdad.

Trabajar con Alicia es lo peor que me ha pasado en la vida y no quiero volver a hacerlo nunca más. Fin.

No, pongámonos serios. Cuando Alicia me llamó para participar en la producción de su cortometraje fue de un día para otro, de manera inesperada. Yo había trabajado en una webserie que nunca se llegó a emitir y en una fotonovela como protagonista, pero nunca en un cortometraje. Para mí fue una experiencia agradable y facilitó mucho las cosas que Alicia y yo fuésemos amigas desde hace tantos años. El borrador del guión me pareció simple pero bueno, ya que reflejaba la realidad por la que muchas chicas han tenido que pasar (y siguen pasando) con un toque humorístico al final.

El rodaje no fue nada fácil, y se cumplió esa regla que dice que “a la tercera va la vencida”. Para un cortometraje de tan sólo tres minutos se complicaron mucho las cosas. El primer día que intentamos rodar faltó una actriz, el segundo faltó el actor principal haciendo que se diese el papel a otra persona en el último momento y todo esto sumado al problema del viento, que no nos permitió grabar. Desde el primer intento en julio de 2014 hasta que pudimos rodar en octubre, veía que se acercaba el invierno cada vez más, y yo seguía en vestido y manoletinas. A pesar de todos los problemas, Alicia fue una directora exigente, y agradable, tuvo mucha paciencia y nada de inconvenientes a la hora de comunicarse con el equipo, tanto lo que ella quería como sugerencias nuestras.

Sé que este ha sido su primer cortometraje pero la veo con muchas ganas y muy animada para seguir rodando otros proyectos. Creo que tiene un gran potencial para el cine y sé que es una persona que cuando quiere algo va a por ello y lo consigue.

Paloma Díaz
Actriz.

Entrevista a Alicia Cortes

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi afición al cine desde pequeña.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Creo que fue uno de Pixar de unos pájaros en un cable.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Tratándolo como lo que es, una parte de mí.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No tengo mucha experiencia, pero sí sé que lo mejor es contar con un equipo que está ilusionado con el proyecto que se va a llevar a cabo y que quiere trabajar en él.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Bastante, al principio parece algo más sencillo de lo que realmente es. Y eso sin contar que soy muy joven y me queda mucho por aprender. Seguro que dentro de todos estos años que me quedan por delante sigue evolucionando mi manera de ver, al igual que yo.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Mi punto de partida son los estereotipos, tanto para personajes masculinos como femeninos. Éstos te ayudan a hacerte una idea de cómo va a ser el personaje, qué le gusta, su manera de pensar, sus gestos, su forma de ser, etc. Y me gusta partir desde estereotipos porque después es mucho más fácil romperlos e impresionar al espectador.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Sin lugar a dudas, la publicidad. Es un mundo poco conocido pero no porque no haya grandes cortometrajes y grandes cineastas que se dediquen a este, es porque no han tenido la publicidad que se merecían. En la industria española del cortometraje hay cortos que son magníficos y sin embargo no se los ha publicitado nada, no llegan a la gran mayoría de personas.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

A pesar de haber dirigido sólo un cortometraje, teniendo en cuenta las ideas y proyectos cinematográficos que me gustaría desarrollar, mi cine podría clasificarse

como un cine social y crítico. Mediante imágenes se pueden denunciar muchas cosas que ocurren hoy en día y hacerlas visibles para todas las personas.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Tim Burton. Me gusta porque siempre tiene en cuenta la opinión de su equipo y en algún que otro de sus rodajes se han hecho modificaciones imprevistas teniendo en cuenta ésta. Además, también deja que los actores moldeen el personaje que interpretan, es decir, que no sean estrictos con lo que pone en el guión, y no sólo eso sino que algunos los crean ambos, es decir, actor y director. Otra cosa que también me gusta de Burton y que no todo el mundo sabe apreciar, es que todas sus películas tienen algún mensaje, como por ejemplo Eduardo Manostijeras, que es una gran crítica a los comportamientos sociales que tienen lugar en un vecindario, sobre todo a la renuncia de ser uno mismo para ser integrado, renunciar a tu propia personalidad y hacer lo que los demás quieran.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas. Directora porque dirijo, autora porque escribo.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No, sinceramente. Puedes tener intenciones de hacer ciertos proyectos, pero las circunstancias pueden resultar sorprendentes y acabas haciendo otros. En mi caso puedo decir que nunca pensé que mi primer cortometraje sería cómico, en realidad, nunca fue esa mi intención pero estoy orgullosa de mi primer trabajo.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con muy pocos, pero los suficientes para sacar adelante el proyecto.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cuidado con el viento a la hora de grabar fuera jaja, que luego los micrófonos lo captan y después hay problemas técnicos con el sonido.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

¡Muchos nervios! Cuando llegó el momento no me lo podía creer y aún hoy en día sigo sin creérmelo. Pero fue maravilloso, eso es uno de los momentos que uno nunca olvida en su vida.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta? Por supuesto. Y es genial, la verdad, porque es un impulso en todo momento para seguir adelante. También me gusta poder contar con su opinión cuando tengo alguna idea, tener a alguien externo que te ayuda dándote una visión distinta a la tuya es muy productivo.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Bastante, soy muy exigente y quiero que todo salga lo mejor posible.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, el cámara de mi cortometraje fue co-director de otro corto.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

7:35 de la Mañana de Nacho Vigalondo es uno de mis cortometrajes españoles favoritos. Me resulta fantástico, me impresionó desde el primer momento.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por amor al arte jaja. Y también porque el medio audiovisual es un gran instrumento de comunicación. En sólo tres minutos se pueden decir muchas cosas.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En plano general, permite fijarse en muchas cosas y es mucho más amplio. En la vida esto se traduciría como las distintas perspectivas que puede tener una misma cosa. Cuánto más amplia sea la escena, más información vamos a recibir y por lo tanto, nos será más fácil comprender el porqué de las cosas.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El guión, considero que cuánto más original el guión mejor cortometraje. Una película puede tener muy buenos planos, unos actores geniales, una imagen espectacular, una gran banda sonora, pero sin un guión bueno nada. Es fundamental para que el espectador muestre interés por tu película, para que el mensaje que quieres transmitir llegue.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Una muestra para exponer tu trabajo al público y que tenga cierto reconocimiento.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Desde un punto de vista muy pesimista. Como dije anteriormente, falta publicidad y hasta que no exista una en condiciones el cortometraje no va a tener un panorama mejor.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

¡Desde luego! Nos queda mucho reconocimiento por obtener, no todas las personas se imaginan lo difícil que es plasmar una idea en muy poco tiempo. Es algo increíble.

Para mí los cortometrajes que en muy poco tiempo dicen muchísimas cosas me parecen impresionantes, me fascinan, porque conseguir eso es todo un reto.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

¡Sí, por favor! Sé que hay muestras de cortos en salas de cine, pero esta práctica debería de hacerse más a menudo porque el mundo del corto acabaría obteniendo un gran beneficio por ello.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Publicidad.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Método de vida sin dudarlo.

¿Dónde nacen tus historias?

En esa bombillita que todos tenemos en la cabeza (cuando se enciende, por supuesto). A veces ocurre sin más, y otras cuando piensas mucho en algo, al final ese algo se convierte en una idea y esa idea puede llegar a ser un guión.

¿Tu definición de cineasta?

Un cineasta es una persona soñadora que tiene mucho que contar al mundo. Y el cine es su manera de hacerse oír.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En gran parte podría decirse que sí. Don Quijote es un idealista, como nosotros los cineastas.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

De guerrilla sin dudarlo. Soy muy joven y no cuento con todos los medios que tienen otras personas para conseguir financiación. Mi primer corto tuvo un coste de 0,65 céntimos y ni siquiera pedí los permisos necesarios para grabar en exterior. Me temo que mis próximos cortometrajes se producirán de la misma manera por lo que quizás algún día acabe escribiendo un libro que se titule “Cómo hacer cine de guerrilla”. Y orgullosa estaré de ello, por supuesto. Es más, no hago esto para obtener ningún beneficio propio, quiero contar historias y denunciar realidades, y voy a hacerlo.

¿Con qué cita cinematográfica o no se identifica con ella?

“Sólo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo”

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Método de vida.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Fea, Fuerte y Formal ;)

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

En parte sí. Paloma Díaz es mi Johnny Depp, tengo claro que contaré con ella en proyectos futuros.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

En parte sí, rodar forma una parte de mí que no puedo ni negar ni ignorar.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Cómo no, a Paloma Díaz. Es una gran actriz dispuesta a trabajar. Y también mencionar a Fernando Tineo, que es una persona muy trabajadora con grandes conocimientos del mundo audiovisual.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Para nada, a veces es como si no existiera.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Creo que es tomado en serio, pero sólo por los que conocen el mundo del cortometraje. El resto no opina porque lo desconoce y ante esta situación, publicidad es la solución.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En el transporte y en los medios técnicos.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Un poco de ambas. Me han enseñado pero he aprendido muchas cosas por mí misma.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito. Es algo que soy, que va conmigo a todas partes. No me avergüenzo de ello y por lo tanto no lo oculto.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, los cineastas de mi localidad estamos en contacto y nos informamos con cualquier cosa.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Eso depende de cada cineasta. Hay cineastas cuyos filmes no dicen nada, por lo que, desde mi punto de vista, quizás deberían tener una opinión pública.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Sin lugar a dudas, compañerismo. No estoy en este mundo para competir con nadie y me gusta ser compañera de mis compañeros lo que significa que si cualquier otro compañero cineasta necesita ayuda estoy dispuesta a dársela.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Sinceramente, no sé qué contestar. Llevo poco tiempo en este mundo y sólo un cortometraje a las espaldas, por lo que no puedo hacer medias.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

De momento, como he mencionado anteriormente, sólo tengo un cortometraje a mis espaldas en el que asumí gran parte de la producción.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No tiene por qué, la persona interesada en hacer largometrajes se encargará de buscar los medios para llevar a cabo tal proyecto. No veo necesario el dirigir un corto con anterioridad, pero bien cierto es que muchas personas primero dirigen cortometrajes para luego hacer largometrajes.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Al activismo feminista, a la política, a la lectura, a la música y por supuesto, a mis estudios. Estoy en muchas cosas a la vez pero disfruto de todas y cada una de ellas. Con una buena organización todo es posible.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo para que todo salga perfecto.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Quizás se tengan que poner más esfuerzos en crear una publicidad veraz que llegue a todo el mundo. Creo que la falta de financiación y la falta de compañerismo por parte de algunos cineastas es algo que daña bastante este mundo. Primero porque los cortometrajes se hacen mayoritariamente a base de favores, por lo que en producción se gasta lo necesario de manera limitada, es decir, sólo en cosas que se necesiten durante el rodaje y poco en publicidad. Habría que gastarse más en esto. Y segundo, cierto es que hay cineastas que son compañeros, pero muchos prefieren lanzarse cuchillos mutuamente en vez de darse la mano.

26 de Octubre de 2015

Crespo, Remedios

En 1990 obtuve una beca de la Junta de Andalucía para realizar estudios de Producción y Realización de Cine y TV en Sevilla, 1990. Simultáneamente, trabajaba en la productora sevillana Caligari Films como Ayte de Realización y de Producción durante cuatro años.

Posteriormente, durante cinco años, ejercí de productora y distribuidora de la compañía de Teatro Los Ulen. En este periodo realicé mis dos primeros cortometrajes, Alta Manera (1996) y El Agua Hilvanada(1997).

En 1997 me traslado a Madrid. En los primeros años trabajo como Ayudante de Dirección y Realizadora:

- Ayudante de Dirección en series para Tele 5 y Antena 3 como Al Salir de Clase, Desenlace ó El Síndrome de Ulises.
- Subdirectora de la serie Mira que Pelos, y Directora del programa cultural Mucho Madrid, ambos producidos por Boca Boca para Onda-6
- Realizadora de diversos programas de TV para Antena 3 (Desesperado Club Social y Un país maravilloso) Canal Sur (Triunfa en Casa) y Telemadrid (Cazador de Palabras).
- En 2002 y 2009 escribo y dirijo mi tercer y cuarto cortometraje, Love is in the Air y El efecto Dominó.

A partir de 2008 empiezo a trabajar como guionista, después de haber estudiado guión con maestros como Pedro Loeb, Valentín Fernández Tubau, Eliseo Altunaga, etc, y asistir a numerosos cursos, talleres y master class de guión. Entres mis trabajos como guionista destacan:

- Guionista de la película Miel de Naranjas, dirigida por Imanol Uribe y producida por Alta Films.
- Guionista de la serie Yo soy Bea (61 guiones). Grundy para Tele-5
- Guionista de la serie Córtate. Videomedia para Cuatro TV
- Guionista documental Circus, una vida en equilibrio. CTP para TVE
- Analista de Guiones para la productora Boca Boca.

Previamente a que se convirtiera en película, con Miel de Naranjas gané el Premio Sgae de Guión Julio Alejandro, en 2009 (Se presentaron 452 guiones de España e Hispanoamérica)

En su estreno en 2012 en el Festival de Cine de Málaga, Miel de Naranjas obtuvo varios galardones, entre otros, Premio Alma/Biznaga de plata Mejor Guión novel.

Miel de Naranjas se estrenó comercialmente en cines de toda España en Junio de 2012. En su recorrido Internacional, destaca el Gran Premio del Jurado en el Festival Internacional de Montreal 2012, unos de los 25 Festivales de Clase A en todo el mundo.

En Noviembre de 2014 estreno Flexibility, mi quinto cortometraje como guionista y directora (Más de 60 selecciones y varios premios en sus primeros diez meses de distribución)

Ocasionalmente imparto conferencias y clases de guión. Las más recientes en

- Filmoteca de Andalucía (Córdoba) dentro de “Un Verano de guión”
- Universidad de Sevilla. Dentro del Seminario el Nuevo Cine Andaluz
- Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida (Huelva).
- Jornadas profesionales de Cine de Madrid.

En la actualidad trabajo como Guionista para la segunda temporada de la serie Allí abajo. Plano a Plano para Antena-3.

También trabajo en la escritura de mi segundo guión de largometraje del que también me encargaré de la Dirección.

Filmografía de Remedios Crespo

Flexibility
2014– Color – 10min. - **Drama. Ciencia Ficción. Futurista. Derechos humanos. Tags: Empleo. Explotación laboral. La guerra. Infierno. El trabajo. Valores sociales. Las relaciones laborales. Acoso Laboral. Sátira social.**
Dirección: Remedios Crespo
Guión: Remedios Crespo
Fotografía: Juan González
Música: Luis Navarro
Montaje: Luis Vecino

Reparto: Manolo Caro, Cuca Escribano, Marian Aguilera, Raquel Burbano, Eduardo Velasco.

Europa, pasado mañana... Los trabajadores de la fábrica de alfileres se reúnen de urgencia para frenar su cierre. Las diferencias entre los trabajadores y la dirección de la empresa no son las esperadas...

N/A: Más de 60 selecciones en Festivales durante su primero año de distribución. Destacan: X ECU-The European Independent Film Festival de París, donde fue uno de los 18 cortometrajes seleccionados de toda Europa y el único representante español. Pervollywood Film Festival, de Chipre. La única representación española que compitió en la Grand Finalé con 12 cortometrajes de todo el mundo. Corto Helvetico Al Femminile de Losone (Suiza). Portobello Film Festival, Londres. Ariano International Film Festival. Italia. Fertival Internacional de Monterrey (México). Wasteland Film Festival. 24 al 26 en Sacramento (USA). Incluido en el catálogo de CORTO ESPAÑA - Festival Internacional de Cine Fantástico de MADRID - NOCTURNA. Festival de Madrid PNR. Uno de los ocho cortos ganadores de Corto en Femenino. Uno de los cuatro cortos seleccionados para ciclo “Mujeres que no lloran” (Academia de Cine y Cima). Premio RTVA a la mejor creación andaluza en el Festival Internacional de Islantilla. Premio del Público en el Festival CORTOESPAÑA en EL SAUCEJO (Sevilla).

El efecto Dominó
2009 – Color – 5min. - **Humor. Psicológico.Tags: Atención al cliente. El destino. El empleo. La neurosis. El trabajo. Los traumas.**
Dirección: Remedios Crespo / Gustavo Carballo.
Guión: Remedios Crespo
Fotografía: Gustavo Carballo
Montaje: Gustavo Carballo

Reparto: María León, Manolo Caro, Marian Aguilera, Raquel Infante

Si ves venir la cólera, apártate, especialmente si la has generado tú...

N/A: Este corto se escribió, rodó y montó en cinco días. Se hizo como experiència para la Sección “Cine de Guerrilla” dentro del Festival Boca de Lobo de Madrid. De los más de 60 cortometrajes que se presentaron, “El efecto dominó” quedó fue un de los cinco finalistas. No tuvo distribución. Actualmente se puede visionar en youtube.

Love is in the Air
2002 – Color – 13min. - **Humor. Romántico. Tags: Sueños. Locura. Relaciones afectivas. Las relaciones de pareja. La afectividad. La neurosis.**
Dirección: Remedios Crespo.
Fotografía: Ada Shaw
Música: Pablo Navarro
Montaje: Julio Gutiérrez

Reparto: Ana Laffarga, Manolo Caro, Marilyn Torres, Antonio Cuadri, Mabel Morales, Pablo Navarro

Cuando te enamores nadie puede ver lo que tú ves...

N/A: Seleccionado en diferentes Festivales en 35 MM. La actriz protagonista, Ana Laffarga, recibió el premio mejor actriz en el Festival de Cerdanyola del Vallés. Emitido por Canal Sur en el año 2002. Actualmente se puede visionar en youtube.

El agua hilvanada
1998 – B/N -12min. - **Mudo. Surrealismo. Experimental. Tags: Las relaciones de pareja. Sueños. Locura. Relaciones afectivas.**
Dirección: Remedios Crespo.
Guión: Remedios Crespo
Fotografía: Ada Shaw
Música: Luis Navarro
Montaje: Ángel Hernández Zoido

Reparto: Maite Sandoval, Pablo Fernández, Clara Senra, Cuca Escribano, Pepe Quero, Paco Tous

No es el amor quien muere, somos nosotros mismos.

N/A: Distribuido por circuito de cortometrajes en 16 MM. También de proyectó en el cine del Mercado de Fuencarral de Madrid. Emitido por Canal Sur en 1998. Actualmente se puede visionar en youtube.

Alta Manera
1996 – B/N - 7min. - **Mudo. Surrealismo. Experimental. Tags: Las relaciones de pareja. Sueños. Locura. Relaciones afectivas.**
Dirección: Remedios Crespo.
Guión: Remedios Crespo, Pablo Fernández y Ada Shaw
Fotografía: Ada Shaw
Música: Luis Navarro

Montaje: Pablo Fernández

Reparto: Maite Sandoval, Cuca Escribano, Chiqui Carabante, Pepe Quero

Crisis que se forman por las cabezas de unos y de otros.

N/A: Este corto se escribió con la misma premisa que El perro Andaluz, a modo de cadáver exquisito entre sus autores y partiendo como única premissa de que los protagonistes serían una pareja. Como curiosidad se reveló en California, de donde es natural la directora de Fotografía (Ada Shaw). Distribuido por un reducido circuito de cortometrajes en Super Ocho. También de proyectó en algun pequeño festival de L.A. Se estrenó en Madrid en el cine del Mercado de Fuencarral. Emitido por Canal Sur en 1998. Actualmente se puede visionar en youtube.

Remedios Crespo por Cuca Escribano

MUJERES DE CINE, DE PICO Y PALA

Conocí a Remedios cuando las dos éramos ya unas mujeres casi cineastas. Las dos queríamos contar historias, ella desde la escritura y la dirección y yo desde la interpretación.

La casualidad quiso que nos encontráramos en Sevilla trabajando para la compañía de teatro Los Ulen, yo como actriz y ella como distribuidora. Sí, cómo distribuidora teatral, porque Remedios además de guionista y directora ha sido muchas cosas. Y no sólo en el sector audiovisual donde empezó a trabajar cuando la mayoría de sus amigos aún estábamos estudiando. Remedios también ha trabajado, por ejemplo, como comercial de ropa para gordas y de bolsos y marroquinería. Y precisamente ese bagaje vital unido a la capacidad de observarse a si misma y al mundo que la rodea, siempre ¨ojo avizor¨, es el abono de su escritura.

Remedios caza miradas en las reuniones, noticias en el periódico, besos en las esquinas y guerras detrás de las ventanas y las conecta con su propia experiencia. Después coge el pico y la pala, y la desbrozadora, y las convierte en guiones.

Pocos meses después de conocernos Remedios hizo sus dos primeros cortos "Alta Manera" y "El agua hilvanada", cine mudo en blanco y negro y con música de Luis Navarro. Ya entonces me di cuenta de su capacidad para involucrar al equipo en su proyecto. De un plumazo todos nos convertimos al *altamanerismo* de Reme, que bebía del surrealismo sin perder un punto terrenal y estepeño que huele a verdad y que impregnaba aquellos primeros trabajos. Al mismo tiempo, Remedios supo dejar que cada uno de nosotros impregnáramos el resultado final con nuestra propia huella.

Durante algunos años dejamos de vernos, sólo algunos cruces fugaces. Nuestro siguiente gran encuentro fue ya viviendo las dos en Madrid, yo ya había protagonizado algunos largos y Reme "había hecho músculo", cómo a ella le gusta decir, en varias series de televisión. Además, Reme traía debajo del brazo un guión de largometraje, una criatura, que dejó encima de la mesa de mi salón para que lo leyera. Al terminar aquella versión de Miel de Naranjas sentí una gran emoción. Era un guion maduro, redondo, lleno de aromas, y agridulce como su título. Remedios estaba algo cansada por el esfuerzo de investigación y por la escritura de este guión que le había llevado dos años de trabajo, costeados por ella misma. Con la seguridad de que ese proyecto merecía salir a la luz, la animé a que no desesperara y, curiosamente, le vaticiné (con ayuda de un libro de Feng shui) que su ciclo vital indicaba hora de recoger lo sembrado. Menos de un mes más tarde me llamó para decirme que había ganado el Premio de guión Julio Alejandro por Miel de Naranjas, y me alegré muchísimo pero no me sorprendí. Y no por que lo dijera un libro de horóscopos, sino porque mi amiga tenía el mejor guion del año.

Dos años después Miel de naranjas se convirtió en película, dirigida por Imanol Uribe, con quien Remedios tuvo una excelente relación en la reescritura del guión que perfiló hasta casi el momento antes de que Imanol empezara a rodar. Las buenas críticas al

guión de medios nacionales como El Mundo, El País o la Cadena Ser me parecieron muy justas. Durante todos estos años Remedios y yo hemos ido forjando una gran amistad, un buen tándem como nos gusta definirnos. Compartimos ideas, gustos y el placer de mirar y remirar las tripas del mundo y las nuestras propias.

En esta complicada carrera de mujer y cineasta, las dos sabemos por experiencia que debajo de la alfombra roja hay muchos caminos hechos a pico y pala. Ella me ha visto trabajar duro para sacar lo mejor de mí en muchos personajes y me ha aconsejado siempre sabiamente, y yo leo sus guiones desde la primera versión y me gusta discutirlos con ella y recordarle la esencia que los alienta, la que ella me cuenta la primera vez que me habla de ellos.

Remedios es una mujer valiente, no le cuesta remangarse y pulir sus guiones en las versiones que hagan falta. O mejor dicho: Sí le cuesta, pero ese es el mérito, que lo hace con ahínco.

Después de un año de trabajo la vi tirar un guión entero a la basura, y era un buen guión, pero no era el que ella quería. En el transcurso de la escritura se había alejado de la esencia que la impulsó a escribir. Así que volvió a empezar de cero, buscando otra historia en la que volvió a plantar su semilla. Hoy tiene un guión nuevo, “La otra vida de los infieles”, que en los momentos en los que escribo está a la espera de un productor inteligente. Lo escribió muy rápido, porque ese guión ya tenía un padre, y un abuelo, otros dos guiones con los que estuvo merodeando historias con las que plasmar su mirada sobre el mundo laboral, o mejor dicho, sobre el concepto del trabajo como maldición universal… (Hasta ahí puedo leer)

En los últimos años el tándem Crespo-Escribano ha barajado ideas y proyectos y ya hay uno que ha visto la luz, “Flexibilty” el quinto cortometraje que Remedios ha escrito, dirigido y producido, en este caso como investigación de su nuevo proyecto de largometraje. En Flexibility, Remedios nos ha brindado a un grupo de amigos actores la oportunidad de trabajar como a nosotros nos gusta, sintiéndonos cocreadores y partícipes del proceso de escritura durante los ensayos. De esta experiencia ha surgido la necesidad de seguir investigando. Desde entonces nos seguimos reuniendo cada cierto tiempo el mismo equipo de actores con Remedios y dos guionistas más. Somos la Co.Co.Ci. cómo a Remedios nos gusta llamarnos: Compañía de Cómicos Cinematográficos… Lo que nos une a todos es la certeza de que una historia creada a partir del trabajo conjunto de los actores, guionista y director/a es un trabajo mucho más rico y que ofrece resultados muy interesantes. Y, en esta línea Remedios y yo seguimos haciendo tándem para nuevos proyectos. No sé cuantos podremos hacer juntas, pero espero poder seguir de cerca el trabajo de Remedios, verla desbrozando guiones, y llevándolos a la pantalla. Y sobre todo espero seguir disfrutando de su amistad, su aguda visión del mundo, su sentido del humor y su mirada de mujer, de la que tanto aprendo. Me declaro remedista.

Cuca Escribano
Actriz.

Entrevista a Remedios Crespo

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

A los 18 años empecé a trabajar en una productora casi por casualidad, pero mi primer corto lo rodé muchos años después, tras leerme el libro de Luis Buñuel "Mi último suspiro". Ese libro y "Días de una cámara" de Nestro Almendros me influyeron para dedicarme a esta profesión y sobre todo para querer lanzarme a escribir y a rodar.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No sé cual es el primer cortometraje que ví pero sí sé cual es el mejor que he visto en mi vida, "El perro Andaluz" de Buñuel. En realidad, ha dado tanto que hablar en la historia del cine, que cuesta recordar que es un corto.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Es algo inconsciente y continuado, que se va tejiendo en el tiempo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que ningún consejo vale para todo el mundo… pero si se me lo permite, le diría que no viera tantas series americanas… Que busque la inspiración de manera más amplia, en la vida por supuesto, y en el cine europeo, el cine clásico americano, en el arte, el teatro, la pintura, en la filosofía, y ya puestas, que lea "La vida auténtica" de Erich From, así sabrá si está siguiendo su vocación…

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Al ritmo de mi trayectoria vital y con los mismos intereses, deseos, necesidades.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Los escribo igual que los personajes femeninos, imaginando que soy yo la que está en su situación. Y por otro lado, intento siempre construirles una identidad propia, que no sean sólo el *novio de, el hijo de, el padre de, el hermano de…* Es algo que echo de menos a veces en historias escritas por hombres, muchos personajes femeninos no tienen una identidad propia, más allá de ser la *novia de, la hija de, la madre de…* En muchos casos, esos personajes femeninos no tienen ni nombre, especialmente cuando se trata de una madre…

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

No lo sé, seguro que muchas cosas, pero ahora no sabría decirte. Mejor te digo lo que me sobra: Hay mucha ansiedad por conseguir premios. Y casi nunca abren tantas puertas como pensamos para rodar un largo…

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

He hecho dos cortos surrealistas, oníricos, mudos y en blanco y negro, sobre las relaciones de pareja. He rodado un tercer corto en color y con sonido, que está más cerca, con todas las distancias, del cine neurótico de Woody Allen. He improvisado un cuarto corto para el Festival Cine de Guerrilla de Boca del Lobo, El efecto dominó, que escribí junto a los actores en un día y que rodamos al día siguiente. Y el quinto y más reciente, Flexibility, está en la corriente, más bien en la contracorriente de "me cago en el trabajo". Por cierto, yo empecé a trabajar muy duro desde los 18 años y no he vivido de otra cosa en mi vida… Y es lo que sigo haciendo.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Hasta hace unos años siempre ha sido Luis Buñuel, pero el único director del que me gustan todas sus películas es Aki Kaurismaki, el genio finlandés. Él, Buñuel y Truffaut creo que son los directores que más me gustan. Y me interesa especialmente el cine francés, y el trabajo de casi todos los directores y directoras españolas. Desde el director o directora española más consagrada hasta la directora novel que me parece más interesante, Beatriz Sanchis. Su película "Todos están muertos" me deslumbró. Estoy esperando con interés que haga la segunda.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me cuesta definirme como directora y autora, debe ser el complejo de la clase obrera, pera la realidad es que he dirigido y escrito cinco cortometrajes, he escrito el guión de un largo (Miel de Naranjas que dirigió Imanol Uribe) Y en Televisión he dirigido, realizado y escrito bastante… Y ahora estoy escribiendo mi segundo guión de largometraje que también quiero dirigir.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Ahora empiezo a tenerla, creo que va siendo hora de dirigir mi primer largo.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Una cámara de super 8 y cinco rollos de tres minutos de blanco y negro. Y un equipo técnico y artístico improvisado pero muy eficaz. También contamos con un voluntario, un niño de diez años que cortaba el tráfico en el Tardón (con la valla de una obra) para que nosotros rodáramos. Era verano, Sevilla, cuarenta grados, tampoco pasaban muchos coches.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Me dio mucha vergüenza. Pudor. Era en Sevilla, en el Tardón. Y estaba rodeada de muy buenos actores y compañeros de profesión que se embarcaron en mi frenesí surrealista. Mi amiga Cuca Escribano estaba grabando el making off. Algún día a lo mejor aparece la cinta.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Para mí segundo corto conseguí la financiación en la comunión de una sobrina. Aún no entiendo como convencí a esas tres personas de mi familia (un hermano y dos cuñados) porque el corto no era nada comercial, estaba claro que jamás recuperarían su inversión que fue muy generosa (Gracias, Enrique, Antonio Abad y José Pedro).

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

A ratos me parezco poco interesante, a ratos creo que tengo mucho talento. Me critico y me admiro casi a partes iguales. Luego hago la media y me quedo tranquila.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Claro, me interesan mucho los procesos mentales de muchos amigos y amigas que se dedican a esto.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

No he vivido mucho el tema del corto, excepto este año con Flexibility. Veo que se hace de todo, o casi todo. Me suelen gustar, pero siempre echo en falta un poco más de riesgo. Donde mejores cortos he visto es en el ECU de París, donde se proyectó Flexibility en Abril 2015.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Una hermana mía trabajaba en una productora en Sevilla a finales de los ochenta. Yo acaba de terminar COU. Surgió la posibilidad de sustituirla unos días y me quedé cuatro años. Ese fue mi plan de estudios. No recuerdo si antes de ese momento, yo ya tenía algún interés por esta profesión.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Alguna vez como espectadora de una obra de teatro me he pillado queriendo hacer un plano corto, un paneo, un zoom. Pero no me suele pasar.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De todos los de mi primer corto, porque eran a toma única, no había material para repetir (era super 8 B/N)

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En el guión y en el casting. Igual que un largo.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Todas las ventanas posibles. Festivales, Internet, televisión. Y me gustaría que se exhibieran en salas comerciales antes de los largos (siempre que no duren más de 10 minutos)

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Variado y democratizado por las nuevas tecnologías. Hay desde auténticas superproducciones hasta cortos de “cero cost”.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí, como cualquier disciplina de la cultura y el arte.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como medio de expresión necesario.

¿Dónde nacen tus historias?

En un sueño, en una obsesión, en algo que me parezca digno de contar y aportar mi punto de vista…

¿Tu definición de cineasta?

Narradores audiovisuales.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Los hay que desde el comienzo les va bien. Pero en general, sí, tenemos que luchar mucho todos en esta profesión. Los que les va bien y los que les va regular o mal.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos, no son excluyentes, pero el cine de guerrilla NO se puede convertir en el modelo único. Necesitamos tejido industrial, rodar con presupuestos dignos y acordes con cada producción.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Voy a decir tres de los que me gustan: Empática. Surrealista. Valiente (este tiene mucho mérito porque soy muy asustona, tengo muchos miedos)

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Un poco sí, a pesar de la distancia en años entre unos cortos y otros. Por ejemplo el actor Manolo Caro ha estado en tres de los cinco. Y como curiosidad, Juan González, el director de Fotografía de FLEXIBILITY, mi quinto corto, la primera vez que trabajó en un corto fue en El agua Hilvanada, como auxiliar. Y Luis Navarro ha hecho la música de tres de mis cortos.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

No, no ha ocupado tanto espacio en mi vida. Puntualmente, cada corto ha sido una fiebre, si no, no lo hubiera rodado. Luego juro que no haré otro. Pero como pasa mucho tiempo entre uno y otro, se me olvida y vuelvo a rodar otro.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Todos. Juan González como Director de Fotografía, Mónica Teijeiro como Directora de Arte. Daniel Molina como jefe de Sonido. Paloma de Alba en el Vestuario, Luis Vecino, como montador, Luis Navarro, Zuriñe Montoya, Ayudante de Dirección, Ada Shaw la directora de fotografía de mis primeros cortos… Y como actores todos con los que he trabajado, admiro muchísimo al quinteto de FLEXIBILITY, Manolo Caro, Cuca Escribano, Marian Aguilera, Raquel Burbano y Eduardo Velasco.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Veo que las comunidades sacan buenos catálogos. Yo con Flexibility me he quedado en tierra de nadie, ni podía estar en el catálogo de la Comunidad de Madrid ni en el de Andalucía. Por sus bases, no entraba ni en uno ni en otro. Pero he acertado en encargar la distribución a The House of Films, unos excelentes profesionales y consultores, con los que he garantizado la mejor distribución que podía hacer con FLEXIBILITY

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Yo creo que se toma en serio por el público y por quienes los hacemos. Y me sorprende que hay cierto respeto e interés en promocionar el corto en la comunidad de Madrid por ejemplo o en Andalucía, Extremadura, etc.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Cámara, luces y sonido. Que se vea y que se oiga, no sé quien dijo eso.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Antonio Gades decía que nadie era autodidacta, todo el mundo aprende de uno o varios maestros. Pero suele ocurrir que todo lo que no sea aprendizaje reglado lo nombramos como autodidacta. Yo he sido más de aprendizaje no reglado, pero no me considero autodidacta. He aprendido de muchas personas de esta profesión, trabajando junto a ellos o asistiendo puntualmente a cursos.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, a CIMA, la asociación de mujeres Cineastas, con Josefina Molina como Presidenta de Honor, y con Virginia Yagüe como actual presidenta. Caminar juntas por los mismos objetivos siempre es más eficaz y más agradable.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Como cada uno quiera o sienta, en teoría hay libertad de expresión, cosa que no siempre se respeta. De todos modos, yo pediría que si un compañero da una opinión lo haga de corazón, con autenticidad, no por postureo… En mi opinión, el postureo de algunos no ha beneficiado a la profesión.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Tengo muchos buenos amigos actores, actrices, técnicos de sonido, cámaras, peluqueras, maquilladoras, de vestuario, de arte, con los que comparto las alegrías y las no alegrías de esta profesión.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Pues desde una semana como en mi primer y mi cuarto corto, a casi un año, como en FLEXIBILITY.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Me gusta la producción, el guión y la dirección. El problema es que lo primero (la producción) me ha terminado por quitar un poco de tiempo y energía para lo segundo y lo tercero, que es lo que más me gusta. Pero creo que sé “echar números”, racionalizar los recursos, y por otro lado, me entiendo bien con los actores y con el equipo técnico, para mí eso es dirigir.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sería raro lanzarse a rodar un largo sin haber rodado antes ningún corto. Pero desde luego, tampoco creo en el corto como carta de presentación para postularse como directora de un largo. Yo no he hecho los cortos con esa intención. Y me río porque puede que por eso aún no haya dirigido mi primer largo. Lo que quiero decir es que para mí en mis cortos lo importante siempre ha sido la historia, y no hacer alardes como realizadora para que se vea que “sé rodar”. En todo caso, preferiría que se notara que sé dirigir a los actores (que lo intento al menos), me parece lo más difícil y lo más importante en el cine.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Si sumo el tiempo dedicado a todos mis cortos no será más de tres años a lo largo de mi vida. Así que la mayor parte de mi vida laboral ha sido trabajar en televisión, en teatro, en cine, escribir…

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo el mundo. Creo que jamás he sido borde con nadie y le doy mucha importancia a las formas, incluso trabajando con mis mejores amigos con los que tengo mucha confianza. Y también me esfuerzo en no hacer merecimientos para que los demás sean bordes conmigo.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Que los autores busquemos inspiración en la vida y en otras artes, y no tanto en la ficción. He visto a compañeros con dificultades para distinguir entre la realidad y lo que han visto en una serie americana. Y también quiero aprovechar para nombrar a Pablo Fernández Navas, Manolo Caro, Cuca Escribano, Marian Aguilera, a Marisol Gómez, Eva Barrios, y a tantísimos otros amigos y familiares gracias a los cuales he podido rodar mis cortos.

5 de octubre de 2015

D

De Carlos, Sonia
De Navasqüés, Isabel
De Nevado, Ana
Diego, Ana Rosa

De Carlos, Sonia

Me cuesta definirme. Creo que fundamentalmente por dos razones: Por timidez y porque, en el fondo, no me gustan las etiquetas, aunque entiendo que son una manera fácil de canalizar ideas y de ordenar el mundo. Desde pequeñita me encantaban los comics, dibujar y escribir, y en el colegio los profesores impulsaron mi creatividad en estas áreas premiándome con buenas notas y animándome a seguir por ese camino… Allí descubrí lo que me gustaba el teatro y soñé con cosas que en el instituto fueron parte de un pequeño erial, pero seguí escribiendo poemas de amor e inventando historias sin futuro. Estudié Humanidades como fórmula para entrar en un plan de estudios simultáneos con Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, y lo que parecía ser un paso previo para entrar en la carrera que quería, se convirtió en el colchón para ser quién soy, una profesional interesada tanto por el mundo de la gestión cultural como por la creación cinematográfica.

He colaborado en los departamentos de producción (como ayudante, jefa o directora de producción) y de dirección (como primera ayudante de dirección, script o auxiliar) de cortometrajes y largometrajes independientes. Durante los últimos seis años he trabajado en la organización del Festival de Cine de Madrid-PNR y he sido responsable de las áreas de información y exhibición de la Plataforma Nuevos Realizadores, además de coordinadora del taller MadridCreaLab. He trabajado y colaborado de forma puntual en la organización de otros festivales o muestras cinematográficas y en la gestión de proyectos audiovisuales y culturales de diversa índole para asociaciones, productoras y agencias.

Como directora, he escrito y dirigido 3 cortometrajes: Corpore insepulto, 2008; Impermeable, 2010; y Fail in love, 2013, y codirigido otros 2 junto a Juanjo Domínguez: La magia del camino, 2012 y Aceitunas negras, 2014.

Corpore insepulto (2008) fue mi primer cortometraje. No “el primero visible”. Sino el primero. Por eso me da cierto pudor exhibirlo, aunque también es una manera de evaluar mi proceso de aprendizaje, mi punto de partida. Así que de él y de los trabajos futuros he ido aprendiendo. Corpore insepulto (2008) es la adaptación de uno de mis relatos, uno de corte cómico, que en la adaptación se tornó algo más intimista y dramático. Era la primera vez que dirigía y producía un cortometraje. Eran varias localizaciones, varios días, dos ciudades, Madrid y Salamanca, y un equipo pequeño.

En realidad, a día de hoy, siempre he contado con un equipo pequeño para mis cortometrajes. Generalmente amigos o conocidos, pero siempre no más de un equipo de unas 10 personas. Tampoco mis cortometrajes han necesitado por el momento de grandes medios y, en general, me gusta ir poco a poco. Cuando me propuse hacer Impermeable (2010) quería simplificarlo todo. Quería contar una historia sencilla en tiempo real, mostrar un momento cotidiano y casi superficial e intentar desenmascararlo. Por eso, lo que más me importa en Impermeable es el subtexto, lo que se piensa, pero no se dice. Creo que esta idea de la incomunicación o la comunicación frustrada, de querer decir algo y no decirlo, es lo que une por el momento a todas mis historias. Porque Fail in love (2013) también va de eso. Y para mí lo importante sigue siendo el subtexto, lo que se dice sin decir. Me gustaría seguir creando historias que giraran en torno a este tema, la incomunicación o, mejor dicho, al deseo de comunicarse y las dificultades para hacerlo. Estos dos cortometrajes los considero en el fondo "muy míos". Impermeable es el primer corto que empecé a distribuir. Lo hice de manera artesanal y personal, es decir, que buscaba festivales a los que enviar la copia, hacía los DVDs, les ponía su fundita, su carátula, lo metía en su sobre, y lo enviaba a festivales nacionales con el poco dinero que iba teniendo. Mi distribución era limitada, creo que lo envié a menos de 100 festivales, y obtuvo 11 selecciones. Desde mi punto de vista, no esta nada mal… después se exhibió más veces, pero no ganó ningún premio, aunque recuerdo que la selección que más me impresionó fue la de participar en la Sección Panorama del XIII FEC Cambrils-Reus. European Short Film Festival 2011, primero, porque era un festival europeo, y segundo, porque recuerdo que me pagaron un dinerito por la proyección, así que para mí, fue como un premio, la verdad.

Con Fail in love, subí algunos escalones en cuanto a producción se refiere. Por primera vez tuve un primer ayudante de dirección, alquilé luces, construirmos un travelling casero y trabajé mucho con la actriz la puesta en escena y el guión, ya que quería que hubiera bastante diálogo improvisado. Creo que con Fail in love sumé humor a eso que he llamado "pequeñas tragedias cotidianas". La verdad es que tardé mucho en hacer el montaje de Fail in love, pero reconozco que también me lo pasé muy bien en el proceso de construir la primera parte del cortometraje. También esta vez decidí distribuirlo yo misma. Hay partes buenas y malas de este tipo de distribución. Una de ellas es el tiempo que tienes que invertir. La otra, es que cada vez que te lo seleccionan y te lo comunican directamente, te hace sentir que el tiempo y el dinero que invertiste ha valido la pena. Realicé la misma inversión que con Impermeable, 100 festivales, pero gracias a las plataformas digitales, todo este tema se agilizó una barbaridad, así que la cosa fue mucho mejor. Fail in love ha sido seleccionado en 40 festivales y ha recibido el 2º Premio del público del Festival de Cortometrajes Cortos con Ñ (2014). Estoy muy agradecida a los festivales que seleccionaron Fail in love, sobre todo haber participado en la 27 Semana de Cine de Medina del Campo en la Sección Castilla y León y en otros festivales de cortometrajes de esta comunidad que, al fin y al cabo, es la mía. La verdad es que ahora mismo tengo la sensación de que, en mi proceso de aprendizaje como directora, no tengo grandes aspiraciones de momento. Voy poco a poco, subiendo escalones. Estoy aprendiendo a disociar mi parte creativa de la parte organizativa, a dejar de ser menos ayudante de dirección o directora de producción para relajarme y soñar. Ahora mismo

estoy reescribiendo un guión con el que llevo ya, si lo pienso, tres o cuatro años. Parte de la idea de un amigo, que era de tres páginas. Y por primera vez estoy diciéndole que no a mi parte productora para poder escribir lo que veo, sin pensar en lo que me va a costar hacerlo… llevo veinte páginas. Y estoy en ese momento en el que no sé si seguir, o quedarme, básicamente porque es un guión que me gustaría rodar. Aunque sé que este proyecto es más ambicioso, en todos los sentidos, por lo que estoy aprendiendo a no ser impaciente.

Por otra parte, a mi biofilmografía, hay que sumarle las colaboraciones en la dirección con Juanjo Domínguez de dos cortometrajes, La magia del camino (2012) y Aceitunas negras (2014). Ambos son lo que he denominado “cortos de entretiempo”. Lo que viene a ser, básicamente, cortometrajes que rodamos por gusto, sin pensar demasiado y sin planificar. En estos casos, el equipo ya sí que se reduce a la mínima expresión. La magia del camino es una gamberrada para el Notodofilmfest y tiene un humor muy absurdo. El corto lo hicimos entre dos actores y dos personas de equipo técnico (Juanjo y yo), un día de verano, en Salamanca. Para Aceitunas negras, fuimos algunas personas más, pero hicimos básicamente lo mismo, quedar para pasar la tarde grabando un corto. Son cortos que obedecen más al “mono por grabar” que a tomarnos en serio lo que grabamos, por eso su distribución ha sido casi testimonial.

Creo que ahora mismo paso por una época más tranquila y personal. Tengo proyectos en mente, pero responden más a parámetros teatrales o a guiones para hacer con tiempo, y precisamente, ahora, tiempo es algo del que no dispongo demasiado, así que tendré que seguir trabajando la paciencia y desear que estos proyectos vean la luz cuando tengan que hacerlo.

Filmografía Sonia De Carlos

Fail in love.
2013 - Color - 8min. – **Comedia romántica / Relaciones a distancia. Tags: Amor, tecnología, inseguridad, comunicación.**

Productora: Sonia de Carlos.
Dirección y Guión: Sonia de Carlos.
Fotografía: Fran G. Vera.
Música: Juanjo Domínguez.
Montaje: Sonia de Carlos.

Reparto: Marlen Armendáriz.

Marlen prepara una felicitación de cumpleaños para su novio, que está en China.

N/A: Fail in Love habla, en clave de humor, de un momento de inseguridad en una relación a distancia. El cortometraje estuvo seleccionado en más de una treintena de festivales nacionales e Internacionales, consiguiendo el 2º Premio del Publico en el Festival Cortos con Ñ (Madrid, 2014).

Impermeable.
2010 - Color - 6min. – **Comedia romántica / Una relación sentimental fallida. Tags: encuentros inesperados, relaciones, amor, incomunicación, subtexto.**

Productora: Sonia de Carlos y Montserrat Santalla Gasco / 4metrosdegacela.
Dirección y Guión: Sonia de Carlos.
Fotografía: Paco Dávila.
Música: Juanjo Domínguez y Lino y los invisibles.
Montaje: Sonia de Carlos.

Reparto: Silvia Gómez, Óscar Nagar, Ana Parra.

Detrás de cada palabra hay un pensamiento. Delante de cada pensamiento, una barrera

N/A: Impermeable es un cortometraje sencillo que sobresale por la estructura narrativa elegida para tratar el subtexto de esta historia de a dos. De distribución modesta, estuvo seleccionado en una quincena de festivales entre el 2010/2011.

Sonia De Carlos por Juanjo Domínguez

Siempre digo que las películas de Sonia de Carlos son chejovianas. Esta expresión puede querer decir muchas cosas, pero en el caso de Sonia, se refiere al hecho de que las acciones y las situaciones que se producen tienen que ver con la vida cotidiana de las personas en la ciudad contemporánea. Al estilo de Chejov, Sonia extrae trozos de vida para plasmarlos en la pantalla sin pretender dar lecciones o sacar moralinas de lo que se cuenta. Con esta base argumental y casi moral hemos visto hasta ahora las relaciones de una chica con su padre y con su pareja, la historia de un encuentro azaroso entre dos personas que alguna vez tuvieron una relación y la historia de una chica que no sabe qué hacer ante una relación a distancia que se prolonga más de lo esperado y deseado. Son historias sencillas en principio, en las que el resultado trata de indagar en las razones por las que se mueve el ser humano, a pesar de que, al final, no haya respuestas cerradas a los interrogantes, sino más bien la constatación de que muchas veces no sabemos el porqué de nuestro comportamiento en situaciones donde se nos exige tomar decisiones para cambiar el curso de nuestra vida. Incluso a la hora de abordar otros cortometrajes más ligeros, como son *La magia del camino* o *Aceitunas Negras*, sus planteamientos no cambian y nos llevan a momentos tal vez un poco más cómicos pero no por ello menos interesantes.

Los planteamientos cinematográficos de Sonia de Carlos no se limitan a cubrir la historia, sino que aportan un diseño de acuerdo con la historia que pretende contarse. En unos casos mediante el uso paródico de los recursos de la telenovela televisiva; en otros, llevando la narrativa a lugares donde es necesario que el espectador se haga cómplice del dispositivo. En *Impermeable,* por ejemplo, el juego entre la estructura de los diálogos y la manera en que es presentado el pensamiento de los personajes recuerda al Woody Allen de *Annie Hall* pero con una variante personal que hace que comprendamos mejor la situación de los personajes. Quien ve este corto ya afronta de un modo muy diferente los momentos en que pensamiento y palabra van por lugares distintos, aunque sólo sea porque nos hace consciente de la hipocresía y la represión que muchas veces nos impide comunicarnos de una manera clara y sincera. En *Fail in love,* su último cortometraje hasta el momento, el dispositivo, aunque más sencillo, aporta la visión de una joven dividida entre distintos 'yo', distintas maneras de entender la relación a distancia que pueden entenderse como evolución dentro de la trama que propone el corto o como capas de una misma personalidad que no termina de decidirse por una u otra faceta. Estas capas volverán a unirse al final del cortometraje, dando a entender que dentro de cada persona conviven diferentes maneras de ver una misma situación.

En definitiva, el cine de Sonia de Carlos propone que los seres humanos tenemos muchas facetas, algunas de ellas contradictorias que más que luchar conviven dentro de cada uno, conformando lo que somos. La mirada de esta cineasta a la hora de plantear las situaciones donde se manifiesta esta pluralidad es benévola. Es la mirada de alguien que trata de comprender, que trata de que nos comprendamos y que entiende que cualquier persona pueda vivir esas contradicciones, probablemente porque ella misma también las vive y las siente como el resto de seres humanos. En

cierto modo, lo que parece decirnos es: “si todos los seres humanos vivimos parecidos problemas y contradicciones, ¿por qué no nos tratamos mejor e intentamos mostrarlos sin tanto miedo”. Quien ve las películas de Sonia es más comprensivo consigo mismo y con los demás. ¿No es eso un modo de hacer que el mundo sea un poco mejor?

Juanjo Domínguez
Director y actor, y Profesor de cine de la Universidad Rey Juan Carlos.

Entrevista a Sonia De Carlos

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Supongo que siempre me ha gustado que me cuenten historias. La lectura (especialmente si iba acompañada de imágenes) y el teatro, me encantaban. Supongo que de esa conjunción entre la intimidad del libro y lo público del teatro, el cine me parecía un medio estupendo con el que recrear y comunicar las historias que escribía. Pero, a decir verdad, no fue hasta mi entrada a la universidad cuando lo vi como una opción.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

A decir verdad me siento bastante novel como directora… Creo que lo importante es tener la oportunidad de crear y rodearse de un buen equipo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel humano. El consejo que daría es el de no tener miedo a fracasar. A tomarse cada corto como una experiencia para aprender. Siempre se aprenden cosas. Hayas hecho uno o treinta. Eso es lo bonito de la experiencia de hacer cine.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Creo que la mirada depende de cada proyecto y de lo que quiera trabajar en él. Técnicamente, en mis dos primeros cortos me empeñé en hacer un par de travellings sin tener los elementos necesarios y adecuados para hacerlos. Rodé los planos, pero me costó un montón que aquello no fuera un desastre total en postproducción. Para Fail in love, incluí específicamente una secuencia en travelling para poder hacerlo en condiciones. No, no lo alquilé, pero las ruedas de monopatín quedaron perfectas sobre tuberías de pvc. El resumen es que, en cada corto, me gusta experimentar algo, normalmente algo pequeño. La mirada se va construyendo a cada paso, y todavía me queda mucho que aprender y caminar...

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para los femeninos

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

En general, más variedad en los cortometrajes seleccionados en festivales. A veces parece que siempre seleccionan los mismos, a pesar de que cada vez se hacen más cortometrajes, mucho de ellos, estupendos.

Por lo demás, podría decir que echo de menos el dinero, que los festivales paguen la selección en vez de dar un premio grande a un solo cortometraje… Podría decir que me gustaría que hubiera más ayudas, o que se fomente una visión de la industria del corto… pero a estas alturas creo que esto se lleva pidiendo desde años… y más o menos seguimos igual, o peor, así que...

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Supongo que en el denominado cine de autor.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me encanta el cine de Woody Allen, pero a decir verdad lo que me gusta es que haya películas que me gusten.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas cosas. Normalmente escribo lo que dirijo. Bueno, al final, escribo, produzco y monto lo que dirijo, aunque sé que no es lo ideal… Con el tiempo, me gustaría relegar estas funciones a otras personas. De igual modo, me encantaría que alguien escribiera un guión y pensara en mi para dirigirlo o que otra persona escribiera el guión que yo tuviera en mente y que quisiera dirigir… En ambos casos, creo que, de una forma u otra, acabaría llevándolo a mi terreno.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Soy bastante caótica en ese sentido, por lo que creo que más bien necesitaría una brújula… para orientarme...

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con unas bombillas y unas lámparas del Ikea para hacer las luces, una cámara HDV, un reproductor de DVD's portátil que hacía de monitor, y un buen micrófono con pértiga. La mitad del corto fue en exteriores, así que la luz del sol funcionó estupendamente….

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

La verdad es que no tengo ninguna en especial, pero en todos mis cortos he aprendido algo. En el primero, a rodar con pantalones largos en la ribera del río, porque aprendí que soy alérgica a las picaduras de ciertos mosquitos que se encuentran en lugares donde hay agua estancada y me valió una noche en urgencias. En el segundo, la importancia de ir a una localización durante una franja horaria en la que de normal esté bastante concurrida, y comprobar si en los alrededores van a hacer obras. Y en el tercero… había aprendido bastantes cosas y ya sabía la importancia de tener un buen primer ayudante de dirección y la importancia de beber agua para no entrar en colapsos mentales de más de tres minutos.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Seguro que la sensación era la de estar preocupadísima por todo… Pero creo que mi primera vez cantando acción! fue siendo primer ayudante de dirección en un largo independiente.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Mis padres se encargaron de la logística de mi primer cortometraje casi sin darme cuenta. Por aquel entonces yo ya vivía en Madrid y fuimos a Salamanca a grabar los exteriores. Mi madre se encargó de ser una anfitriona estupenda y una ayudante de producción excelente. Al igual que mi padre, que tiene el don de dar soluciones fáciles a problemas difíciles... En realidad mis padres no sólo me apoyan en mi carrera como cineasta… sino que también me apoyan en mi carrera como persona que desea ser feliz, que es muchísimo más importante. Tengo mucha suerte por ello.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy bastante crítica, aunque muchas veces lo que intento hacer es ver mi trabajo desde fuera, intentar ser lo más objetiva posible, dentro de mis límites. Le doy muchas vueltas a las cosas y soy bastante detallista, por lo que he aprendido que lo mejor es separarse, dejar reposar las cosas un tiempo, y volver a tu trabajo como si fuera el de otro. Eso, y aceptar que cada corto pertenece a una época de aprendizaje diferente ha hecho que me relaje bastante a la hora de evaluar mi trabajo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí. Lo hago. Generalmente llevados por relaciones de amistad o por encuentros del mundo del cortometraje

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De uno que todavía estoy por rodar...

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

…su momento de proyección. Porque no todas las proyecciones tienen la misma calidad y el resultado final puede desvirtuarse; porque la proyección debe realizarse en un espacio adecuado en el que el cortometraje pueda apreciarse bien, y porque cada público es un mundo y el feedback que da es de una manera.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

En un lugar accesible.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

A veces se me antoja bastante contradictorio, y más ahora, en época de crisis.

Por una parte, los costes de producción han descendido y cada vez hay más gente que puede realizar cortometrajes, y hay más lugares donde se pueden exhibir. Además de internet, que en muchos casos se ha convertido en una plataforma de exhibición de cortometrajes y ha hecho que más personas puedan acceder a ellos, hay otro tipo de pantallas en las que es posible ver cortometrajes. A la vez que se cierran salas de cine, o algunas se reinventan, haciendo hueco a eventos especiales en torno al cortometraje o a películas de bajo presupuesto, son muchos también los bares, locales y otros centros culturales, los que ofrecen la posibilidad de exhibir estas obras.

Rodar es más accesible y, en algunas ciudades, como Madrid, el verlos también lo es. Pero cada vez se valora menos económicamente el esfuerzo que supone realizar un cortometraje. Ya, por supuesto, ni hablo del tema de las subvenciones… A lo que me voy a referir es al tema de que, en realidad, el cortometrajista, por mostrar su obra, no recibe nada de dinero, es decir, no hay un pago a su inversión previa. Su beneficio económico depende de la posibilidad de que pueda recibir un premio (que en muchos casos no es en metálico) o de que con suerte, algún festival pueda realizar el pago por selección de obras (que por desgracia no es algo habitual). Otros dirán que el cortometraje es un medio de expresión, que te da la posibilidad de poder hacer lo que quieres, una creación colectiva para después mostrarla al mundo. Y es verdad. A mí me parece bien. Los actores tienen material para su videobook, el director de foto ha podido crear una atmósfera genial en ese plano del anochecer, arte se lo ha pasado en grande creando un salón vintage… y el director ha conseguido en esa secuencia que el diálogo a tres sea pura dinamita… ¿de qué estábamos hablando? Del panorama… Hace un año, mientras preparaba el 25 aniversario de la Plataforma Nuevos Realizadores, leí un editorial de la revista Plano Corto. Y lo que se decía en él era tan actual, tan igual a lo que ahora mismo se sigue reivindicando, que parece que el mundo del corto vive en una especie de espiral… porque ese texto valía entonces igual que lo vale ahora para explicar la situación en que vive el cortometraje. Creo que ahora hay más cortos, creo que en general algunas instituciones están cediendo un lugar al mundo del cortometraje (algunas más que otras, ya que hay bastantes desigualdades por comunidades autónomas) y creo que, en general, claro que sí...se podrían hacer muchas cosas más para respaldar el mundo del cortometraje, al igual que se podría hacer mucho más por respaldar tantas áreas… ciencia, arte, sanidad, educación, teatro… Al final todo se resume en lo mismo: Dinero. Prosperidad económica...

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que ahora hay más reivindicación por el cortometraje que antes. Y creo que se le podría dar más valor en las escuelas y en otros espacios y ámbitos en los que realmente sería genial poder ver cortometrajes o tratar temas específicos a través de ellos. Creo que podría ayudar mucho para entender ciertas situaciones y hablar de ciertos contenidos.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí. A las salas primero, a la web después, y siempre donde haga falta. Yo lo utilizaría mucho más para tratar temas importantes en educación. Tanto en las escuelas, como en institutos, centros formativos y universidades. En este sentido creo que el corto tendría muchísimo valor.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Creo que los cortometrajistas tenemos un puntito enfermo… Muchas veces “tenemos mono de rodar”, queremos rodar, pensamos en rodar… Tenemos ideas que nos bullen en la cabeza y queremos darles forma. Y pensamos en cómo llevarlas a cabo. No tenemos dinero, pero acabamos consiguiendo que un amigo nos deje la cámara o que

consiga engañar a dos colegas para grabar una secuencia el fin de semana, con dos actores, algo sencillito... O nos metemos en proyectos de amigos que nos van a hacer rodar por la noche en pleno diciembre a menos 3 grados, gratis. ¿Pero PORQUÉ? Creo que responde a una especia de necesidad vital absurda, que en algunos llama a la puerta cada dos meses, y a otros nos tarda un poco más... afortunadamente.

¿Dónde nacen tus historias?

Suelo llevarlas en la cabeza un tiempo. A veces nacen de conversaciones que he tenido con amigos o amigas sobre situaciones personales. A veces las mezclo, pienso en sus contradicciones, en el conflicto interno que tenemos las personas frente a determinadas situaciones… Pienso en cómo se sienten, en cómo se podrían sentir, y un día decido ponerme a escribir. A veces tardo bastante en hacerlo y llevo esas ideas en la cabeza por mucho tiempo.

¿Tu definición de cineasta?

Ahora mismo me quedo con la clásica: Persona que se dedica al cine, especialmente como director

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Un poco… sobre todo porque puede ver gigantes donde hay molinos de viento...

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

No soy muy de citas… pero hay una secuencia de Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen que me encanta… Es en la primera secuencia del film, cuando el personaje que interpreta Gene Kelly, va al estreno de su última película como la exitosa estrella de cine en la que se ha convertido y le preguntan que defina sus inicios en el mundo del espectáculo. Entonces, él, como muy orgulloso de sí mismo, dice : “Dignidad. Siempre dignidad” y lo que vemos son sus variopintos inicios, haciendo cualquier tipo de cosas… es decir, casi todo lo contrario… Pues esa sería mi frase, con la parte irónica que hay tras ella.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Observadora. Empática. Detallista.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Esto tendría que ser un sí y no. Suelo trabajar con gente con la que coincido en otros cortometrajes de otros directores. Siempre suelo contar con un par de personas que me dan estabilidad emocional cuando ruedo, que me comprenden, me tranquilizan y me conocen, para sentirme más segura.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

El dinero y el tiempo son los que condicionan mi deseo de rodar…

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Para mí lo básico es que la gente del equipo esté bien, por lo que lo primero es que haya comida y bebida en condiciones. Luego, una buena cámara y un buen micrófono. Todo lo demás, es sumar a favor.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Aunque estudié Comunicación Audiovisual, soy cineasta autodidacta. He realizado varios cursos que han ayudado a formarme, pero creo que la mejor escuela es el rodaje. Aprender haciendo. Si es colaborando con otros profesionales con más experiencia, mucho mejor.

15 de Noviembre de 2015

De Navasqüés, Isabel

¡Hola!

Me llamo Isabel, nací en Madrid el 29 de enero de 1978 y soy escritora y realizadora. Consciente de haber elegido un camino complicado, a pesar de la dura profesión, me considero una persona afortunada porque conozco mi vocación, y esta es la palabra clave en mi vida: Vocación.

Es la llamada que me guía y a la que me debo desde que en 8 de E.G.B. me enganché a la lectura y a la escritura. El cine es un "daño colateral" en mi camino; mi madre, que es una grandísima cinéfila a la que nunca le importó que nos quedásemos dormidos en el cine, me enseñó a refugiarme en el "útero" de la sala oscura desde muy temprana edad. Con diez años jugaba a recrear secuencias de *Lo que el viento se llevó* con una amiga y coleccionaba *Fotogramas* para forrar mi carpeta con fotos de las estrellas de la época dorada de Hollywood, pero nunca pensé que me acabaría dedicando al cine, siempre quise escribir.

Por eso de "escribir", estudié Periodismo y, como el mundo de la redacción nunca me atrajo lo más mínimo, pero por el contario, el cine siempre había sido una pasión, me pareció una consecuencia lógica continuar estudiando Comunicación Audiovisual (eso y que me convalidaban el primer ciclo) con la esperanza de escribir guiones.

Tras diez años dando tumbos por muchos de los repartos de la producción audiovisual: vídeo creación, vídeo arte y producciones de guerrilla en la Entropía del genial Domingo Sarrey; vídeo corporativo y asistente de Producer en mis dos años de pos licenciada en Roma; auxiliar de producción, asistente de vestuario, executive driver, meritorio-auxiliar-3er-2º y 1º ayudante de dirección en cine y en publicidad (respectivamente), en producciones nacionales e internacionales, con directores noveles, mega directores hollywoodienses ganadores de Óscar, la más rabiosa vieja escuela como jefes y compañeros de equipo, actores conocidos, desconocidos, laureados, españoles y de todos los continentes; factótum de 4 cortometrajes; realizadora y guionista de vídeo corporativo, de publi para internet, de memes; redactora y gestora de contenidos para internet, blogs, canales sociales: Facebook, Twitter y el que haga falta…

Me acabé cansando de ser “mujer orquesta”, así que decido volver a mis orígenes, al formato que me condujo a todo este desbarajuste para cerrar mi círculo: escribir libros…

En el 2012 mi vida personal me lleva a vivir a Abu Dhabi donde encuentro el espacio para encerrarme a sopesar cuál de las dos novelas que tengo empezadas me voy a sentar a terminar. A los dos años de escribir y re-escribir doy carpetazo final a las revisiones y la doy por concluida. Tras flirtear con el desastre que encarna el mundo editorial en España, me hago un intensivo en auto-edición/publicación para sacar a la luz mi primera novela: *La Profecía de Gaia, Libro I* de la serie *Las fabulosas aventuras de Kiso Maravillas*.

Hoy en día estoy supervisando la traducción al inglés de la *Profecía de Gaia*, mientras recupero mi horario de trabajo tras ser madre de mi primera hija, Asia, también estoy co-escribiendo con mi hermano Joaquín, el guión para un largometraje.

Isabel de Navasqüés y de Urquijo

Filmografía Isabel De Navasqüés

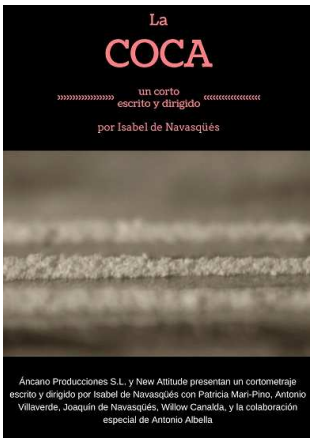

Mi nueva SIM
2008 - Color – 3min. – **Drama / Denuncia Social. Tags: conspiranoia, tecnología, muerte, leyendas urbanas.**
Dirección: Isabel de Navasqüés.
Guión: Isabel de Navasqüés.
Fotografía: Juan San Román.
Música: H Barriga y Dj Shyman para Pacha Mama.
Montaje: Rosa Ayingono Martínez de Lahidalga.

Reparto: Héctor Guerra a.k.a H. Barriga.

H acaba de comprarse una nueva SIM para su teléfono móvil, lo que no podía esperar eran los misteriosos SMS que comienza a recibir.

N/A: Cortometraje basado en un hecho realmente ocurrido. Otra vez sin financiación, hacemos el cortito con lo mínimo: operador de cámara/D.OP., un actor y tres amigos en producción.

La coca
2008 - B/N y Color - 7min. – **Drama / Drogas. Tags: amistad, adicción, dependencia, amistad, cocaína, noche, alcohol.**
Dirección: Isabel de Navasqüés.
Guión: Isabel de Navasqüés.
Fotografía: Iván Martín.
Música: Pedro Leman y Pedro Gamero.
Montaje: Rosa Ayingono Martínez de Lahidalga.

Reparto: Patricia Mari-Pino, Willow Canalda, Joaquín de Navasqüés, Antonio Villaverde y Antonio Albella.

Cuatro amigos se reúnen donde siempre para lo de siempre: Ponerse de coca. Cada uno representa una actitud frente a la droga: Adicción, iniciativa, contención, debilidad.

N/A: Corto realizado bajo encargo de la revista digital fallida New Attitude cuyo proyecto incluía en cada entrega una sección informativa dedicada a las drogas recreativas más populares (cada mes una), que iría ilustrado, entre otras formas, por un cortometraje. A pesar de ser un encargo el presupuesto vuelve a ser 0. Ya cuesta mucho pedir favores y este se convierte en mi último corto por el momento.

Eneamigos (Frenemies)
2007 - Color – 4min. – **Drama/Comedia/Mudo/ Las relaciones de pareja y de falsa amistad. Tags: amor, infidelidad, triángulo amoroso, mutilación, violencia de género, sorpresa inesperada, sexualidad.**
Dirección: Isabel de Navasqüés.
Guión: Isabel de Navasqüés.
Fotografía: Héctor de Paz.
Música: Juanjo Rueda.
Montaje: Rosa Ayingono Martínez de Lahidalga.

Reparto: Óscar Jaenada, Irene Escolar y Covi Arimbau.

Él y ella son novios. Ella tiene una amiga...

N/A: Los retos cinematográficos de este corto fueron dos: Primero, cómo rodar la mutilación y el segundo, conseguir que Óscar Jaenada (que acababa de ganar el Premio Goya por *Camarón* (Jaime Chávarri, 2005)) aceptara el papel. Trabajando como 3er ayudante de dirección en *Ché: Guerrilla* (Steven Soderbergh, 2008), conseguí las dos cosas: César Abades (Reyes Abades FX) me explicó muy detalladamente cómo realizar el truco y me permitió nombrar en créditos a su empresa. Jaenada fue uno de "mis actores" en un rodaje donde se pasaba mucho tiempo en caravanas, así que terminé dándole pena y accedió. Presupuesto 0. Autofinanciado. Me prometo a mí misma no volver a rodar sin financiación.

Monólogo de desamor
2005 - Color - 2min. – **Comedia/Monólogo / Las relaciones de pareja. Tags: Ironía, amor, neurosis, sexualidad, traumas, desamor.**
Dirección: Isabel de Navasqüés.
Guión: Isabel de Navasqüés.
Fotografía: Domingo Sarrey.
Música: Alessandro Angiolillo.
Montaje: Tomás Studer.

Reparto: Patricia Mari-Pino.

Ella, desde la desesperación, nos cuenta cómo acaba de superar la pérdida de un amor gracias a la llegada de otro. **N/A:** Cada producción, por pequeña que sea siempre es un reto, más cuando no se tiene presupuesto para producción. Al ser la primera vez, los contactos no se sienten explotados y todavía es relativamente fácil, encontrar equipo y estudio gratis. Este guión exigió muchas horas de lectura de texto y de ensayos con la actriz. Está grabado en plano secuencia (3:21min.) que se puede visionar también en mi canal de youtube.

Isabel De Navasqüés por Jaime Magdalena

EL CINE DE ISABEL DE NAVASQÜÉS.

A lo largo de mi carrera como profesional del mundo audiovisual, he conocido a numerosos directores y realizadores. Siempre me interesó conocer los motivos que les habían llevado a elegir esta complicada forma de expresión. A veces no hubo, ni tan siquiera, necesidad de preguntarlo. Bastaba con observarles unos minutos para focalizar sus verdaderas motivaciones. Isabel de Navasqüés fue uno de estos casos.

La catalogación es algo recurrente en el cine de Isabel. En su cortometraje “La Coca”, tenemos una serie de personajes poniéndose hasta las orejas de cocaína, encerrados en un apartamento. Estos personajes son el débil, el freno, la sombra, la iniciativa y la adicción. Cada uno juega su papel hasta las últimas consecuencias. Podríamos decir que el sexto personaje de este corto es la superviviente…y esa no es otra que Isabel.

Sobrevivir no significa necesariamente seguir vivo. En realidad, conozco a muchas personas que no sobrevivieron a ciertos momentos de su vida y parecen razonablemente felices. Pero Isabel sí supo como hacerlo. Y lo logró mediante un portentoso equilibrio entre su enorme sensibilidad y una fortaleza muy poco común. Dos ingredientes que rara vez van de la mano pero cuyo resultado a la hora de mezclarse es extraordinario. A Isabel le salvó su obsesión por dar siempre un paso más. Muy pocos son capaces de construir un torre entre las ruinas o servirle un Bloody Mary a la tragedia.

En cualquier grupo de familiares, amigos o compañeros de trabajo siempre hay algunos que hablan, otros que escuchan y pocos que observan. En mi opinión, una cualidad fundamental para cualquier director es sin duda la tercera. Pero Isabel posee las tres y eso la convierte en una realizadora muy especial.

A ella no le importan los medios que tiene a su disposición para contar lo que necesita contar. Le trae sin cuidado si el presupuesto es bajo o nulo. No pierde el tiempo en lamentarse por no haber conseguido la cámara idónea o al director de fotografía que tenía en mente. A Isabel no le gustan las excusas. Su capacidad de supervivencia le hace mirar siempre hacia delante y sortear cualquier obstáculo. De este modo, consigue darle sentido a todas las cuestiones que su sensibilidad le plantea. No pasa página hasta leer y entender el último reglón. Isabel habla, escucha y observa. Todo al mismo tiempo pero todo en su caótico orden.

Su forma de hacer cine es su forma de vivir. Ni más ni menos. Fresca, descarada, vitalista…pero comprometida y reflexiva al mismo tiempo. Isabel no se pierde en el maremágnum de un set de rodaje. El equipo es su familia y lo sabe transmitir. De este modo, consigue cocinar con ingredientes con los cuales muchos de los realizadores más hábiles y resolutivos no serían capaces ni de freír un huevo.

Drogas, muerte, amistad, sexo, traición, amor… son referentes temáticos en sus cortometrajes por la sencilla razón de que lo fueron también en su vida pasada. Su cine busca la verdad sin lecciones ni interpretaciones. Una verdad sin cargas siempre

es una verdad más libre. Y la libertad siempre ha sido algo con lo que Isabel jamás negoció.

Si hay algo que merece esta realizadora es la oportunidad de poder afrontar sus historias con un equipo de producción que la permita desligarse de tareas que no son las propias de su oficio. Un equipo que le ofrezca soluciones para que no sea ella misma quien las tenga que sacar de la chistera. Isabel es sobretodo una magnífica directora de actores, a los que adorna de sutiles detalles y sorprendentes cualidades. Sé que ese su momento llegará y podrá rodar con la libertad que a ella le gustaría. Mientras tanto sobrevive como nadie sin lamentarse como todos.

El cine necesita a personas valientes.

Jaime Magdalena
Realizador y Productor Ejecutivo en Siete Frames.

Entrevista a Isabel De Navasqüés

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación es la de contar historias, el corto ha sido un vehículo más para contarlas.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Uy, no. Pero el primero que me viene en mente en el tiempo es *El síndrome Martins* (1999) de Jaime Magdalena.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

El compromiso con este oficio es como el que tienes con un novio que no te trata muy bien, que no puedes dejarlo pero que nunca terminas de estar contenta.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Lo primero que tiene que descubrir es si es una vocación o una tendencia del momento en el que vive. Que se aleje de la fascinación que despierta el mundo del cine y se pregunte si lo que siente por la profesión es algo real, porque este es un camino muy sufrido, con compensaciones grandes (humanas y materiales, en el caso de tener éxito) pero es un mundo MUY difícil.

Si quiere ganarse la vida realizando, que construya una bobina lo más potente que pueda y que intente trabajar como realizadora de publicidad, ahí es donde está el sueldo, su día a día estará dominado por el mundo del rodaje y poco a poco irá conociendo gente, haciendo equipo; así, el día que tenga el guión de su largo, ya tendrá con quien contar, sabrá dónde ir a buscar la financiación y habrá adquirido muchas tablas en el set.

Para rodar una peli lo único que necesitas es un buen guión y financiación. No creo que en España sea fácil hacer la carrera desde abajo, es decir, entrar a trabajar como técnico y luego ir ascendiendo hasta llegar a ser director, pero también puedo asegurar por propia experiencia, que el trabajo de técnico de cine es uno que te da una disciplina de trabajo enorme y que te abre los ojos de manera impresionante para poder descubrir si de verdad la pasión que siente es eso, un amor incondicional y descontrolado por este mundo o, por el contrario, sólo "un calentón".

Yo después de más de 10 años como técnico, 4 cortos y muchísimos vídeos realizados, puedo asegurar que hasta que no tenga mi guión y mi financiación no vuelvo a pisar un set.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Intentando meterse en la cabeza de un hombre... ¿se consigue? Supongo que de la misma manera que cuando un hombre escribe para personajes femeninos, en el fondo se nota un poco (o un mucho) el género de quien escribe.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Echo en falta más iniciativas como ACE (la antigua Agencia del Cortometraje Español), asociaciones de creadores, cooperativas, estudios... Este tipo de corporaciones son importantes en todas las industrias para crear comunidad entre los que las forman, y son especialmente importantes en sectores minoritarios y castigados (como el del corto) donde la unión debería hacer la fuerza.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Yo diría que por temática y recursos en el indie.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Todo lo que vemos nos imprime de manera inevitable, así que la vida misma es el referente más importante que tenemos (el que cualquiera pueda tener) y es tu propia experiencia personal la que te acerca más a algunos géneros/directores. Disfruto mucho con la manera de hacer cine de Darren Aronofsky; Charlie Kaufman; M. Night Shyamalan; J.J. Abrams; el Baz Luhrman de Romeo y Julieta o Moulin Rouge; casi todo lo de Steven Soderberg (más habiendo rodado con él y viendo su capacidad resolutiva y creativa); Jim Jarmush, su *Only Lovers Left Alive* me tiene fascinada; *Los Tanenbaum* de Wes Anderson es una peli de cabecera en mi imaginario, pero lo demás que ha hecho no me llega tanto; adoro la animación, sobretodo la japonesa, y dentro de ella: Hayao Miyazaki, por supuesto. No sé, de los clásicos: Alfred Hitchcock, Orson Welles, Billy Wilder y William Wyler… de los no tan clásicos: Stanley Kubrick, Brian de Palma, Robert Redford... Hacer listas es horrible porque siempre se te olvida alguien.

¿Te consideras directora y/o autora?

¡Sí, claro!

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No creo que las hojas de ruta muy minuciosas ayuden, más bien al contrario, generan mucha frustración. El plan es no tener plan y hacer lo que de verdad te estimule, sin prisa pero sin pausa. Eso es lo importante: no parar de crear nunca y poco a poco, todo llega.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

La necesidad es la madre del ingenio y es esos son los medios con los que siempre he contado para rodar mis cortos: Necesidad e ingenio.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Un nudo en el estómago: vértigo, miedo, poder y mucho respeto.

Aunque debo admitir que como yo trabajaba como ayudante de dirección, ya había cantado "Acción" antes en el set de otro, y aunque parezca que no, también impresiona.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Cuento con el apoyo moral de los que me rodean aunque, a veces, no comprendan bien qué es "eso del cine".

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Brutal, soy mi peor "crítico cabreado", sobretodo cuando acabo de terminar un trabajo, cuando ya pasa el tiempo, adquiero cierta benevolencia hacia mis obras pasadas, un sentimiento muy próximo a la nostalgia y, entonces, ya soy capaz de darme una palmadita en la espalda y decirme: "bueno, no está tan mal".

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

En realidad no mucho, sólo con mis amiga/os que se dedican a esto. Fuera del círculo personal, nada.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por amor al arte, claramente.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Soy muy radical, aunque me lo trabajo todo lo que puedo, paso del plano detalle al plano general con demasiada rapidez.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Como proeza técnica, la mutilación en *Eneamigos;* como bonito, el último plano de *Mi nueva SIM*.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La calidad técnica con la que ruede, por desgracia, la historia queda en segundo plano.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Después de haber sido presentado en pantalla grande, pienso que debería encontrarse en cualquier plataforma on-line de vídeo (o mejor, en todas) para que todo el mundo pueda apreciarlos, de lo contrario, los cortos se pierden.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Yo lo veo de manera positiva; hoy en día, con la revolución digital y todos los recursos técnicos que pone a disposición de cualquiera, se puede conseguir una calidad visual, unos tiros de cámara y unos efectos especiales que hace 8 años hubieran costado miles de euros hacerlo. Gracias a ello tenemos la posibilidad de contar con texturas y ópticas de cine a precios muy accesibles. Hace no tanto tiempo, estos recursos encarecían tanto la producción que el corto de calidad estaba reservado a unos pocos privilegiados que, o bien contaban con apoyo financiero privado, o se convertían en genios de conseguir financiación pública; todo el que era más *underground* y no tenía

ni tiempo ni paciencia para conseguir el dinero, sólo urgencia por sacar historias, se quedaba fuera del círculo de festivales porque su cinta no alcanzaba la calidad técnica suficiente. Piensa qué hubiera sido de *Clerks* si Kevin Smith fuese de Cuenca en vez que de New Jersey.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Está reivindicado pero no consigue el prestigio que le corresponde porque no "hace dinero".

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, claro.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

¿Por qué una fórmula contra eso? No, todo el mundo que quiera tiene derecho a expresarse por el medio que le resulte más cómodo.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Si estás en esto por vocación, es una necesidad vital, lo bonito sería que además pudiese ser un método de vida.

¿Dónde nacen tus historias?

De mi vientre, ahí es donde reside la creatividad del ser humano, desde ahí sube la inspiración hasta el cerebro, que codifica la información y la modela en historias.

¿Tu definición de cineasta?

Persona que utiliza el medio cinematográfico como medio de expresión.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Si eres un cineasta comercial no. El Don Quijote es el que se empeña en sacar a delante proyectos dirigidos a sectores minoritarios del público.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos, por supuesto, uno es la cara opuesta de la moneda del otro.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

"Aquí está todo inventado", es la típica frase que oyes al clásico eléctrico "vieja escuela" cuando un director joven (o no) comienza a plantear "creatividades", y tienen razón, el leguaje audiovisual es el mismo desde el cine mudo, lo único que ahora poseemos medios técnicos que permiten desgranar ciertas proezas que antiguamente se realizaban a base de mucha imaginación, piensa en el *Viaje a la luna* de Georges Meliés (1902), ¿ves como ya está todo inventado?

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Impaciente, rápida y multifuncional.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Tengo buenos amigos en la profesión que siempre han respondido cuando los he llamado. No sé si poseo un equipo entero, pero los suficientes técnicos/cabeza de reparto como para convencer a los que me faltan sí.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, claro. Mucho. Hasta que dije "basta".

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Las artes, en general, se promocionan poco, a no ser que haya una iniciativa privada detrás que las impulse, casi siempre con la intención de monetizar.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Rentabilidad. En esta sociedad cualquier elemento que no produzca beneficio económico no es tomado en serio.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En el equipo de cámara y en el de sonido. Segurísimo. Necesitas por lo menos eso. Aunque hoy en día esta partida se ha democratizado muchísimo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Me licencié en Comunicación Audiovisual, aunque no estoy segura de que eso haya servido de escuela.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Ahora mismo estoy más centrada en mi faceta como escritora pero hay que promocionarse en todos los ámbitos porque si no es como que no terminas de creértelo, ¿no?

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Ahora que ha desaparecido la Agencia del Cortometraje Español(ACE) no.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta es como cualquier ser humano: Dueño de su silencio y prisionero de sus palabras.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Muchísima rivalidad, incluso esnobismo. Es una pena que en España no nazcan cooperaciones como la que en su día fuera la American Zootrope, un par de recién licenciados de U.C.L.A. llamados Francis Ford Coppola y George Lucas que se unieron para apoyar y apoyarse mutuamente y de donde salieron joyitas del nivel de *THX 1138* o *Apocalypse Now*...

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Bueno, cuando estoy empantanada en el rodaje de uno, el 100% del aire que respiro.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En mis cortos me he visto obligada a asumir todas las funciones habidas y por haber, excepto, gracias a Dios, la de actriz. Esta es en la que yo me vería con más dificultades, aunque el miedo escénico es transitorio y se supera, todo es ponerse y rodar.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

En mi caso, si llego a rodar un largo, lo habrá sido. El puente que hay que cruzar es el de hacer kilómetros, si los haces en formato de corto o de meme, no me parece definitivo.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Como comentaba más arriba, ahora me estoy dando un tiempo para centrarme en mi carrera como escritora. Acabo de auto publicar mi primera novela (*La Profecía de Gaia*), estoy trabajando en la segunda, y también estoy co-escribiendo con mi hermano Joaquín el guión de un largometraje.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? Depende de dónde te encuentres en la jerarquía ;P pero cuando eres el director, eres el jefe, al que todos respetan y sonríen por delante pero todos critican y cuestionan por la espalda, así que mano izquierda para el equipo, sobretodo con la "vieja escuela", esos son implacables; además: Si no ruedas con tu dinero, mano izquierda para el productor ejecutivo. Si ruedas con actores y su tremenda sensibilidad, dos manos izquierdas para los actores. Si tienes la suerte de rodar con un súper dire de foto, mucha mano izquierda con el dire de foto y su equipo de cámara, si ruedas en exteriores, mano izquierda para todo el que pase por ahí, en especial fuerzas del orden.... Así que, en los rodajes, como en la vida, mucha mano izquierda con todo y todos.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Me gustaría dar las gracias a Miguel Ángel Escudero por las iniciativas que promueve, a pesar de todos los contratiempos que se le plantean. Gracias a Don Quijotes como él, pequeños creadores como son (o somos) los cortometrajistas hemos tenido (y seguimos teniendo) una plataforma desde donde poder gritar: “¡Exisitimos!”.

20 de Septiembre de 2015

De Nevado, Ana

Nací en Badajoz y a los pocos años mi familia se trasladó a Cáceres y allí comenzaron mis primeros pasos como cineasta por la influencia de mi familia paterna que de tradición cinéfila se encargaron de inculcarme esos valores y educarme como espectadora audiovisual. A los diez años ir al cine se había convertido en un ritual sagrado para mí.

Este ambiente propició que mi carrera en el medio audiovisual y escénico comenzara desde muy pequeña organizando rodajes amateurs con algunos compañeros del colegio, con apenas doce años ya escribía mis guiones de cortometrajes y tenía muy claro que mi objetivo profesional sería la dirección. En aquellos años, además de escribir, participaba como actriz en algunas obras de teatro que se representaban en el colegio como *La zapatera prodigiosa* de Federico García Lorca, lo que me dejó absolutamente claro que lo mío era estar detrás del telón y las cámaras.

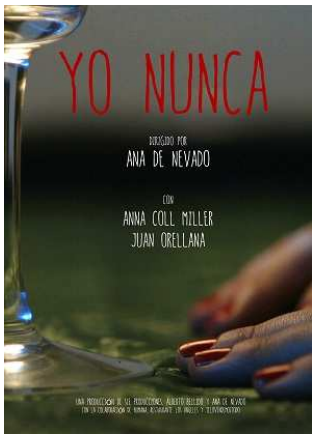
Algunos años más tarde participé como meritoria de producción en el largometraje portugués *Goodnight, Irene*, dirigido por Paolo Marinou-Blanco. Esto supuso mi primer contacto con el cine profesional y en ese mismo año de 2006 comencé el rodaje de mi primer cortometraje profesional como guionista y directora, *Perdida*, producido por la productora audiovisual Panorámica HD & Publicidad.

Continué mi carrera audiovisual cursando la licenciatura de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca y tras licenciarme en 2009 me afinqué en Madrid para especializarme en Dirección. Para ello, estudié el master de Dirección Cinematográfica de la Escuela de Artes y Espectáculos TAI que me dio la oportunidad de dirigir mi segundo cortometraje profesional, *Mentiras*, con los actores Silvia Alonso y Carlos Gascón. Durante este periodo de aprendizaje tuve la suerte de poder ser asistente de dirección de Gracia Querejeta y José Luis Cuerda en los rodajes de algunas secuencias para videobook de actores. Fue un periodo fructífero porque, además, entré a trabajar como asistente de producción en la serie de ficción *Bandolera* producida por Diagonal TV y emitida en Antena 3.

Tras mi experiencia en el medio televisivo, he dirigido tres cortometrajes más, *Lovers*, *Reset* y *Yo nunca* que ahora mismo se encuentran en fase de distribución. Desde entonces he estado alternando proyectos cinematográficos con proyectos teatrales, para los que he sido dramaturga de dos obras, *Lili Marleen* (dirigida por mí y estrenada en Teatro LaGrada en junio de 2014) y *Mordrake (Canción de cuna)*, cuyo estreno está

previsto para abril de 2016 dirigido por Rubén Villoslada. Mi incursión en el teatro ha supuesto para mí una nueva forma de contar historias por lo que desde que llegué a esta conclusión he intentado involucrarme en el mayor número de proyectos teatrales posibles (por ejemplo, *Éxodo*, dirigido por Roberto Cerdá) para aprender nuevas formas de dirección de actores y narrativas que serán un punto clave en mi próximo proyecto audiovisual, mi primer largometraje como guionista y directora, cuya historia está muy sustentada en el trabajo actoral. Pretendo comenzar su rodaje en verano de 2016, mientras tanto hay proyectos de cortometrajes a la vista.

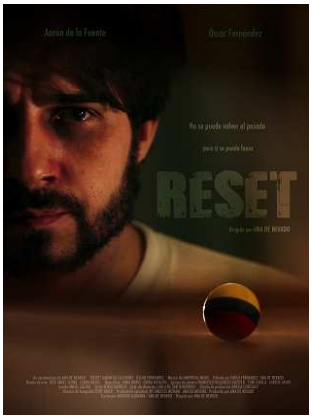
Filmografía Ana De Nevado

Yo nunca
2015 - Color - 6min. - **Drama / La miseria humana ante el ego. Tags: Drama, freak, social.**
Dirección: Ana De Nevado.
Guión: Antonio Gamarra y Ana De Nevado.
Fotografía: Tony Jover.
Montaje: Ana De Nevado.

Reparto: Anna Coll Miller, Juan Orellana.

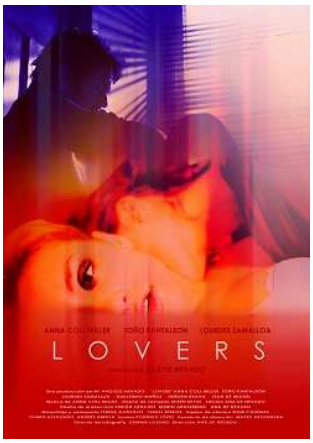
Existen juegos que son algo más que un juego y situaciones que sin quererlo se nos escapan de las manos.

Reset
2014 - Color - 10min. – **Drama psicológico / La culpa. Tags: Drama, psicológico, drogas, social.**
Dirección: Ana De Nevado.
Guión: Antonio Gamarra y Ana De Nevado.
Fotografía: Tony Jover.
Música: Anna Coll Miller.
Montaje: Ana De Nevado.

Reparto: Aarón De La Fuente y Óscar Fernández.

Al llegar a casa, Víctor se siente atormentado por una pelota que rueda por su salón una y otra vez.

Lovers
2013 - Color - 18min. – **Drama. Romántico. Psicológico. / Los deseos. Tags: Drama, psicológico, sentimental, romántico.**
Dirección: Ana De Nevado.
Guión: Ana De Nevado.
Fotografía: Gemma Lozano.
Música: Anna Coll Miller.
Montaje: Ana De Nevado.

Reparto: Anna Coll Miller, Toño Pantaleón, Lourdes Zamalloa, Guillermo Muñoz, Hernán Bravo, Fran de Miguel.

“Los deseos, los deseos son algo que no puedes explicar, están ahí y aparecen aunque tu voluntad sea la contraria". Así comienza Cristina su realidad subjetiva, su búsqueda de la libertad y de su máxima expresión.

Ana De Nevado por Mik J. López

Ana de Nevado no es otra cosa que la auténtica pasión por la dirección. Esta joven extremeña es un torrente de energía y potencial canalizados en la puesta en escena y la dirección de actores. En su metodología de trabajo de cara a un nuevo proyecto, Ana dedica largas sesiones al ensayo con los actores destripando las entrañas del guión, quizás su preocupación por la palabra en el cine, e incluso más que por la técnica, venga de su pasión por el teatro en el que también desarrolla su actividad artística como directora y dramaturga. Sin duda, Ana De Nevado apuesta por el trabajo constante y quizás esa sea su mejor arma.

Se dice que las obras de un artista son el reflejo de propio artista y, ciertamente, así sucede con Ana, cuyos personajes tienden a presentarnos profundas personalidades y conflictos emocionales relacionados casi siempre con el amor y el conocimiento del yo, por lo que no es difícil llegar a la conclusión de cuáles son los temas centrales que preocupan a esta artista que parece buscarse a sí misma en cada una de sus obras a través de otras de sus inquietudes vitales, el estudio del mundo femenino, haciendo notar, como detalle, que en este caso no son los hombres, si no las mujeres, las que las prefieren rubias.

Ana cuida la estética en sus planos como si quisiera con ella invitarnos a apreciar a través de su obra una composición pictórica. El concreto trato de la luz en sus obras por un lado deja ver sus influencias teatrales al huir del naturalismo y, por otro, busca ambientes oscurantistas que de nuevo reflejan su gusto por la etapa expresionista del arte.

A lo largo de los años, Ana ha trabajado en diferentes disciplinas dentro de la escena. Ha participado en potentes proyectos de teatro, de cine e incluso de ópera. En su carrera profesional ha pasado por distintos roles, además de como directora (como dramaturga, guionista o ayudante de dirección), y por los distintos formatos de la ficción (como las series de ficción, el largometraje y el cortometraje). Ahora bien, tras haber experimentado en su propia piel el estudio de la interpretación y el arte dramático, Ana encuentra en las historias de personajes y conflictos relacionales, dirigidos sobre las tablas o en el set, su mayor expresión y serenidad en ese camino continuo que todos tenemos de encontrar nuestro yo. Ana de Nevado deja claro, que no sólo tiene mucho que contar sino que tiene muchísimas ganas de hacerlo.

Mik J. López
Director.

Entrevista a Ana De Nevado

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi familia paterna en muy cinéfila. Ellos se encargaron de educarme en el lenguaje audiovisual.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No, pero recuerdo uno llamado *Ponys* de David Planell que me impresionó mucho y luego intenté hacer algo parecido de forma muy amateur y para entrenarme. Salió fatal.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

No creo que tenga que demostrarse nada. La perseverancia en el oficio a pesar de todas sus dificultades ya demuestra bastante.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que no decaiga. Todo llega.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Mucho, sobre todo técnicamente. Según he ido haciendo cortos he ido poco a poco encontrando mi mirada, aunque más que mirada lo llamaría lenguaje. El cine es un lenguaje y cada uno tiene que aprender a hablar a su manera. Este proceso puede llevar toda la vida.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Buscando referentes. Tenemos la cabeza llena de referentes tanto masculinos como femeninos, creo que es muy difícil obviarlos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Subjetividad.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Ni idea. El cine es un arte y los artistas no clasifican, eso es trabajo de el público.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Mis referentes no suelen reflejarme pero… Kubrick, Won Kar Wai, Spielberg, Christopher Nolan, David Lynch.

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No. Mi hoja de ruta se va trazando a la vez que mi experiencia vital, así que no sé cuál es la ruta. Ni idea.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con una cámara de cinta Hi8 y un foco de coche que enganchaba a un palo de fregona con una cuerda.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Me sentía como Dawson de la serie *Dawson Crece* e imaginaba a Spielberg en *Duel*.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Total y absoluto. Es una bendición.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Demasiado. Nunca quedo satisfecha.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Por supuesto. Me encanta rodearme de compañeros y compañeras cineastas, sujetar un gin tonic y hablar de cine como si fuésemos los grandes magnates de Hollywood.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Cada uno debería hacer lo que mejor sabe hacer.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Planos cortos. Primeros planos. La verdad, dice mucho de mí.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De cada corto que he hecho tengo planos favoritos. No sabría escoger uno porque ¿eso es como decir que quieres más a un hijo que a otro? No puedo escoger.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Una anécdota.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Su proyección pública.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Difícil. Antes era un paso de entrenamiento previo al largometraje para el cineasta (aunque son dos formas de contar historias bastante distintas), ahora es un modo de business más.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que se está posicionando muy bien.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Me gustaría que hubiera sesiones dobles como ocurría antiguamente con las películas pero de cortometrajes.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad vital sin lugar a dudas. El mundo está necesitado de historias.

¿Dónde nacen tus historias?

Hasta el momento de mí misma. Hay mucho de mi vida en cada historia. Como decía anteriormente, mi cine es mi experiencia vital.

¿Tu definición de cineasta?

No me gusta definirme a mí misma, es pretencioso.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Desde luego hay que estar loco y no perder el sueño jamás.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Lo que sea mientras sea una buena historia.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Venga, vale. Perseverante, idealista y perfeccionista.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, más o menos sí. A veces hay algún cambio en función de lo que cada uno esté haciendo en dicho momento, pero por lo general sí.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Tony Jover (Director de fotografía.), Carlos Guijarro (Director de fotografía.), Noelia González (Ayudante de dirección.), Mik J. López (Ayudante de dirección.), Anna Coll Miller (Actriz.), Juan Orellana (Actor.), Lourdes Zamalloa (Actriz.), Julia Aguirre (Actriz.), Eva Ruzickova (Arte y figurinista.), Antonio Garrido (Guionista.), Antonio Gamarra (Guionista.), y un largo etc.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Más que otras artes incluso.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

¿No se toma en serio?

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Catering del equipo completo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambas cosas. Cuando llegué a la escuela ya había leído muchos libros por mí misma.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Creo que me promociono poco. Me gusta escribir y rodar pero el tema publicitario se me da fatal. Estoy aprendiendo a hacerlo ahora.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

A CIMA.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Todos deberíamos tener una opinión crítica pública como ciudadanos, el cineasta debería tenerla como ciudadano y hacer cine como artista. Aunque odio decir esto de “artista” porque creo que hacer cine es un trabajo más pero bueno, el cine es el séptimo arte…

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Hay de todo pero afortunadamente más compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Pues depende del proyecto pero menos de dos meses nunca.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No. Creo que son formatos distintos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Al teatro. También dirijo y escribo teatro.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los actores. Son sensibles. Pero es lógico, están abriendo su corazoncito sin restricciones, confiando a ciegas en algo de los que ellos tienen una gran parte de la responsabilidad.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Mezclo la anterior pregunta con ésta. Todos somos humanos, sentimos y padecemos. A veces focalizamos nuestras energías en llegar a Sitges, el festival de Alcalá de Henares, Notodofilmfest, los Goya y se nos olvida lo más importante, nuestros espectadores son el público. El sector y sus profesionales deben trabajar para hacer sentir algo a la abogada, al carnicero, al repartidor, a la florista… Todos somos humanos y todos compartimos las mismas preocupaciones. No debemos olvidar a nuestro público.

22 de Noviembre de 2015

Diego, Ana Rosa

Acabé Comunicación Audiovisual en 1994 en la Universidad de Sevilla y entonces formamos la productora *Letra M,* en la que desarrollé mi experiencia en las tareas de producción y dirección con multitud de cortometrajes y algunos programas para televisión, desde documentales hasta programas juveniles.

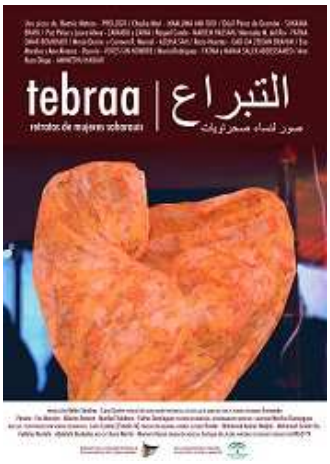
Trabajé con otras productoras en el ámbito cinematográfico, como ayudante de producción en películas como *Solas* y *Padre Coraje* de Benito Zambrano, *Celos* de Vicente Aranda y *Yerma* de Pilar Távora. Más adelante desarrollé labores de ayudantía de dirección y script en más de una docena de producciones, entre ellas: *Carlos contra el mundo* de Chiqui Carabante, *Quince días contigo, Déjate caer y Todo saldrá bien* de Jesús Ponce, *El viaje vertical* de Ona Planas, *¿Y a mí quién me cuida?* de Ángeles González Sinde.

He dirigido los cortos de ficción *T, Puzzle* y *Mayte y las nubes.* También el cortometraje documental *Aminetu Haidar,* activista política saharaui, para el proyecto colectivo *Tebraa. Retratos de mujeres saharauis* producido por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla y subvencionado por la Junta de Andalucía.

En mayo de 2010, se estrenó en las salas comerciales mi primer largometraje como guionista y directora *Siempre hay tiempo (Héctor y Bruno),* que obtuvo en noviembre de 2009 el Premio del Público y la “Llave de la libertad” del Penal de Huelva, en la 35ª Edición del Festival de Cine Iberoamericano y cuyo guión, fue subvencionado para su desarrollo por el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía. También recibió el Premio de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias, en su edición del 2011.

En la actualidad, preparo varios proyectos, la escritura del largometraje *Mudar la piel* y una videocreación con perspectiva de género, protagonizada por mujeres maltratadas y donde se usa la danza como terapia: *Río abierto de mujeres.*

Filmografía Ana Rosa Diego

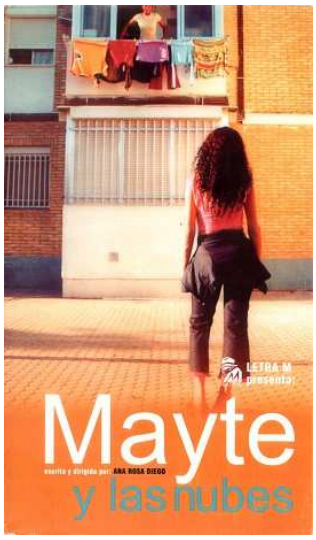
Aminetu Haidar.
2006 - Color – 7min. - **Documental/ La vida de las mujeres saharauis en España, en los campamentos y en Sáhara Occidental.**
Productora: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Dirección y Guión: Ana Rosa Diego.

Fotografía: Pablo Coca.
Montaje: Pablo Coca

Con: Aminetu Haidar.

Aminetu Haidar viaja por primera vez a España, después de su encarcelamiento durante cuatro años y privación de pasaporte durante diecisiete, por el gobierno marroquí, para recoger el Premio Juan María Bandrés y dar a conocer su causa. Recorre el país, la acompañamos en su breve estancia en Sevilla.

N/A: Obra integrada en el documental colectivo "Tebraa. Retratos de mujeres saharauis". Premio "Rosa del desierto" en Fisáhara 2007.

Mayte y las nubes
2002 - Color – 14 min. - **Drama / Inmigración y desengaño amoroso.**
Productora: Letra M.
Dirección y Guión: Ana Rosa Diego.
Fotografía: Álex Catalán.
Música: Lavadora / 3+2 Son
Montaje: Paco Baños

Reparto: Yusimí Calderín

Mayte ha mandado dinero a su novio para que venga de Cuba pero anda desaparecido. Su familia en España, la de su peluquería-locutorio, la sustenta anímicamente.

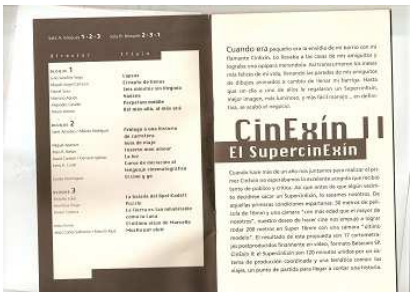

Puzzle
1998 – B/N – 8min. – **Realismo mágico / Un taxi puede convertirse en un espacio mágico.**
Productora: Letra M.
Dirección y Guión: Ana Rosa Diego.
Fotografía: Álvaro Alonso.
Música: Enrique de Justo.
Montaje: Adela Batalla.

Reparto: Jesús Morillo, Quino Sequeiro, Amparo Marín y Julián Ternero.

Viaje inesperado a bordo de un taxi, que culmina en un espacio visualmente muy singular: una carretera se adentra en un pantano al atardecer. El tiempo se detiene para los pasajeros.

N/A: Corto integrante en CinExín II.

T
1997 – B/N – 3min. – **Videocreación / El paso de tiempo.**
Productora: Letra M.
Dirección y Guión: Ana Rosa Diego.
Fotografía: Álvaro Alonso.
Música: Swell.
Montaje: Paco Baños

Poema visual sobre el paso de tiempo y el envejecimiento.

N/A: Corto integrante en CinExín I.

Ana Rosa Diego por Paco R. Baños

Rayas...mallas... y henna: Ana Rose

mallas rojas llenas de rayas...

bici amarilla descascarillada...

labios pintados antes de cerrar la puerta de casa...

su entrada precipitada en el aula...

Principios de los noventa,... empiezo a conocer a Ana Rose.

Ese pequeño torbellino silencioso y ruidoso a la vez, que pasa por delante y que te hace centrifugar la cabeza con una sonrisa a la vez que muchas otras cosas... Además, seguramente tendrá que hacer más cosas, en otros sitios, en un rato...

Sí, era Ana Rose, que pasaba por allí y por suerte sigue pasando.

Era nuestra* chica, nuestra* amiga, nuestra* compañera aplicada que pasaba apuntes, nuestra* mamma a ratos... nuestra personita llena de energía dispuesta a verter y derrochar su entusiasmo, inquietudes y buen rollo en cualquiera de los proyectos del grupo... Y sí, mirando alrededor uno percibía que todos querían contenerla en su grupo... Pero por suerte cayó en el mío: Letra M.

Y era divertida y... también mandona..., y algo tenía en la cabeza... y energía y pólvora en la recámara para ir y volver cuantas veces fueran necesarias... Conseguía implicarse e implicar a todos para que los proyectos crecieran... y así surgieron muchos cortos.

Siempre he considerado que una de las cosas primordiales que caracterizan los trabajos audiovisuales es el trabajo en equipo, y si hay alguien que se salga del termómetro de medir, esa es Ella... La he visto hacer de todo dentro del envoltorio del cortometraje: actuar, maquillar, llevar la cámara, conducir, hacer de especialista, producir, fotografiar, vestir, scriptear,...(bueno, de sonidista creo que no..., pero lo hará algún día, no te quepa duda) y también **dirigir**, por supuesto.

Con esa mezcla de experiencia, cabeza y pasión en la mochila, sólo podían salir cosas interesantes... Ya después la subjetividad del espectador, la crítica desviada... y muchísimas otras voces que se topan por el camino, no acaban por colocar a cada uno donde se merece dentro de este rompecabezas audiovisual. Pero lo que está claro es que si la llamas algún día para algún proyecto, sea grande o pequeño, allí estará cuando menos para pasarse a dejar alguna parte de ella misma...

Y si te llama ella, no dejes pasar la oportunidad...

*****fuera del sentido posesivo que ahora hacen sonar voces de alarma con este nuestro "inocente" posesivo.

Paco R. Baños
Director

Entrevista a Ana Rosa Diego

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Elegí la carrera de Comunicación Audiovisual y a medida que estudiaba y hacía los primeros cortos, se despertó en mí el interés por contar historias. Si bien desde

adolescente, siempre me apasionaron los cuentos y sobre todo, las historias de su vida que me contaba mi abuela.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Creo que en mi caso, el oficio de cineasta se consolida cuando doy el salto al largometraje. Yo lo entiendo como una necesidad lógica, si bien en la actualidad estoy terminando otro cortometraje, pero siempre sueño con volver a dirigir un largo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que crea en sí misma, que apueste por lo que quiere hacer y que no pasa nada si te equivocas. En el cine, como más se aprende es haciendo, aunque consideres que hay fallos en el resultado final o no responda cien por cien a tus expectativas.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Mi mirada se corresponde a la experiencia que como mujer de 45 años tengo y eso quiere decir, “las dificultades añadidas” que como mujeres tenemos para desarrollar nuestra profesión y pasión, que es hacer cine. Separada, dos hijos aún pequeños, la actual situación laboral, que es más precaria que hace unos años, todo apunta que lo más sensato sería cambiar de oficio, pero a mí me ha cogido “ya mayor” y con una profesión que me gusta demasiado… Sigo luchando por estar ahí, soy un “bicho de rodaje” y disfruto también como script, estando cerca de los directores y con la cabeza fría para ayudarles en la dirección.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Muy fácil, observando la realidad que nos rodea. Sin embargo, nuestros colegas directores a menudo no hacen eso y reflejan unas mujeres que no corresponden para nada con la realidad.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Hacer un cortometraje sigue siendo caro, a pesar de las facilidades en el acceso a la tecnología. Existen ayudas por parte de las administraciones, pero sin embargo, las televisiones no apoyan la compra de los cortos. Al menos es el caso de Canal Sur, dan el Premio RTVA, que consiste en emitir el corto gratis, antes pagaban. Ahora se escudan en la crisis para hacer las cosas aún peor.

El sentido de los cortos sigue estando en los festivales y certámenes y no se ha conseguido que lleguen a los cines. Con internet, la difusión ha crecido y algunos llegan hacerse virales, lo bueno es que tenemos un mejor acceso, pero en definitiva, siguen moviéndose en los márgenes, no se consigue que se valoren cómo se debe y que se profesionalice. A veces recibe más tratamiento de *hobby* que de profesión.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

¿Realista dramática? No sé, pertenezco a lo que ahora se ha dado en llamar *Generación CinExín*, porque después de salir de la facultad, nos unimos para realizar cortos como protesta y abaratando los costes de laboratorio. Lo que me une a mis compañeros de entonces como Paco Baños, Jesús Ponce, Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Chiqui Carabante, Antonio Lobo… son aquellas inquietudes iniciales y que hemos bebido de la misma cultura sevillana, seguimos bebiendo, supongo…

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Víctor Erice, Isabel Coixet, Iciar Bollaín.

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora en el sentido de que me gusta dirigir los guiones que escribo, he hecho obras por encargo, pero donde realmente encuentro mi espacio, es cuando la historia nace de mí y tengo interiorizado el porqué de los personajes y de la historia.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

¡Ojalá! En el sentido de que me gustaría hacer los proyectos que me nacen, pero no siempre han sido apoyados con subvenciones a la escritura o a la producción, así que la hoja de ruta no es la que yo quiero. Sin embargo, ahora que estoy terminando un corto *Río abierto*, sobre la danza como terapia para las mujeres que han sufrido violencia de género, vuelvo a tomar el mando sobre la hoja de ruta y hago lo que me nace y deseo, aunque tenga que robarle horas al sueño y dedicar mucho tiempo al montaje, que está siendo muy laborioso por la gran cantidad de material.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Mi primer corto en cine y con subvención, fue *Mayte y las nubes*, 35 mm y pude tener cinco días de rodaje, alquilamos un local que tuvimos que decorar como una peluquería-locutorio y a nivel de cámara e iluminación, tuvimos un presupuesto razonable. Pero antes de eso, hice muchos cortos en vídeo con presupuesto mínimo o nada. Y anteriormente en 16mm y postproducción en vídeo, hice *T* y *Puzzle* que pertenecen a CinExín I y II, con la productora Letra M. Tuvimos algo de presupuesto, pues por aquel entonces, nos gastábamos lo que ganábamos trabajando en publicidad o vídeos promocionales, en rodar los cortos. Era la ventaja de no tener familia a cargo y acabar de salir de la facultad, aún vivíamos bajo el techo de nuestros padres.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

No desfallecer. Cuando rodé con actores mayores aficionados y decía “Corta”, enseguida ellos me preguntaban: ¿Cómo ha ido? ¿Ha sido buena? Yo les decía: “Bien, bien… pero vamos hacer otra”. Se sonreían, les explicaba los matices de interpretación e íbamos por otra toma, pero trataba de tener buen talante, humor y

paciencia, aunque a veces me agotara trabajar así… Es el precio del "dichoso presupuesto", que no nos permitía tener actores de Madrid y pagar caché…

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

¡Uf! ¡Ha llovido tanto! Pero aún hoy en día siento ese gusanillo en el estómago de la preocupación de que todo esté bien y por otro lado, el placer de ver materializado lo que antes estaba sólo en un guión.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Afortunadamente. Con la situación actual, si no fuera por el apoyo de mi madre y en ocasiones de mis hermanos, no seguiría en mi empeño. Me siento corredora de fondo, mujer-proyecto, pero quiero seguir intentando vivir de esto, aunque no viaje lo que me gustaría, ni tenga un buen tren de vida, una auto caravana… pero me siento afortunada por seguir apostando por mí misma, aunque no gane siempre dinero con mi trabajo. Se puede decir que soy la "artista", un poco bohemia y soñadora de la familia…

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

En general soy bastante perfeccionista, por lo que trato de auto exigirme y exigir a los demás, motivándolos también, claro… y con el cariño, porque yo tengo una "familia extra" derivada de mis amigos, muchas veces hechos en mi trabajo y cuando los necesito, están ahí… me siento respaldada.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Claro, me gusta trabajar como script y eso hace que mantenga una relación cercana a las directoras y directores con los que suelo trabajar.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Celebraciones de mi amiga Paz Piñar, me gusta mucho y me parece sutil, aunque duro y bebe de un hecho real. También *Oasis*, de Carmen Jiménez y *Con la boca cerrada* de Ana Farré. En cuanto a internacionales, se me vienen algunos a la cabeza, pues he estado recientemente como jurado, *Walls* de Miguel López Beraza, *Ojos abiertos* del argentino Martín Aletta, *Ghost train* de Kelly Hucker y James Fleming y *The fish and I* de Babak Habibifar.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque es apasionante rodar, aunque a veces se pase muy mal y las cosas no salgan como uno quiere, otras veces, hay auténtica magia, belleza y arte en lo que

hacemos… Lo suficiente como para que se te olvide lo malo… como en los partos… y vuelvas a tener "mono de rodaje".

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Desde primerísimo primer plano, hasta gran plano general. Todos pueden ser fantásticos.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

En *Mayte y las nubes*, los travellings iniciales de presentación de la peluquería-locutorio. Y de mi largometraje *Siempre hay tiempo*, uno en el que el protagonista camina bajo la lluvia y casi mira a cámara, mientras se imagina que está en el País Vasco, camina en su bosque y antiguo caserío que ya no existe.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Primero el guión y luego ha de tener unos mínimos en la producción, fotografía, interpretación, montaje, decorados… Creo que se lo juega en todo en definitiva.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

En la actualidad, los festivales y certámenes, pero sería genial que estuvieran en las televisiones e incluso en webs de pago. Quizá en un futuro, ojalá…

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Sigue siendo la cantera de un futuro paso al largometraje y además permite seguir expresándose a autores ya consolidados como cineastas de largos. Es un formato que además se beneficia en la democratización de los medios por los avances en la tecnología, especialmente para los documentales, que precisan menos equipo técnico para pasar desapercibidos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Siempre lo será. Es como si menospreciásemos "el relato" frente a la novela. El tema es que las instituciones se escudan en el menor presupuesto actual para apoyar más a los largometrajes, que tienen circuitos comerciales ya creados y que no posee el cortometraje.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Claro, pero a cambio de alguna contraprestación. Nosotros conseguíamos que se proyectaran durante un mes en unos cines de Sevilla, pero no obteníamos beneficio. Sí algo de fama, nuestra productora empezó a sonar… pero a la postre, lo que teníamos era una copia en 35 mm. que estaba medio fulminada.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Probablemente ayudaría que existiera algún tipo de asociación o colectivo que persiguiera los mismos fines y lucharan por ellos. Por ejemplo, mayor inversión del Ministerio de Cultura en cortometrajes, obligatoriedad a las televisiones de cuotas de pantalla de cortos… pero la lucha es tiempo, trabajo, energía… y en definitiva, todos estamos viendo por dónde podemos escapar de la mejor forma posible para seguir adelante.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?
Las dos cosas valen y son muy lícitas. Conozco mucha gente que trabaja y que luego invierte parte de ese dinero en el rodaje de su propio corto o incluso largo. Al final, si sientes la llamada y puedes invertir el dinero ganado, pues lo haces. Claro que lo ideal sería trabajar siempre en cine, como método de vida, aunque a veces algún proyecto fuese un encargo, y entre encargo y encargo, poder rodar tus historias que constituyen una necesidad vital.

¿Dónde nacen tus historias?
De la observación de la realidad. Es lo que me interesa, las personas de a pie, que aman, luchan, sufren, se pelean, divierten… No creo en super héroes o heroínas, ese cine puede ser entretenido, pero no es el que me interesa hacer.

¿Tu definición de cineasta?

Creo que normalmente la identificamos con la dirección, con la persona que asume esa responsabilidad global y que unifica la parte artística con la técnica. El responsable último de una obra concebida para el cine.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Me temo que en nuestro país sí, pero como es ser actriz, o cualquier otra profesión que conlleve una dura competencia y que sea poco apoyada por nuestro gobierno. Por ejemplo, hay muy buenos actores que nunca serán famosos, porque se mueven en el teatro y no han tenido la oportunidad de saltar a las pantallas. En todas las profesiones, hay que tener mucha confianza en uno mismo, ser perseverante y también que la suerte te acompañe, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Profesional, pero cuando me llaman para el de guerrilla, también tiene su pellizco, si bien, es más fácil conseguir buenos resultados en el profesional. Aunque no descarto, terminar haciendo guerrilla, si no puedo hacer cine profesional.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Soy poco de citas, pero se me viene a la cabeza el título: *Vivir rodando*, así es como me gustaría vivir, no siempre rodando porque es demasiado estresante e imposible, pero sí entre proyecto y proyecto. Cada nuevo proyecto es un reto y nos motiva como creadores.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Luchadora, optimista y afortunada, después de todo.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, después de multitud de cortos, muchas películas y haber empezado en producción, Sevilla no es tan grande como para que no nos conozcamos casi todos. Me gusta rodar con la gente con la que empezamos a trabajar. Así el salto al largo, lo di arropada por todos ellos.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, a veces he priorizado trabajo a la pareja y mis hijos incluso, porque sentía que debía hacerlo así. Quizá si mi trabajo no me apasionase tanto, no lo habría hecho. No puedo ser abducida totalmente por mis hijos, porque si no, no sería yo. Mi hijo mayor hizo un pequeño papel en una de las películas en las que he trabajado últimamente, y en parte entendió mi pasión, pues lloraba cuando mis compañeros le dieron el aplauso en maquillaje y peluquería porque ya había acabado. Se lo pasó muy bien y a mí me gustó que viera cómo es mi trabajo.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Son muchos los que se me vienen a la cabeza, tanto actores como equipo técnico. Hay gente fabulosa en esta profesión y no sabría cómo enumerar, necesitaría un criterio…

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Pienso que sí, por la cantidad de festivales y certámenes que existen, si bien, toda promoción y apoyo son buenas para que se profesionalice aún más el formato de cortometraje.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

El hecho de que muchos cortometrajes se hagan de una forma un tanto amateur o por principiantes, hace que no siempre sea considerado como un producto de buena calidad. Por ello, puede haber una falta de prestigio y valoración de entrada, aunque a menudo se aprecie que la factura y nivel de exigencia, pueden superar con creces a un largometraje.

La Consejería de Cultura tenía una iniciativa muy buena hace unos años, que consistía en hacer un DVD anual con los cortos seleccionados en esa convocatoria. Medidas como ésta contribuyen a que se tome en serio, pues las productoras conocen así quiénes producen, dirigen, interpretan… y ayuda a que se visibilice el trabajo de otros profesionales del sector.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Un cortometraje no te puede costar dinero, así que has de comer decentemente, tener tu transporte cubierto, descansar… aunque ya sabemos que hay veces que hay que hacer sobre esfuerzos… y lo básico: acudir al rodaje con *buen rollo*, para disfrutar y trabajar en la pasión que nos une, cada uno en su terreno… y con unos mínimos de producción y una buena organización, el trabajo sale adelante y todos contentos.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Yo soy de escuela, pero siempre hay que seguir nutriéndose y valoro mucho a la gente que se ha autoformado. Recuerdo los años de facultad como muy divertidos, hacíamos cortos constantemente, rotábamos en los puestos para que fuera democrático o justo al menos… Es muy enriquecedor crecer y formarte con aquellos que tienen tus mismos intereses, porque siempre intercambias libros, películas, opiniones…

¿Qué iniciativas sobre el cortometraje exportarías?

CinExín I fue comprado por Canal +, pero poco más tarde, copiaron nuestra idea y sacaron a concurso un proyecto colectivo de cortos, que ganamos los mismos que habíamos creado CinExín I y que se convirtió en CinExín II. El hecho de tener asegurado un dinero, hizo que los cortos se profesionalizaran un poco y la calidad aumentó. Por aquel entonces, estaba Javier Bonilla al cargo, al que conocimos en el festival de Granada con CinExín I y entre cerveza y cerveza… Está claro que le hicimos gracia, éramos muy atrevidos, a veces quizás incluso insolentes, pero provocábamos con motivo y movidos por la pasión de hacer lo que nos gustaba. CinExín I nació como protesta por la desaparición de la ayuda a cortometrajes por el gobierno de la Junta de Andalucía y así lo difundimos por todos los medios, desde su estreno. La Consejería de Cultura advirtió lo mal que lo habían hecho, no se puede crear una Facultad de Ciencias de la Información en Sevilla y que desaparezcan las ayudas a los cortos, porque es cortar las alas a la cantera que estás creando por otro lado. Además la difusión nos fue fácil, porque teníamos amigos y compañeros de la facultad trabajando en las televisiones y los periódicos, y siempre nos daban un poco más de cobertura mediática.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

No me queda mucho tiempo de promocionarme como cineasta. Yo soy todo terreno, porque las circunstancias nos obligan a ello. Por lo que en la actualidad doy clases, hago castings, antes hacía localizaciones y me encantaba, hago ayudantía de dirección y script, escribo por encargo y lo que más me apasiona es dirigir, pero no siempre hago mis propios trabajos, he de trabajar para otros para poder vivir.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Soy la vicepresidenta de AAMMA, Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Ahora mismo, la Asociación me absorbe bastante, pero la causa lo merece. Trabajamos porque también existe el *techo de cristal* en el audiovisual. En Andalucía, aún somos menos del 7 % de mujeres en la dirección, cifra obtenida de un

estudio a nivel nacional. Por lo que queremos que esta situación cambie. El 65 % de los egresados de las Facultades de Comunicación son mujeres y siempre obtenemos mejores resultados académicos. Pero sin embargo, sólo un 15 % somos guionistas. Y en Sevilla, sólo conozco una mujer que pueda vivir sólo de la escritura. Confío que esta situación mejore y que la Ley del Cine y del Audiovisual, que en la actualidad se están elaborando, nos ayude a paliar esta desigualdad. No podemos prescindir de nuestro punto de vista y desgraciadamente, eso es lo que ocurre desde hace siglos en todas las artes.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Como ser humano debe tener una opinión crítica pública, porque podría ocurrir que en sus películas no tratase hechos de la realidad de un modo crítico, si no, temas más abstractos que no conlleven una visión crítica.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Siento más compañerismo que rivalidad pues yo me muevo en muchas ocasiones entre profesionales que son buenos amigos desde hace años. La rivalidad la siento a la hora de recibir ayudas de la Consejería de Cultura, porque la competencia es muy grande y es difícil que apoyen los proyectos que presentas.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Cada proyecto es diferente y el último en el que me encuentro, preparé un par de semanas. Rodé dos días diferentes, porque tuvimos que ir a la playa para filmar el amanecer. Y el montaje está llevando mucho tiempo porque hay mucho material, al menos será un mes y medio, no todos los días, porque hay obligaciones que me lo impiden.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En este último he hecho mucha producción, aunque tuve ayuda. Creo que se deriva de que vengo de la producción y al final, sé hacerlo y es complicado encontrar alguien que esté siempre disponible en las distintas fases del corto.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí, porque yo no me habría atrevido a dirigir un largo si no hubiese hecho muchos cortos antes y conociese cómo es la realidad. Pero respeto que haya gente que no lo necesite, aunque me cuesta concebirlo.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Proyectos de documentales y largometrajes, dar clases, la asociación y rodar como script. Además tengo dos hijos, un perro y estoy separada. No tengo mucho tiempo para aburrirme, la verdad.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todos, si bien a mí me sale ser más cuidadosa con los actores, porque el equipo técnico normalmente ya me conoce y tengo complicidad. En el caso de los actores, creo que hay que aliarse y conocerlos al menos un poco, para que se cree un buen vínculo y fluya el trabajo. Se han de sentir cuidados para que ello palie sus inseguridades y todo lo que dan en un rodaje, que puede ser muy duro y al mismo tiempo, gratificante para ellos.

10 de Octubre de 2015

E

Echevarría, Arantxa

Arantxa Echevarría

Desde que tenía uso de razón quería ser directora de cine. En casa todos estaban extrañados. Vale que fueran bastante cinéfilos, pero no teníamos ninguna conexión directa con el medio. Pensaban, ya se le pasará a la niña esa idea descabellada de la cabeza. Pero no se me pasó.

Tuve la suerte de vivir esas dobles sesiones de los cines Griffit en Madrid con mi hermano mayor o de ver aquellos ciclos de la dos de Cukor, Truffaut o Rohmer. Todas esas historias, todas esas maravillas fueron empapando mi cabeza.

Mi cabeza, desde pequeña era muy teatrera. De ahí, supongo surgió mis primeros cuentos, mis primeros guiones. Las cosas no me sucedían como al resto. Tenían banda sonora, planos detalle, se secuenciaban…Si, era diferente.

El cine me parecía lejano, y cuando entre a estudiar en la universidad comunicación audiovisual, me lo pareció aún más. No vi ni una cámara, ni un guión. Solo teoría y más teoría. Pero tuve la suerte de coincidir con gente con ganas de crear y trabajar. En tercero dejé de ir a clase (aun me queda una asignatura de la carrera para acabar) porque empecé a rodar cortos con amigos. Cortos muy amateurs, pero cortos. Por fin, empecé a hacer algo de publicidad de meritoria de dirección, y veía el mundo profesional lejano e imposible. Calculé que si empezaba de meritoria, a ese paso, llegaría a dirigir 15 años más tarde. Esperaba que mis padres fueran muy pacientes o que el trabajo de camarera me dejara libre los fines de semana para rodar.

El primer corto que hice de forma profesional de ayudante de dirección fue con el fallecido Pedro Reyes. Un corto muy especial que se llamaba “El niño pollo”. Era el primer corto de muchos de mis mejores amigos, como el director de foto David Azcano. Esos cortos produjeron muchas noches de charlas, proyectos, cervezas y deseos de rodearte de gente que hablaba y sentía el cine.

La primera vez que vi mi nombre en unos títulos de crédito pensé que había cumplido mi sueño. Pero no había más que empezado.

Trabajé en todo lo que me llamaban, desde atrezzista, a ayudante de cámara o script. Rodaba y rodaba cortos con gente maravillosa. Era la época de la película de 35mm y rodar era algo caro y mágico. Yo quería dirigir pero era imposible económicamente. Ninguna historia que se me ocurría me parecía la adecuada. Y eso que traspiraba historias.

Mi pasión por el cine no cesaba, así que empecé a ganarme la vida cómo técnico en producción. Uno de los trabajos más creativos que existen. Como directora de producción, desde el proceso de guión siento que esa criatura es mía, y cuando después de hacer malabares con los números, convencer a proveedores, discutir con representantes, pelearme con el guión y productores llego al set y miro por el combo, aún me maravillo. Todo eso está ahí, preparado y decidido gracias a mi equipo.

Tras muchas películas de otros la necesidad de dirigir se incrementaba. Con el empujón de muchos a los que yo empujé cuando producía, me decidí a contar mi primera historia. Fue “Panchito” una comedia social sobre un mensajero colombiano al que se le estropea la moto con la que hace los repartos.Por no perder su trabajo se las apaña con mil triquiñuelas para seguir haciéndolos sin la moto. Era un corto pequeño pero muy grande. 40 localizaciones para contar un pequeño drama desde la sonrisa. Ganó muchos premios y se vio en cientos de festivales. Ya había alimentado a la bestia. Ahora no podía parar de contar todas las historias que me bullían en la cabeza.

Como lo de las localizaciones nos pareció pan comido, me encargaron un corto de época. Solo había 50 personajes vestidos del siglo de oro y en localizaciones de la época de Felipe II. Así nació “Don Enrique de Guzmán”.

Tras ese corto, mi productora sabiamente me dijo que el próximo corto serían dos personajes y una sola localización. “De noche y de pronto” está basado en la historia que me contó un amigo. Un día al volver de trabajo fue a abrir la puerta y estaba cerrada por dentro. Él vivía solo. La idea oscura y terrorífica me cautivo, y fue la semilla de un thriller psicológico muy complejo, tanto desde el punto de vista de actores como técnico. Tuvimos la suerte de que gustó ese retorcido punto de vista de la realidad y fue nominado a mejor cortometraje en los Goya 2014.

Tras esa intensidad, me apetecía probar con la comedia política, y ese es mi último cortometraje: “Yo, presidenta” que cuenta la historia de una chica cualquiera, con una niña y en el paro, que es elegida al azar presidenta del país. Contamos con Chus Lampreave para narrar esta historia. Ahora comienza su andadura en festivales tras ganar el premio de mejor proyecto en el Festival de Medina del Campo.

Ahora estoy, como no, rodando un cortometraje documental sobre un chico de 14 años autista con serios problemas de comunicación que ha sido el primero en ser admitido en el conservatorio profesional. Se llama “El solista de la orquesta”

El cine para mi es una necesidad. Soy una cuenta historias. Visualizo mi vida en planos, mis relaciones tienen música y mi lenguaje son tamaños de plano.

Soy feliz.

Filmografía Arantxa Echevarría

Yo, presidenta
2015 – Color – 18min. – **Comedia / Sátira Política. Tags: Social, sueños, elecciones, Facebook, redes sociales.**
Productora: TVTEC Servicios Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Arantxa Echevarría
Fotografía: Pilar Sánchez Díaz
Música: Cesar Gallego
Montaje: J. Daniel Sanz

Reparto: Chus Lampreave, Sabrina Praga, Esperanza Elipe, Pepe Ocio, Eduard Punset.

El caos de las últimas elecciones en el país hace saltar las alarmas en Europa. A través de un estudio psicológico, se decide que el próximo presidente sea la persona que tenga más amigos en Facebook. La vida de Ana da un giro de 360 grados. De parada de larga duración con dos carreras, madre y camarera ocasional, a presidenta del gobierno.

N/A: Premio mejor proyecto de cortometraje en el Festival de cine de Medina del campo.

De noche y de pronto
2014 - Color – 19min. – **Suspense / Violencia de género. Tags: Navidad, Madrid, robo, ladrones, policía.**
Productora: TVTEC Servicios Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Arantxa Echevarría
Fotografía: Pilar Sánchez Díaz
Montaje: Renato San Juan

Reparto: Javier Godino y Alicia Rubio.

Madrid en una noche de Navidad. María prepara tranquilamente la cena que va a disfrutar en la soledad de su salón. De noche y de pronto llaman a la puerta. Un nuevo inquilino al que le están robando en su casa, ha olvidado el móvil en el trabajo y necesita llamar por teléfono a la policía. María le deja pasar. Todo parece una anécdota que contar al día siguiente en la oficina hasta que suena un móvil. No es el de María. Comienza una noche de pesadilla.

N/A: Seleccionado en más de 150 festivales entre ellos Palm Springs y Cleveland film festival. Nominado al Goya al Mejor Cortometraje de Ficción 2014. Primer premio como actor a Javier Godino en toda su carrera.

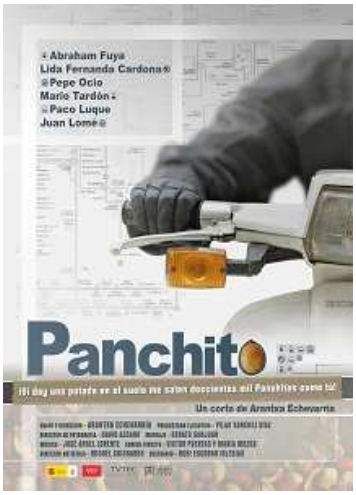

Don Enrique de Guzmán
2012 – Color – 17min. – **Comedia histórica / Época / España y la Santa Sede.**
Productora: TVTEC Servicios Audiovisuales S.L.
Dirección: Arantxa Echevarría.
Guion: Jorge Guerrero.
Fotografía: Pilar Sánchez Díaz.
Música: Oscar Navarro.
Montaje: Renato San Juan.

Reparto: Gines García Millán, Estefanía De Los Santos, Jorge Muriel.

590, todo parecía marchar bien en el Imperio Español, cuando una disputa de nimia importancia, por el uso de una campanilla, entre el Papa Sixto V y el Embajador Don Enrique de Guzmán, estuvo a punto de acabar con la buena relación entre España y la Santa Sede.

N/A: Uno de los pocos cortometrajes de época del cine español. Ganador del premio a la mejor producción en la 12ª Semana del cortometraje de Madrid.

Panchito
2010 - Color - 18min. - **Comedia social / Explotación laboral. Tags: Trabajo, inmigrante. inmigración, desigualdades, social, sueños, mensajero, moto.**
Productora: TVTEC Servicios Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Arantxa Echevarría.
Fotografía: David Azcano.
Montaje: Renato San Juan.

Reparto: Abraham Fuya, Lidia Carmona, Pepe Ocio.

Un mensajero no puede arrancar su moto. Ante el miedo de que su déspota jefe le despida, finge hacer los repartos.

N/A: Seleccionado en más de 50 festivales. Ganador de más de 15 premios. Primer premio Telemadrid 17ª Semana del cortometraje de Madrid. El protagonista no era actor profesional.

Arantxa Echevarria por Jorge Calatayud

En ocasiones la vida nos trae regalos inesperados. Maravillosos regalos.

Me encanta esa curiosa sensación que a veces tenemos cuando conocemos a alguien por primera vez, y de repente parece que la conozcamos desde siempre, Arantxa es uno de esos presentes. Valencia, año 2011, andaba yo casualmente por la calle Luis Buñuel , estábamos de vuelta del corte de comida y me dirigía hacia el set cuando recibí una llamada telefónica, una voz ronca y grave al otro lado de la línea. Una llamada que a la larga cambiaría el rumbo de mi vida profesional y porque no decirlo, personal también.

Arantxa me proponía una especie de entrevista de trabajo, para ser primer ayudante de dirección en un largo donde ella era la directora de producción. Accedí a verme con ella y con la directora de la película. Una semana más tarde estaba sentado en una terraza de la Plaza Tirso de Molina en Madrid, una conversación amena e informal. Arantxa y la directora me hacían preguntas y yo respondía nervioso a lo que más o menos podía o sabía. La entrevista fue un gran desastre. Algo tuvo que pasar aquella tarde del mes de agosto por la cabeza de Arantxa porque a día de hoy aún no me explico como confiaron en mí. Me llamaron al día siguiente diciéndome que el puesto era mío, de locos. Y así es como hice mi primera película como primero de dirección. Me dio la oportunidad, confío plenamente en mi, a ciegas. En realidad me dio mucho más que una oportunidad. Acababa de conocer a una persona que respiraba cine a todas horas.

Esta película llevó a otras tantas y así hasta que la acompañé en sus viajes por la dirección, Arantxa lograba dirigir, por fin. Nunca he visto disfrutar a nadie tanto en un set de rodaje. Aquella metódica y organizada directora de producción se había convertido de la noche a la mañana en una de las directoras con más talento que jamás me haya encontrado en un rodaje, todo un torbellino de ideas y emociones. Domina la cámara y el espacio como poca gente he visto y dirige actores con una facilidad extraordinaria.

Por no hablar de su talento para planificar, escribir, producir e incluso dibujar. Una auténtica Leonardo Da Vinci del celuloide. No me cansaré de darte las gracias por aquella primera oportunidad que me diste pero aún más agradecido estoy por dejarme entrar en tu pequeña familia, en tu grupo de amigos y compartir conmigo tantas y tantas aventuras dentro y fuera de un set. Te mereces lo mejor y lo mejor aún está por llegar. Te he visto levantar proyectos de la nada y cosechar grandes éxitos cuando nadie apostaba por ellos. Eres una luchadora y casi siempre sales victoriosa y nunca pierdes la sonrisa.

En un mundo de hombres, en una profesión donde las mujeres lo han tenido más que complicado, poco a poco, fotograma a fotograma has ido destacando en cada proyecto que has rodado. Tienes un nombre en la industria y yo estoy orgulloso de ser tu amigo. Te he visto rodar planos secuencias complicadísimos, escribir en una servilleta secuencias maravillosas, pintar en una pared planificaciones imposible pero tienes algo que a todos nos convences de que “si se puede” y vaya que si se puede.

No hay duda de que el cine español tiene un futuro por delante muy prometedor, gracias a directoras como tú. Talento a raudales desbordas, estoy deseando embarcarme en tu próximo proyecto, éxito seguro. Gracias jefa.

Jorge Calatayud
Ayudante de dirección.

Entrevista a Arantxa Echevarria

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde pequeña, siempre desee trabajar en cine. Dirigir, en aquella época que se rodaba en fotoquímico, resultaba carísimo y me parecía casi un imposible. Postergué las labores de dirección y mientras, entré en el cine en los puestos más variopintos: Script, ayudante de dirección, auxiliar de cámara, atrezzista…Acabé siendo directora de producción que para mí es una de las posiciones más creativas a pesar de lo que se pueda pensar. Supongo que al final, tras ayudar a tantos a contar sus historias y esa mezcla de conocimientos tras tocar todos los palos de la industria, me dio alas para atreverme a contar mis propias historias.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Cortometrajes mudos de Chaplin. Me reía de pequeña a carcajadas.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Siempre he trabajado, desde los 18 años, cerca o en relación con el cine. Mayor compromiso que ese no hay. La vocación, casi te obliga a ser cineasta de manera natural.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Rodearte de 3 cosas muy importantes:

Una magnifica historia que contar que no solo te guste a ti, si no que transmita sensaciones a los demás.

Un magnifico equipo. El cine es el mayor trabajo de equipo que uno pueda imaginar. La gente que te ayuda a realizar una película, es la propia película en sí.

Paciencia. El cine no es algo de la noche a la mañana. Sólo se aprende rodando.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ha evolucionado con mi propia personalidad. Las circunstancias de mi vida privada han teñido mi cine. Las inseguridades de ser una directora novel ha ido remitiendo y se ha afianzado mi propia seña de identidad. La temática, los personajes han ido madurando a la vez que yo.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

De la misma manera que para personajes femeninos. Una es una cuentacuentos, y tiene que tener los conocimientos y la imaginación de ponerse en la piel de cualquier personaje que escribimos. Obviamente, tengo más conocimientos e información de los aspectos femeninos de un personaje, y tiendo en cierta manera a que tengan relevancia como protagonistas en mis historias, pero los personajes masculinos son tan interesantes como los femeninos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Visibilidad. Puedes ser un cineasta increíble pero fuera del mundo del cortometraje no te conoce casi nadie. Faltan ventanas de distribución, programar cortos en los cines, transmitirlos en las televisiones.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Pues es complicado definirlo. He tocado muchas temáticas y muy diferentes entre sí, desde el humor, al documental, cine de época, cine político pasando por el thriller. Yo no me englobaría en ninguna corriente. Solo sé que me muero por contar historias. Al igual que Kubrick tocó todos los géneros, bélico, comedia, época o ciencia ficción, yo quiero contar diferentes historias con diferentes temáticas. Un buen narrador tiene que saber usar muchas voces.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Adoro a Kubrick, Coppola, Truffaut, Scorsese, Mankiewicz, Hitchcock, Haneke, Lars Von Trier. Soy bastante ecléptica. El buen cine es buen cine siempre.

¿Te consideras directora y/o autora?

Las dos cosas. Necesito escribir la historia para sentirla mía, pero adoro la parte técnica y visual que me proporciona el cine. En eso soy muy, muy técnica. Mis guiones siempre van precedidos de story boards porque me imagino más las secuencias en imágenes que en diálogos. Soy feliz si tengo para narrar una historia elementos de rodaje como una grúa, una steady cam…

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No especialmente. Me encantaría poder tocar todos los géneros porque considero que un narrador debe ser versátil.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con bastantes. Empecé a dirigir ya mayor. No quería hacer un corto de escuela, así que maduré mucho el momento y hasta que no tuve los técnicos y la financiación no empecé a rodar. Conté con todo lo que necesitaba la historia para ser contada desde mi visión narrativa. Mi primer corto tenía la absoluta locura de 40 localizaciones. Sólo ese hecho influyo en los tiempos de rodaje y de traslados. Para ello necesitaba medios.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Siendo meritoria en un largometraje, me senté a comer en una mesa donde había varios jefes de equipo. No conocía a nadie y no sabía dónde sentarme. Tenía 17 años y mucha vergüenza. Mi intención era comer en silencio, escuchar y aprender. El ayudante de dirección, de la vieja escuela, me preguntó quién era. Le dije que era la meritoria de dirección. Con un gesto desdeñoso me dijo que me fuera a la mesa de los meritorios que aquel no era mi sitio. Con los años me convertí en Directora de producción y a la gente que más cuido y respeto de un rodaje es a los que empiezan.

En una ocasión el nombre del ayudante de dirección surgió como una opción para una producción. Tuve que contenerme las ganas de morirme de risa imaginándome a mí contratándole y siendo responsable de negociar su sueldo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Felicidad absoluta. El cine es la sangre que corre por mis venas. Es una vocación que me hace absolutamente feliz. Rodar para mi es una de los momentos más plenos que uno pueda imaginar.

Pero aún con más cariño fue la vez que vi mi nombre en los títulos de crédito de una película. Allí, pequeñito, pasando a toda velocidad, el último mono del rodaje. Recuerdo que pensé, ya está, ya lo has conseguido. Has estado en una película. Pero me temo que somos unos avariciosos, y siempre queremos más. Luego imaginé que sensación sería ver tu nombre como jefe de equipo y así hasta directora.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Al principio sobre todo les extrañó, porque no teníamos ninguna conexión con el cine. Pero desde los 8 años quería ser directora de cine. Así que supongo que lo vieron bien por puro aburrimiento. Les resultaba tan irreal que siempre me apoyaron.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muchísimo. Demasiado. No puedo volver a ver un corto mío sin que desee remontar el montaje. Yo soy mi peor crítico. Detesto los directores que son autocomplacientes con su trabajo. Así se crece muy poco.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Si, por supuesto. El mundo de los festivales hace que te rodees de otros artistas y que incluso surjan colaboraciones. He trabajado codo con codo en muchos cortos de amigos, y surgen sinergias muy estimulantes.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles serían " Mirindas asesinas" de Alex de la Iglesia, "Allanamiento de morada" o "El columpio" (unos clásicos). De los más actuales "Efímera" de diego modino, "la Boda" o "la huida" .Más allá de nuestras fronteras adoro incondicionalmente "Foutaises"

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Para mi tiene todo el sentido del mundo por la increíble necesidad que tengo de contar historias. En mi cabeza bullen imágenes, diálogos, bandas sonoras…Todo mi día a día se plasma en planos. Lo que me cuesta imaginar es dedicarme a otra profesión que no sea esta.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Planos detalle. Detalle de un ojo que me mira, de las uñas de la mano de mi pareja, del matasellos de la carta que espero, del pliegue de la sonrisa del que me habla…

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

En “De noche y de pronto” la cámara de pronto nos muestra el pensamiento de la protagonista que repasa en un plano secuencia todo lo que ha sucedido en la película. Todo ello contado a través de su visión de la realidad. Para ello, la cámara vuela por toda una casa, con cambios de velocidad, con ralentizados, llegando de planos generales a detalles que la llaman la atención.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La historia. Da igual lo grandes que estén los actores o la calidad técnica del mismo. Si no hay una buena historia no hay nada.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Las salas de cine, pero por desgracia son los festivales.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Increíble, activo, prometedor. En España hacemos un cine creativo y muy libre.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Absolutamente. La novela corta o los cuentos son tan interesantes o conocidos como las novelas. Creo que nadie puede decir que no ha leído a Poe o a Cortázar. Ellos eran “los cortometrajistas” de la novela.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Y si puede ser a las salas grandes con sonido apabullante y pantalla gigante, mejor.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Crear quizá una plataforma seria de cortometrajistas y que nos involucremos más como comunidad.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Yo he tenido la suerte de conjugar las dos facetas. Como dirigir no produce dividendos suficientes para sobrevivir, yo vivo del cine. Tengo la suerte de poder trabajar como técnico en otros equipos.

¿Dónde nacen tus historias?

En el día a día, en la realidad y en mis necesidades de inventar. A veces de anécdotas, otras de una tarde aburrida. Mi imaginación no entiende de procesos concretos.

¿Tu definición de cineasta?

Cineasta apasionada.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No necesariamente. Pero en el mayor de los casos si puede ser un símil. Hay tantas barreras para dirigir que tienes que tener un sancho Panza al lado que te anime cuando ya no quedan fuerzas. Lo que hay que ver es que los molinos de viento pueden ser a veces fáciles de derrotar.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Yo concretamente abogo por el profesional. El cine en España es como un taller en vez de una industria que es a donde tenemos que encaminarnos. Cuando el cine sea tratado como tal, podremos hacer más y mejor cine. La guerrilla a veces da productos vivos y chispeantes, pero en el mayor de los casos no. Si hay que empezar y no tenemos medios, bienvenida sea la guerrilla, pero los técnicos no se llevan las mismas alegrías que los directores y tienen que pagar sus hipotecas a final de mes.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

De Eva al desnudo: “ya es hora de que el piano se dé cuenta de que no ha escrito el concierto”. Para mí, un director sin un equipo o sin unos actores es sólo un piano incapaz de ofrecer un concierto.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Directora de cine, feliz y vital

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí. Creo que es muy, muy importante. Siempre trabajo con técnicos de primera plana en su trabajo y que además han acabado siendo amigos. La magia de este trabajo es que es en equipo. Yo soy como el director de orquesta, pero necesito las cuerdas, el viento, la percusión o sólo tendré una bonita partitura que nadie escuchará.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Absolutamente

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Todos. Mi directora de foto pone casi más ímpetu y arte en el trabajo que yo, mi ayudante de dirección organiza como una maquinaria perfecta mi equipo y además me da ese toque de sabio cuando algo no funciona en pantalla y yo me empeño. Mi script me mira y me recuerda que la toma anterior el actor estaba fabuloso aunque técnicamente fuera peor. Mi equipo de producción consigue que ruede un corto de época que parece que cuenta con el triple de medios de los que disponemos. Así cada uno de mi equipo.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No. Siempre ha sido considerado un arte menor. Cuando me preguntan a qué me dedico, siempre digo directora de cine. Me vuelven a preguntar que películas he dirigido. Les digo que son cortos. Entonces me dicen: ahhh, entonces haces cortitos….

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Lo mismo que he comentado antes, visibilidad. En cuanto el espectador ve cortometrajes se engancha. Es un formato fácil de ver, que uno disfruta rápido en esta época de imágenes atropelladas. Son miradas nuevas y diferentes. Temas que no nos dejan indiferente.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Las comidas del equipo, la cámara y la iluminación. Lo ideal sería sueldos, pero eso ya es soñar demasiado.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta. He aprendido cine a base de ver y vivir muchos rodajes. Dejé la carrera de comunicación audiovisual sin acabar porque ya estaba rodando más fuera que en la universidad.

¿Qué exportarías del cortometraje español?

Más bien, importaría. Modelos como el francés de ayuda a la producción.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En todos los ámbitos en los que puedo. Yo me defino primero como cineasta y luego, por ejemplo, mujer.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta tiene una plataforma de expresión que no tienen otros sectores. No nos queda más remedio muchas veces que utilizarla si deseamos cambiar las cosas.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Más bien compañerismo. Sobre todo en los que llevamos más tiempo en el cine. Si nosotros no nos apoyamos nadie lo va a hacer.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Siempre que puedo, lo máximo posible. Odio llegar a rodaje sin las cosas atadas. Mis preproducciones son de meses. Reuniones con el equipo, ensayos, búsqueda de localizaciones, creación del story. Nada en mis rodajes es al azar.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Básicamente me produzco a mi misma junto a mi socia Pilar Sánchez Díaz. Así que asumo lo máximo posible hasta el día de comienzo de rodaje donde no quiero ni debo tener ninguna información de la parte de producción, para centrarme en dirigir. Como todo lo tenemos muy , muy preparado, casi nunca hay sorpresas.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí, completamente. Nadie en su sano juicio invertiría en un director 1 millón y medio de euros en un largometraje sin ver cómo trabaja. Ahora mismo, estoy en esa situación de que ya he rodado mi quinto corto y las historias que me surgen necesitan más tiempo para ser contadas. Hasta mi metraje en el corto es ya muy largo. El largo es mi siguiente reto.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A ayudar a otros a dirigir sus películas.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Todos y cada uno de los actores y técnicos. De forma altruista nos están dando su técnica, su sabiduría y su tiempo. Por ello hay que respetarles y cuidarles al máximo. Son el motor de la nave.

10 de Junio de 2015

F

F. Yubero, Rosario
Font, Patricia
Frez, Elena
Funes, Belén

F. Yubero, Rosario

Nací en Madrid, en 1981, y me licencié en Comunicación Audiovisual por la UCM, con Matrícula de Honor en Programación de Radio y Televisión, en 2005. Ese mismo año, comencé mis estudios de Dirección de Cine en la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) donde realicé varios cortometrajes. En 2007, finalicé mis estudios y participé en el I Encuentro de Jóvenes Talentos Iberoamericanos. Mis cortometrajes han sido seleccionados en varios festivales tanto nacionales como internacionales.

"La m con la a" consiguió el Premio de la Juventud y Placa de reconocimiento como Mejor Aportación de la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de Madrid, en la 52 Semana del Cine de Valladolid, SEMINCI 2007. Además, participó en las últimas ediciones de festivales internacionales tan reconocidos como Küstendorf, de Emir Kusturica, Serbia, o la 13ª du Cinema Spagnol, Francia, entre otros muchos.

En 2008, escribí y dirigí "Fuera de lugar", cortometraje realizado en HD y protagonizado por Andrés Resino y Claudia Molina. Con él, gané el Premio a Mejor Guión en el Festival de la Rioja-alavesa y el Premio de Publico en la I Edición del Festival Iberoamericano de cortometrajes de ABC (FIBABC), entre otros.

Mi último cortometraje, "El Ingenio" (35mm), está basado en la vida real del caricaturista almeriense Pepe Rull y protagonizado por Rodrigo Sáenz de Heredia y Antonio Hortelano.

Actualmente, me dedico a la enseñanza como Profesora de Audiovisuales.

Filmografía de Rosario F. Yubero

El Ingenio
2011 - Color - 22min. - **Drama / Amistad / Traición. Tags: Social, guerra civil, años 30, amistad, periodismo.**
Dirección y Guión: Rosario F. Yubero.
Fotografía: David Ávila.
Música: Ángel Salazar.
Montaje: Patricia López.

Reparto: Antonio Hortelano, Rodrigo Sáenz de Heredia, Claudia Farreny, Javier Server, José María Sacristán, Ana María Vidal.

Año 1936. Pepe y Anselmo, dos jóvenes amigos de la infancia, hacen planes sobre su futuro. Mientras el primero, lleno de talento para el dibujo, se prepara para su primera exposición como caricaturista, el segundo, lleno de ingenio y carisma, ansía llegar a ser profesor. Con la llegada de la guerra sus planes y su amistad se verán truncados de manera inesperada. **N/A:** Cortometraje ambicioso y holgadamente producido, que cuenta un trozo de vida de un personaje real, el caricaturista Pepe Rull ¿Ingenio o talento? ¿En una guerra entre estas dos facultades, quién gana la partida?.

Fuera de lugar
2009 - Color - 19min. - **Drama / Alzheimer / Enfermedad / Amor. Tags: Social, residencia, enfermedad, tercera edad.**
Dirección y Guión: Rosario F. Yubero.
Fotografía: David Ávila.
Música: Santiago Lizón.
Montaje: Santiago Escudero. Reparto: Andrés Resino, Claudia Molina, María Ayuso, Raquel Santamaría, Álvaro Martínez.

La estrecha relación que establece con la joven, divertida y un tanto alocada Trini, permite a Emilio, un hombre de setenta años, asumir y sobrellevar la estancia en la residencia donde su hija le ha ingresado. **N/A:** Cortometraje ganador del premio de Público de la I Edición del Festival Iberoamericano de cortos de ABC (FIBABC), el Premio a Mejor Guión del Festival de cortos Rioja Alavesa, Primer Premio del III Festival Internacional de Cortos de Aljarafe y Primer Premio, Mejor Argumento, en El Festival de Cortometrajes Ciudad de Valls.

La M con la A
2008 - Color - 14min. - **Drama / Sociedad / Rural / Mujer / Igualdad de género. Tags: social, analfabetismo, abandono, aprendizaje, infantil, rural.**
Dirección: Rosario F. Yubero.
Guión: Rosario F. Yubero, Laura Sarmiento, José Andrés Pérez
Fotografía: Paloma León.
Música: Santiago Lizón.
Montaje: Santiago Escudero.

Reparto: María Ayuso, Cristina Sanz, Raquel Santamaría, Ricardo M. Reguera.

Para que Matilde pueda descifrar lo que cree ser una carta de abandono por parte de su marido, tendrá que hacer algo inusual para una mujer de su época: aprender a leer. Pero,¿a quién recurrir para que le enseñe?

N/A: Cortometraje rodado en 35mm. en 2007, en un pequeño pueblo de la serranía de Cuenca (Fuertescusa) y ambientado en los años 50. Reconocido con el Premio de la Juventud y Placa de Reconocimiento como mejor aportación de la Escuela de Cine de Madrid en la SEMINCI 2007, ha sido seleccionado en destacados festivales internacionales como Kustendorf, Serbia, de Emir Kusturica y recibido menciones especiales de Jurado en festivales como los de Grasse, en Francia.

Rosario F. Yubero por David Ávila

“El ingenio acaba con el talento” es una de las frases con las que Rosario F. Yubero bordó una de sus últimas obras. No es extraño que ese mismo ingenio y talento que posee, y del que nunca presume ni es consciente, la hayan llevado a crear historias que, sin duda, definen ya no sólo un estilo propio sino una profesionalidad y vocación admirables.

Viendo sus historias, uno se da cuenta de la traducción que Rosario F. Yubero es capaz de hacer de la propia realidad. El nivel de empatía que puede llegar a sentir hacia cualquier persona en cualquier situación, sumado a una capacidad imaginativa medida siempre con gran atino, hacen que sus personajes resulten tan humanos que parezcan traspasar la pantalla. Ya sea con amplios presupuestos o escasos recursos, de ideas propias o por encargo, cada proyecto lo asume siempre como un nuevo reto por cumplir, una ilusión por hacer realidad, y sobre todo, nuevo público al que emocionar.

David Ávila.
Director de Fotografía.

Entrevista a Rosario F. Yubero

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde muy pequeña, y gracias a mis hermanos y mi madre, iba al cine con asiduidad a ver todo tipo de películas. El mundo mágico de personas que vivían todo tipo de historias, ajenos a que nadie les mirara, me cautivó desde el principio.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Desde mi primer cortometraje profesional, involucrándome en cada proyecto en todos los procesos.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No perder nunca las ganas, aún siendo consciente de lo difícil que llega a ser poder dedicarse a la profesión.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

De una manera más emocional que crítica, pensando más con el corazón que con la cabeza.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para los femeninos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más subvenciones y productores comprometidos.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

En cualquiera que considere a la hora de pensar una historia en concreto

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Sin duda, Charles Chaplin.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas por igual.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con aquellos proporcionados por el centro en el que estudiaba: desde platós, a cámaras digitales y equipos profesionales.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cualquiera que te haga ver que en rodaje has de tener una alta capacidad de reacción e improvisación.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Únicas. Una situación en la que te sientes sin duda realizador, pero no de una obra audiovisual, sino de un sueño propio.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

No completamente.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, pero siempre siendo consciente de la relatividad de cada aspecto y las limitaciones técnicas con las que he contado.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sin duda.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Prefiero tener como cabecera obras de largometraje.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque es inevitable. Esta profesión es algo vocacional y eso se une irremediablemente a lo personal.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende de los aspectos de la vida. Los mejores recuerdos, sin duda, se ven desde los planos más generales a los a los más detalles.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hay tantos… He tenido mucha suerte a la hora de contar con actores que me han regalado planos llenos de emoción, directores de fotografía que han creado una luz única, operadores de cámara realizadores de encuadres y movimientos de cámara geniales. Desde Cristina Sanz junto a María Ayuso en" La m con la", pasando por el gran Andrés Resino junto a Claudia Molina en "Fuera de lugar" o Rodrigo Saenz de Heredia y Antonio Hortelano en "El Ingenio", todos han sido protagonistas de planos inolvidables. Y por supuesto, la planificación llevada a la imagen desde el papel de una forma tan fiel y mejorada de David Ávila.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En el guion, sin duda.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

La experiencia para seguir mejorando en el siguiente.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Prácticamente muerto. La caída de festivales dedicados al cortometraje cada vez es más presente y la búsqueda de una nueva vía de difusión, muy necesaria

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sin duda alguna.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, serían la mejor antesala para el largometraje que se va a ver.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Honestamente, la desconozco.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

De necesidad vital. Muy pocas personas pueden vivir del audiovisual en nuestro país.

¿Dónde nacen tus historias?

Nacen de la propia vida, de personas reales que me encuentro en mi vida en momentos concretos, de acontecimientos que me cuentan, de momentos que puedo observar en cualquier parte e historias de las que soy afortunada al ser partícipe

¿Tu definición de cineasta?

Un soñador que lucha por contar lo que lleva dentro a través de un medio maravilloso que le limita de manera mágica a 24 imágenes por segundo.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Sí.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos según el proyecto

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Objetivamente, con ninguna.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Definirse a uno mismo de manera imparcial es imposible, pero haciendo un intento: Positiva, perfeccionista, luchadora.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, uno al que soy fiel.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, a veces de forma excesiva.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Sin duda a todos los actores que han aparecido de alguna manera en mis obras. Y sin duda, a David Ávila, Patricia López Pomares y Raúl Valdés

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No, en absoluto.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Más difusión.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

A todos en su medida. No es justo infravalorar el trabajo de nadie en un cortometraje, remunerando únicamente unos puestos y no todos.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

En mi caso, de escuela.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Sólo en mi círculo profesional.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a DAMA.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Ambas ideas son compatibles.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Sin duda, compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Normalmente de dos a tres meses.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Nunca me he involucrado en la producción de mis obras. He contado siempre con productores encargados de ello.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Por supuesto.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A la dirección de actores en su mayoría, a la supervisión de plano y la mejora de todos los aspectos técnicos.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con absolutamente todo.

24 de Octubre de 2015

Font, Patricia

Decidí hacer cine el día que descubrí que el cine se podía hacer. Era muy pequeña cuando vi un *making-off* en la tele, no me acuerdo de qué película, pero recuerdo perfectamente la sensación que tuve al descubrir que las calles eran decorados y que la sangre, como me dijo mi padre en aquél momento, "era kétchup". Aluciné. Desde entonces tuve claro que quería formar parte de ese mundo.

Entré en la ESCAC(*Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya*)cuando la escuela sólo contaba dos años y no era tan conocida. La especialidad siempre la tuve clara: dirección.

Después de la carrera empecé a trabajar como Script, un lugar en el equipo de dirección que me permitía seguir aprendiendo y ganarme la vida. Para mí lo mejor de ese trabajo era no perderme nada de lo que pasaba en el set y en los ensayos con actores. Lo que empezó siendo algo temporal acabó alargándose durante años porque la oportunidad de dirigir se postergaba indefinidamente. Pero pasados esos años ahora sé que aprendí todo lo que sé gracias a trabajar al lado de grandes directores y todo tipo de profesionales.

Fue Pau Freixas, director para el que había trabajado como script en numerosas ocasiones, quien me dio la oportunidad de dirigir profesionalmente. Fue en la segunda temporada de la serie Polseres Vermelles (Pulseras Rojas). Después del éxito de la primera, era una gran responsabilidad.

Cuando acabé la serie pasé por un parón profesional largo y de ese tiempo libre salió "Café para llevar", un corto sin ninguna pretensión más que rodar una historia junto a mis amigos, contar algo que me apetecía contar. Sin saberlo di con una historia que llega a la gente mucho más de lo que nunca esperé y, supongo que eso, junto a las maravillosas interpretaciones de Alexandra Jiménez y Daniel Grao, es la clave del éxito del corto. El Goya fue una verdadera sorpresa.

Actualmente trabajo en el equipo de guión y de dirección de la serie "Cites" (Citas), de la cual estamos ahora preparando la segunda temporada. Tengo la suerte de seguir aprendiendo en cada proyecto y espero nunca dejar de hacerlo.

Filmografía Patricia Font

Café para llevar
2014 – Color – 13min. – **Ficción / Amor reencontrado. / Tags: Desamor, café.**
Productora: ESCAC Films.
Dirección y Guión: Patricia Font.
Fotografía: David Valldepérez.
Montaje: Jaume Martí.

Reparto: Alexandra Jiménez, Daniel Grao, Alma José, Jordi Domenech.

Alicia camina atareada ultimando los preparativos de su boda cuando decide entrar a pedir un café para llevar en la primera cafetería que encuentra. Casualidades del destino, allí que se encuentra inesperadamente con Javi.

N/A: Premio Goya 2015 Mejor cortometraje de ficción. Patricia Font dirigió en el año 2000 su opera prima 'Duna y el Ogro'.

Duna y el Ogro
2001 – Color – 13min. – **Cuento / Fantástico / La amistad. Tags: Infancia, bosque, Ogro, sótano, monstruo.**
Productora: Escándalo Films, S.L.
Dirección: Patricia Font.
Guión: Aitor Garay.
Fotografía: David Valldepérez.
Música: Jordi Macipe.
Montaje: Jep Domingo, Francesc Talavera.

Reparto: Lluís Soler, Carlota Bantulà.

Duna corre a través del bosque para salvar su vida. Un Ogro quiere devorarla. En la huida se mete en una casa abandonada y se refugia en el sótano. Justo cuando el Ogro está a punto de alcanzarla, la vieja escalera de madera sucumbe bajo el peso del monstruo. Ahora Duna y el Ogro están atrapados. Sólo unidos podrán salir de allí.

Patricia Font por Alexandra Jiménez

Alguna vez ocurre, no siempre, son situaciones especiales. Tan diferentes que sabes que no son comunes. Que tienes que estar muy atenta y sacar todo el provecho. Sucede y ya está. Has tenido suerte. Debes estar concentrada y ser capaz de traducir cuanto te pidan. Porque te lo colocan delante de forma clara, cuidada y contundente. Así trabaja Patricia Font. Con un material lleno de matices pero sin debate. Porque ella ya lo ha contado. Ahora toca hacerlo respirar.

Así que te pones en sus manos. Escuchas y dejas que te lleve. Y curiosamente nunca has estado más cerca de tu propia historia. ¿Cómo lo ha hecho? Te ha llevado hasta a ti mientras ella pone cara de no haber hecho nada. Una cara que dice algo así como: “a mi no me mires”.

Supongo que eso es psicología.

Eso es una directora.

Alexandra Jiménez
Actriz.

Entrevista a Patricia Font

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

En cuanto aprendí a escribir empecé a escribir cuentos. A mi manera, claro, porque era muy pequeña. Escribía una frase y hacía el dibujo. La vocación de contar historias nace de forma muy natural.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Actualmente trabajo en el equipo de guión y dirección de la serie “Cites” (Citas), que se emite en TV3 (*Televisió de Catalunya*). También imparto clases de prácticas en la ESCAC.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No sé si fue el primero, pero recuerdo cuando vi “El columpio”, de Álvaro Fernández Armero y descubrí lo que significaba contar una historia “de cortometraje”, no de largo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Nada de “oro”, lo de siempre: que trabaje mucho y que sea perseverante. Las oportunidades llegan, pero no si te quedes sentada esperándolas.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Cómo es lógico, mi mirada ha madurado con la edad. Mi primer corto, “Duna y el Ogro” era un cuento fantástico sobre una niña y un monstro con un mensaje muy básico. En realidad era muy joven y no tenía mucho que contar. “Café para llevar”, en cambio, tiene una mirada más dura y personal.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para los femeninos, inspirándome en mi entorno. Todos los personajes que escribo tienen inevitablemente algo de mí o de mis amigos. Es lo que me sirve de guía para que sean reales.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Que se proyecten en salas de cine de manera regular.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

“Café para llevar” es un drama romántico, pero además de ese género también me encanta la denominada “dramedia” (comedia dramática).

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Desde Spielberg hasta Bigas Luna, pasando por un sinfín de nombres y estilos igual de distintos. Creo que toda ficción que te emocione, te inquiete o te afecte de alguna manera, puede ser un referente.

¿Te consideras directora y/o autora?

En el caso de “Café para llevar” me considero autora porque es un proyecto personal que escribo y dirijo. Además está hecho con un equipo pequeño y muy pocos medios. En cambio, en la serie en la que trabajo somos un equipo de guionistas y otro de directores, así que soy un miembro más.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Si la tuviera ya me la hubiese saltado mil veces. En esta profesión no se pueden hacer muchos planes a largo plazo, con el tiempo te queda claro. Es importante tener metas, pero el trayecto se va dibujando paso a paso.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Mi primer corto era el proyecto de final de carrera de la ESCAC, contamos con el material de la escuela que se utilizaba para todas las prácticas del curso. Lo rodamos en 35mm.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Completamente. Mis padres son muy cinéfilos y no tengo duda de que son especialmente responsables de que yo me dedique a esto. Me llevaban mucho al cine y al videoclub, y en casa siempre se han comentado películas o hablado sobre directores y actores. Me apoyaron en mi sueño de hacer cine desde de que era pequeña y eso fue determinante porque, aunque en ese momento pudiera parecer una idea un poco loca, no me cortaron las alas y nunca lo vi imposible.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, después de rodar siempre me quedo con la sensación de hay cosas que podría haber hecho mejor. En montaje, siempre seguiría corrigiendo. Por suerte también hay siempre una fecha de entrega que me hace cerrar las cosas, porque si no entro en bucle.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

En la serie trabajo junto a tres directores: Pau Freixas, Marta Pahissa y Paco Caballero. Nos entendemos muy bien y lo compartimos todo. Es un lujo poder contar con ellos para cualquier cosa, te sientes muy arropado.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

“La huída” de Víctor Carrey y “Hole” de Martin Edralin.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Dedícate a esta profesión si tu vocación es la de contar historias, no quieres tener un horario regular nunca y puedes dormir sin tener una seguridad económica.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Intento verla en Planos Generales para tener perspectiva, pero no siempre lo consigo.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hay un plano de Alexandra Jiménez al final de "Café para llevar" en el que sale de la cafetería, hace una parada para coger fuerza y poco a poco empieza a andar. La cámara la sigue hasta que Daniel Grao aparece también. Es un sencillo seguimiento en primer plano, pero Alexandra consigue transmitir un sentimiento especialmente difícil de explicar y por muchas veces que lo vea, siempre consigue removerme.

De lo que estoy más orgullosa de "Café para llevar" es de los actores, son espectaculares.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

…pocos minutos. No los malgastes.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Lo importante es que llegue al máximo número de público posible. Si no, ¿para qué se hace?

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

A mí me gustaría. Sesiones cortas, de 3 o 4 cortometrajes como máximo, dependiendo de la duración. Al espectador a veces también le apetece ver historias en cápsulas pequeñas, igual que pasa con el Microteatro.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Supongo que para mí contar historias es una necesidad vital y por eso la he convertido en mi método de vida, es decir, en mi trabajo. Rodar es una parte del proceso, la que te sube más la adrenalina, pero personalmente también disfruto mucho escribiendo y montando, que son las dos otras partes del proceso en las que también cuentas historias.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

"Tú eres el resultado de ti mismo", de Pablo Neruda. Intento tenerla siempre presente.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Tozuda. Tozuda. Tozuda. O eso dicen.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Tengo la suerte de trabajar normalmente con amigos que conocí cuando empecé a trabajar, incluso algunos de ellos antes, en la escuela de cine, así que es gente de mucha confianza. Aún así cada proyecto tiene su propio equipo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Estudié en la ESCAC y tuve una buena formación básica. Después trabajé como script durante muchos años y eso me dio experiencia y seguridad. Pero a dirigir se aprende dirigiendo, hasta que no tienes la oportunidad de hacerlo no sabes lo que realmente es y la presión que conlleva.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta, como cualquier persona, debe hacer lo que le parezca.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo. Ya están las cosas suficientemente complicadas como para encima no ayudarnos unos a otros.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

“Café para llevar”, con tiempos de espera en medio, se realizó en un año. Sin contar el tiempo de escritura de guión previo.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No es obligatorio, pero la experiencia es muy útil.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Todo. En los rodajes siempre hay mucha gente. Además se suman todo tipo de condicionantes: frío, calor, espacios pequeños, cambios de horario, imprevistos, estrés, cansancio acumulado… Hay que tener mano izquierda y también un buen equipo de personas con mano izquierda para que la convivencia sea buena. Eso repercutirá sin ninguna duda en el material rodado pero también y sobre todo en tu calidad de vida.

28 de Octubre de 2015

Frez, Elena

Nací en Barcelona. Con diecisiete años me fui de casa. El destino me sonrió y encontré trabajo en un kiosco de periódicos por las mañanas, donde comencé a coleccionar unos fascículos de la editorial Planeta sobre mi gran pasión: la fotografía. El dueño del kiosco, consciente de mi afición, me adelantó dinero para comprarme la que fue mi primera cámara fotográfica, una Canon AE1, con un 50mm y una ampliadora de blanco y negro. En los fascículos regalaban un pequeño tanque de revelado de película y un kit de cubetas. Ya tenía todo lo necesario para poder hacer fotos y revelarlas.

Así que empecé a meterme en discotecas en las que había conciertos, como *Zeleste* y otras de aquella época. Allí practicaba haciendo fotos al público con los m-úsicos de fondo. Después de la tercera canción corría a mi casa y me encerraba en el cuarto oscuro que yo misma había ideado en el lavabo. Una vez reveladas volvía al concierto antes de que acabara y vendía las fotos. Hasta que un día me vio un fotógrafo profesional, Antonio Espejo, director de fotografía del periódico el País, el cuál me recomendó para trabajar de *free lance* en el *Periódico de Cataluña*.

Ver mis fotos publicadas en un periódico significaba mucho para mí, pero era consciente que no disponía de ninguna formación titulada. Así que decidí estudiar en mi ratos libres en el *Institut d' estudis fotográfics de Cataluña*. Dejé mi trabajo en el kiosco, pagando mi deuda con mis publicaciones. En poco tiempo había pasado de vender prensa ver publicadas mis fotos de conciertos en ella.

Poco tiempo después ya compaginaba mi trabajo en *El Periódico* con colaboraciones en revistas musicales. De esta manera obtenía dinero extra que invertía en mejores cámaras y ópticas. También colaboré durante unos años con el departamento de cultura de la Generalitat.

Fue una etapa maravillosa, vivía de lo que me gustaba. Mi ambición por mejorar mi formación y profesionalidad me llevó a inscribirme en seminarios de fotografía publicitaria en IDEP (Escuela Superior de Diseño y Publicidad). Allí intenté aprender lo máximo como ayudante de fotógrafos de la talla de, entre otros, Jordi Nieva, Oriol Maspons, Roberto Mardones y Montse Faixat.

Aprendí mucho de Montse, un gran profesional, sobre todo a usar la luz. Con Roberto compartí estudio durante unos años, hasta que se fue a Chile y yo me quedé con su estudio. Allí empecé a ganar mucho dinero con la publicidad y entré de lleno en ese mundo: fiestas, rock and roll, diversión y un nuevo amor profundo.

Desgraciadamente se troncó todo de golpe ; mi pareja sufre un accidente y muere.

No pude coger una cámara en mucho tiempo. Me gasté todo el dinero ganado y tuve que vender todos mis equipos fotográficos, una espiral que me arrastraba a querer abandonar ese mundo traidor. Pero en lugar de eso me fui a la India tres meses. Casi al final de mi viaje, en Madrás (actualmente Chennai) salí del hotel a pasear y me perdí por las calles pobladas de esa gran ciudad. Agotada tras muchas horas de caminar, me dejé caer rendida echando a llorar, enfadada conmigo misma por ser tan torpe. Un niño me tocó el hombro y me hizo unas señales. Yo le miré y le dije en inglés chapurreado que estaba perdida, que no encontraba mi hotel. El niño me cogió de la mano y me arrastró hasta el hotel. Nos hicimos amigos. Recordé entonces que, por azares de la vida, llevaba conmigo una lista de las Misiones de Santa Teresa en India que me había dado una monja que había conocido en el avión. Así que le convencí "engañado" para que viniera conmigo a visitar la casa de la Madre Teresa, con la excusa que tenía que ir a hacer fotos y podría enseñarle a practicar con la cámara, si le gustaba. Al llegar nos recibió una monja con una niña de su mano. Los niños se miraron y enseguida hablaron entre ellos. Nos invitaron a comer y aquel niño se quedó allí. Fue entonces cuando decidí regresar a Barcelona y retomar mi vida.

Volví a empezar de cero. Ya no quería hacer fotos publicitarias, después de todo lo que había sucedido en mi vida tenía que buscarle el sentido a mi existencia. Y fue de la mano de un Maestro de la psicología y la terapia Gestalt, Claudio Naranjo (y por supuesto, todo su equipo de terapeutas) el Eneagrama, Carácter y Neurosis, cuando volví a reencontrarme y a aceptar una nueva etapa en mi vida.

Llegó la crisis. La tecnología avanzaba a pasos agigantados : cámaras de 5 megapixeles, como si fuera lo máximo de lo máximo. ¿Más definición que una Hasselblad 6x6? Y nada de revelar carretes, en un instante las transfieres a tu ordenador. La tecnología me fascina. Dios, de nuevo había que empezar a estudiar y cambiar, cámara de 35 mm a digital, cambiar carrete por tarjeta, cambiar ampliadora a ordenador… Realmente fue un volver a empezar para mi. Tuve la gran suerte de reencontrarme con la segunda pareja de mi abuela. Surgió una gran amistad y un gran amor, como de padre a hija, un amor que nos unió hasta el final de su vida.

Mi energía entonces se centró en un *non-stop* de estudiar, probar y jugar con nuevos programas de foto y de video, y retomar mis fotos de retratos a actores. Un buen día me surgió la oportunidad de hacer un casting para una directora de cine colombiana. Y así me metí en el casting para cine, tv_movies y series de televisión. Compaginé castings, fotos a actores, video books, realizaciones en video para el mundo de la Gestalt y hasta algún video-clip. Talleres de dirección de actores, talleres de teatro, estudiando nuevos y más avanzados programas profesionales de edición de video, hasta a hacerme con un máster en Dirección de Cine.

De este máster surgieron mis dos primeros cortos : *Fe de Vida* y *Últimas Voluntades. Fe de Vida* está basado en algo que me contó mi padre putativo, o segunda pareja de mi abuela. Y últimas Voluntades lo escribí deprisa y corriendo. Pero he podido contar con actores y actrices que han confiado en mi historia y con un equipo técnico maravilloso con el que seguimos haciendo nuevos proyectos. Debo

mencionar a mi ayudante de dirección, Vanessa Batista, una gran realizadora y directora que está a punto de estrenar un documental sobre Cuba, *Los que se quedaron,* y en el que he contribuido en la producción.

En estos momentos continúo mi formación como guionista y perfeccionando un guión de largometraje, también de una historia personal, titulado *Anduma*. *Anduma* es la historia de un amor filial entre una mujer de cuarenta años y un hombre con más de ochenta. Los dos son viudos y ambos saben que a él le queda poco tiempo de vida. Ella le habla de intentar hacer las paces con sus seres más queridos. Él decide reconciliarse con su hermano, al que invita a pasar las vacaciones de verano en su apartamento de la playa.

En fin, que ya no os cuento más, ni de Anduma, ni de mí.

Gracias, por leer mi historia!

Filmografía Elena Frez

Últimas voluntades
2014 - Color - 14min. - **Suspense / La confianza y Relaciones fraternales.**
Productora: Laltraporta
Dirección y Guión: Elena Frez
Fotografía: Alejandro Arguelles Luis Sisino
Música: Jordi Rabascall
Montaje: Elena Frez.

Reparto: Silvia Aranda, Silvia Sabate, Oscar Pereira Y Gal Soler.

Dos hermanas se reencuentran tras fallecer el padre. Un juez de prestigio. Dejándoles una sustanciosa herencia. Una de las hermanas encuentra unos fajos de billetes que no están mencionados en el testamento.

Fe de vida
2013 - Color – 8min. - **Comedia / El destino.**
Productora: Laltraporta
Dirección y Guión: Elena Frez
Fotografía: Alejandro Arguelles
Música: Jordi Rabascall
Montaje: Elena Frez

Reparto: Maribel Martinez, Oscar Pereira, Berta Rexach Y Mayte Caballero.

La protagonista, acude al registro civil solicitando su certificado de Fé de Vida, (documento que acredita la existencia de una persona). En el primer mostrador, le informan que hay un error y no pueden entregarle dicho documento. Somos testigos del periplo del personaje que busca solucionar la situación.

Elena Frez por Esther Cases

La vida (o las musas, yo que sé) han dotado a Elena Frez con una determinación a toda prueba para hacer lo que ama y amar lo que hace. Fórmula no exenta de riesgos laborales y personales cuando se trata de hacer cine, y que ella practica con ojo de titanio y la adecuada luz. Sin escatimar conocimiento crítico para con el oficio, y solidez técnica para con sus equipos y demás popes y oficiantes.

Luego está, por supuesto, su actitud; de un alegre optimismo que, en otro ser, sería naturalmente incompatible con su perfecto criterio, su fino gusto y su insobornable lucidez.

Los que trabajamos con ella no sabemos cómo lo consigue. Puede que su tenacidad no le permita perder el tiempo peleando consigo misma. Puede que su ascendencia italiana suavice cualquier enormidad. O contrariedad. O las dos cosas. Puede que su profesionalidad le impida permitirse más de cinco minutos de ese mal humor casi inherente a todas y cada una de las casuísticas que se suceden en alguien que escribe, produce, fotografía... Que en definitiva crea imágenes.

Directora de actrices, Frez encuentra y muestra su mapa del mundo a través de una obra - fotográfica o cinematográfica – en que sus personajes son espiritus libres que se filtran por los encuadres de un sistema social organizadamente chiflado. Establecidamente chiflado. Mortalmente chiflado.

Después de ver su trabajo, resulta prácticamente imposible no agredecer el truco con una carcajada.

Frez lo ha vuelto a hacer, quedando en total paz consigo misma.

Y con nosotros, también.

Esther Cases, Guionista, productora y CEO de SIQSI COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL / Productora Ejecutiva de La Princesa del Poligono / Productora ejecutiva de ICC (institut cinema catalá).

Elena Frez por Marta Figueras

Fotógrafa de profesión y cortometrajista de corazón, Elena ha dedicado toda su vida a trabajar arrancando a las imágenes lo mejor de ellas. Trasmitiendo ideas, emociones y contenidos en sus trabajos publicitarios, atrapando el carisma de actores y actrices, siguiendo el ritmo de la música con sus videoclips… es una consecuencia natural de su capacidad para interpretar las ideas de los demás, que quiera y sepa contar las suyas propias. Sin ninguna pretensión, con una mirada llena de sentido del humor, Elena nos invita a acercarnos con sus cortos a un mundo que en el fondo, todos reconocemos, o el que nos gustaría reconocer, como es el del testimonio de tantas mujeres de la cultura en “Que Futuro Quieres”…en pos de un mundo mejor.

Marta Figueras
Productora de cine en PromarfiFuturo.

Entrevista a Elena Frez

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Empecé como fotógrafa a los 17 años, la cámara ya la llevaba de niña, un gusano de plástico salía cada vez que yo intentaba retener en mi cabeza aquella imagen.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Recuerdo las primeras películas en BN, Chaplin, el Gordo y el Flaco, Los Hermanos Marx, proyectadas en el mini cine del colegio italiano, donde estudié. Así me enamore del cine…Recuerdo ir a las salas de cine con la abuela, donde nos ponían dos películas y un cortometraje entre medio, todo por el mismo precio

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Empecé desde abajo, como foto fija, fui escalando, colaborando en lo que podía, unas veces making off, otras, en silencio esperando un momento para hacer un fotograma de la película, sin ser vista ni oída.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Confiar en el equipo que has involucrado en tu proyecto y disfrutar de la historia que quieres contar con tus actores, y con todo tu equipo técnico y artístico

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

La tecnología ha avanzado muchísimo, lo que antes era impensable poder rodar que no fuera en 35mm, si tenías ese privilegio o 16mm. Ahora con una tarjeta de memoria puedes rodar en 4k y hacer cine. Antes necesitábamos mínimo 3 o 4 personas para llevar una cámara de cine, ahora con un buen operador y un foquista tiras millas.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Cuando te metes en un personaje, da igual sea hombre o mujer, es su historia la que importa.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Antes, siempre, de ver un largo te pasaban un corto en los cines, ahora te meten publicidad y punto.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Modestamente me gustaría verme en el cine de autor…Pero no soy yo quien debe clasificarme.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Truffaut, en La mujer de al lado, o Al final de la escapada de Jean Luc Godard, en Desprecio, Eric Rohmer en Mi noche con Maud o la Coleccionista, Saura en Cría Cuervos, Camus en La Colmena, o Visconti en Confidencias o en La caída de los

Dioses, Liliana Cavani Portero de noche, Bertolucci, en Novecento, o la Luna, El Ultimo Tango en París, o la mas reciente Tu y yo, a Woody Allen en Alice o en Blue Jasmine, yo desde pequeña fui una espectadora del cine mudo, fan de Baster Keaton, Chaplin y Los Hermanos Marx

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora, porque me gusta escribir mis historias, creo que tengo cosas que contar. Aunque trabaje mas como realizadora es modus vivendi

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

He realizado 2 cortometrajes, Fe de vida es el primero y Últimas voluntades es mi segundo corto, he terminado de escribir el guión de mi primer largo, ahora estoy escribiendo una serie, en tono de comedia.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con apoyo del ESCAC y soy una pequeña productora independiente “Laltraporta”

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Conté con el apoyo de mi abuelo. Fe de Vida esta inspirado en una historia que me conto mi abuelo, de un amigo suyo. Mi familia son mis amistades, y mis amistades casi todos y todas son actrices y actores, y siempre estamos haciendo películas, sobre todo sentadas alrededor de una mesa, con una copita en la mano.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Todavía nada de lo que he realizado me gusta, siempre le veo los fallos

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Si, por supuesto, son siempre de gran ayuda y se aprende mucho con directoras y directores que tienen mas experiencia que tu.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

ANONIMOS, premio Goya 2012, en Venecia, muy lindo. 036 Cortometraje finalista de la novena edición de Jameson Notodofilmfest. Dirigido por Juan Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel García Vázquez. Con Carolina Bang. VALIDATION es un cortometraje filmado en el 2007 por UNIVERSAL STUDIOS en el cual se muestra la importancia de una sonrisa, todo lo que puede cambiar en una persona, una comunidad o inclusive una nación, no te lo pierdas!.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Desde el momento que compartes un proyecto, desde que tienes el guion, e involucras a más gente en tu idea, y creen en tu proyecto, empieza la película.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Néstor Almendros fue un gran maestro y casi todo lo rodaba en 50mm. Yo vengo de la fotografía y la luz es tan importante como la óptica.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Lo bueno, si breve, dos veces bueno

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Tener un distribuidor que confíe en tu proyecto y le ponga ganas, como Eduardo de Mailuki Films.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Actualmente si tienes ganas de contar una historia y tienes un buen iPhone puedes hacer un corto estupendo.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Deberían estar en todos los cines, antes de ver el largo, que te regalen un corto, por favor.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

La vida, la muerte, el cine; realidad y ficción; la ficción que devuelve la vida a una realidad ya desvanecida para siempre.

¿Dónde nacen tus historias?

De lo personal, de la observación y de mi rebeldía.

¿Tu definición de cineasta?

Para mi es una responsabilidad muy grande, es como si te llevaras a tu familia de la profesión, de viaje, aunque confíen en ti, y sepan, que se lo van a pasar bien, no sabes que va a ocurrir por el camino.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Cuando se empieza desde abajo, como empecé yo, se convierte en una pasión, y cada vez que tienes una historia nueva que contar es cuando te das cuenta, que ya estas haciendo la peli.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine profesional, no se que quiere decir con cine de guerrilla. Visconti decía que *El cine nunca es arte. Es un trabajo de artesanía, de primer orden a veces, de segundo o tercero.*

¿Con qué cita cinematográfica o no se identifica con ella?

“El cine en el que creo obliga al espectador a enfrentarse a su propia conciencia, a estimular su inteligencia.” *(Sidney Lumet, director).*

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Activa, abierta y persistente, bastante obsesiva. Cuando algo quiero, lo consigo.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Soy una pequeña productora y tengo un equipo que me acompaña estupendo, que protejo, potencio y produzco sus proyectos. Vanessa Batista, mi ayudante de dirección en mis cortos, acaba de realizar un documental sobre Cuba titulado “Los que se quedaron”, con una parte de financiación y de total apoyo por mi parte.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Cuando ya has saboreado el gusto de rodar, estarías rodando siempre. Sobre todo cuando ya sabes que estas en la ultima secuencia y en el ultimo plano, y ya has oído a la script que dice, toma buena, y tu ayudante se acerca al oído y te hice, es buena para todos.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros? Todo mi equipo es estupendo y se lo recomiendo a todos.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Que este en todas las salas antes de un largo, como se hacía antes.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Yo en mis cortos he tenido que pagar seguro, para cubrir a todas las personas que salían en el rodaje. (y no es moco de pavo). Igual que las dietas de todo el equipo de rodaje, tanto de un corto como del otro, es imprescindible. Si todos tenemos el estomago tranquilo, trabajamos mejor. Y sobre todo que no nos falte, ni agua, ni café.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta, pero siempre estudiando para estar siempre al día.

Por la mejora del sector y sus profesionales, di algo crítico de forma anónima, sobre el cortometraje.

Es un mundo que si puedes disfrutar de él, y hacérselo pasar bien a todos los que están en el equipo, se disfruta mucho.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

CIMA Asociación de Mujeres de Cineastas, de Barcelona, con las que tengo mucha afinidad y trato como el documental que realizamos el año pasado “quin futur vols”, en el que participamos, mucha mujeres de CIMA.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

En armonía diría yo, conmigo misma, con mi gente, con mi equipo.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Muchas colegas, que saben que si necesitan algo, pueden contar con ello, independientemente de que su historia, su guion, su peli, me guste, o no.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Para mi ha sido el camino, que me ha permitido hacer equipo, y seguir adelante proyectos y sueños de todos los que están en el. Y todo el grupo esta en ello investigando, desde su parte, y nos vernos crecer, evolucionar y realizar proyectos en común. Hace que la cadena fluya y todos estemos en armonía. Hace poco en una conferencia David Linch proponía, hacer meditación durante unos minutos, antes de empezar a rodar, aunque yo siento que hay momentos, donde se produce ese silencio, en el que todos estamos dentro de la historia, sumergidos todos al cien por cien y eso llena mas que todo!

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Escribo, voy al cine y hago reuniones con mis amigas mas intimas. Viajo, y si puedo, o me hago algún taller de meditación, no tengo mucho tiempo para aburrirme. Debería aprender a aburrirme? O ver la tele sin Buena Fuente es aburrirme.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Toda mi vida la he vivido en gran parte detrás de una cámara, y seguiré haciéndolo, porque es lo que me hace más feliz.

8 de Octubre de 2015

Funes, Belén

Me llamo Belén Funes y tengo 30 años. Crecí en un pueblo a las afueras de Barcelona que cuenta con 36.000 habitantes y ni un solo cine. Así que no puedo decir que desde pequeña yo tuviera la vocación de ser directora. Me gustaban las películas sí, las vivía con intensidad, también. Pero mentiría si dijera que esto es algo que he querido hacer desde siempre. Fui al cole, después al instituto y pasado un tiempo en el que estuve dando vueltas, acabé estudiando cine en ESCAC y allí me especialicé en dirección. Al acabar, me fui a San Antonio de los Baños, Cuba, a estudiar guión.

Cuando volví no tenía ni la más remota idea de qué hacer así que me puse a trabajar primero como meritoria de dirección y más incluso llegué a ser auxiliar. Hice películas grandes dónde aprendí básicamente como funciona este negocio. Pero un día decidí que necesitaba estar más cerca del combo. Y me pasé a script. Ser script es un trabajo que me encanta porque te permite estas aprendiendo constantemente de otros directores, manejas la información de primera mano, eres uno de los privilegiados del rodaje porque sabes en cada momento qué es lo que se está haciendo.

Sara a la Fuga es mi primer cortometraje. Mi primera vez, sí. Hemos ganado el festival de cine de Málaga (Dos biznagas, mejor corto y mejor director) y ahora sigue su recorrido por festivales. Estamos contentos y muy orgullosos de nuestro retoño.

Actualmente, me dedico a pensar en una película que quiero rodar, a escribirla, a conocer a gente, a estar con mis amigos, a que me pasen cosas y a intentar ganar un poquito de dinero para sobrevivir.

Filmografía de Belén Funes

Sara la Fuga
2015 - Color - 18min. – **Drama Social / La adolescencia, las relaciones parterno-filiales. Tags: Escapada, Huída, Familia, Infancia.**
Productora: Miss Wasabi
Dirección y Guión: Belén Funes
Guión: Marçal Cebrian y Belén Funes
Fotografía: Neus Ollé
Música: Mireia Madroñero y Marc Andreu
Montaje: Bernat Aragonés

Reparto: Dunia Mourad, Ángela Boix, Eduard Fernández, Santi Ricart, Leia Rodríguez, Carla Sospedra.

Sara vive en un centro de acogida para menores. La adolescencia se le escurre entre los dedos mientras espera que un día su padre vuelva.

N/A: 18 Festival de Cine Español de Málaga (Málaga, España): Biznaga de Plata al mejor corto y Biznaga de Plata al mejor director. Sección oficial Festival de Cine de Alfàs del Pi (Alicante, España). Sección oficial Internacional en 26 Festival Internacional Curtas metragens de Sao Paulo (Sao Paulo, Brasil). Festival de Cine Madrid-PNR (Madrid, España). Competencia Iberoamericana del FICMEX – Shorts México (DF, México). 1 muestra de cine de mujeres Directed By Women (Barcelona).

Belén Funes por Marçal Cebrian

Conozco a Belén en muchas facetas de su vida y des de hace muchos años, cuando simplemente empezábamos los estudios en la escuela de cine. En todo este tiempo, a pesar de que muchas cosas han cambiado (hemos descubierto mucho cine, nuevas narrativas, han dejado de gustarnos cosas para fascinarnos con otras…), hay algo que se mantiene inmutable en ella: su dedicación al trabajo.

A Belén la inspiración siempre la pilla trabajando porque le encanta lo que hace y además lo hace bien. Recuerdo que en nuestros primeros años de carrera había gente que tenía las cosas muy claras (no como nosotros que estábamos algo perdidos) y parecía que se iban a comer el mundo (y el resto una mierda). Poco a poco, y siempre dándolo todo, Belén se ha ido encontrando y, con ella, una voz madura y una autoría tan sofisticada que resulta insólita en su edad.

“Sara a la fuga” es su primera obra después de algunas prácticas e intentos de cortometrajes rodados en la universidad. Yo fui testigo en primera persona de esos primeros pasos, algunos de ellos interesantes y otros fallidos, ya que coescribí con ella uno de esos proyectos. Con el tiempo ha transformado una visión algo *naif* del cine en otra mucho más realista. Y no solo me refiero a nivel artístico, sino que también lo digo en un sentido práctico: Belén ha pisado miles de sets de rodaje, empezando como meritoria de dirección, auxiliar, segunda de papeles, pasando también por el departamento de cásting hasta ser script de algunas de las películas más relevantes del panorama audiovisual español. Por este motivo, el paso a la dirección ha sido una evolución natural. Es lo que lleva queriendo hacer des del día que la conocí y creo que es lo que mejor sabe hacer.

Sé lo que le ha costado dar ese paso y también sé que aún hoy le cuesta definirse como directora. Supongo que nos pasa a todos: a veces hay que dar pasos hacia adelante, sin saber qué habrá debajo de tus pies. En su caso, todo ese tiempo le ha servido para cimentar un camino a base de trabajo y talento… si es que no son lo mismo.

Trabajar con ella es muy estimulante ya que te permite explorar siempre cosas nuevas. A Belén no le da miedo tomar riesgos y con el tiempo ha ido moviendo el foco de lo que le interesa como autora y como narradora. Siempre intenta hablar de aquello que queda en los márgenes de la sociedad y para hacerlo también busca encontrar una forma que forme parte de ese mismo margen. Siempre hay quien dice que hace cine social, pero yo creo que lo que hace es cine de verdad. En su cine, una cosa resalta por encima de las demás: la honestidad. No solo como directora, también como persona. Es muy empática y, más allá de las etiquetas, siempre busca la conexión emocional con sus personajes para tratarlos con respeto.

Sus procesos siempre buscan la veracidad, por lo que sus obras tienden a despojarse de aparato cinematográfico (entendido como la manipulación del cine). Siempre busca ir al corazón de las cosas para poder mostrar su esencia sin ningún tipo de condicionantes. Puede que haya gente que crea que un cine pegado a la realidad es fácil de conseguir. Siento decir que no, al contrario, es el más complicado en tanto que

el cine siempre supone una recreación de la realidad. Lo fácil es hacerlo mal. Transmitir verdad, en cambio, requiere mucho trabajo, pero eso a Belén no la asusta. Tiene ese talento.

Y para que os hagáis una idea, quiero acabar dejando una imagen de Belén durante el rodaje de “Sara a la fuga”. Siempre que la miraba estaba en la misma posición: sentada, con la cabeza entre las piernas y, la pantalla para ver las tomas, en sus rodillas. Durante esos días sólo existía una realidad: la que pasaba delante de su cámara.

Marçal Cebrian
Guionista del cortometraje “Sara a la Fuga”, de documentales cómo “El estigma” y analista de guiones.

Entrevista a Belén Funes

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

El primer corto que vi fue *Des Majorettes Dans l'Espace* de David Fourier. Recuerdo que me gustó mucho. En el momento me pareció sorprendente que detrás de una forma tan amable (es una especie de comedia) se escondiera un discurso muy crítico que hablaba de la homosexualidad, el SIDA y la iglesia. El mix de ideas y la puesta en escena era tan ecléctica que me pareció que nunca había visto nada igual.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Pues que no se preocupen por ser originales, que no les abrume el hecho de que todo está contado porque es así y no pasa nada. Que lo interesante para mí, es ser honesto con lo que uno explica y dejarse ahí la piel. Y sobre todo que intenten disfrutar, que es algo que también me pido a mí misma y muchas veces no consigo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Para ser sincera, hay películas que desde que las vi, no las he revisado. Prefiero mantenerlas intactas porque sé que si las vuelvo a ver, o me voy a reír o las voy a odiar. Desde que empecé en la escuela de cine mis gustos han ido cambiando mucho, claro. Al inicio te piensas que lo mejor es aquello que es "súper cinematográfico". Eso significa, normalmente, súper efectista (no siempre, pero casi siempre…). Con el tiempo pues vas viendo que hay otras formas de narrar, que quizás la fuerza de las películas radica más en los personajes y no tanto en la forma… Supongo que es normal. A mí con 20 años me dices que me iban a acabar gustando los Dardenne y te hubiera dicho: "¿A mí? Si son un coñazo". Y ahora los considero directores de cabecera.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Pues igual que los femeninos, dándoles un sentido. Aparte para una mujer es muy divertido escribir personajes masculinos. Yo considero que los procesos de documentación en el cine, son lo más emocionante. Y cuando escribo algo en lo que hay un hombre intento documentarme igual, preguntar a otros hombres que harían ellos en la misma situación.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Pues supongo que a medio camino entre el cine social y el drama de autor.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Cómo he dicho antes, los hermanos Dardenne. Andrea Arnold. Ken Loach en su primer época… la de Sweet Sixteen, porque luego se empezó a poner un poco raro. Pablo Trapero. Asghar Farhadi. Jacques Audiard.

¿Te consideras directora y/o autora?

De momento, no tengo una trayectoria como directora tan dilatada, pero sí me considero autora de lo que he rodado. Tengo la sensación de que cuando levantas proyectos propios de forma independiente siempre eres autor de la obra que firmas, porque es algo que has gestado y has materilizado tú. Eso te une a ella. De alguna forma esa película habla de ti, contiene tus opiniones acerca del tema que sea.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con todos. Sara a la Fuga lo considero mi primer corto acabado, editado, sonorizado, estrenado... Lo hicimos humildemente pero con ambición, que no son dos términos excluyentes. Levantamos un presupuesto pequeño pero que alcanzó para darle la dimensión profesional que buscábamos. Pude hacerlo tal y cómo quise hacerlo.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Por supuesto y aparte, incondicionalmente. Yo siempre digo que mi familia cree más en mi de lo que creo yo misma. He tenido la suerte de tener unos padres que me han permitido elegir. Y equivocarme y volverlo a intentar. Yo creo que no se les puede pedir más, porque sé a ciencia cierta que a ellos este trabajo no les gusta un pelo. Es como cuando tienes un novio que no les gusta y lo hablan entre ellos pero a ti no te lo dicen.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

A nivel nacional mencionaría a los Remón: “Todo un futuro Juntos”, “The World”, “Los Cárpatos”, son películas pequeñitas hechas con mucho esmero, con mucho amor, muy interesantes. Creo que son dos grandes directores y muy buenos guionistas. “Pablo” de Nely Reguera, me parece un peliculón. “Serori” de Pedro Collantes, es una cosa muy sencilla que te deja pegado a la pantalla. A nivel internacional, desconocimiento total por mi parte. Me tengo que poner las pilas con eso.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En la distancia corta, que es la que recorren los actores. Los actores creo que son todo en un corto. Si consigues que los personajes traspasen la pantalla, estás salvado porque tienes muy poco tiempo, y hay que aprovecharlo al máximo. Si tienes buenos actores, conseguirán darle voz a los personajes y ya tienes una parte importante del camino cubierta. Luego, obviamente, si no tienes una buena historia no tienes nada.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales de cine, supongo. El mundo del corto queda fuera de la televisión y de las salas de cine. Los festivales y las muestras sirven para dar visibilidad a productos cinematográficos considerados normalmente de orden de menor. Y eso no tiene ningún sentido. Yo he visto en festivales cortos impecables, buenísimos y muy atrevidos, mucho más que algunos de los largos que se llegan a estrenar. El otro día Trueba hizo una reflexión muy interesante y dijo: “me gustaría que un día

estuviéramos tan evolucionados que el Goya a la mejor película se lo llevara un corto y que esa película se pudiera considerar igual una obra maestra". Ojalá ¿no?

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Ojala!! A las salas de cine, a las televisiones, a los dvd's… ¡a todos sitios! El cortometraje es el futuro de que tiene que venir. ¿Por qué no disfrutar de directores buenos desde que empiezan? ¿Por qué cerrar las barreras a películas excelentes por su duración? Yo puedo ver "Yi-Yi" de Edward Yang y flipar cada vez, aunque casi tres horas. Pues lo mismo con los cortos, la duración de algo me parece poco relevante. Lo que sí que es cierto es que para que esto suceda, también hay que plantearse el corto como una pequeña película y no como un corto. Estoy harta de la frase "Está bien… para ser un corto…" No señores, si está bien, está bien. Y si está mal, pues está mal. Pero no seamos condescendientes.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Rodar es una forma de vida. Mi madre siempre me dice: "Cada vez que os veo, con los camiones y las luces, en cualquier parte…. Parece que sois del circo". Pues sí mama, somos un poco como un circo. Te tiene que gustar. Te deja sin vacaciones, le dedicas semanas y fines de semana… Y la recompensa a veces es muy pequeña. Si no te gusta, si estás incómodo porque no sabes qué va a pasar y prefieres una vida asentada, mejor búscate otro trabajo. Si me preguntas a mí, te diría que es el mejor trabajo del mundo.

¿Dónde nacen tus historias?

De las cosas que me pasan a mi o a los que tengo mi alrededor. Me resulta dificilísimo inventar desde 0, así que lo hago siempre es tirar de lo que tengo a mano. Hay algo que me gusta de la frontera que queda entre la realidad y la ficción, porque es muy difusa, muy confusa. Y es dónde creo que nacen las películas más interesantes: las que rechazan ser ficción 100% pero a la vez no son un documental.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No, yo creo que la gente que se dedica al cine está muy cuerda. Levantar una película requiere mucho tiempo y perseverancia. Necesitas ser organizado, metódico y contundente con lo que dices. Los directores que he conocido son gente muy lúcida e inspirada, necesitas ser responsable porque en este negocio te juegas muchos dineros de mucha gente diferente. Creo que a veces ese "quijotismo" responde más a un cliché fabricado con el tiempo que a una realidad.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Pues creo que no hay que elegir. El cine profesional en algunos momentos, también tiene algo de guerrilla. Y creo que el cine de guerrilla es imposible de llevar a cabo si la gente que hay detrás no es profesional. A mí me da la sensación que (lamentablemente) esta distinción hoy día tiene su origen en la falta de presupuestos para sacar las películas adelante. Y que de esa retirada de fondos ha nacido la palabra "guerrilla", el cine low cost… Yo no creo que haya que renunciar a hacer

películas dentro de los estándares de producción pero entiendo que sí tu proyecto no está saliendo adelante por lo institucional busques una vía alternativa.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Me quedo con la reflexión de uno de los mejores.

"*Pensemos un poco, en esta película ("El Espíritu de la Colmena"), en líneas generales, presidida creo por una voluntad de estilo, muy premeditada. Y sin embargo el momento que yo considero esencial de esta película es un momento en donde toda esa premeditación formal queda desbordada. Y yo pienso que es la grieta a través de la cual el lado documental del cine irrumpe en la ficción, en toda suerte de ficción. Yo creo que esta dimensión documental del cine se ha perdido hoy en gran medida. Y es una pérdida de un calibre, para mí, muy importante. porque ese lado ha alimentado las mejores ficciones*". Víctor Erice.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Claro. He tenido que montarme una vida pequeña, en una maleta me cabe todo. Estoy preparada para salir pitando en cualquier momento. No tengo nada, no me interesa. Yo lo que quiero es rodar y lo que he evitado es que mi vida condicione eso. En esta profesión tienes que tener muy poco, ser muy ligero para que la losa económica no decida por ti.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Pues yo he trabajado con muchos y muy buenos. Reconozco que con Isabel Coixet aprendo mucho mientras le hago de script. Aparte ella después me ayudó a sacar el corto adelante. Es una tía muy inteligente y con un oficio que no te lo acabas. Le gusta mucho su trabajo y en sus rodajes nunca sabes lo que va a pasar, es su forma de mantener la magia en el set supongo. Te va a dar una mano siempre que pueda y cree en las nuevas generaciones, no las ve como una amenaza. Y eso, es un mundo tan competitivo, es remarcable.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Por nuestra parte, filtros y autocrítica. Por la del público, le faltan ganas y le sobran prejuicios. Por la institucional, ayudas y empujones.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Yo soy de escuela y aparte, es que estoy a favor de las escuelas. Mi experiencia en ESCAC fue súper satisfactoria. Conocí a gente increíble, muy talentosa, me reí mucho e hice buenos amigos. ¿Y qué más se le puede pedir? Vi muchísimas pelis, hice prácticas, me dejaban rodar, ¡dedicábamos los fines de semana a ello! Por lo tanto, yo soy del sí a las escuelas. Juntarte con gente que busca lo mismo que tú crea una energía muy alentadora.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Creo que es más sano el compañerismo que la rivalidad. Yo siempre pienso que si les va bien a mis amigos, me irá bien a mí. Intento que la competitividad a la que estamos sometidos no se entrometa en mi relación con ellos… aunque reconozco que no siempre es fácil. Hay veces que competimos entre nosotros, pero supongo que en este curro más que en ningún otro más importante que saber perder es saber ganar. Hay que entender que hoy las cosas funcionan y tienes éxito y que mañana, pues igual no. Uno lo que tiene que hacer es seguir haciendo camino adelante.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Yo en mi cortometraje me dediqué únicamente a dirigir porque había detrás un grupo de gente que se preocupaba de que todo lo demás funcionase. Obviamente, acabas asumiendo funciones que no te tocan… pero no asumí tantas. Todo estaba muy organizado.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No necesariamente. Es importantísimo ensayar, probarte, descubrir en qué te gusta, qué no te gusta… pero no innegociable. El corto es un banco de pruebas muy eficaz que te deja hacer cosas que nadie te ha pedido, que las haces porque quieres. Por esa razón da a luz proyectos muy interesantes que no podrían existir como largo. Aparte que me sabe mal catalogar al corto como un puente a cruzar, como algo por lo que tienes que pasar para llegar a hacer una película. En el fondo yo intento tomármelo como un aprendizaje, como un juego en el que puedes probar cosas nuevas.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Hago de script en películas y trabajo en la publicidad. ¡Bendita publicidad!

G

G. Argente, Silvia
G. Bayón, Arantzazu
García Cuesta, Lola
García, Day
Gaspar, Mercedes
Gil, Chus

G. Argente, Silvia

Nací en Madrid en 1977, de padres trabajadores y en un ambiente familiar humilde pero en el que me educaron amando la cultura y el conocimiento.

Desde pequeña fui una niña peculiar, pasional y alegre peo con dosis de rebeldía y falta de integración respecto al mundo en el que sentía que me había tocado vivir. Tenía una gran facilidad para aprender y conectaba con las emociones de las personas fácilmente, lo que a veces me hería profundamente a nivel interno. Mis padres, sobre todo mi madre, me educaron en la comunicación, evitando que me encerrara en mi mundo personal y así lograse ser una persona transparente, social y, como diría mi madre, "echá pa lante". Me tocó vivir en diferentes ciudades de España por motivos de trabajo de mi padre, hasta afincarnos finalmente en Sabadell en el año 1988, ciudad que dejaría y a la que volvería de nuevo a lo largo de todos estos años de mi carrera.

Mi salud de niña era delicada. Nací con serios problemas respiratorios, que, afortunadamente, después de la adolescencia se fueron solucionando. Es por ello que desde pequeña me educaron en el control del cuerpo desde la mente y en la voluntad, llegando a alcanzar un conocimiento muy alto de mí misma que me hizo madurar antes de hora.

Pasé casi toda la primaria con numerosos ingresos hospitalarios por bronquitis y neumonías que venían derivados de las alergias infantiles que sufría. Aun así, fui alumna de sobresaliente.

Ni la enfermedad ni la escasez de recursos económicos familiares, que fue una constante durante casi toda mi infancia y gran parte en mi adolescencia, detuvieron mis sueños y mi sed de aprendizaje. Autodidacta desde niña y trabajadora incansable ya desde la adolescencia, empecé a trabajar a los 13 años cuidando niñ@s pequeños – me encanta estar con ell@s- y a los 16 años entré en el mundo de la hostelería para poder cubrir los gastos que significaba mi formación en el campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Desde los cinco años ya disfrutaba escribiendo, organizando obras de teatros y espectáculos musicales junto a mis amigos del barrio. Varios de mis escritos, en su mayoría poemas y relatos cortos, fueron presentados a concursos locales y de la escuela a los diez años, quedando ganadores en muchas ocasiones. La danza, el canto y el teatro estuvieron siempre integrados en mi vida y mis historias, historias que narraba en forma de juego, un juego que acabaría convirtiéndose en mi profesión.

Al terminar el B.U.P y hacer la selectividad andaba un poco perdida, todo me gustaba, no sabía hacia donde decantarme. Había hecho el B.U.P. de letras pero me apasionaban también las ciencias, y me siguen apasionando, fue un momento complicado porque sentía que una sola vida no era suficiente para aprender todo lo que yo sentía que necesitaba. Finalmente, me decanté por filología francesa en la UAB, con la intención de dedicarme a la literatura y profundizar en la lengua francesa y su cultura, con la que siempre me he sentido muy afín en algunos aspectos. Estudié el primer año pero pronto mi amor por el cine empezó a despejar todas las dudas. Me gustaba la carrera pero veía, a quien entonces era mi novio, que estudiaba Publicidad, hacer sus trabajos de clase relacionados con la comunicación y siempre me ponía ayudarle disfrutando más que con los que a mí me tocaba. Así, que en cuanto salieron las pruebas para acceder a las escuelas de cine, que entonces había muy pocas, me presenté a las de la ESCAC y el IPSI, superándolas con éxito. Al año siguiente empezaba a estudiar cine y TV sin saber muy bien hacia donde me depararía toda esa aventura entusiasta, que mis padres entonces veían como una locura y pérdida de tiempo y dinero.

Tuve que trabajar muy duro en diferentes bares y restaurantes, tiendas de ropa, telemarketing, hacer suplencias para el ICS como celadora o administrativa, para ayudar a mis padres con los gastos de esta formación académica que suponían un gran esfuerzo para la familia.

Exprimí mi adolescencia participando en muchos proyectos, tanto relacionados con la literatura, el cine, el teatro, como con la sociedad, ayudando y apoyando a muchas personas.

A los 21 años finalicé los estudios de dirección de cine con buena calificación y empecé a especializarme en guión de cine a través del GAC mediante los programas Pilots New Media Internacional, en la que fue becada durante 3 años. Rodé mi primer cortometraje profesional en celuloide, titulado “El duelo” y sentí que realmente esto era lo que quería, que no podía entender mi vida sin el cine.

Desde muy joven siempre tuve miedo a no poder ser madre, una experiencia que sentía que tenía que vivir y que debía ser la más grande del mundo. Estaba preparada para asumir esa responsabilidad y lo deseaba. A los 23 años, aproveché una situación curiosa que se dio y me quedé embarazada de quien es a día de hoy mi único hijo, Iván. Desde luego tenía claro que mi hijo no sería jamás el freno de mi carrera aunque durante algún tiempo hubiera que cambiar de ritmo y así fue. Iván se convirtió en mi fuente de inspiración más grande y en mayor maestro, quien me enseñó a ser mejor persona, y como consecuencia, a ser mejor profesional. Gané en capacidad de trabajo, mejoró mi criterio a la hora de tomar decisiones, aumentó mi capacidad de encontrar soluciones, me volví más ágil mentalmente, más coherente, más consciente, más empática.

Ya con mi hijo continué mi formación en el campo de la producción de cine en la Politécnica de Vila nova y la Geltrú a través de diferentes cursos y seminarios de verano que ya hacía desde hacía años. Estudié Locución radiofónica desde Comunicació Directa, con Ferran Calabiug, titulación homologada por el Col·legi de

periodistes de Catalunya además de estudiar en la Universidad Rovira i Virgli de Tarragona la carrera de Relaciones Laborales y terminar con mención honorífica un máster en Asesoría Jurídica Laboral impartido por el Centro de Estudios Superiores de Empresa.

Como mente inquieta que he sido también me aventuré a estudiar los tres años de Natuopatia general, titulación homologada por el colegio de naturopatas de España, y un master en Parapsicología en la Universidad de Lérida, facultad de física.

He sido una estudiante incansable, formada en diferentes disciplinas, muchas de ellas orientadas a las artes escénicas (como arte dramático, voz y danza) otras al cine (como dirección, guión y producción) y otras para el auto nutrimiento personal por ese afán de impregnarme de conocimiento pero siempre trabajando mucho y procurando vivir con dignidad, ofreciéndole un hogar a mi hijo, labrado con esfuerzo pero con alegría, procurando no descuidarle emocionalmente y compartir con él todo lo que soy. A pesar de haber tenido parejas, he criado a Iván sola y casi siempre a muchos kilómetros de mis padres por motivos de trabajo, por eso considero que mi hijo y yo hemos hecho un gran trabajo de equipo estupendo que ha permitido que yo logre alcanzar muchas cosas de las que ahora nos nutrimos los dos. Siempre lo tuve claro, que la maternidad supone entrega, pero no la renuncia de ti misma ni de tus sueños, por eso es tan difícil aprender a calibrar bien las cosas y saber dónde es importante estar en cada momento.

He de reconocer que mi progreso profesional, que ha ido sin prisa pero sin pausa, tuvo amagos de acelerarse ya desde mi primera etapa de estudiante en cine, en la que fui impulsada por Fernando Cobo AEC, fallecido hace varios años y quien siempre admiraré mucho profesionalmente. Cuando me conoció se sorprendió por mi facilidad y agilidad en crear y desarrollar historias para cine y me hizo una serie de contactos que permitieran que, antes de lo que imaginaba, me convirtiera en la guionista profesional más joven de Catalunya, logrando que me encargaran diferentes guiones de telemovies que se vendían al extranjero, Canadá, entre otros países.

A pesar de estos encargos profesionales que me permitieron desarrollar unas seis películas a muy temprana edad y en las que tuve que ceder todos los derechos e incluso dejar mi autoría enterrada bajo el nombre del que sería el director, trabajé para diferentes productoras como Eddie Saeta, La Cosa de les pel·lícules, Las luces y las sombras como auxiliar de producción en números spots, ayudante de producción, pasando a ser jefe de producción y posteriormente directora de producción ya en documentales como El futur d'una tradició, de Lupus Films, entre otros.

Al nacer mi hijo, poco a poco tuve que ir dejando de participar en rodajes tanto de publicidad como documental, ya que Iván lo primeros seis años requería toda mi atención, sin embargo me reenfoqué como redactora durante cuatro años (2003-2007) para la Revista Maquillaje de MC Ediciones (de tirada en España y Latinoamérica, logrando mucho suscriptores) y trabajé para diferentes radios colaborando en programas y haciendo locuciones de cuñas radiofónicas, combinándolo con trabajos en el campo de la administración y finanzas, para dos

empresas de la construcción (una de ellas que financié yo misma para mi pareja de aquel entonces).

Mi relación con el mundo de la radio fue prácticamente desde adolescente. A los 19 años fui co-guionista, además de actriz con un personaje secundario, en una radionovela titulada "La dama de negro", si mal no recuerdo, emitida en Cadena Ser Catalunya, una producción que se desarrolló en la UAB entorno al año noventa y siete. Hoy todavía sigo trabajando en temas de locución y la verdad es que, así como estar delante de cámara es algo de lo que pueda prescindir, los escenarios y el micrófono me apasionan.

En cuanto al mundo de los cortometrajes, en los últimos años he escrito, producido y dirigido más de 15 cortometrajes, algunos de ellos con varias selecciones en festivales. Los títulos son: "El duelo", "la noche" (escribí el guión y llevé la dirección artística, con I+3D) "E límite" (en este caso trabajé como guionista) "Alergia", "La decisión", "The Room" ,"Tempus Fugit", "El experimento", "Cosas de la vida", "15 mg" (en este caso el guión es del compañero Bruno Jiménez), "Dándole vueltas" (también con guión de un compañero, Isidro Martín), "Cuéntame"(es uno del os que más me gustan, rodado en Zaragoza con un@s actores/actrices sensacionales. Aún no está publicado porque queremos doblarle tres escenas que no quedaron bien de sonido), "La colmena", "La barbacoa", "Pesadillas", "Mi" , "Encadenados", y "Sin más" que se estrena estas Navidades de 2015 en la localidad de Berja, Almería. También he rodado los pilotos para las web series "La espada de Samovila" y "Ágatha" y el Teaser del que será mi primera dirección novel en largometraje de ficción "Al sur de Guernica", un thriller con tintes de drama bélico.

En 2013, en plena crisis económica internacional, fundé Ar-te Films, con la idea de no tener que depender exclusivamente de otros productores para poder desarrollar proyectos. Tenía muy claro que acabaría montando mi propia empresa y cuál sería el modelo de negocio, así que me lancé con el apoyo de mi padre y de mi madre. Empecé a trabajar sobre diferentes proyectos de largometraje, el primero fue un documental largometraje rodado el mismo año en la escuela de primaria "La trama" de Sabadell, fue una experiencia única y maravillosa. El documental gira entorno a los niños, la educación y el cine. Se titula "Amb les mans agafades" y espero que pronto pueda terminarse porque está rodado pero falta la edición. Le sigue "Al sur de Guernica", cuya idea original fue de mi entonces compañero profesional Xavier Cruzado, al que conocí en La foto del Curt en Barcelona y me propuso escribir esta película. A los meses, él se retiró del proyecto por temas personales y de salud, y yo tuve que coger las riendas y seguir para adelante con ello, adquiriendo el rol de directora. Después le siguen "Sombras y "Sweet Dreams, guiones ya terminados y listos para producirse, también escritos por mí.

Pese el amor por el cine, nunca ha abandonado los escenarios. Actualmente estoy produciendo, escribiendo adaptaciones y dirigiendo mucho teatro. En estos momentos estamos organizando una gira con la producción teatral de 80 minutos, "Vida LouCost", escrita, adaptada y dirigida por mí, un texto de Mateo Nicolau para microteatro que decidimos reescribir juntos a formato largo. En microteatro también he dirigido "Sólo duele la primera vez", "La coartada", entre otras. Esta última, "la

coartada" hice una adaptación importante, cambiando de género, tono y de época la obra, entre muchas otras cosas, pero respetando el nombre del autor original y la esencia de lo que quería transmitir. Ahora quiero llevarla a obra larga, espero que poco a poco todo vaya viniendo sin tantos obstáculos y pueda hacerlo.

También, en los últimos años me he dedicado a la formación de actores desde cursos intensivos organizados inicialmente por escuelas como Galileo Cine y TV, Puenteaérea, y posteriormente Ar-te Films en su línea de Ar-te Films Training, convirtiéndome en la primera empresa de España que ofrece a sus alumnos práctica en rodaje real con guiones originales de cortometraje en todos los cursos. He trabajado también para la Universidad de Almería, siendo pionera con el primer curso de especialista en interpretación de cine que ha elevado a categoría Universitaria en toda España la formación actoral y como coach/docente en gestión de la emociones para la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria (EOI) además de impulsar la factoría de la Innovación el área de cine en Almería.

Este 2015 voy a cumplir dos de mis sueños: publicar mi primera novela y doblar una serie de animación. Recientemente he recibido el interés de editoriales Seimas para mi obra "Lo que algunos llaman destino", hemos firmado ya el contrato y esperamos saga a la venta en pocos meses. También recibí la noticia de que me había seleccionado para ser una de las voces de doblaje en una serie de animación japonesa de mucha audiencia que se emitirá en TV3. Esta noticia me hizo saltar las lágrimas de alegría, ya que pocos días antes de presentarme al casting había finalizado un curso de doblaje con Ramón Langa, en el que el mismo Langa me dijo "estás preparada para trabajar a nivel profesional en el doblaje".

Sigo batallando el cierre de financiación del que esperemos sea mi primer largometraje de ficción en la dirección y producción ejecutiva, "Al sur de Guernica". Si lo logro, ya podré decir que, los sueños más importantes que hasta ahora me había propuesto, se han cumplido, aunque todavía queden muchos más.

Filmografía Silvia G. Argente

La colmena
2015 – Color - **Suspense, terror / La familia / Tags: Secretos, familia, abuelos, secretos, muerte.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía y Cámara: Anaïs Llàcer

Reparto: Valentina Moreno, Mary Ángeles Escudero Martín, Nuria Fernández, Marc Flotats, Gustavo Spina, José Miguel Escudero Martín, Iván Quiroz García.

Hay lugares que permanecen intactos a pesar del paso del tiempo cobijando historias que algún día pedirán salir a la luz, historias que demuestran que hasta en las mejores familias ocurren hechos escalofriantes. Estos lugares en los que las personas se nutrieron, reprodujeron y organizaron su estirpe pueden llegar a cumplir la misma función que una colmena. Adela, ya siendo una anciana, le explica a Aran, su nieto, algunos de los secretos que permanecen ocultos en la casa que ha sido morada de varias generaciones dentro de la familia.

Pesadillas
2015 – Color - **Terror / La locura / Tags: Enfermedad, locura, médicos, pesadillas, limbo, muerte.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía y Cámara: Juan Salvador Moya

Reparto: José Miguel Piedra, Ricardo Dopico, Jaime González, Mar Selva, Ángela Belmonte, Bruno Jiménez, Rocío Salas, Luis Fernández Maldonado.

Existe una fina línea que separa lo que llamamos realidad de los sueños, lo que creemos nuestra vida o nuestras pesadillas. ¿Cómo saber cuál es la verdad? Una grupo de pacientes son llevados a un centro para lograr controlar sus pesadillas y paliar sus trastornos del sueño, sin embargo... ¿Qué es realmente lo que pretenden controlar?.

La barbacoa
2015 – Color - **Suspense / La afectividad, la familia / Tags: familia, barbacoa, muerte, tradición.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía y Cámara: Anaïs Llàcer

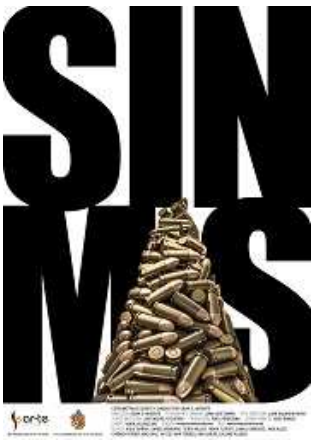
Reparto: Gustavo Spina, Marc Flotats, Nuria Fernández, Valentina Moreno, Isabel Isabel Castilla.

Hay costumbres familiares que esconden secretos que mejor no desvelar. Javier cada año organiza una Barbacoa con su familia, aunque esta vez, pese a la no aprobación de su mujer Judith, va a querer llevar esta peculiar tradición más allá de lo normal.

Encadenados.
2015 – Color - **Thriller, suspense / Las drogas, las armas, la familia / Tags: Droga, armas, familia, hermanos, muerte, mafia.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía y Cámara: Raúl Ramos

Reparto: José Miguel Piedra, José Miguel Escudero, Agustín Ibarra, Ricardo Dopico, Bruno Jiménez, Jaime González, Luis Fernández, Silvia G. Argente.

En un mundo dominado por las mafias y el tráfico de drogas, tres hermanos se hayan separados emocionalmente por un episodio del pasado familiar que no logran superar y que han afrontado de forma muy distinta y escogiendo caminos que aparentemente están desconectados . A pesar de ello, los actos de unos condicionarán el futuro de los otros, demostrando que aunque no seamos conscientes, las vidas de las personas se hayan en muchas ocasiones encadenadas aunque se intente separarlas.

Sin más.
2015 – Color – **Suspense, thriller / Las falsas amistades, la familia, la delincuencia, las drogas / Tags: mafia, drogas, armas, ajuste de cuentas.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Juan José Simón y Silvia G. Argente

Reparto: Agus Ibarra, Daniel Menkara, Sergi Miller, Marc Flotats, Juanjo Sánchez Lorenzo, Aida Allés, Carmen Ferrer, Inka Díaz del Olmo, María del Mar Terriza, Ana García, Salomé Alonso Pérez.

Nico y Pablo son colegas de negocios, entre otras cosas, se dedican a la compraventa ilegal de armas. Toni y Dani, hermanos de Nico, tras un malentendido, utilizan Las armas robadas para hacer prácticas de tiro. Cuando su hermano se entera que han tocado la mercancía se desencadena una situación dramática en la que la vida dejará de tener sentido para todo aquel que pueda poner en peligro este negocio. Carla, la hermana menor de Nico, se enterara de lo ocurrido y tomará partido en ello informando a su madre Carmen.

N/A: Sin más es un cortometraje de acción en el que se genera un conflicto interno dentro de una familia mafiosa, los Álvarez, a raíz de un malentendido con el negocio del hermano mayor, Nico. Los valores humanos y familiares se anteponen el dinero y la codicia y el miedo de las consecuencias que puedan originarse por la pérdida de negocio ante los Ramírez, la familia de Pablo. N/A: Rodado con la colaboración del Ayuntamiento de Berja.

Tempus fugit
2015 – Color – 12min. – **Suspense / la adolescencia, las amistades, las leyendas rurales. Tags: acampada, iglesia, niños, asesinato.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Montaje: Salvador Moya

Reparto: José Miguel Escudero Martín, Judith Aguilar, Marc Flotats, Marina Nadales, Marc Aguilar, Albert Aymar, Andrea Canet y Marta Martínez.

Lo que comienza como una acampada en el campo, pronto se torna en pesadilla.

Yo, si te quiero.
2014 – Color - 2min. – **Drama / la afectividad, la soledad, el amor. Tags: Rosas, amor, soledad, cortejo.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Jota Moreno
Música: Toni Farrán
Montaje: Silvia G. Argente

Reparto: Carmen Salomé Alonso y Jordi Galimany.

Una breve historia sobre el amor platónico, la esperanza y la soledad.

N/A: Cortometraje rodado en el training de actores en Almería. Una producción de Arte Films con la colaboración de la Escuela de danza EntreActos. Seleccionado en el "Jameson Notodo Film Fest"(2014).

On line
2014 – Color - 3min. – **Suspense / El amor, la afectividad, el dolor, la enfermedad, la locura. Tags: locura, sobreprotección, crimen, secuestro, asesinato, madre.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Omar Danuk
Música: Toni Farrán
Montaje: Silvia G. Argente

Reparto: Trinidad Montoliu y Mercés Montllonch.

Nunca antes había sido tan peligroso ligar por la red....

N/A: Cortometraje rodado en el training de actores en Barcelona. Una producción de Arte Films con la colaboración de Another Light y Hotel Dante.. Seleccionado en el "Jameson Notodo Film Fest" (2014).

The room
2014 – Color – 8min. - **Ciencia ficción / Terror / La enfermedad, la locura, la muerte, la salud mental. Tags: experimento, muerte, médicos.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Omar Danuk
Montaje: Silvia G. Argente

Reparto: Jorge Andolz, José Miguel Escudero Martín, Trini Montoliu, César Riola, María Ivonete, Silvia G. Argente.

La convicción del ser humano puede llegar a límites insospechados, cuando deseamos mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de lograr. El Sr. Barroso siempre soñó con dedicarse a la ciencia con el objetivo de aportar su talento a la humanidad, las críticas y el rechazo de parte de los demás solo provocaron que él se hiciera más fuerte, sin embargo, su necesidad de ser alguien importante fruto de sus aportaciones harán que su camino acabe cogiendo otro rumbo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar el éxito?.

N/A: Una producción de Arte Films, desde Arte Films Training

La decisión
2014 – Color - 11min. – **Drama / La trata de blancas / Tags: prostitución, secuestro, asesinato, violación.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Omar Danuk y Ricardo Ibánez.
Montaje: Juan Salvador Moya, Paco Gil

Reparto: Trini Montoliu, Silvia G. Argente, Marina Nadales, César Riola, Marga Benedicto, Pablo Lasala, Bruno Jiménez, Gustavo Spina.

El sentirnos débiles ante determinadas situaciones, el vernos encerrados y no ver una salida hace que nuestras acciones dejen de estar sujetas a nuestra voluntad, que aceptemos aquello que consideramos moralmente cruel. Eva se ve envuelta en una situación personal y económica asfixiante que la conducirá a tomar una decisión de la que se derivarán graves consecuencias. Cegada por la necesidad de conseguir dinero para liberarse de unas fuertes deudas, dejará a un lado sus valores humanos sin saber que de ese modo saldrá de un infierno para meterse en otro. Arriesgar lo que sea necesario con el propósito de cumplir nuestros objetivos no siempre es la salida.

N/A: Rodado como práctica de final de curso con los alumnos de interpretación con un equipo técnico reducido y los recurso mínimos. Cortometraje seleccionado en el 27º Festival Cinema de Girona 2015.

El experimento
2014 – Color - 6min. – **Thriller / El miedo, la salud mental / Tags: Miedo, violencia, asesinato, locura.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Carl Sánchez
Montaje: Silvia G. Argente

Reparto: Diana Jiménez, Marta Martínez, Salomé Alonso, Jordi Galimany, Bruno Jiménez, Rocío Juárez, Jorge Andolz, Daniel Ripoll.

A veces las personas somos susceptibles a perder nuestra identidad ante situaciones que no podemos controlar, ante vivencias que no somos capaces de asimilar, ante la aparición de un nuevo factor en nuestra vida, en nuestra rutina. A veces no comprendemos que es lo que nos provoca ciertos sentimientos, y puede que ni entendamos el sentido de nuestras propias acciones. ¿Pero qué es lo que nos impulsa realmente a dejar de ser nosotros mismos?, ¿Qué vivencias no somos capaces de asimilar?. Un grupo de personas deberán sobrevivir a un juego en el que sus vidas corren peligro. El objetivo: averiguar cuál es el peor enemigo del ser humano.

N/A: Cortometraje rodado como prácticas en el Training de Interpretación en cine, Alicante 2014.

Cosas de la vida….
2014 – Color - 10min. – **Drama / Las relaciones afectivas, la muerte Tags: Muerte, odio, soledad, miedo, rencor.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Ricardo Ibáñez.
Música: Alexander Franke y Alex Bailey.
Montaje: Juan Moya y Silvia G. Argente.

Reparto: Ángeles Flores, Pilar Ortega, Marta Martínez, Rocío Juárez, Isidro Martín, Rocío Vela, Anabel Ortega, Mª del Carmen Díaz, José Miguel Escudero Martín, Luis Valle, Inka Díaz del Olmo, Benjamín Nicolás, Gregorio Maleno, Carmen Salomé, Alonso Pérez

El amor, la soledad, la desconfianza, el odio, el miedo, el rencor son sentimientos que mueven la vida de las personas, una vida en la que cada un@ de nosotr@s somos protagonistas y que se cruza con la de otr@s, influyendo y afectando en el rumbo de las mismas. Cosas de la vida es una historia en la que diferentes personajes relacionados directa o indirectamente entre ellos tendrán algo que aprender, historias que ya empezaron y cuyo cierre queda sin definir, porque sólo la muerte nos marca el verdadero final.

15 miligramos
2014 – Color - 7min. - **Ciencia Ficción / Bélico / la enfermedad y la guerra. Tags: Contagio, pandemia, enfermedad, muerte, narcotráfico.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección: Silvia G. Argente
Guión: Bruno Jiménez
Fotografía: Ricardo Ibáñez
Montaje: Juan Moya y Silvia G. Argente.

Reparto: Pilar Ortega, Rocío Juárez, Isidro Martín, Mari Carmen Díaz, Anabel Ortega, Luis Valle, Inka Díaz del Olmo, Lina Callejón, Néstor Romero, Samuel Martínez García, Iván Quiroz, José Gabriel Salas Ruíz.

Ha estallado una gran guerra bacteriológica en la que se están infectando cada vez más personas, sus síntomas hacen que se vuelvan violentos, afectando al cerebro causando trastornos psíquicos y los pacientes llegan a suicidarse o su corazón cede por la ansiedad sufrida. Lucía, médico responsable del campamento, intenta encontrar una solución para detener la epidemia y evitar más muertes. Sin embargo, el oportunismo de las mafias, que no se lo ponen nada fácil, hará que la doctora tenga que tomar una difícil decisión ante la presión sometida en la que se encuentra.

N/A: Cortometraje grabado como práctica de rodaje real en el curso intensivo de Julio 2014, Almería.

El secuestro
2012 – Color – 2min – **Comedia / la delincuencia, la infancia / Tags: Secuestro, niño.**
Productora: Arte Films Producciones Audiovisuales S.L.
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Omar Danuk
Música: Toni Farrán
Montaje: Silvia G. Argente y Omar Danuk

Reparto: Pol Benedicto, Jaime García y Joan Teixidor.

Secuestrar a un niño puede resultar.... desesperante.

N/A: Micro-cortometraje "El secuestro" una historia de 90 segundos rodada en tres horas.

Alergia.
2012 – Color – 17min. – Drama / La pérdida, la muerte, la locura, la obsesión / Tags: Muerte, música, belleza, alergia, enfermedad, amor.
Productora: Silvia G. Argente y Elena Cruz
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: José G. Pinto
Música: José G. Pinto
Montaje: Óscar Sánchez Argente y Jose S. Nuñez

Reparto: Elena Cruz, Francesc Pagès y Núria Vargas.

El amor sincero, la belleza, el arte….por azares de la vida llevarán a Alberto a enfermar por una extraña alergia, su mujer, Ángela, entrará en una espiral de locura y desesperación.

N/A: Seleccionado en el Festival de Cinema de Girona (sección oficial)

El duelo
2000 – Color – 13min. - **Drama / La afectividad, las dolencias, la familia, la muerte, la pareja, los traumas / Tags: amor, duelo, familia, pérdida.**
Productora: Silvia G. Argente y Jordi Fernández Viña
Dirección y Guión: Silvia G. Argente
Fotografía: Fernando Cobo (AEC)
Música: Marc Vaillo.
Montaje: Silvia G. Argente, Bernat Aragonés, Marc Montanyés.

Reparto: Gema Martínez, Antolina García, Francesc Pagés y César Gómez.

Un amor prohibido y perdido, una hija que no conoce a su padre. Una vida llena de amargura por lo que pudo ser y no fue.

N/A: Rodado en cine 16 mm. Seleccionado en el Festival de Cinema de Girona (sección paralela). Premio: Mención especial del público.

Silvia G. Argente por Diego Martínez

“Silvia G. Argente es una directora de cine y guionista catalana que ha convertido a Almería en su segunda casa. Hace unos años descubrió la ciudad cuando vino a rodar el corto Alergia y quedó prendada. Luego se marcó rodar Al sur de Guernica, una película que quiere rodar en 2016.

Sus inicios fueron con El Duelo, que presentó el Corte Inglés hace muchos años y le organizaron una Gala con tertulia sobre cine, como la directora profesional mujer más joven del momento. Rodó ese corto, completamente profesional y en celuloide con 21 años en Sabadell.

Su primer proyecto en Almería fue Alergia, junto a Elena Cruz. Después su trayectoria en la provincia de Almería se inicia a finales de 2013 cuando se viene a vivir a la ciudad. "He rodado varios cortometrajes, en todos he remunerado al equipo y pagado los recursos necesarios, impuestos, seguridad social, etc. Siempre que he requerido profesionales los he contratado, generando más de 20 puestos de trabajo en el audiovisual Almería en un año", apunta.

Silvia G. Argente ha rodado Yo si te quiero con Carmen Salomé Alonso y Jordi Galimany. "Lo hemos presentado a Almería en Corto para esta edición junto a Cosas de la Vida. Otros cortos rodados íntegramente en Almería son15 miligramos. El guión es de Bruno Jiménez".

También ha rodado Dándole vueltas, con guión de Isidro Martín, La muerte del Duende, Pesadillas (rodado en Alhama). "Hemos rodado Sin más, corto de acción, rodado en Berja y que se estrena en el Teatro Miguel Salmerón en Diciembre de este año, después del Festival Almería en Corto, siendo la primera Gala de cine celebrada en Berja", explica Argente.

Argente sabe adaptarse a cualquier guión. Ha rodado Mi, un cortometraje experimental muy interesante protagonizado por José Miguel Escudero Martín; y también el piloto para la serie de vampiros Ágatha rodado en Pechina, y el cortometraje La Decisión (Almería-Barcelona). "En estos dos últimos interpreto un personaje secundario", dice Argente.

"Muy pronto rodamos el largometraje Al Sur de Guernica, un proyecto del que ya rodamos el teaser y que cuenta con un reparto de lujo con Álvaro de Luna, entre otros", dice Argente que también es una apasionada del teatro. "En teatro hemos hecho Vida LouCost y estoy a la espera de que me acepten una obra muy buena de Pedro Martín para Microteatro Almería con las actrices Carmen Ferrer y Mar Terriza (Terry)", comenta la cineasta. También ha rodado en Almería el videoclip de Feel like Home de DJ Chus y Ernesto Zapata.

Ha realizado más de 10 cursos para actores alcanzando un total de 70 alumnos en Almería y ha traído a profesionales que han impartido formaciones como Carlos Lázaro (director de casting de Amar en tiempos revueltos) Ramón Langa (voz

oficial de Bruce Willis) Toni Novella (Director de producción de El niño, galardonado con un Goya este 2015).

Silvia G. Argente pertenece a la MECA (Mesa de Especialistas de Cine de Almería) y es la directora del área de Cine en el proyecto Factoría de la Innovación cuya sede está en Viluber Center, al lado del Museo del Aceite de Tabernas, un proyecto iniciativa de Rafael Úbeda con la participación de la Universidad de Almería entre otros organismos.

Ha sido la primera docente en elevar a categoría universitaria la formación actoral desde la Universidad de Almería y plantear estudios de cine desde la propia Universidad. Participó también como ponente y experta en la Feria de las Ideas, asesorando proyectos y ha sido premiada por el PITA a la mejor emprendedora de este año 2015. Argente es una mujer polifacética, pero ante todo una enamorada del cine.""

Artículo publicado en el Diario de Almería el 5 de octubre de2015.

Diego Martínez
Periodista Diario de Almería.

Entrevista a Silvia G. Argente

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Ya desde niña, con unos cinco años, jugaba con mis amigos, hermanos y primos a un juego que se llamaba Gran Hotel, curiosamente como la serie que posteriormente se ha emitido en televisión. Asignaba los roles de cada uno de ellos, creaba la trama, les caracterizaba y vestía, organizaba los escenarios y decorados, y montaba los diálogos importantes. Yo no asumía ningún personaje relevante, más que meras figuraciones, para poder coordinar la historia y a todos los niños y niñas que jugaban, parecido a los juegos de rol en vivo pero sin transcenderlo más. Según me hacía mayor, con ocho años, empecé a interesarme por la escritura y a presentarme a concursos literarios, ganando varios premios. El cine me fascinaba, sobre todo el suspense. En aquel entonces las películas llevaban rombos, un rombo, dos rombos, …según la temática y calificación de edad para el público. Mis padres siempre han sido muy cinéfilos, de jóvenes solían frecuentar cineclubs y veían películas de lo más experimentales para la época. A mi madre le encanta el teatro, la literatura, la poesía, la música, y desde siempre nos había contado historias, en su mayoría de misterio, porque nos dejaban fascinados, en especial a mí, y nos cantaba y recitábamos poesías de Gloria Fuertes. Mi padre es un amante de la historia y las ciencias, de más joven leía muchas novelas de Agatha Christie, le gusta investigar y analizar todo lo que pasa por sus manos. Ambos han dejado una fuerte herencia de sus tendencias en mí que han ido dirigiendo mis gustos y aficiones casi de forma inconsciente.

Con once años empecé a escribir y a preparar jugando las primeras obras de teatro con mis primos, hermanos y amigos. Los convertía a todos en actores y yo me encargaba de conseguir los recursos, organizar el juego y crear la historia. Mi madre, que siempre ha sido una persona muy creativa y ocurrente, me ayudaba y enseñaba a buscar soluciones para poder hacer los montajes que creaba desde las historias. Siempre fue un juego, aprendí a dirigir desde niña jugando hasta que me fui haciendo mayor y supe que hacer cine era una profesión y se podía estudiar. Tendría unos doce años cuando mi interés por descubrir el mundo del teatro y la interpretación desde el estudio y la práctica real me invadió y me matriculé a los trece años en arte dramático. A los 16 años sentí la necesidad de escribir mi primer guión de cortometraje, un desastre, claro, no tenía ni idea de cómo se escribía un guión, pero fue una experiencia que recuerdo con ilusión y cariño. Ya por esa edad, entre los 17 y 18 años, trabajaba como camarera los fines de semana y como auxiliar administrativa en vacaciones para ahorrar y poder comprarme la que sería mi primera cámara y un ordenador que me permitiese poder editar las grabaciones. Mis padres cubrían los estudios y gastos de tres hijos y vivíamos muy justos a nivel económico, no hemos sido nunca una familia con recursos económicos holgados ni con un entorno personal que favoreciera a nivel de contactos lograr más cosas, pero me siento orgullosa, eso sí, de haber crecido amando la cultura y el conocimiento. Mis padres eso lo han tenido claro, que lo importante no eran los lujos o bienes de consumo sin más, sino invertir en aprender y formarse, y han luchado mucho para ofrecernos a mis hermanos y a mí ese gran privilegio.

Cuando nacieron las primeras escuelas de cine privadas en España, tras la selectividad y hacer el primer año de filología, decidí presentarme a las pruebas de selección tanto de la ESCAC como del IPSI, ambas en Sarrià. Pasé las dos y finalmente decidí matricularme en el IPSI porque la ESCAC era medio millón de las antiguas pesetas más cara por año que el IPSI y entonces el título no estaba homologado. Económicamente en ese momento teníamos una muy mala situación así que tuve que estudiar trabajando en dos sitios para poder colaborar con el pago de los estudios y en todo lo que pudiese si quería apostar por mi sueño.

Así que a los 19 años empecé a estudiar dirección y paralelamente guión y al poco tiempo empecé a trabajar como guionista profesional gracias a la recomendación de un profesor mío de la escuela. Con 20 años ya formaba parte como socia de pleno derecho de la asociación de guionistas de Catalunya (GAC), había vendido dos guiones de *telemovies* y a los 21 producía y dirigía mi primer cortometraje profesional rodado en cine, "El duelo", tras ganar un premio de un millón de pesetas con la presentación de una campaña de publicidad junto a 3 *spots* para Renault. Así que lo que para mí empezó siendo un juego de niña en el que sentía que desarrollaba una parte esencial de mí, se fue transformando en más que mi profesión, en mi vida. No entiendo la vida sin el cine.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Podría considerar como primeros cortometrajes las historias cortas de Alfred Hitchcock en "Hitchcock presenta…." Me fascinaban. El cortometraje para mí, haciendo un símil con la literatura, sería como hablar de relato corto. Autores como Borges o Cortázar han sido grandes maestros del relato corto, y el largometraje sería como la novela. Digamos que Hitchcock supo ver eso, y contó historias cortas muy bien narradas y películas largas también contadas con completa maestría. Para mí es un gran referente.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Yo creo que en el momento que recibí el millón de pesetas del concurso de publicidad de Renault con 21 años y decidí invertirlo íntegramente en un cortometraje demostré que creía en lo que hacía. El cortometraje costó finalmente casi dos millones de pesetas, medio millón que logré de financiación a través de un *sponsor*, cosa muy extraña en la época, y otro medio millón que pagué a crédito para liquidar la factura de Image Film.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Lo primero que sea fiel a su principios y que los objetivos se logran trabajando, aprendiendo con cada proyecto tanto de los errores como de los aciertos, que no fracasas mientras sigue luchando, que esta profesión es completamente compatible con la maternidad (yo soy madre y encima madre soltera) y que no hay un cine de hombres y otro de mujeres, sino que simplemente hay cine, los géneros son para tod@s y no es positivo que nos dejemos encasillar en lo que llaman cine de mujer. El cine es Universal, cada autor o autora tiene su manera de contar las historias, su lenguaje, y este además evoluciona según evolucionamos también como personas.

Creer, luego crear, perseverancia y amor por lo que haces desde la honestidad, esas son las claves.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Madre mía, mi visión del cine era más elitista y excéntrica al principio. Me gustaban películas de culto y un cine dirigido a un público muy concreto. Poco a poco fue abriéndome, según fue abriéndose también mi visión del mundo y fui madurando. Entendiendo que las historias están para que lleguen y no para que solo las entiendan cuatro gatos, porque esa es una posición muy elitista. Es interesante innovar, experimentar pero sin descuidar que al fin y al cabo nuestro trabajo tiene sentido si llega a las personas, si llegan nuestros mensajes, si el público disfruta con ello y deja una huella.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que un director. Cuando escribes eres asexual. Te trasladas y colocas en la piel del personaje, sea hombre o mujer, y te olvidas de ti. Si no, seríamos incapaces de escribir personajes violadores, asesinos o corruptos sin serlo nosotros. Se produce un fenómeno de ajenización en el que te alejas de ti para ponerte en la piel del personaje, lo único que cuando creas ese personaje dentro de tu visión del mundo y tus valores ya le otorgas el rol que este necesita para que tu mensaje sí sea tuyo.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Una red de distribución adecuada que permita que el cortometraje rentabilizar la inversión realizada y pueda producirse con inversores y financiarse de igual forma que los largometrajes. Lógicamente esto va ligado a que el público lo valore como lo que es: Cine, no como un paso previo para lograr hacer un largometraje, o como un ensayo. El cortometraje es en sí mismo un tipo de cine, las historias nacen para ser contadas en el tiempo que requieren.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Me gustan todos los géneros pero tiendo al suspense, misterio, terror, aunque va por etapas he tocado drama, comedia, acción y me fascina el género fantástico. La verdad es que no tiendo a nada en concreto aunque sí hay una especie de tendencia a que el suspense esté en todo lo que hago, sea del género que sea.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Como he mencionado antes uno de mis referentes de origen Alfred Hitchcock, me influyeron películas de Ridley Scott, Tarantino, seguí mucho a David Lynch, me encanta Amenábar, Guillermo del Toro, Alex de la Iglesia, Rodrigo Cortés y Shyamalan, en su día también me había gustado Atom Egoyan. Me encanta Clint Eastwood por los contenidos, me ha sorprendido en la diección Ben Affleck, me fascina Kathryn Bigelow y Paula Ortiz, y como no, para mí, el grandísimo referente Steven Spielberg.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas cosas. Creo historias, las cuento en palabras, luego en el lenguaje audiovisual, y hago esa labor de director de orquesta que creo que es lo que mejor define esa función más técnica y de coordinación de la dirección ya en la fase de rodaje. Creo que como directores/as no sólo es nuestra labor saber qué queremos contar y cómo sino también saber sacar lo mejor de cada miembro del equipo. El cine no lo hace un@ sólo, un@ crea la historia y pilota el barco, pero son muchos los profesionales que aportan su creatividad y su talento para enriquecer lo que has propuesta sacar adelante.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Bueno, tengo objetivos, pero no soy excesivamente estricta con ello. Soy consciente que en la vida se viran muchas veces las situaciones y hay que replantearlo todo. Un símil es el plan de rodaje, puedes llevarlo súper definido, pero ha de ser flexible y contemplar opciones y posibilidades de cambio, porque la vida en sí lleva implícita un factor de imprevisibilidad que es lo que al mismo tiempo la hace emocionante, aunque también más difícil. Lo importante es llegar al objetivo, o acercarse lo más posible, se tarde lo que se tarde.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

La verdad es que íbamos bien equipados. Se grabó con Arri, en cine, en súper 16 mm, llevábamos combo, grúa manual, vías para travelling, iluminación, todo lo que requería la historia. Se editó en lo que entonces era Filmtel y se reveló en Image Film. Éramos todos jóvenes pero con talento y salió todo muy bien. Los actores eran casi todos noveles pero eso no me asustaba, siempre me ha encantado la dirección de actores y es un área en la que me siento muy segura. Después las cosas ya no han sido así, he trabajado con medios escasísimos y he logrado rodar cortometrajes en 9 horas de 12 minutos. Todo es cuestión de saber optimizar los recursos y el tiempo. La profesión con los años también te hace más ágil y te dota de recursos y estrategias para sacar para adelante cosas que parecen imposibles.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Pues la primera vez que rodé un cortometraje en el que cayeron las localizaciones y algunos recursos importantes. De repente salíamos de viaje y con todo organizado y la inversión hecha. Fue con “Alergia”. Me di cuenta que si tienes muy clara la historia en la cabeza, y los conceptos esenciales se han comunicado bien al equipo, el tiro de cámara lo defines una vez en el sitio, te adaptas a las circunstancias. Esa obsesión por planificar tan al por menor no lleva más que al pánico de tod@s cuando surgen imprevistos. La esencia ha de estar clara y hay que saberse mover con los recursos de los que dispones sin alejarte de lo que se ha va contar y la manera en cómo se va a contar. Los obstáculos, la falta de recursos o los imprevistos agudizan el ingenio y es más, aunque parezca paradójico, al final el resultado es mejor que el que tenías inicialmente previsto. En el caso de “Alergia” además no conocía al equipo en persona, y yo salía de un estado de convalecencia y estaba aún baja de salud, fue

una locura en la que el resultado no fue en este caso mejor que el previsto, pero me llevé un aprendizaje enorme.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Me sentía extraña. Que tantas personas estuvieran pendientes de lo que yo dijese, era como raro. Ahora ya no me pasa, claro, es algo que tengo naturalizado, hay roles dentro de una producción y se tienen que respetar para que todo funcione y eso no significa que nadie sea más importante que nadie, pero la primera vez sí me sentí incómoda.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Al principio era un apoyo relativo, más bien respeto que apoyo. Creían que era una locura, mi madre me veía como abogado o médico, y mi padre no entraba en eso. Ambos veían que tenía habilidades para ello, pero les asustaba. Veían que era una formación muy cara, no teníamos recursos económicos y no veían la posibilidad de que hubiera futuro en España con ello. Actualmente es de lo que vivo, y desde hace años. Poco a poco toda mi trayectoria les fue cambiando la visión sobre esta profesión y han aprendido a valorarla. El cine es un gran medio para contar cosas, trasladar mensajes importantes, participa en la educación de la sociedad, en el progreso, abre la mente de las personas como todo lo que es cultura y además nos lo hace pasar bien.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

De más jovencita era excesivo, ahora he aprendido a ser crítica pero hasta un punto. Es decir, soy consciente que todo puede mejorarse, pero también atiendo a la realidad, porque los milagros ni en Lourdes. Hay producciones que se sacan para adelante con muchos problemas, y si salen y salen bien es que has sabido dar solución y salvar los obstáculos. No es lo mismo correr en un terreno llano que sobre un terreno lleno de piedras y pedruscones tremendos, y eso es el mundo del cortometraje a la hora de producir, un terreno muy difícil sobre el que caminar porque no hay apoyo ni se valora. Logras cumplir objetivos pero los proyectos acaban llenos de magulladuras.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Conozco pocas la verdad. Somos poquitas mujeres en proporción a los hombres que se dedican a la dirección, pero sí me gusta, me gusta compartir experiencias con toda persona que ame el cine.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque la amo, me representa en esencia. Es más que una profesión, es mi vida.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Veo la vida desde el montaje, creo que hasta etalonada y con banda sonora. Parece una paranoia pero la hace más interesante y facilita que superes mejor ciertas experiencias desagradables.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Uff, una historia no la compone un solo plano…. es la combinación de ellos, su relación de tamaño, duración y composición, la credibilidad que los actores/actrices dan otorgan sobre los personajes y cómo se relacionan todos los elementos que intervienen lo que construye la historia. Yo no soy directora de valorar un plano solo, valoro el conjunto final, el global. A veces hay planos muy sencillos y que no tienen en sí a nivel técnico nada especial pero la fuerza la lleva el actor/actriz desde el personaje y otros que sí tal vez expresen desde su compasión, fotografía y, en su caso, movimiento interno o externo.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La difusión que logras darle. Si nadie lo ve, ¿para qué? Nunca sabrás cómo se ha recibido el trabajo que se ha realizado…

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El público.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Tenemos que lograr cambiar muchas cosas y enfoques, empezando por los propios cineastas, el público, las empresas e inversores, televisiones y la legislación.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Es un bien necesario igual que lo es el largometraje, sea ficción o documental.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Reivindico su sitio. Es cine y como cine está creado para ello.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Uff, tengo propuestas pero no he logrado encontrar una fórmula, creo que no la hay, hay cosas que cambiar, pero una fórmula, no lo veo claro.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Rodar como necesidad vital. Es donde encuentro mi libertad de expresión en todos los niveles.

¿Dónde nacen tus historias?

Nacen de muchas fuentes, en sí de la propia vida, del ser humano, de las emociones…

¿Tu definición de cineasta?

Persona que dedica gran parte de su tiempo a crear y desarrollar proyectos de cine además de participar en el fortalecimiento, mejora y progreso de la industria e implicarse en él.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Bueno un poco loc@s si tenemos que estar, esa locura sana de Don Quijote es bueno que nos acompañe, pero también hay que combinarla con el realismo de Sancho Panza. Manejarse entre ambas posiciones es lo que permite que no dejemos de soñar pero no nos quedemos tan sólo soñando, sino que pasamos a la acción. Ser consciente de la realidad si se gestiona bien fortalece tus sueños y te reta ante las dificultades.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine, simplemente. No me gustan ese tipo de categorizaciones, muchas veces se colocan etiquetas muy mal puestas que hacen daño y no responden a la realidad.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Las ideas mueven el mundo sólo si antes se han transformado en sentimientos”,

Elisabeth Taylor.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Soñadora. Emprendedora. Honesta.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Ha ido cambiando a lo largo de los años, cada cual ha ido eligiendo también caminos distintos por diferentes circunstancias, pero soy bastante estable con eso.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, ha condicionado muchas de mis decisiones personales, a veces para bien a veces acompañando consecuencias muy duras.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

A much@s de ello@s, no creo lícito hacer una lista, seguro que me acabo dejando a alguien que no quisiera dejarme.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer todavía.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Seriedad por parte de quienes emprenden los proyectos, eso lo primero. Falta respeto desde las propias producciones. Hay gente muy seria, muy profesional, pero también estamos delante de una oleada de personas que se dicen directores o directoras o productores/as sólo porque se han comprado una cámara o porque saben escribir una historia a modo de relato. Estas personas hacen que se desmerezca mucho la profesión y en sí, el cortometraje, porque es lo que llevan a cabo.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Yo creo que se debería pagar todo, sea en dinero sea en publicidad, sea en participaciones. Si llega a haber lucro para un@s, tienes que ser proporcional a tod@s los que participan.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambas cosas, el cine no es como la medicina, que debas tener un título para hacerlo bien, no se juega con la salud de nadie, en todo caso con tu propio dinero. La escuela de la vida antes determinadas profesiones es una gran escuela. Lo que sí pienso que otorgarse la etiqueta de cineasta o director/directora desde tu primera experiencia sin tener además formación que acredite tus conocimientos es pedante y de ser poco realista.

Una persona cuando se forma en una escuela está desde el primer día metida en proyectos, proyectos guiados por tutores que son profesionales del sector, así que cuando se sale de la escuela y se hace el primer proyecto ya llevas una experiencia detrás y puedes considerante director/a novel. Cuando eres autodidacta, has de pasar por ese recorrido igual, por eso opino que quien se pone la etiqueta de cineasta o director/a desde el proyecto uno sin haber hecho nunca nada, está vendiendo humo.

¿Qué exportarías del cortometraje español?

Creo que la primera volver a lograr que se proyecten los cortometrajes en la salas de cine antes de las películas y ciclos en cine clubs. Fomentar la venta de DVD´s de compilaciones de cortometrajes por temática o como se considere, potenciar el alquiler on-line de cortometrajes desde plataformas tipo *filmin*, retomar programas en Tv en los que se emitan cortometrajes, etc. Si favorecemos su distribución y se le da al cortometraje una oportunidad para su rentabilidad, cambiarán muchas cosas y podrán realizarse la producciones sin tantos favores y logrando financiación para ello.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En cualquier ámbito, estoy relacionada con otras industrias ya que trabajo para generar sinergias entre el cine y otros sectores industriales. Además de dedicarme a

crear y desarrollar proyectos de cine y audiovisuales en general, estoy implicada en acciones que apoyen y potencien el fortalecimiento de nuestra industria en España.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Estoy en varios círculos, pero en sí ahora me estoy moviendo empresarialmente en proyectos en los que además del cien están involucrados otros sectores industriales. Actualmente dirijo el área de Cine de la Factoría de la Innovación, con sede en Almería, en Viluber Center, que recibe el apoyo directo de la Florida Films Market de Miami.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Cada cual que elija.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Nunca. Tod@ estamos en la misma causa, creo que la unión hace la fuerza.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Depende, no se puede cuantificar porque realmente no desconectas hasta que lo terminas.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Depende del equipo con el que cuente y pueda financiar. Últimamente trabajamos un equipo mínimo y yo asumo muchos roles, porque yo remunero, no trabaja nadie en los cortometrajes que realizo sin cobrar a salario convenio y sin alta en la Seguridad Social, a excepción de personal en prácticas por convenios con escuelas o que alguien ofrezca su colaboración y firme un contrato conforme a ello porque así lo quiera.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No, pero es cierto que al no ser tan costoso te permite seguir rodando y coger muchas tablas. También al tener que trabajar con menos medios y muy condicionada aprendes mucho y desarrollas a pasos de gigante la creatividad y capacidad de resolución.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? A producir y dirigir otro tipo de proyectos audiovisuales, a la docencia en cinematografía a la lucha por mejorar el sector desde mi lado empresarial.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? Todo.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Con tantas preguntas creo que lo importante está dicho, ¡jeje!

16 de Noviembre de 2015

G. Bayón, Arantzazu

Me licencié en Dirección de Cine en el Reino Unido (Junio 2002, First Class BA Honors Degree in Film and Video) London College of Printing. Allí tuve la oportunidad de compartir estudios y proyectos con personas de países y culturas muy distintas que hoy en día encabezan proyectos cinematográficos internacionales de gran relevancia.

Un ejemplo es Paula Cosenza, directora ejecutiva de BossaNovaFilms: nuestro primer proyecto como estudiantes "*Eye Line*" (2001), un documental sobre un importante grupo de músicos ciegos en Mali (África), fue galardonado con numerosos premios en el Reino Unido, como *The Millenium Award*, y subvencionado en colaboración con el canal de televisión británica Channel 4, OXFAM y WWF.

Continué como guionista y directora con la producción de cortometrajes en 35mm:

"*La Santa Perdió la Paciencia*": Ganadora del Premio Kodak de Cine Creativo del Reino Unido (2003) entre otros, y seleccionada en más de 40 festivales internacionales, muestras de cine (New York Lincoln Center Film Society, Washigton nacional Museum of Women Artists, BERLINALE Talent Campus entre otros) y canales de televisión (BBC, Sky Digital);

"*Un Hombre Tranquilo*" (2007): Premio a Mejor Guión y Premio del Jurado en la XX Semana de Cine de Medina del Campo 2007, Premio Canal + *30 Films de Femmes*, Paris 2008 (entre otros), seleccionado en más de 100 festivales internacionales incluyendo Tampere Film Festival 2010, Festival De Cine Español de Toulouse, NFT London Film Festival, Bristol Brief Encounters Short Film Festival; y adquirido por Canal + España, Canal + Francia y Canal + Horizontes; así como seleccionado para distribución por la compañía británica FUTURE SHORTS.

"Dolce di Limbo" (2009): Ganador en el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje en la XI Semana de Cine de Medina del Campo 2008; Seleccionado en Zinebi 2009, Mecal Barcelona Internacional Film Festival 2010, Creatrivas 2010, y el monográfico Joyas del Cine Español de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, entre otros.

Tuve la fortuna de ser seleccionada en la primera edición del Berlinale Talent Campus (2003), organizado por el Festival Internacional de Berlín y el Film Council UK.

Esta experiencia me permitió participar en reuniones posteriores del Film Council UK en las que jóvenes directores de cine intercambiaban impresiones y recibían consejos

de profesionales como Stephen Frears, Anthony Minghella, Shane Meadows y diversas productoras británicas.

Colaboré en actividades relacionadas con el mundo del cine como el festival *Short Ends World Film Schools Festival* en Londres (2003) contando con la participación entre otros de Nick Broomfield, Sally Potter, M.S Haroun, Larry Sider y David Putnam.

Junto con Paula Cosenza y Edith Kähler fundamos el Colectivo Independiente MADREMEDIA creado con el fin de producir proyectos alternativos de cine, TV y fotografía documental más de acuerdo con la realidad social, artística y cultural de la actualidad. Entre otros proyectos internacionales, Madremedia recibió una comisión de la cadena brasileña TV Futura, para la realización en el año 2007/2008 de Chegados, una serie televisiva de 12 capítulos en torno a la emigración.

Actualmente resido en Finlandia donde he colaborado como *script consultant* para diversos directores de cine finlandeses. Soy madre de dos hijas (2012 y 2015) con todo el trabajo no-cinematográfico que esto conlleva. Desarrollo el guión de un largometraje posiblemente co-producido fuera de España.

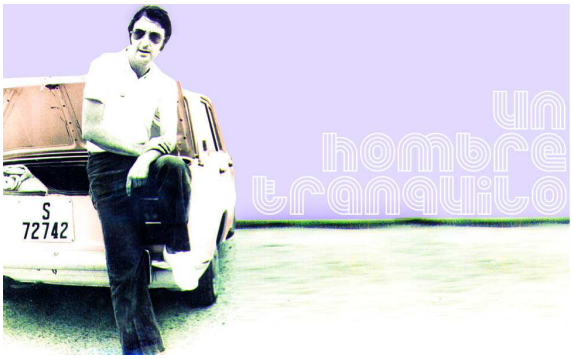
Filmografía Arantzazu G. Bayón

Dolce di Limbo
2010 – Color – 9min. – **Comedia / Experimental / La religión.**
Productor: Rafael Nieto.
Dirección y Guión: Arantzazu G. Bayón.
Fotografía: Juan Hernández.
Montaje: Miguel Doblado.

Reparto: Enrique San Francisco, Luciano Federico, Áureo Gómez, Fernando Incera, Alberto Zalduondo, Elena Martín Haya.

Sinopsis: El Vaticano. Comisión Teológica Internacional. La Iglesia cierra el limbo, pero abre el paraíso para salvar a los niños muertos no bautizados. **Premios destacados:** Mejor dirección artística en el Islantilla Cineforum. Ganador en el Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje en la XI Semana de Cine de Medina del Campo 2008; Seleccionado en Zinebi 2009, Mecal Barcelona Internacional Film Festival 2010, Creatrivas 2010, y el monográfico Joyas del Cine Español de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, entre otros.

Un hombre tranquilo
2007 – Color – 12min. - **Comedia / Relaciones paterno-filiales. Tags: Familia, paternidad, la pareja, violencia de género, sueños.**
Productora: Rafael Nieto.
Dirección y Guión: Arántzazu G. Bayón.
Fotografía: Emiliano Llamosas.
Montaje: Pico Díaz.

Reparto: Áureo Gómez, Patricia Cercas, Cristina Lanza, Óscar Álvarez, Marta Hazas (voz narradora). **Sinopsis:** Guiados por la voz de Estrella, nos embarcamos en un viaje a través de los episodios de una familia colorida y excitante, celebrando la vida, la ritualidad y la cultura española. **Premios destacados:** (Todos en 2007) Premio al Mejor Guión y Premio del Jurado Joven en la 20ª Semana de CIne de Medina del Campo; Premio al Mejor Corto de Ficción y Premio del Público en el 4º Concurso de Cortos en Vídeo Subimagen 07 (Zamora); Premio al Mejor Cortometraje y Actor Revelación en el 19º Festival de Cortometrajes de Aguilar de Campoo; Mención Especial en Euroshorts 2007 de Varsovia; Premio Canal Plus en el 30º Festival Internacional de Films de Femmes (París). Mención a Proyecto de Cortometraje en la 17ª Semana de Cine de Medina del Campo.

La Santa perdió la paciencia (2002) fue estrenado en en el National Film Theatre de Londres. Diririgido por Arantzazu G.Bayón; producido por Paula Cosenza; DP Suriya Pieris; editor Kostantinos Fragdopoulos; sonido Martin Qesku. Ganadora del Premio Kodak de Cine Creativo del Reino Unido (2003) entre otros, y seleccionada en más de 40 festivales internacionales, muestras de cine (New York Lincoln Center Film Society, Washigton nacional Museum of Women Artists, BERLINALE Talent Campus entre otros) y canales de televisión (BBC, Sky Digital);

Eye Line (2001) fue producido por Paula Cosenza y Arantzazu G.Bayón; dirigido y rodado por Paula Cosenza y editado con la ayuda de Konstantinos Fragdopoulos y Martin Qesku. Un documental sobre un importante grupo de músicos ciegos en Mali (África), fue galardonado con numerosos premios en el Reino Unido, como *The Millenium Award*, y subvencionado en colaboración con el canal de televisión británica Channel 4, OXFAM y WWF.

Arantzazu G. Bayón por Rafael Nieto

Exterior. Atardecer. Playa de Mogro. Un padre y sus dos hijos discuten frente al mar mientras la cámara los sigue en un largo *travelling*. Sin embargo, la lluvia impide completar el plano. Cuando deja de llover corremos a sacar la cámara y la Dolly de la furgoneta, pero antes de poder reiniciar el trabajo vuelven a caer persistentes gotas. Nuevamente esperamos. Al poco tiempo parece que escampa y podemos volver a montar la escena. Pero esta vez cae un auténtico diluvio antes de conseguir grabar nada. Nos refugiamos en una cafetería cercana y nos reunimos para decidir qué hacemos. Yo, jefe de producción, y los técnicos tenemos claro que vamos a tener que dejarlo para otro día. La paciencia se nos agota y el cielo negro no nos permite abrigar esperanzas. Suspender el rodaje supone una alteración del plan de trabajo importante, pues el cortometraje *Un hombre tranquilo* se graba en muy diversas localizaciones de Cantabria con un plan muy ajustado. Pero llevamos varias horas parados perdiendo el tiempo y el desánimo es generalizado.

Solo una persona se mantiene optimista. Arantzazu, la directora, conoce bien el clima de su tierra y está convencida de que el cielo abrirá paso a la luz en breve tiempo. Nosotros nos mostramos incrédulos, pero su cabezonería y sus vehementes argumentos consiguen que aguantemos a la espera un poco más. Como los navegantes de Cristóbal Colón, casi nos amotinamos, pero, por suerte, nos dejamos convencer por ella. Poco después, el fuerte viento de la costa despejó el panorama y la luz salió para que pudiéramos grabar el plano más bello del cortometraje y, probablemente, de todos los cortometrajes que he producido. Esta anécdota ejemplifica la tenacidad de una directora que siempre ha tenido muy claro el cine que quiere hacer, por encima de los obstáculos que se pudieran presentar. En sus dos cortometrajes producidos por mí –*Un hombre tranquilo* (2007) y *Dolce di limbo* (2009)– tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a todo tipo de dificultades: niños y más niños, incluso corriendo entre pollos asustados; animales y más animales, en una cuadra o dentro de El Vaticano; el actor más caprichoso y tóxico del cine español, incluso dormido en medio del plano; o los climas más duros –la selva tropical en una granja– y las extravagancias escénicas más impensables. Muchas de estas locuras fueron posibles debido a su capacidad de trabajo como directora –y también como productora–, pero lo importante es que estaban al servicio de historias nada convencionales, contadas mediante una narrativa no lineal que, sin embargo, consiguieron exponer claramente, con una fuerza expresiva muy original, una concepción de la vida y el cine poco frecuentes en el panorama del cine español, sea de largos o de cortos.

Ahora lleva largo tiempo dedicada a su familia en Finlandia, con su rubísimo hombre tranquilo y sus dos hermosas hijas, pero me consta que pronto la tendremos de vuelta con alguna nueva e imaginativa propuesta, esta vez de largometraje, y quizá con renos cabalgando sobre la nieve.

Rafael Nieto Jiménez
Productor e Historiador Cinematográfico.

Entrevista a Arantzazu G. Bayón

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

La literatura, pasajes históricos y la fotografía.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Recuerdo películas de cine mudo de 20 / 30 minutos. En preescolar.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Ejerciendo, siendo cineasta.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Ninguno, cada uno tiene su propia fórmula para todo. Creer en tu trabajo es lo más importante.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Sigo siendo la misma, cada día creo más en el cine de calidad indiscutible y detesto la basura tan extendida desafortunadamente, poco se puede esperar de una audiencia que ni siquiera lee.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Estas preguntas no las comprendo: hombre o mujer, lo importante es el buen trabajo independientemente de quién está tras la cámara, el ordenador. Las películas las realizan las personas, vamos a dejarnos de clichés, cada persona llega hasta donde quiere trabajando, creyendo, luchando.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Calidad.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Te puedo hablar de influencias como Bunuel o Fellini (por nombrar sólo dos), pero mi cine es inclasificable y cambiante.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Muchos, de muchos géneros y épocas en la historia del cine. Casi imposible reducir el listado aunque Bunuel está en la cabeza.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero cineasta, con todo lo que conlleva: capacidad de observación, contador de historias, interpretación. Me considero una persona normal y afortunada por saber lo que quiero.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Tengo objetivos claros, por supuesto.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Estudié cine en una escuela británica con lo cual mis primeros proyectos contaban con muchos medios técnicos ofrecidos por dicha institución.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Recuerdo mi primer cortometraje en 16mm, los dos primeros días de rodaje pensé que era un esfuerzo titánico y hasta las malas películas americanas de sobremesa me resultaban algo milagroso. En una semana de rodaje me acostumbré al ritmo y fue muy triste cerrar el proyecto, hubiera rodado meses.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Lo solían decir mis directores de fotografía…trabajo tan meticulosamente con ellos y los actores que todos tenemos las cosas muy claras. También digo “acción” claro….pero al principio me sucedía.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

He contado más con la actitud de: “…no pensarás vivir de esto, esto no da dinero…”

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Totalmente crítica.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Viendo su trabajo, bastante experiencia compartida me parece.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Hay pocos y muy buenos, en general prefiero el trabajo de países con menos medios y más ingenio.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Yo me he dedicado a ella porque me fascina.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En primer primerísimos planos y algún que otro plano general.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De muchos, muchos primer primerísimos planos.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El cine se lo juega todo en la verdad, hay que ir siempre con la verdad por delante.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Como el cine la buena distribución en festivales, salas comerciales y cadenas de TV.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Estoy ciertamente alejada de ese panorama, no debería opinar.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Es cine! No hay nada que reivindicar.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto.

¿Dónde nacen tus historias?

En la vida.

¿Tu definición de cineasta?

La experiencia, la vida.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Todo tipo de cine, pero buen cine.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Bunuel decía que era director de cine porque no servía para otra cosa.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

No me voy a definir con ningún adjetivo. Que manía con clasificarlo todo.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Cuento con varias personas que siempre han intentado colaborar en nuestros proyectos, buenas personas y muy buenos profesionales.

Una piedra en mi camino me dijo que mi destino era rodar y rodar!.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Muchos, hay personas increíbles en la industria del cine.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Aunque no me considero “cortometrajista” creo que hay una plataforma para el cortometraje en los festivales de cine (los interesados en el cine sin más “intereses”). Debería haber más exhibición en salas comerciales, en cadenas de TV.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

El cortometraje, como yo lo entiendo, es una opción cinematográfica, con las características del largometraje. Un buen director de cine cuenta buenas historias en cortometrajes, largometrajes, publicidad, videos musicales. Que no se conciba el cortometraje con la misma seriedad que el largometraje es absurdo.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Hay que realizar cine con el estándar industrial y artístico adecuado, la calidad y el respeto por todos los pasos y departamentos de un proyecto cinematográfico es imprescindible. Es un puzle perfecto y requiere de un esfuerzo colaborativo muy importante para que todo encaje.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela, autodidacta: qué más da! Saber contar una buena historia con una cámara de cine, eso es lo importante.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Siempre me promociono, de qué sirve hacer una película para que nadie la vea.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No, no me gustan los grupos, corporativismos etc. hay cierta negación de la individualidad de una persona y estás pretensiones no me gustan.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Como cualquier otra persona, ha de ejercer su libertad de expresión y comentar sobre aquello que le interese cuando lo desee.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Conozco a muchos directores de cine buenos y muy buenas personas: mejores que yo!.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

En total de 12 a 18 meses.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Producción y dirección son mis favoritas. Dirección artística también. Tengo muy en cuenta la opinión de mis técnicos pues soy más de contar historias y la visión objetiva de un técnico siempre me ayuda.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Ambos son cine, quizás es más posible iniciar una carrera cinematográfica realizando cortometrajes dado que el presupuesto es menor y se adquiere experiencia.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Ahora mismo soy madre primeriza, dos hijas muy pequeñas y muy pesadas!

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Hay que tratar a todo el mundo con mucho respeto, si la experiencia humana funciona se repite, sino gracias y ya nos veremos. Al tratarse de personas puede que la química no suceda, esto es respetable.

21 de Agosto de 2015

García Cuesta, Lola

Como guionista, siempre quise dirigir mis propias películas, no por vanidad, sino porque cuando escribo un guión “lo veo”. Y admitir que otro “lo vea” de otra manera es difícil de asumir. Aunque reconozco que es mucho más enriquecedor compartir con otros profesionales y al final te alegra que así haya sido.

Comencé escribiendo cortometrajes. ¡Muchos!

El primer cortometraje rodado, en el que participé como co-guionista, LEAH, no fue una idea mía sino de mi colega y coetánea en la escuela TAI Adriana Vera. Juntas, con Manuela, su hermana, diseñamos un interesante cortometraje que, producido por TAI, finalmente Adriana dirigió en solitario. Una historia de suplantación de personalidad envuelta en un thriller negro/piscológico. Fue en el 2010.

Casi al mismo tiempo, también con TAI producciones, rodé un monólogo, JUANA, escrito, y dirigido por mí, en que una fantástica Isabel Bueno, daba vida a una madre que, resignada, clamaba la larga lucha por mantener la dignidad de su hijo tetrapléjico. El montaje fue obra de Lales Aranda.

Durante 2009 y 2010 escribí los cortometrajes EL TUFO, ADIÓS, y ES POSIBLE.

En el 2011, DESCOLGADOS, un drama con tintes psicológicos, y ¿ME AMAS?, este último fue seleccionado finalista en el encuentro entre Guionistas y Productores de la Comunidad de Madrid dentro de la 13ª semana del cortometraje. Una historia de triángulos ficticios que esconden verdades jamás contadas.

En el 2012, escribí DESDE OTRO LUGAR, un inquietante drama de ciencia ficción, y CAMBIO DE VIDA, producido por la Factoría del Guión. Este cortometraje tuvo dos diferentes versiones, una de ellas fue la que se rodó finalmente.

El 2013 me traería otra mención destacando, como finalista, en la 15ª semana del cortometraje de la Comunidad de Madrid, mi guión Y…, ¿CÓMO SE LO DIGO?, una divertida comedia sobre una pareja gay y la madre de uno de ellos.

El mismo año escribí también EL DESENCUENTRO, un thriller romántico de época ambientado en el siglo XVIII.

En 2014 estrené NUNCA FUE UN SUEÑO, producido por mi sello, Antakar Films. Escrito y dirigido por mí, tuvo a Paco Salvatierra y Manuela Vera de protagonistas y a

Luis Ratia y su productora Punto Snap en el montaje y postproducción con todos sus efectos especiales. La artista e iconógrafa Pilar Cuesta, mi madre, entró conmigo en la producción ejecutiva y en la selección musical. Conté con casi veinte personas entre el equipo artístico y técnico, entre ellas quiero destacar la magnífica dirección artística, a cargo de Sagra Serrano Campos y la de fotografía realizada por el prestigioso Javier Serrano. Fue presentado a diversos festivales y se eligió, entre otros, en el programa oficial del Kastav Film Festival (Croacia), y en el Sanse en Cortos (San Sebastián de los Reyes). NUNCA FUE UN SUEÑO es una comedia cuántica.

Como cineasta he realizado otros trabajos en series de televisión, documentales, videoclips…

Puedes saber más de todos mis trabajos en la web de Antakar Films.

Filmografía Lola García Cuesta

Nunca fue un sueño
2013 – Color - 8min. – **Comedia / El Amor. Tags: Realidad cuántica, bodas, universos paralelos, autoconocimiento, sueño.**
Dirección y Guión: Lola García Cuesta
Fotografía: Javier Serrano
Montaje: Luis Ratia

Reparto: Paco Salvatierra, Adriana Vera, Isabel Bueno, Raquel Sáiz, Ingrid Colbourne, Gerardo Mateo, Miguel Beltran, Esteban García, Pilar Cuesta, Víctor Mimbrero, Juan Merino, Nuria Gómez, Antonio Segoviano.

Cuando Jorge, un treintañero de los que aún viven con mamá, se decide a comprometerse con la mujer de su vida, un pequeño desajuste en su creación hará que su sueño se transforme en pesadilla… ¿conseguirá crear su realidad deseada?.

Lola García Cuesta por Luis Ratia

Quién nos iba a decir que el estudio de aquellos fenómenos de los que dio cuenta el Sr. Planck, D. Max, a principios del siglo recién finiquitado, tratando de poner algo de orden en la comprensión de fenómenos físicos extraños, o por mejor decir, paradójicos, iba a traer con el paso de los años un uso casi viral de todo lo relacionado con los fenómenos "cuánticos". Una de las conclusiones más sorprendentes de la experimentación basada en el supuesto de la existencia de "información cuántica" es que hay vínculos, aún hoy llenos de sorpresas, entre todo elemento orgánico que se precie y otro "gemelo", donde quiera que ambos estén y sea la que sea la materia de la que están hechos.

No por azar, aunque sí dentro de los infinitos posibles, corriendo el glorioso año de 2014, "Nunca fue un sueño", un trabajo de muchos meses dejó de ser un sueño para ser realidad. Sería más exacto decir dos realidades en el sentido más cuántico del término. Dos mundos contrarios en uno solo, dos sueños hechos realidad dentro de una realidad que produce sueños. Supongo que a estas alturas se hace difícil saber lo que es realidad y lo que no, pero estando Lola García Cuesta de por medio esto no es un inconveniente. Lola se mueve como un pez espada en el mar en los difíciles territorios de los vínculos entre lo fantástico y lo real, entre el sueño y lo cotidiano, entre lo posible y lo inimaginable.

Lola, es la gladiadora inagotable de la búsqueda de lo onírico en lo más epitelial de todo humano viviente. Ella lo llama "la pasión por crear" y asegura que lo vive "como una necesidad", como un viaje hasta los confines de nosotros mismos. Y para demostrarlo pergeña un personaje, Antakar, mensajero de la Luz lo llama, superviviente de una gran mentira que busca a su amada denodadamente. "Todos los colores son simplemente uno que los contiene a todos": esa parece ser la máxima que permite abrir la percepción a todos los mundos que habitan en éste. Qué manera tan simple y tan poética de mostrar los acerados perfiles del mundo cuántico descrito por el sr. Planck, D. Max, y de reivindicar que toda realidad surge de un sueño y éste no tiene otro sentido que ponernos en contacto con nuestra realidad.

Lo que ni siquiera Lola sabía era que el viaje de Antakar por entidades onírico-cuánticas iba a culminar en una breve pero "*expresivísimamente*" lúcida historia sobre los posibles de la imposibilidad y, sobre todo, sobre las humildes paradojas y los rincones del afecto de lo simplemente humano. En la película "Nunca fue un sueño", Jorge, como Antakar, quiere estar con su amada, pero las jugarretas de la percepción convierten este deseo en una desesperada y tierna carrera de obstáculos.

Y hablando de obstáculos, no son pocos los que el folio en blanco resume en la vida de toda guionista que se precie. A fin de cuentas, se trata "solo" de exponer lo más íntimo de lo vivido y sentido en manos, o en última instancia en ojos y oídos, del respetable. Lola, indubitablemente, sabe lo que es escribir. Escribir para encontrar una vida que nos aleje del caos interno, para huir del dolor de vivir quizá, para hablar del sufrimiento y de lo que a veces, quién sabe, nos acercó al puro gozar.

Decía una famosa psicoanalista argentina que la escritura “nos permite asomarnos al vacío y sostenernos sin caer”. Escribir nunca dirá completamente el dolor pero nunca dejará de aludir a él. Tampoco dirá con exactitud en qué rincón dejamos nuestro último pedacito de ser.

Pero Lola escribe y sus personajes ríen, aman, se emocionan, temen, sueñan… Nos muestran ora el sinsentido de la vida ora la esperanza de vivirla feliz. Sus contradicciones se funden a menudo en finales semiocultos por un velo, entre romántico y tenebroso, que salda las diferencias de nuestros pequeños narcisismos que tantas veces pujamos por hacer prevalecer, permitiendo magistralmente el abrazo acogedor del reconocimiento sincero de unos a otros.

Lola en “Descolgados” nos habla de las ironías de la vida y la imposibilidad de saber ese día y hora que llenará de alabanzas sobre nosotros los labios de otros.

Luego busca los secretos de la vida siempre “Desde otro lugar”, el de la posibilidad imposible que crea la fantasía que nos ayuda a soportar lo real y convierte en real lo que ni siquiera nadie había fantaseado.

Más tarde pregunta por la verdadera naturaleza de lo que amamos. “¿Me amas?”, es así una certera patada que abre el baúl de los secretos de varios personajes, todo ello en clave de homosexualidades que aún no encontraron la puerta de su armario. Y a veces esa puerta cede porque alguien obliga a abrirla, a abrir el corazón, la caja de los secretos, a decir… “Y ¿cómo se lo digo? historia de desvelamiento con final romántico, más cercana sin duda a la cotidianeidad de cualquiera que a los pomposos titulares de prensa sobre homofobias varias.

No podía faltar la fantasía hecha carne y pasión.” ¡Uf, los hombres!” es otro pedacito de realidad íntima, de la de grupito de género en aseo público hasta que un timbre coloca una losa de realidad sobre cada cabeza.

¡Qué cabeza! Pero… ¡si falta lo fundamental: ¡el *curriculum*! Porque Lola tiene un grueso y poliédrico listado de experiencias que ofrecer a quien quiera ponerle precio. Cientos de producciones como directora, productora, adaptadora, traductora, actriz de doblaje… ¡qué sé yo! Eso sin contar los trabajos realizados para una docena larga de agencias de publicidad e incontables empresas de comunicación. Redactora, actriz, publicista…, creativa y creadora en suma.

Pero no, ahora caigo que no ha sido un olvido. No es tan prodigioso *curriculum* lo que da cuenta del alma de Lola. Para quien quiera encontrarla ella está en los pliegues de los papeles que albergan sus guiones, en las horas de copia-pega-renderiza de la mesa de edición, en la silueta de la silla de tijera desde la que trabaja-organiza-dirige para convertir en realidad fílmica un sueño colectivo.

Aunque bien mirado no es en los papeles, la mesa o la silla de tijera dónde encontramos el alma de Lola aunque su cine sale de ahí, de esa alma que no enronquece ante la adversidad y que palpita aunque alrededor solo haya silencio. El cine de Lola es Lola, ella misma frente a ella misma bajo la mirada del espectador, con

toda su lucidez y el amor por las cosas y las personas, sin necesidad de *Photoshop* para planchar arrugas o resaltar nubes.

Realmente es una suerte que alguien nos pueda contar estas historias sobre nosotros mismos y que lo muestre de una manera tan hermosa.

¡Ojala que ninguno de sus muchos proyectos en marcha termine durmiendo en algún cajón!

Luis Ratia
Cineasta.

Entrevista a Lola Garcia Cuesta

¿Cuándo nace tu vocación?

Con diecisiete años, cuando estudiaba COU, tuve una profesora de arte, Mercedes, muy cinéfila, que me recomendó leer una biografía del gran Eisenstein: “Reflexiones de un cineasta”. Ese libro y la película “El tambor de hojalata” dirigida por Volker Schlöndorff, sobre la novela del premio nobel Günter Grass, fueron decisivos para desear dirigir cine.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

La verdad es que no. Sí recuerdo que eran esas películas breves que pasaban justo antes del largometraje cuando mis padres me llevaban al cine. Yo era muy chiquitita, cuatro o cinco años.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Preparándome mucho, y estudiando en la universidad complutense de Madrid, en la facultad de Ciencias de la Información, y en distintas escuelas, como en la escuela universitaria TAI donde me diplomé en la carrera de Cinematografía y artes audiovisuales, y en la Factoría del Guión. También y con posterioridad, lanzándome a rodar mis historias y ayudando a otros compañeros con las suyas.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Le aconsejaría que se preparara a fondo, que viera mucho cine, que se formara en una buena escuela y que participara en muchos rodajes. Pero sobre todo le diria: “¡Vive todo lo que te apetezca vivir!... Tu vida es tu archivo personal y único de donde sacar recursos, matices, y visiones al mundo”.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Mi mirada de cineasta evoluciona a la par que mi mirada personal, por tanto está en constante evolución.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Poniéndote en su piel. Buscando dentro de ti e imaginando ser el otro. No solo en personajes masculinos hago esto, en todo tipo de personajes que no tienen nada que ver con mi experiencia personal: ese el modo en que me aproximo a ellos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Mayor reverencia. Un cortometraje es una película. Corta, sí, pero es una unidad en sí misma. Y tiene una lógica. Muchas veces más difícil de desarrollar que un largometraje, precisamente por tener menos tiempo para ello. Quizá por ser el modo de inicio de muchos cineastas, no se valore tanto. Y precisamente por eso debiera valorarse aún más.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Me interesan varias corrientes: la ficción cuántica, el documental, y el suspense con tintes metafísicos.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Absorbo de todos.

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora, siempre.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Suficientes aunque no todos los que hubiera deseado.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Euforia y nervios.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Mi familia me ha aconsejado y apoyado siempre en todo lo que he emprendido.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muy crítica.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, por supuesto.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

No tengo.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por pasión hacia ella. La pasión es el motor de cualquier vocación.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Cortos… Medios…. Enteros…. ¡Eso depende del enfoque del día a día! ☺

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hay un plano contrapicado extremo, muy arriesgado, en “Nunca fue un sueño”, cuando Jorge, el protagonista, sale del brazo de su madre para ir a su propia boda. La cámara estaba a nivel del suelo casi, con objeto de empoderar a los personajes. Recuerdo la complicación técnica y las carcajadas de todo el equipo, incluso la mía entró en el

plano. ¡Menos mal que los personajes no hablan, y acompaña un "vivace"de Mozart de fondo!

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Cada uno de sus pasos… pero dado mi enfoque de escritora diría que, para empezar, sin un buen guión, es difícil realizar una buena película.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

La distribución… ¡que se vea... y mucho!

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Interesante… Hay muchas nuevas tecnologías que posibilitan que la realización esté al alcance de todos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Definitivamente.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

¡Claro! ¡Y al móvil también..!

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Siempre como necesidad vital. Lo otro es prostitución.

¿Dónde nacen tus historias?

En un instante de lucidez.

¿Tu definición de cineasta?

Una persona con pasión por contar historias de manera audiovisual.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

¡No…! Se puede ser creativo y tener los pies en la tierra.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

¿Solo tres? Bien… única, única, única. ;-)

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí. Aunque abierto a nuevos talentos.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Siempre te condiciona.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Eso es algo muy personal… les diría que buscaran personas que les aporten algo distintivo, con quienes empaticen y se sientan bien realizando el trabajo. Luego al trabajar con ellos que empiecen a discriminar. Aunque es importante sentir afinidad, la profesionalidad es fundamental.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

¿Dónde? ¿En España? Ah… ¿pero se promociona?

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Instituciones con dinero e ilusión, implicadas en ello.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Depende… Quizá buenas cámaras… buena iluminación... buen catering… ;-)

De todas formas siempre pagas. Los favores no son tales. Son más bien intercambios que todos piden sean devueltos. ¡Es una buena forma de colaborar y hacer equipo!

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Cada quien tiene su forma. Yo he preferido formarme en varias escuelas y luego experimentar con profesionales y aficionados. Todo el mundo aporta algo genuíno y de todo se aprende.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Depende de lo que haga en ese momento. Pero me gusta que la gente sepa que tengo muchas habilidades… ;-)

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Formé parte de la Agencia del Cortometraje Español(ACE), y de Escudero Comunica (EC), por encontrarme con compañeros del sector y por el apoyo incondicional que Miguel Ángel Escudero me ha brindado desde el principio de mi carrera.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Eso es algo personal. Cada uno debe expresarse según sienta.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo, por supuesto. A no ser que hagas tú todo –cosa difícil en esta profesión, aunque no imposible- es mucho más agradable compartir afanes y logros con otros compañeros.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Si tengo una producción en marcha, muchas, muchísmas horas. Dedicación total.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En la de los míos, fundamentalmente dirección de producción, guión, dirección de rodaje, acompañamiento en montaje (no soy montadora…aún…aunque sé lo que quiero), voz en off (por mi faceta de actriz de doblaje, radio y publicidad) y elección musical.

En los de los demás, guión o desarrollo de guión, dirección de producción, ayudantía de dirección de rodaje, visionado doblaje o narración en off e incluso como actriz si es necesario.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No necesariamente, aunque sí preferiblemente.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Como periodista que también soy, me dedico a escribir y dirigir mis webpages: Bienestar definitivo y Antakar. Escribo novelas, guiones, artículos especializados en salud y bienestar. También tengo una empresa dedicada a la tecnología antienvejecimiento, viajo, disfruto de mis aficiones (cine, lectura, cocina…) comparto con amigos, hago deporte, … y sobre todo me dedico a ¡VIVIR!

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo. Los tiempos mandan y si no pones orden no se realizaría nada.

29 de Septiembre de 2015

García, Day

Mi madre me dio a luz el 11 de diciembre de 1989 en Sandino, en un pueblecito muy pequeño localizado en la provincia de Pinar del Río, Cuba. Pocos días después, mi abuelo paterno me inscribió como Daimy López García, y no Patricia como quería mi padre y todos se negaban. De pequeña fui muy buena estudiante, siempre me sentí mayor, no por creerme más sabía que nadie sino por mi gran fascinación hacia los abuelos. De hecho mi abuelo Alfredo ha sido desde siempre mi gran amigo, un maravilloso compañero de vida. Gracias a él y como endulzó a mi mamá pude irme a la Habana a estudiar arte dramático. Yo iba a ser doctora, ginecóloga exactamente. En enero de 2004 mi tío Leo puso en mi cabeza y en mi futuro esa maravillosa idea de estudiar teatro. Esos 4 años en la Habana rodeada de artistas, gente soñadora y muy humana fueron los momentos más gratos jamás tenidos. Tuve grandes profesores, alguien quien recuerdo con mucho cariño es Verónica Lynn, primerísima actriz de cuba y gran pedagoga.

El deslumbramiento que me causan las historias contadas en libros siempre me han impulsado a escribir, para mí. Este sentimiento y hábito me acompañó siempre, como semillas que sembraba y que años más tarde vería florecer. Vine a España en el 2008 y después de pasar exitosamente un lapsus mental en el que el capitalismo y una vida golpeó fuertemente mi cerebro, decidí muy malamente estudiar Administración y Dirección de Empresas, curso que cambié dos años más tarde por Derecho. Al principio culpaba a la universidad y los profesores (aún sigo pensando que la calidad es muy mala) pero luego comprendí que simplemente no era mi destino trabajar detrás de un escritorio toda mi vida y que en esos cuatro años la artista que había dentro de mí se había licuado con otra que no era yo. Por suerte varias personas se cruzaron en mi camino y logré empezar a trabajar como productora en una compañía pequeñita asentada en Mallorca: Live The Reel, especializada en videos musicales, videos virales, y corporativos. De alguna manera, crear volvía a estar presente en mí día a día. El gusanillo de actuar viajaba en mis intestinos y Mallorca no era el mejor escenario. Una amiga me habló de Madrid y los ojos se me abrieron como platos. El plan era ir a Madrid y actuar, mucho. Tal plan se pospuso, el hombre de mi vida, mi abuelo, había sido diagnosticado con metástasis y mi deber era estar con él y mi familia. Después de dos meses en Cuba, volví a las Islas Baleares tras la experiencia más devastadora hasta ahora ocurrida en mi vida. Concentré en tres maletas cinco años de vida en Mallorca y compré un billete de ida hacia la capital. Socialmente me sentí bienvenida desde el minuto uno y la distancia no era mayor problema para seguir trabajando como productora. Durante varios meses intenté incursionar en el mundo de la actuación en Madrid. Lo voy a resumir en las palabras que me dijo una directora de

casting que en su día no me sentaron muy bien pero a la que a día de hoy le tengo mucho cariño e incluso mantenemos una relación de amistad: “Tu problema es que estás en un limbo, no hablas como una española y eres muy blanca para ser cubana”. Seguí escribiendo. Finalmente alguna semilla creció. Co-escribí en 2014 con Row and Jack un cortometraje titulado “Permiso de Ausencia”, aún en circuito de festivales ganando a día de hoy tres de ellos. A la par de esta experiencia co- escribí a lo largo del 2014 un guión para un largometraje, que al principio se iba a llamar “Cojones” pero el título nos pareció muy fuerte y emergió a “Esnifando a mamá”. Fue en enero de 2015 después de haber apartado el guión cuando decidí que la única manera de hacer la película era si yo me especializaba en todo, guionista, actriz, productora y por qué no, directora. Al final de cuentas yo creía fielmente en el proyecto, entonces era necesario que hiciera todo lo posible. Empecé a documentarme, pasé varios cursos de Dirección y uno, quizás el que más horizontes abrió fue: “Largometrajes de bajo presupuesto” impartido por Antonio Dyaz, quien por cierto, después de leer el guión me transmitió sus deseos de colaborar y hacer de la peli una realidad. Así llegó mi primer cortometraje, debía mostrarles a todos que podía dirigir. Una broma que me hacía mi abuelo de pequeña fue la inspiración. “Alfredo Afortunado” lo grabamos en la primera semana de Agosto de 2015 y fue una experiencia maravillosa. Cuando terminé el rodaje entendí que había otra razón. Hacer mi primer cortometraje me había permitido conocer a un grupo de artistas jóvenes, todos muy talentosos y con muchas ganas de crear. Ya tenía el equipo para la película. “Viaje de Vuelta”, un corto documental, fue grabado una parte en el último fin de semana de agosto y otra en septiembre. Tenía la necesidad imperiosa de contar una adaptación de la gran historia de mis ancestros. Mi tatarabuelo escapó de polizón en un barco hacia Cuba cuando solo tenía 11 años y nunca más volvió a comunicarse con su familia en Asturias. Es una historia necesaria con la que ansío sacar alguna lagrimita. Estos dos cortometrajes verán la luz en Enero de 2016 y ya voy contando los días. Hace muy poquito grabamos con un equipo de 55 personas un cortometraje/tráiler de la película Esnifando a mamá, con el cuál pretendo tocar todas las puertas necesarias y convencer a quien tenga que convencer, que vale la pena apostar y apoyar a los nuevos realizadores. Sólo hay un final válido en esta historia y es que Esnifando a mamá la película, llegue a los cines, llegue a ti.

Filmografía Day García

Alfredo Afortunado.
2015 - Color – 13min. - **Comedia-Suspense / Sátira social y de actualidad.**
Dirección y Guión: Day García
Co-Dirección: Josh Wroe
Fotografía: Jorge Roig.
Música: Jorge L. Arregui.
Montaje: Pablo Barce.

Reparto: Mario Tardón, Jimena La Motta, Edna Fontana, Clau Buenaventura, Fernando Soto, Juan Antonio Molina, Fran Calvo, Gabo Buenaventura, Rubén Batalla y Gabi Callero.

La vida de Alfredo cambia radicalmente cuando se encuentra un papelito en la calle.

Viaje de Vuelta
2015 – Color – 20min. – **Documental / Inmigración, reagrupación y la familia.**
Dirección: Day García
Guión: Day García & Leo Buenaventura
Fotografía: Josh Wroe
Música: Kelvis Ochoa
Montaje: Josh Wroe

Reparto: Leo Buenaventura, Yolanda Ruiz, Arnau Blanch.

Leo es un cubano descendiente de Asturiano, que le prometió a su tía abuela en su lecho de muerte saldar las cuentas pendientes de su bisabuelo Asturiano emigrado a Cuba cuando solo tenía 11 años.

Esnifando a mamá
2015 - Color- 2min. - **Comedia-Drama / La relaciones paterno-filiales, las drogas, la procreación, los encuentros sexuales absurdos.** Dirección: Day García & Josh Wroe. Guión: Day García & Josh Wroe. Fotografía: Jorge Roig. Música: Julien Gray. Montaje: Pablo Barce.

Reparto Miriel Cejas, Gabo Buenaventura.**Sinopsis** Lucas esnifa accidentalmente las cenizas de su madre transportando su mente al cuerpo de su madre en los años 80 cuando ella era stripper.

Day García por Antonio Dyaz

Day García (Pinar del Río, Cuba, 1989) es una rara avis dentro del panorama audiovisual. Extravasada de otro continente y otra cultura, trilingüe, bella, joven, prometedora, ambiciosa... Y absolutamente impredecible. Su destreza técnica en el set se manifiesta cuando doblega las voluntades de los actores y actrices a su cargo.

Daimy se ocupa de las personas, que a veces son máquinas y viceversa.

Con una sólida formación como actriz en La Habana (Cuba), Daimy sabe tocar los resortes correctos en el momento exacto, para mantener cohesionado y motivado al equipo artístico. Como guionista, Permiso de ausencia (2015) fue seleccionado en cerca de veinte festivales internacionales, incluyendo varios premios al mejor corto de ciencia ficción en certámenes de EE.UU., Perú e India entre otros países.

También escribió la comedia viral Sickest Marlboro Comercial Ever!! y acaba de dirigir su segundo corto, The luckiest man in the world, una comedia distópica realizada con exquisito gusto narrativo y una tensión visual solo al alcance de profesionales con trayectorias mucho más dilatadas. Decide ponerse tras las cámaras tras dirigir dos cortometrajes, Alfredo Afortunado y Viaje de Vuelta.

Estamos pues ante alguien que se sale de la norma, y que por ello merece ser seguida muy de cerca, especialmente ante el anuncio del rodaje de su primer largo: Esnifando a mamá, película que podría desbancar a Airbag (Juanma Bajo Ulloa, 1997) como la comedia más gamberra, transgresora y taquillera de la historia del cine español. El tiempo lo dirá.

Antonio Dyaz (Madrid, 1968) es escritor y cineasta. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en la especialidad Productores.

Entrevista a Day García

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

En el mundo del arte, mi vocación comenzó cuando tenía 14 años y mi tío me convenció de que me fuera a la Habana a estudiar Teatro en la Escuela Nacional de Arte. Mi mamá no se quedó muy contenta conmigo, sobre todo porque ya había pasado con muy buenas notas las pruebas de actitud para comenzar el preuniversitario de medicina. Años más tarde, ya en España, trabajé como productora y asistente de dirección. Fue hasta hace muy poco (principios de este año) que decidí que lo que de verdad quería hacer (aplicando los conocimientos adquiridos como actriz y productora) era dirigir. Pero sobre todas las cosas darle vida, cuerpo y forma a proyectos escritos por mí.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Sí que lo recuerdo, aunque no me acuerdo ni del nombre ni del director. Me marcó muchísimo la simplicidad del mensaje contado de manera tan compleja. Una pieza de arte en todos los sentidos.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Más que en pasado, cómo lo demuestro cada día y cómo lo seguiré demostrando. El cine o el mundo audiovisual es una plataforma muy valiosa para transmitir. Tal característica debería ir de la mano con un gran compromiso.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Si tienes una visión se perseverante y no te rindas durante el camino. Intenta que todos se llenen de la magia que emana tu proyecto. Si no lo haces tú, nadie lo hará. Es todo lo que necesitas para comenzar de cero y para mantenerte.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Como espectadora (clave, porque influye en el tipo de proyectos que decides hacer) ha cambiado mucho. Ahora soy muy selectiva. Puedo disfrutar todo tipo de géneros pero sí que me gustaría enfocarme en películas que diviertan pero que también tengan un trasfondo más allá del puro entretenimiento.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Pues justamente son los que mejor se me dan. Curiosamente me gustan las historias de mujeres contadas a través de personajes masculinos. Me inspiran los hombres que rodean mi vida, mis amigos, mi abuelo.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Hace falta más respeto y más reconocimiento por parte de todos, teniendo en cuanta que casi todos los proyectos son levantados de la nada por pura pasión y sin ánimo de lucro.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Son muchos, porque me gusta empaparme de todo, tampoco me gustan las definiciones y no me declaro fan total de un director. No me gustan métodos específicos o una corriente cinematográfica especial. Me gustan los resultados finales, el conjunto, la película en si.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero directora y autora. Los trabajos que he realizado como directora la autoría la firmo yo.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No tengo hoja de ruta. Me encantaría poder dedicarme exclusivamente al cine. Ahora mismo tengo un proyecto de largometraje y quiero acabarlo. Luego me trazaré otro proyecto, otra mini-ruta.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con todos los que pude alcanzar u obtener. Lo maravilloso de este mundo es que hay gente formándose constantemente, gente con talento que está esperando una oportunidad para demostrarlo. Yo tuve muchísima suerte de encontrarme con gente joven y talentosa, en la que creo fielmente y con la quiero seguir trabajando en el futuro. Ya nos hemos convertido en familia, queremos triunfar, juntos.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Dos días antes de grabar el teaser para el largometraje en el que estoy trabajando el actor protagonista me informó por primerísima vez de que tenía agencia y que debía hablar con ellos. No voy a decir cómo fue la conversación, sólo que lloré toda la tarde del viernes 27 de noviembre. Hay que acostumbrase al No. Desafortunadamente no todos los involucrados en esta industria lo están por pasión. Nunca tires la toalla. Y aunque no suene muy bonito, todos somos imprescindibles. Asegúrate de que las personas a las que les abras la puerta de tu proyecto crean y se involucren al 200 %. Ciertamente todo lo que sucede conviene.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

La primera vez no canté “Acción”, recuerdo que era una escena donde había que meter mucha bomba (carga emotiva) y lo que me salió fue un “Cuando estés listo”. A partir de ese momento voy turnando mis cantos, “acción” cuando hay que derrochar energía más física en escena y un “Cuando estés listo o cuando lo sientas” en escenas en las que lo más importante es que el actor conecte con su interior para transmitir veracidad y para que esté muy orgánico.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Cuento con el apoyo de algunos y la indiferencia de otros.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy muy crítica, de hecho me cuesta sentarme y disfrutar de los cortes de edición en la post-producción. Me entra el incordio y no paro de moverme de un lado para otro aun estando en el sofá más cómodo. O por ejemplo si se lo enseño a alguien, estoy constantemente mirándole de reojo intentando descifrar que le pasa por la cabeza.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Comparto experiencia con todo el que pueda y en cuanto se me presenta la ocasión. Me gusta conocer gente nueva, si están involucrados en la industria pues mucho mejor, para beber de la fuente de sus conocimientos y experiencias.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque aun siendo complicada es la profesión que más me apasiona. Porque el séptimo arte me permite a mí y a la audiencia crear y evolucionar.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Infinitos, con diferentes matices tal y como es la vida.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

En estos momentos, de la primera toma del tráiler de mi largometraje, porque significa muchas cosas, porque me doy cuenta de que hago en el presente lo que amo hacer y por consiguiente significa también, que hay un futuro. Un par de lágrimas tímidas fueron testigos de tal momento, y algún compañero del equipo que seguro me vio.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Circuito de Festivales, para que se vea tu trabajo.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, sí, sí.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambos. Aunque yo disfruto muchísimo cada fase del proceso creativo. Rodar es fabuloso pero el resto de etapas son bellas y únicas.

¿Dónde nacen tus historias?

De la imaginación y de todo lo que pasa a mi alrededor. Me gustan las ideas locas con sub-texto profundo y humano.

¿Tu definición de cineasta?

-Alguien que con mucha pasión logra que todo un equipo de personas, artístico y técnico fluyan en una misma dirección hacia un resultado final.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

La expresión compagina más con el cine guerrilla, de bajo presupuesto o directores nóveles. En otras escalas, el mundo audiovisual se rige con otros fundamentos, aunque toda regla tiene su excepción, entonces ciertamente, seguro quedan muchos Quijotes de corazón cabalgando en las grandes ligas hollywoodenses.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

De momento llamémoslo “Cine proguerilla” profesional porque me rodeo de profesionales con equipos profesionales y de guerrilla porque no se hace con el presupuesto necesario y obviamente hay que ir pidiendo muchos favores.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va”. *El principito*, Antoine de Saint Exupery. Magnífico libro llevado al cine por Stanley Donen. Confieso que nunca he decidido verla, por miedo a arruinar el libro.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perseverante, liberal, testaruda.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Cuento con mi maravillosa familia artística con los que pienso trabajar hasta el 2080.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

El deseo de ver un proyecto terminado, más que rodar solamente.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

A todo mi equipo. En la ficha técnica los encontráis :)

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

-No, no lo creo. El único ambiente de promoción de cortometrajes son los festivales. Fuera de eso no queda mucho más.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Más apoyo de los distintos organismos.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Lo primero es poder alimentar y trasladar a las personas involucradas. Yo soy muy específica con la cámara, las luces y el sonido. Luego la post-producción es súper importante y clave.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta desde oriente hasta occidente. He tomado varios cursos, algunos de ellos esenciales, como por ejemplo: “Largometrajes de bajo presupuesto” impartido por Antonio Dyaz en el Instituto del Cine en Madrid.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En todos los ámbitos. No podemos olvidar que estamos empezando, hay que regar el jardín para que luego salgan las rosas y una parte es promocionándote.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Actualmente no.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta es humano y todos los humanos debemos tener opinión crítica pública.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Si me extrapolo y observo, por supuesto que están las dos muy presentes. Quizás más rivalidad que compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

A la pre-producción le dedico todo el tiempo que me sea posible, porque eso significa que llegaré a la grabación con muchos cabos atados (siempre alguno se suelta). A la grabación/producción dependiendo de la complejidad, de las localizaciones, de la extensión del texto, de la disponibilidad de todos. En el caso de cortometrajes intento que sea en fines de semana, como mucho en dos. Generalmente los fines de semana no se graba publicidad por lo que las casas de equipo te ceden el material por mejores precios y mi equipo técnico no tiene trabajos remunerados. La post-producción generalmente dos meses y medio desde que tenemos un corte final hasta que pasa por corrección de color, composición musical para acabar con el sonido.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades? En la pre-producción asumo todas las que sean necesarias para apoyar el trabajo. En la producción y post-producción asumo mi papel de directora.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje? No necesariamente, pero en mi caso ha sido fundamental, no sólo como carta de presentación, sino también como casting o manera de conseguir formar un equipo en el que confíes plenamente, y con el cuál te atrevas a conseguir rodar un largometraje.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Escribo, estudio Nutrición en la universidad y trabajo en Paris en un restaurante.

5 de diciembre de 2015

Gaspar, Mercedes

Nací en Zaragoza, viví mis primeros años, pero me considero más de Calanda, dónde he vivido siempre, y tengo mi casa familiar. Estudie en Alcañiz, en Zaragoza, y luego en Madrid. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Geografía e Historia. Titulada por el IORTVE, en Realización, Diplomada en Solfeo y Piano, y en la RESAD, realicé el curso de Dirección Escénica de teatro. He trabajado en TVE, y como docente en diversas instituciones y universidades. Escribo cuento poesía, teatro, y guión de cine. Produzco y dirijo: teatro, video-arte, audiovisual, y fotografía. Incluida en la antología Yin (Ediciones Olifante) sobre poesía de mujeres aragonesas, dirigida por Ángel Guinda. Ha colaborado en algunos libros de ensayo. La Plataforma de Nuevos Realizadores(PNR) me dedicó un homenaje, y un libro: “Mercedes Gaspar una cineasta total”. Escrito por Mercedes Miguel y Alberto Ubeda.

Filmografía Mercedes Gaspar

Memoria y muerte de una cortometrajista
2001 - Color - 16min. - **Falso Documental / Desaparición de una cortometrajista, refexión sobre el cine, y diferentes puntos de vistas sobre la historia. Tags: Abusos** sexuales, la familia, los derechos de las mujeres.
Producción: Mercedes Gaspar.
Guión y Dirección: Mercedes Gaspar.
Fotografía: Cesar Hernando y Angel Amorós
Música: Alejandro Díez de la Cortina. Montaje: Alejandro Diéz de la Cortina y M.Gaspar.

Reparto: Patricia Luna, Zoe Berriatúa, Isabel Ordaz, Angel Alcázar, Jesús Criado. Continuación de "El derecho de las patatas". La hermana de María Martín, sigue las pistas de los últimos días de Luis, el reportero que trabajaba un documental sobre la desaparición de su hermana, y que también terminó desapareciendo misteriosamente. **N/A:** Sin distribuir en salas ni festivales porque forma parte de un largometraje.

El derecho de las patatas
2001 - Color - 16min. - **Falso Documental/ desaparición de una cortometrajista,refexión sobre el cine, y diferentes puntos de vistas sobre la historia. Tags: abusos sexuales, la familia, los derechos de las mujeres, arte.**
Producción: Mercedes Gaspar.
Guión y Dirección: Mercedes Gaspar.
Fotografía: Cesar Hernando y Angel Amorós

Música: Alejandro Díez de la Cortina
Dirección de Arte: Montserrat de Pablo
Montaje: Angel López de la Llave y Mercedes Gaspar.

Reparto: Patricia Luna, Zoe Berriatúa, Isabel Ordaz, Angel Alcázar. Luis Gómez, reportero de tv, realiza una película "Memoria y muerte de una cortometrajista" sobre la figura María Martín, joven cortometrajista de Super 8, desaparecido en misteriosas circunstancias, hurgando para ello en sus memorias fílmicas "El derecho de las patatas", y entrevistando a su familia, y amigos. Luis, a medida que sigue la investigación, irá tomando la personalidad y obsesiones de María. Durante el film, el retrato de María, el sentido de las patatas, y los motivos de su desaparición se van desvelando. **N/A:** Mejor Corto Ficción del Festival de Majadahonda. Mejor Montaje del Festival de Fuentes de Ebro, y del Festival de Cine de Zaragoza. Premiado en el Festival Internacional de Cine Experimental de Madrid.

El sabor de la comida de lata.
1997 - Color - 6min. - **Animación / los héroes de la infància / El enfrentamiento entre los hermanos, el deseo de destrucción. Tags: Pop art, comic, infacia, retrato de una época.**
Producción: Mercedes Gaspar.
Guión y Dirección: Mercedes Gaspar.
Fotografía: Jorge Simonet
Dirección de Arte: Laura Mouso
Música: José Carlos Mac.
Montaje: Mercedes Gaspar.
Animación: Arantxa Etxebarría, Mateo Palmer.

Una comida fotográfica es devorada en un mundo enlatado.

N/A: Premio del Público del Festival de Mujeres de Sevilla. No fue distribuido por problemas de salud.

Esclavos de mi poder.
1996 - Color - 10min. - **Animacion stop motion, pixilación. Experimental / los héroes del comic en la infancia, el enfrentamiento entre hermanos, el deseo de destrucción. Tags: Arte.Comic, infancia.Juguetes.Rebelíon.Destrucción. Héroes. Problelmas entre Hermanos.**
Producción y edición: Mercedes Gaspar.
Guión y Dirección: Mercedes Gaspar.
Diseño de Decorados: Laura Mousso
Diseño de Vestuario: Teresa Mora y David García
Fotografía: Javier Botella
Música: José Carlos Mac.

Animación y aytes dirección: Amparo Torres y Arantxa Etxebarría.

Reparto: Paula García y Sandra Cendal. **Sinopsis:** Una niña telekinésica se empeña en destruir los juguetes y comics de su hermana, pero algunos héroes se le resisten... **N/A:** Mejor Dirección Artística en Alcalá de Henares. Nominado a los premios Goya en Cortometraje de Animación en 1997..

El sueño de Adán
1994 - Color - 08min. – **Animación (pixilación)Experimental / Revisión del mito bíblíco "Adan y Eva". Tags: Arte, poesía visual, fantasía, Adán y Eva, papel hombre y mujer, sueños.**
Productora: Mercedes Gaspar.
Dirección y Guión: Mercedes Gaspar.
Fotografía: Cesar Hernando, Angel Sáenz.
Música: José Carlos Mac.
Animación: Arantxa Etxebarría, Mateo Palmer, Patxi López.

Reparto: Pablo Angulo, Patricia Luna.

Adán, primer hombre y dios, espera ser liberado de su extraños y pasivo paraíso. Al crear a la mujer consigue nacer en el mundo real.

N/A: A competición en Berlín. Goya Mejor Cortometraje de Animación. Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Oberhaussen (Alemania). The worldfest gold award, Houston. Jinete Ibérico en el Festival Internacional de Huesca. Mención Especial de Alcalá de Henares. Castel D´Or en Bande a Part, Chatereaus, Francia. Finalista de la Exposición Film/Video de Nueva York. Mejor cortometraje del Festival de la Garotxa. Seleccionada en Hiroshima en "Lo mejor del mundo".

Su primer amor.
1992 - Color - 15min. - **Animación(stop Motion) y Ficción. Fantástico. Experimental. Tags: Primer amor. Infancia. Ciencia Ficción. Arte. Fantástico.**
Producción: Mercedes Gaspar.
Guión y Dirección: Mercedes Gaspar.
Fotografía: Alfonso Sanz
Música: José Carlos Mac
Decorados: Pablo Navarro
Animación: Fernando Escribano.
Vestuario: Teresa Mora
Montaje: Angel López de la Llave.

Reparto: Chema Mazo, Mirián Romero.

Una niña vive su primer amor a través de la televisión, en un mundo extrañamente poblado, y animado.

N/A: Luis Buñuel de Cinematografía. Gran Premio de la Recherche "Enrico Fulchignoni", del Festival de Film d' Arts. París. Unesco. Segundo Premio de la Muestra de Cortometrajes de la Plataforma de Nuevos Realizadores de Madrid. Diploma de finalista del Worldfest Houston(Usa).

Mercedes Gaspar por Carlos Trigueros Mori

MEMORIA Y VIDAS DE UNA CORTOMETRAJISTA

«El poder expresar otros mundos, sean soñados, paralelos, pensados, o vividos en otro tiempo, me gusta. El cine permite fácilmente hacer vivir al público estos mundos.» (Mercedes Gaspar)

«Me doy cuenta de que a veces me interesa más lo representado que la vida real, me gustan más los símbolos, los iconos, las fotografías, y cualquier tipo de representación, que ofrece una detención, una selección y una fijeza, un punto de vista, que se escapa de la aglomeración, velocidad y caos de lo real.» (Mercedes Gaspar)

Mercedes Gaspar en su labor de cortometrajista mezcla técnicas, géneros y lenguajes: el falso documental, la ciencia ficción, la comedia, el musical, el vídeo arte, etc. Sus obras de ficción son como un gran collage de influencias surrealistas renovando a los clásicos pero releyéndolos desde su particular mirada contemporánea. Las relaciones entre géneros y de pareja es uno de los temas en los que profundiza, además de su pasión por el cine, pero aún va más allá defendiendo los roles femeninos, luchando contra mitos caducos y tradiciones subliminares arraigados en la cultura popular que impiden ideológicamente el libre desarrollo de cualquier mujer. Desde la discreción y la sutileza, sin exageradas proclamas castrantes, consigue poco a poco erosionar la férrea cultura patriarcal.

Así lo plantea en uno de sus primeros cortos El sueño de Adán en el que a través de la labor de Mercedes Gaspar, el desarrollo del mito relatado en el Génesis bíblico es trastocado por la cotidianidad que producen las relaciones traumáticas de pareja, cuando ya desgastadas se intentan reconstruir. Según el Antiguo Testamento, para la creación de la mujer, entendida como irracionalidad, la consciencia del hombre debía de estar dormida. Eva nace de un éxtasis pasivo con la razón calmada (sueño de Adán o «sueño de la inteligencia») para vivir siempre con él, procrear y protegerse. Sin embargo, en el sueño planteado por Mercedes Gaspar a través de la animación de fotografías, Adán intenta recuperar a su compañera tras una ruptura (un pensamiento inconsciente del corazón de un alma atormentada), y lo consigue pero como imagen rota por él que se recompone con vida propia. Ella, como fotografía animada, le hace señas dentro del marco e intenta salir, pero se lo impiden los peligros del mundo de Adán (los deseos y sueños de ese dios hombre). Pero no es posible su unión por la diferencia de realidades en las que viven. Para conseguirlo él tendrá que entrar en el mundo de ella, convirtiéndose ambos en seres fotográficamente animados. Pero entonces ella crece y él se lanza dentro de su boca, como si fuera una piscina, entrando en ella para poder nacer verdaderamente al mundo real. Carne de la misma carne de papel emulsionado, una metáfora del acto amoroso, y del alumbramiento.

Ese amor total se transforma en amor caníbal, casi necrófago, en Las partes de mi que te aman son seres vacíos su siguiente cortometraje. Una historia macabra de corte surrealista en la que dos amantes se devoran mutuamente para manifestar la belleza esencial. El deseo carnal por el otro les lleva a completarse mutuamente y alcanzar la

plenitud espiritual a través de la antropofagia. Su mutua ingesta llevará a la pareja protagonista a un viaje en torno a Gea fecundándola en el proceso. La caótica desaparición de ambos amantes es acomodada en el orden cósmico. Mostrando el deseo como un acto caníbal Mercedes Gaspar lo transforma en una apoteosis mística, la lascivia de la carne hacia el ideal de la muerte mutua como evidencia del amor pleno. Una metáfora sobre la angustia producida por un amor-pasión incontrolable que hace devorarse el uno al otro con la frustración de no ser capaces de poseerse completamente. Aquí hace patente tanto su familiaridad con el surrealismo de Luis Buñuel (la autora pasó su infancia en Calanda) así como el concepto de la máxima expresión de amor cristiano de la frase: «Tomad y comed, este es mi cuerpo; tomad y bebed, ésta es mi sangre». El tratamiento onírico, como fantasía poética, rebaja la crudeza que podría tener este relato sobre lujuria sublime.

Otro tipo de relaciones de pareja, la de las hermanas, son desarrolladas en Esclavos de mi poder. En un tono de cuento fantástico Mercedes Gaspar relata la envidia y los celos fraternales en la infancia a través de las relaciones con las posesiones más apreciadas, los juguetes. La niña protagonista se pelea constantemente con su hermana. Mientras se queda sola en casa castigada sin ir al cine irrumpe en la habitación de su hermana cuyos juguetes huyen aterrorizados hasta que ella los va encontrando y rompiendo uno por uno. Pero en este universo fantástico los juguetes tienen vida y, a pesar de la masacre, saben como defenderse. Tras la masacre se queda dormida, al despertarse repara mágicamente los destrozos alejándose de la habitación por el remordimiento. Una historia que tiene ecos de la infancia de cualquiera en la fascinación por dar vida a los objetos sobre los que se depositaban las ensoñaciones infantiles.

La fatuidad de los placeres mundanos frente a la certeza definitiva es tratada a través del acto de comer en El sabor de la comida de lata. A través de este corto Mercedes Gaspar desarrolla un vanitas con la animación de fotografías. Aquí plantea la separación entre lo fingido y lo verdadero, ya que ciertos elementos son reales y otros dibujados, en un ensayo sobre la realidad, su representación y de cómo la ilusión puede convertirse en otra realidad. Todo ello a través de una comida fotográfica que es devorada en un mundo enlatado a través de la animación de fotografías de los alimentos en sus diferentes momentos de ingestión por unos comensales invisibles. Un animado bodegón de un banquete en un espacio relativamente bidimensional para mostrar la calidad y el sabor uniforme de la comida enlatada. El motivo de la ingesta es constante en los primeros cortometrajes de Mercedes Gaspar; en El sueño de Adán Eva acaba devorando a su hombre para integrarlo en su mundo al igual que sucede con la ingesta mutua por amor de los personajes de Las partes de mí que te aman son seres vacíos. La deglución es presentada como modo de tomar propiedad, de hacer propio al otro, así en Esclavos de mi poder presenta la destrucción de lo ajeno como frustración ante la imposibilidad de hacerlo propio.

Estos cuatro cortometrajes tienen la impronta de la animación del mundo real. Éstos forman una serie de cortos de animación que escribió tras rodar Su primer amor con un equipo interesado en otras formas de animación que ya había comenzado aprobar en éste y en Sabía que vendrías. Como comenta la autora, «la idea era rodar un corto tras otro, utilizando la misma fase de preproducción, sobre la base de amortizar la

organización común para varios cortos. De echo, muchos de los efectos y decorados se prepararon en común durante 1993». El sabor de la comida de lata fue el primero que comenzó a rodar, aunque lo concluyó en1998, ya que al tiempo fue realizando los otros para depurar su técnica de pixilización. Una técnica que utilizó Segundo de Chomón en El hotel eléctrico de 1908, al que homenajea. En la cinta de Chomón se presenta un hotel donde los objetos, como sucede en El sabor de la comida de lata, poseen vida propia (cepillos que peinan solos, zapatos que se desabrochan a sí mismos, muebles que deambulan por el piso, etc.). La técnica consiste en el rodaje foto a foto de la realidad, tanto imágenes dibujadas, fotografías, como otros objetos inertes o personas. Mercedes trabajaba con los actores como si fuesen muñecos dividiendo el movimiento en fragmentos confiriendo una sensación irreal a las acciones. Sin mover la cámara se ruedan un par de fotogramas y se modifica sutilmente el estado o posición del objeto, repitiendo el proceso sucesivamente hasta acumular momentos estáticos para producir el movimiento en la proyección consecutiva. Las dificultades son mayores que en la animación convencional ya que se trabaja en un escenario de tamaño real en el que tanto mover los objetos y personas así como mantener la continuidad en la iluminación era una empresa difícil. Mezcla animación de personas, de objetos, de fotos, de plastilina, y látex y construcción de decorados que pudiesen ser animados lo que la lleva a invertir todo un año de pruebas y de investigación de soluciones para los efectos. Un trabajo arduo, largo y tedioso además de muy caro, debido a que es un rodaje como el de cualquier película, en necesidades técnicas y de personal, agravado por la lentitud de una película de animación. El magnífico resultado otorga una calidad onírica a la realidad presentada. «Me gusta darle vueltas a vestuario, decorado, objetos para que representen un mundo único, especial, que en sí mismos ya sean lenguaje artístico» comentaba Mercedes. Como si se tratase de una danza mágica, el movimiento se transforma en una comunicación subjetiva.

A lo largo de estos cuatro cortometrajes existe una reflexión sobre la pareja, reconstruida o devorada que culminará con la experimentación en vídeo «Seres y enseres en caos» en el que deconstruye con humor la película rodada en 1929 de Luis Buñuel y Salvador Dalí «El perro andaluz». A través de sutiles intervenciones y distorsiones especulares incentiva las situaciones del film original. Este epílogo sobre la carne, la pareja desarmonizada y la pasión sirve de antesala para su investigación sobre el propio cine en corto y sus mitologías. Aunque cambia radicalmente de registro y género audiovisual hacia el falso documental en su siguiente cortometraje: El derecho de las patatas aún mantiene uno de sus leitmotivs: la comida. La alimentación es presentada por Mercedes Gaspar como un acto de comunicación, en este trabajo las patatas (en ocasiones engullidas) no son objeto exclusivo de alimento sino que se convierten en fetiche y representación de los deseos ocultos. En él mezcla diferentes registros fílmicos, desde la animación de objetos y personas, hasta las tomas de vídeo doméstico, pasando por emulaciones televisivas del musical para generar una historia particular potenciada al conectar cada secuencia con una réplica absurda que disuelve su lógica como película documental. La trama parte de la súbita desaparición de cortometrajistas de super8 desde el reestreno del mítico film de Iván Zulueta Arrebato. María Martín ha sido la última. En tono de comedia surrealista El derecho de las patatas cuenta su vida investigando en sus razones fílmicas ahondando en su

veneración por las patatas (o por el modo en que la gente lo dice delante de una cámara). Primera parte de su díptico La muerte de un cortometrajista, en él la protagonista es un claro alterego de la autora que deposita sus memorias, pasiones y desdichas personales en relación al cine.

Para su siguiente cortometraje, Memoria y muerte de una cortometrajista, Mercedes Gaspar plantea una secuela, a la vez que una precuela, de su anterior trabajo tras la desaparición de Luis Gómez, quien realizaba la investigación documental durante El derecho de las patatas. A través de una sucesión barroca de personajes, con múltiples flashbacks dentro de flashbacks, narra las vicisitudes de una obsesión compartida, por el cortometraje y por las patatas, que lleva a los directores a la amnesia y desaparición. El espíritu de Arrebato se hace presente ante el autorretrato suicida con Súper8 y plantea el cómo se avanza tras haber sido devorado por una cámara. Mediante distintos guiños y en el uso de los laberintos del pasado las conexiones mentales entre las amnesias de ambos protagonistas que se disuelven en un continuara… Iniciado como comedia surrealista concluye este corto en drama existencial. En ambos cortos desarrolla un tipo de ficción en la que la cita ecléctica combina los distintos medios de comunicación cuestionando la realidad consolidada en base a identidades personales inestables. Estas estrategias de deconstrucción ofrecen un complejo compuesto de los más diversos elementos formales y conceptuales.

Las indagaciones de Mercedes Gaspar sobre la indeterminación quimérica de la vida a través del cine, animando personas al igual que objetos para desarrollar visualmente distintas emociones, la llevan a deliberar sobre la figura del director de cortometrajes, su destino y finalidad. Distintas mujeres desarrollan papeles desde antropófagas de sus parejas a víctimas de sus obsesiones y arrebatos. Los compañeros se van difuminando a lo largo de sus cortometrajes para en su primer largo, Huidas, definitivamente ser la mujer en solitario quien emprende y avanza la acción. Una mujer que por diversas circunstancias se encuentra marginada, aislada, violentada y perdida pero que a lo largo del metraje se va reconstruyendo así misma con el apoyo de diversas personas de condición marginal por la sociedad establecida. Actualmente preparando su nuevo proyecto Amor a muerte, pero esto ya es otra historia, de largo.

Carlos Trigueros Mori
Investigador cultural y doctor en Bellas Artes.

Entrevista a Mercedes Gaspar

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?. Siempre me gusto las expresiones artísticas: escribir, pintar, diseñar ropa, el cine y el teatro. Participé en grupos de teatro amateur desde los 10 años hasta que fui a la Universidad de Ciencias de la Comunicación, especialidad Imagen y Sonido, donde hacíamos nuestros pinitos en audiovisual. De hecho, dudaba mucho en dedicarme también a la interpretación, pero por timidez, y por la importancia de la relación social en el actor, y de ésa necesidad de mantenimiento físico.... me dí cuenta que prefería estar detrás de la cámara, escribir y pensar en solitario, en un trabajo creativo, y luego compartir con un equipo, y desarrollar un medio que funciona como unión de todas las artes. La verdad que nunca pensé en producción, sino siempre en guión y realización..... Y sin embargo he tenido que producir siempre. De pequeña nos gustaba mucho ver televisión veíamos cualquier película, y serie que podíamos y la disfrutábamos. Recuerdo como me marcó ver King-Kong, o "La mujer pantera" de pequeña. Y por supuesto intentaba no perderme todas esas películas de ciencia ficción, y terror "La invasión de los ladrones de cuerpos", "La mosca", o "El increíble hombre menguante". Pero tampoco me perdía el teatro y las telenovelas de clásicos en televisión. Luego las comentábamos con las compañeras de clase. Más tarde en Madrid, asistíamos a las sesiones de los colegios mayores, y a las proyecciones dobles en los cine-blubs, así como a los cines de estreno de la calle Martín de los Heros. En Calanda de niña, y adolescente también nos dejaban ir al cine, sábados y domingos, y en verano entre semana, los jueves y los viernes. Allí vimos algunos clásicos infantiles: Mary Poppins, y muchas películas de Drácula, y de romances... Compaginé los estudios de imagen y sonido al final con realización del IORTV. Allí si pude hacer prácticas en cine, Radio y televisión. Luego trabajé en Realización en TVE, dónde fui probando reportajes, intentando darles un punto de vista más artístico, y como estaba en deportes, hacer un retrato interesante de los deportistas. Alli me dí cuenta de que en realidad quería hacer películas.Y me empezó a llamar la atención poderosamente la animación. Presenté "Su primer amor" a una subvención del Ministerio de Cultura. Y la conseguimos, y empezamos a prepararla, y rodarla.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste? El primer cortometraje que vi con conciencia de cortometraje fue "El perro andaluz" y la "Edad de oro",y me impactaron profundamente. Antes los cortometrajes que había visto eran de cine mudo: el Gordo y el Flaco, Chaplin, y las series de dibujos animados. Los que podías ver en televisión. Y en tu aparato de supero 8 de cine Exin, tras Reyes, pero ahí tenías muy pocas películas, y las repetías sin descanso. Para hacer los cortos de animación, nos vino muy bien ver la programación de cortos de animación de Canal Plus, nos sentábamos con los animadores, y en un visionado pausa, a pausa, o frame a frame, aprendíamos los secretos de la animación.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?. Mi compromiso lo llevo demostrando desde hace mucho tiempo. He tenido épocas de intermedio, que por motivo de salud, de familia, y economía no he podido desarrollar ningún trabajo, y ahora mismo, el tema de la distribución de la película, y la falta de recursos económicos y tiempo, no me deja continuar con la producción de una película. Me

encantaría conseguir alguien en producción porque cada vez hago más parte de éste oficio y menos de guión y dirección que en realidad es lo que me llevó al oficio.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?. Que intente abarcar los proyectos en la medida en que pueda desarrollarlos bien (salvo que tenga una clara vocación experimentadora, y en ése caso siempre se meterá en lo que no conoce....aprendiéndolo en cada obra, como un constante desafío a sus límites). Que busque siempre la mejor manera para contar su historia, desde su propio trabajo y del de todo el equipo. Por otro lado que cuente con mucho tiempo de preparación, y tener las reuniones suficientes, pruebas, ensayos...con todo el equipo y actores. Otra cosa fundamental es que el tipo de gente del que se rodea sean además de buenos profesionales y adecuados para cada matiz y faceta de su historia, gente fácil de tratar, en esencia buenos compañeros, que estén a favor del proyecto en todo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?. En principio me enamoré del cine de animación, después de ficción y falso documental, y ahora me interesan sobre todo las historias largas, pero el teatro y otras artes del espectáculo tiene más influencia sobre mí, en esta etapa cinematográfica. Me encanta mezclar géneros, artes, técnicas. Y sobre todo experimentar. Yo creo que ha evolucionado mucho, aunque también hay puntos que siguen siendo los mismo. Se aprende mucho trabajando, y eso hace que se varíe y se mejore. También la pasión de los primeros trabajos y el desafío. Ha habido muchos momentos en las que pensaba los trabajos desde una perspectiva artística, como un pintor, quizás ahora los pienso menos de esa manera....

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos? Hay que ponerse en el lugar del personaje, por sexo, edad, ambiente social, laboral. Tienes que tener configurado su DNI, y conocer los máximos datos posibles, y sus ambientes para que salga su manera de hablar... de moverse, y de hacer. Si no consigues hacerte con él, debes escuchar y pensar en gente parecida al personaje e irás consiguiéndolo. No sé si las mujeres dotamos a los personajes masculinos de cierta feminidad... al estilo de lo que suelen decir de los personajes masculinos de Soledad Puértolas...

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Creo que ahora el mundo el corto y del largo está muy bien surtido en todo tipo de trabajos, comerciales, experimentales, de arte.... Hecho en falta que aquí se de más importancia a los trabajos comerciales, que a los que están enfocados en la experimentación, o los que por arte, cultura, innovación, suponen un interés especial. Vivimos una época de comercialidad e inmediatez y lo único que importa es llegar a una gran mayoría y de forma rápida. Todo el mundo cree que tiene formado el gusto cultural, artístico, hay una gran prepotencia del público y de la audiencia, como lo hay en el ciudadano medio, y en la generaciones jóvenes, por supuesto con honrosas y maravillosas excepciones... En el terreno de la imagen del audiovisual, como vivimos una era predominantemente audiovisual, de imagen, cualquiera cree tener una gran experiencia viendo internet, o con su móvil., y sin ninguna duda es una gran experiencia, pero no siempre para otros, o sencillamente “para otro”. En esta época no hay ningún miedo escénico, tampoco falta el egocentrismo, la sobrevaloración, y el

deseo de poder y manejar, eso preocupa viendo que en política ese camino ya sabemos hacia dónde nos ha llevado. Es decir me sobra esa manera Aunque he de reconocer que en el mundo del corto, sigue habiendo más altruismo, y deseo artístico, que quizás en el largo, aunque por supuesto hablo muy en general, ya que hay maravillosas expciones.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?. Creo que siempre ha tenido que ver mucho con el arte del siglo XX, especialmente con el surrealismo, aunque hay cortos que son más expresionistas, o de cultura pop. Los cortos de animación tienen mucho que ver con Jan Svanmayer, y sin embargo no lo conocía cuando empezé a preparlos, he llegado al surrealismo por Luis Buñuel, y por la pintura, y fotografía (Dalí, Man Ray, Magritte, Max Erns). En Huidas he tenido el interés de contar una historia desde cualquier género, forma y arte. La protagonista es fotógrafa, y me encantó crear su mundo fotográfico, la performance de su primera secuencia (dónde entra el circo), y plantear su mirada, y su evolución. Por eso es una road movie, pero también es un relato de viajes, y un diario. En el fondo mi idea desde el origen del guión era crear una historia a la manera de los relatos de viajes clásicos (La Odisea, El Quijote, El Manuscrito encontrado en Zaragoza). Es decir dónde además dentro se abriera a otras historias, a las que les llevaban los personajes con los que se encontraban. Pero en la forma, quería también que pareciera casual, que entrara el documental, o el falso documental en ella. Por otro lado me interesaba el mundo desde su perspectiva internacional, dónde todas las culturas confluyen en una conciencia única en la tierra, sus tradiciones, y el hombre. En los cortos de animación, por ejemplo en “Las partes de mi que te aman son seres vacíos”, tenia una pregunta: ¿dónde va el amor?, pero más tarde se convirtió en ¿cómo es la pasión?. En el Sueño de Adán, la primeras imágenes eran de una persona respirando pesadamente, en una habitación oscura, en un mundo encerrado, y dónde iba pasando el tiempo, que se notaba por las hojas, nieve, flores en las ventanas. En Las partes todos los elementos me llevaron más hacia el surrealismo. En el sueño más hacia el expresionismo. En “Su primer amor”, Esclavos de mi poder”, y “El sabor de la comida de lata” hay mucho de pop-art. Toda mi obra tiene una parte surrealista, por lo que podria decir que ese movimiento es esencial. En ese sentido de fusión, también he utilizado el hiperrealismo.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección? Intentar contar una historia siempre desde tu propio punto de vista, porque se puede contar de muchas maneras pero tienes que intentar que aportes un punto de vista, que le dote de ese algo especial, original. Cuando me refiero a punto de vista, me refiero a enfoque en la historia, en la planificación, en la elección de todo lo que vemos en la pantalla. En esa forma y contenido unidas. Intentar que sea de la mejor manera posible. Me gusta sentir cada historia, su planificación, sus elementos artísticos, cada plano, cada toma, cada detalle. Siempre te influye más unos autores u otros en la manera en que diriges, pero la mayoría de las veces es inconsciente, sobre todo al principio. Ahora sin embargo, en “Huidas”,por ejemplo, cuando escribí el guión pensaba mucho en La noche del cazador, quería que fuera un cuento extraño...luego en Satyajit Ray , y también en las películas y autores orientales que conocía. Luego me di cuenta que dentro también estaba el cine neorrealista y Milagro en Milán, y Agnes Varda con Sin techo ni Ley, y el personaje de China tenía mucho que ver con Amelie de Jean Pierre Jeunet. Como ya

he dicho antes, Buñuel me ha influido enormemente, y en ésta película, “El ángel exterminador”, pensaba mucho en él porque quería que las personas se vieran atrapados en la realidad, sin poder salir, por eso hay momentos en los que los espacios naturales, parecen un escenario en el que no pueden salir. Otros momentos pensaba en Nazarín o Simón en el Desierto. En “El derecho de las patatas”, la propia historia tenía varios puntos de vista, porque mezclaba la propia película, la obra de la protagonista de la historia María Martín, y el documental que estaba rodando el coprotagonista ”Memoria y muerte de una cortometrajista” sobre la desaparación de su amada María Martín. En la parte de la obra de María podía meter de todo, ya que se trataba de obra artística, por lo que fotos de ella misma desnuda, o en bailes con Oscuro de pixilación, poesías audiovisuales.... estaba permitido, y en Luis el formato era Documental. Dentro también había un programa de televisión, que contaba las noticias, y cuya presentadora Mayra Gómez Kemp, finalmente entraba en la Historia de María Martín, en la parte que aún no ha visto el público. La obra es un largo realizo en fases, cuya primera parte es “El derecho de las patatas”, la segunda es “Memoria y muerte de una cortometrajista!, y la tercera aunque hay partes ya terminadas, no ha salido. El nombre del segundo corto, ya empieza en el primero, porque es la obra que está realizando Luis Gómez sobre la desaparición de María. Todo esto te lo cuento porque en realidad la historia me lleva por los caminos de la experimentación, a veces compleja, porque siempre creo en el cine, no como un consumo inmediato, sino también como una obra artística a la que siempre puedes volver y descubrir significados ocultos, y siempre encuentres más y más.

¿Te consideras directora y/o autora? Me considero las dos cosas, pero me gusta ser sobre todo autora, aunque puedo perfectamente amoldarme a ser un vehículo, y funcionar sólo como directora, o bajo cualquier categoría y labor cinematográfica. Pero en esencia, me gusta contar las historias que siento y veo desde mi perspectiva. Soy un persona pasional, y ahí encuentro el empuje, aunque después predomina la razón, y como aragonesa soy supercabezona y sigo y sigo.... o tengo que dejarlo cuando ya no puedo más. He trabajado en realización en televisión española y en otras producciones de encargo, o dirigido teatro, dónde no he podido ser autora, y me he puesto a disposición de la obra, o del documental, o reportaje, sin problema. De hecho es maravilloso salir de tu cabeza, porque cuando es tu propia obra estás más limitada en unos sentidos, y menos en otros, pero el que sea tu propia obra te hace más vulnerable, y en un largo dónde debes controlar tantos aspectos, a veces te hace descuidar algunos... quizás si no eres el autor, puedas centrarte más en dirigir..

¿Tienes una hoja de ruta como directora?. Mi hoja de ruta como directora es seguir haciendo proyectos muy personales, pero me encantaría poder grabar series u obras de encargo, que me permitieran vivir de ello. Y como tengo que producirme, estoy pensando mucho en cómo financiar el proyecto.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?, Tenía una cámara de video en la productora, lo que se volvió fundamental porque en Su primer amor había muchos anuncios, y programas de televisión, que teníamos que rodar previamente. Tuve la suerte de poder alquilar barata una cámara de cine para animación, para la tercera parte del rodaje. 1Video 2 cine real. 3 cine animado. Y el montaje lo hice por corte en betacam, con el código inscrito y lo montaron en laboratorio.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?. Como había estado trabajando en TVE, y en la facultad y en el IORTVE, había tenido que dar órdenes en varias ocasiones, pero te tienes que acostumbrar a ello, sobre todo si eres tímida. En este sentido para mí me da mucha más seguridad si conozco bastante a la gente con la que trabajo, o hemos tenido mucho tiempo de hablar mucho sobre el proyecto. De todos modos, siempre es diferente la primera vez, sea tele, teatro, cine, cada uno tiene su manera, y siempre eres novata, y si hace mucho tiempo que no haces nada, otra vez parece que vuelves a ser novata.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta? Mis padres siempre me apoyaron en todo. Mi hja ha estado en todo el proceso de la película, y fue la primera que tras la primera proyección pública me dijo, mamá me ha encantado.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?. Muy crítica, por eso me cuesta mucho ver mis propias obras.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?. Por supuesto que sí, datos sobre equipos, sobre materiales, sobre localizaciones, cómo hacer algo.

¿Por qué dedicarse a esta profesión? Normalmente la gente que se dedica a ella es porque le gusta, lo que pasa que no todo el mundo puede vivir de ella. Y además te exige mucho, por lo que a veces también necesitas periodos de normalidad. He trabajado en televisión y en otras producciones en diferentes cargos: script, jefe de producción, ayte dirección, ayte de producción, decoración, diseño y confección de vestuario. Antes de que se montaran compañías de distribución de cortos, llevamos la distribución de algunos films de amigos, para mover conjuntamente otras obras con la mía “El derecho de las patatas”. Y ahora estoy moviendo la película en festivales. En realidad todo ese trabajo tan diferente, desde escribir, producir, dirigir, o ahora distribuir, ya lo he incorporado como mío. Sin embargo me gustaría más poder contar con un apoyo continuo en producción, que pudiera estar también en la distribución. A pesar de ser difícil, o complicado poder contar una historia en formato audiovisual, es maravilloso. Y todo lo que tiene que ver con ello, te acaba gustando.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?. En todo tipo de planos, y también en todo tipo de formatos. Voy en el metro y comienzas a escuchar a una persona, vas viendo en planos todo lo que va contando... como en una película, otras la situación, o la ropa, o los colores, o los movimientos de la gente te lleva a imaginar un video-danza, o un musical, o simplemente harías una fotografía. Muchas veces veo todo en primeros planos, vas viendo rostros y rostros, y sólo miras sus emociones. Otras ves un plano fijo, dónde percibes la belleza de esos movimientos de personas, objetos, la manera de moverse. Por supuesto con sus planos sonoros, de música, ruidos, o cuando una conversación se vuelve a primer nivel, y sin embargo estás viendo un plano que no tiene nada que ver.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?. En Huidas me gusta mucho el plano de los caracoles con China llorando en animación, y el plano de la última secuencia en la que la protagonista está fotografiando a una mujer desnuda, y poco a poco, en sucesivos encadenados se va llenando de flores silvestres. Es una fotografía más de la muerte, que permanece como el subtema de la película.En el Sueño de

Adán el plano en el que Adán toma el portaretratos con Eva mujer dentro, y empieza acariciar su foto(es un homenaje a King-Kong, cuando acariciaba a la mujer). Cuando la niña en su portarretratos ataca a la serpiente con un lápiz que había en la mesilla y que ella consigue introducir en su foto. El plano en el que la serpiente se enrolla por el cuerpo de Adán, y él se la traga.

“En Las partes de mi que te aman son seres vacíos” cuando nacen peces del lugar que ocupaba la cabeza en el cuerpo cortado, o nacen patas, y cabezas de pollos. El plano en el el pollo de la comida se anima y protege a sus hijitos.

El plano secuencia de los títulos de crédito de “El sabor de la comida de lata” por ese bodegón blanco con todo tipo de latas dónde vemos fotos de la película, y de la realidad enlatada en la que vivimos “apta para el consumo”.

“Esclavos de mi poder” el plano en el que se escapan los animales recortados de un comic de Tarzan. El plano en el que la niña protagonista, que está destruyendo la habitación de su hermana, atrapa a Superman y lo chafa, y el que atrapa a Lucky luke y lo tira. O en el que sopla el polvo en el que ha transformado a El Hombre Araña. El plano en el que el vestido de la niña en forma de bola, se transforma en una flor. El plano en el que todos los muñecos colgados en la pared se agitan de miedo ante su presencia.

En el “Derecho de las patatas”, el plano de animación en el que vemos un grupo de patatas viendo una proyección de cine-exin, con una cabeza de pollo que habla, y pide que le den la vuelta porque no ve nada. Los planos de super ocho, dónde María Martín está desnuda, bailando con Oscuro, o como muerta. Y el poema en el que los coches se transforman en ataúdes y luego en cucarachas, después de las palabras críticas sobre la autora de Santiago Segura. También la parte del documental sobre María Martín, la protagonista, que va grabando su enamorado Luis Gómez, y que va uniendo diversos personajes(una monja, un policía, su madre, sus amigos... con barridos de inicio y final.

En “Memoria y muerte de una cortometrajista” el plano en el que ella entra en un lugar en el que todas las mujeres andan desnudas y con cámaras grabándose, y llevan escritas la palabra “patata”, seguimos el punto de vista de la cámara de la protagonista adentrándose en éste bar”El amor entre nosotras”. Esta palabra tiene varias connotaciones en toda la película. Una de ellas es como un insulto, elemento alimenticio desprestigiado (se utiliza también como un metáfora de mujer desde un punto de vista machista).

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?. Debe tener una historia interesante, sea narrativa, descriptiva, artística, y debe estar bien hecho. Por otro lado la publicidad que puedas generar ayudará mucho, pero puede ser una obra que no sea bien entendida en ese momento, o que cuenta con muchos amores, y desamores.... hay de todo, por eso siempre hay que insistir en mercados posibles, festivales, y públicos...

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…? Festivales, Salas de arte, museos, cines, televisiones, internet, dvds. Es muy interesante utilizar el cine para le

educación, y en ese sentido por supuesto el cortometraje. Yo observo que mi hija disfruta tanto de un corto como de un largo.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?. Veo que hay mucha gente haciendo cortos, y también mucha gente haciendo largos. Se ha producido una multiplicidad de productos, y de festivales. Los niños cuentan antes en video, o haciendo fotos que escribiendo. Además a nivel técnico ha mejorado todo enormemente, y más para ellos, que ya entran de lleno en programas de ordenador. Cualquiera tiene medios y manera, de hecho simplemente con el móvil ya puedes contar lo que quieras, vivimos una época de escritura audiovisual, por lo que se ha enriquecido enormemente. El problema a veces es que la gente no posee cultura audiovisual, ni cultura general, y me encantaría que ésto hubiera mejorado, lo que nos daría mejores contenidos, y también audiencias. Creo que sigue estando coja la parte de distribución y exhibición de cortometraje, y su uso en la enseñanza.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?. Sí todavía hace falta que se le tenga más en cuenta en museos y salas de exposiciones. No se le ha dado el valor cultural en la educación al cine en general, y menos al corto. Creo que es muy interesante contar con él en la formación del público.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?. Lo cortometrajes como antesala de un largo me gustaban mucho. Es una pena que se haya perdido. Recuerdo algunos cortos asociados a un largometraje tanto o más que el largometraje que ví.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?. Es difícil compartir caminos comunes, y plantear objetivos entre tantos, y tan dispares entes, pero sin duda sería muy interesante que consiguiéramos tener una voz común, o varias voces comunes.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital? Hay mucha gente que rueda cómo método de vida y necesidad vital. De hecho aunque en mi generación se haya rodado así, no tiene mi punto comparación con éstas generaciones en las que las cámaras, tablets, internet lo están usando todo el tiempo. Mi hija por ejemplo hace videos sin parar contando su vida. A lo mejor antes nosotros escribíamos las historias, los diarios, o los poemas. Ahora ella lo cuenta a la tablet, a su cámara, o a mi móvil.

¿Dónde nacen tus historias?. A veces son sólo imágenes, o surgen de la búsqueda de algo. De un tema, de un personaje, de una situación. A veces incluso por la influencia de algo que has leído o has visto, incluso cuando te viene el recuerdo de algo que te impacto en su momento. Muchas veces de tus propias emociones y sentimientos, a veces en el inconsciente. Muchas veces no te das cuenta hasta que pasa mucho tiempo que hicistes la historia, dónde vino la inspiración....

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?. Ser alguien que se dedica a las artes, o la cultura, es de por si quijotesco, porque te lleva a estar en un mundo irreal, pero por otro lado lleva una parte muy real, muy económica y de marketing, y cada vez más el peso de lo real, ha ganado predominancia.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?. Los dos, aunque el tipo de cine que he hecho es de guerrilla.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?. Comparto lo que dijo Luis Buñuel, de hacer el cine que a él le daba la gana.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?. Método de vida significaría poder dedicarse a ello por completo. Ya me gustaría, pero tengo que ganarme la vida de mil maneras.

Es una necesidad artística.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Imaginativa, trabajadora, experimental

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo? No cuento con un equipo estable, aunque en los cortos si había gente habitual, por lo menos en alguna fase de éste, o que han repetido en varios cortos. Por ejemplo como aytes de dirección y animadores: Arantxa Etxebarría, Mateo Palmer, Amparo Torres. En fotografía: Alfonso Sanz, Ángel Sáenz, Cesar Hernando, Javier Botella. En vestuario: Teresa Mora, David Gónzalez (ahora en la empresa “Cuarto Ropero”, que también ha hecho la película). Ahora es más difícil, aytes dirección o animadores, llevan su propio camino, Con Arantxa Etxebarría siempre me gustaría contar como jefe de producción o ayte dirección, pero es una persona con mucho trabajo, y también con una gran carrera personal como directora. En el largo he recuperado a algunas personas de cortos, el director de fotografía: Alfonso Sanz, y el director de fotografía de algunas secuencias: Tote Navalón. Ayte de producción Line Franco, o Amparo Torres, que esta vez estuvo en producción. En música José Carlos Mac, hizo desde “Su primer amor”, hasta el último corto de animación. Y Alejandro Díez de la Cortina Montemayor hizo “El derecho de las patatas”, “Memoria y muerte de una cortometrajista”, y otros video-artes.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?. Sí porque necesitas mucho dinero y mucho tiempo. Así que aunque no estés rodando o estás pagando, o estás ahorrando para hacerlo. Por otro lado siempre estás pensando en historias para escribir un guión, o estás viendo la vida en planos. Imaginas continuamente, vives otra realidad, y escuchas y miras mucho las realidades de otros.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros? Recomendaría a cualquier profesional con los que he trabajado.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?. En general todas las artes necesitan más promoción. Quizás ahora con la multiplicidad de festivales, y las plataformas de distribución en festivales el corto se está publicitando mejor. Por otro lado el corto, es ideal para internet, y para los concursos online.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?. Creo que hay gente que si se lo está tomando muy en serio, de todos modos hay multitud de productos, por lo tanto es díficil generalizar.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?. Sin ninguna duda, si pagas, obtendrás mejor servicio porque para vivir necesitas dinero.

¿Cineasta de escuela o autodidacta? De escuela. Estudié en la facultad de imagen, en el Instituto de Radio y televisión Española, en dirección escénica de la RESAD, cuando era un año. Y he participado en numerosos talleres. Es muy importante poder prepararte en escuela, y encontrar gente con la que puedas trabajar.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional? No me promociono como cineasta en ningún ámbito. Si me pregunta contesto al respecto, y si tienen interés cuento más. Ahora con gente del mismo ámbito, me gusta compartir experiencias, e información.

Por la mejora del sector y sus profesionales, di algo crítico de forma anónima, sobre el cortometraje.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento? . He sido de CIMA, y de otros colectivos como PNR hace tiempo, o de colectivos autonómicos. Ahora mismo no soy de ninguno, porque he decidido mantenerme al margen de cualquier grupo, además tras la película, no me ha quedado más salida que racionar mi economía.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?. Creo que eso es según cada cual crea, y sienta que debe hacerlo. Por supuesto que el cineasta debe saber opinar, y es muy loable que pueda entregar un discurso que aporte algo a la sociedad, que sirva de reflexión.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?, Hay gente de todo tipo, pero la crisis del sector, y la crisis económica general, ha revitalizado el egoísmo, la envidia, la rivalidad, y la falsedad. Por supuesto, hay gente que siempre han sido y serán grandes compañeros y profesionales. Las visiones más idealistas se van perdiendo con el tiempo. A nivel general el modelo americano, de tomar las cosas sólo en su valor comercial, está estropeando la visión artística. Por otro lado muchos estrategas culturales: programadores, directores de festivales se creen dioses.... una verdadera pena, porque antes un director de festival era principalmente un idealista cultural, y lo que ves en muchos casos, es a gente que aprovecha del festival para su propia labor personal, y para adquirir poder. Amiguismo en todos los ámbitos, deseo de poder.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?. Cuando he producido cortometrajes de animación, le dedicaba un año a producirlo. Incluyendo los meses de rodaje. Pero teniendo en cuenta que habíamos estado preparando efectos o decorados, o piezas de vestuario antes, y que había mucho tiempo para pensar todo previamente antes de ponerte a la preparación seria.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades? He asumido de todo. Veo mucho problema en buscar la financiación, y en llevar la producción en rodaje. Y por supuesto toda la parte de publicidad, de gestión

comercial del producto acabado, tampoco es lo mío, aunque lo hago, e intento hacerlo mejor cada día.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?. Me parece más adecuado hacer primero un corto, para luego enfrentarse a un largo, pero también creo que hay gente que no desea más que hacer cortos. Y recomiendo que aunque seas autodidacta vayas a una escuela, que te permita hacer películas contando con otra gente que también está interesada.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?. La verdad es que no puedes vivir del corto. A parte de negocios que ya tengo, e intentado otros negocios que no han funcionado, he estado dando clases tanto en la universidad, como en talleres, o escuelas de cine y similares, y fundamentalmente , procuro que mi hija, que ahora tiene nueve años esté a gusto, vaya a las actividades extraescolares que le gustan, coma saludablemente comida casera, y pueda compartir con ella juegos y tiempo de ocio. A parte de eso me gusta escribir hacer fotos, collages. Me encanta ir a ver exposiciones, danza, teatro, música, cine.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo el mundo, y también contigo misma. Especialmente si trabajas con niños. Es una mezcla de saber exigir, y saber pedir, y conseguirlo. De todos modos creo que si conoces bien a la gente con la que trabajas es más fácil que te entiendan, y que tú los entiendas. El problema es que un trabajo que requiere un grandísimo esfuerzo en poco tiempo, y todos cuando estamos agotados y nerviosos tenemos peor carácter... yo pésimo, la verdad...

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Me encantan los cortos, ha habido una etapa en mi vida en que todo lo veía en ese género, y todas las expresiones audiovisules de tiempo corto: video-danza, video-clip, reportajes,

8 de Octubre de 2015

Gil, Chus

Comencé en el teatro amateur durante la adolescencia, en las asociaciones vinculadas a la cultura de mi barrio, Latina-Lavapiés. En el 88 descubro el doblaje y me entusiasma. Desde finales del 89 hasta la actualidad he intervenido en infinidad de doblajes poniéndole voz a multitud de personajes, de la Señorita Lydia de la mítica serie “Primos lejanos”, a la Sasha de “The walking dead”. He doblado a Elizabeth Hurley, Melissa McCarthy, Gretchen Moll, la danesa Paprika Steen, Rosie O'Donnell, hasta a Kelly McGillys en “L world”, por mencionar algunas.

En el 92 aterrizo en el legendario Proyecto Piamonte y me engancho a sus cursos y talleres. Profesionales como Lola Salvador, Juan Tébar, Juan Antonio Bardém, John Strasberg o José Salcedo me animan a seguir. En ese entorno coincido con cineastas y cortometrajistas de todo tipo. Comienzo a escribir mis propios guiones, y a colaborar en los cortos que me ofrecen, realizando múltiples tareas: Cecilia Barriga, David Gordon, José Javier Rodríguez, Chema de la Peña, Nacho Machado, Ramón Margareto, Santiago Lorenzo, Javier Acosta, Alex Calvo-Sotelo, Diana Gálvez…

En 1995 monto mi propia productora para rodar mi primer proyecto, “Sobre ruedas”, que escribo y dirijo. Este cortometraje ha servido con el tiempo para crear una conciencia social que, en el año 2000, recogió el programa de Audi Attitudes, de Responsabilidad Social Corporativa; y también TVE en su programa “El mundo se mueve contigo”, con el que fui ganadora, junto a Elena Álvaro, del concurso de formatos que convocó Javier Pons en 2007.

Durante 1998 participo en el taller de interpretación “El ojo que respira” (I y II) con Paco Pino, y al año siguiente debuto en televisión en la primera temporada de “Hospital Central” en el papel de la psiquiatra Mayte Silva.

Desde 2011 llevo a cabo una campaña de visibilidad y denuncia contra los malos tratos en el Preventorio Doctor Murillo de Guadarrama, lo que me ha llevado a crear en 2015 la Asociación de Víctimas del Preventorio de Guadarrama, la cual presido.

Desde hace ya varios años me dedico también a la docencia, impartiendo cursos de doblaje tanto en escuelas privadas como en los centros concertados con el INEM.

Soy madre, y eso es lo mejor.

Filmografía Chus Gil

Sobre ruedas
1996 - Color - 7min - **Drama / Social. Tags: Discapacidad. Valores cívicos y/o sociales.**
Productora: Mª Jesús Gil Arroyo P.C.
Dirección y Guión: Chus Gil
Fotografía: Joaquín Manchado
Música: Gema Hassen-Bey
Montaje: Antonio Pérez Reina

Reparto: Gema Hassen-Bey

Gema ha conseguido con gran esfuerzo que su vida transcurra sobre ruedas, pero esta vez habrá de hacer frente a un obstáculo imprevisto: los demás.

N/A: Además de recorrer el mundo gracias a los festivales, “Sobre ruedas” ha sido germen de grandes cambios en la sociedad. Punto de partida de Attitudes, que es el Programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Audi en España en materia de movilidad responsable, eficiente y segura. Y también, los cimientos de un proyecto televisivo que se convirtió en el programa “El mundo se mueve contigo”, buque insignia de una línea social que ahora toda La 2 de TVE ha seguido.

Chus Gil por Consuelo García del Cid Guerra

Una imagen vale más que mil palabras, hecho real que asumo sin discusión, pese a que suponga mi retirada, puesto que de la palabra vivo. Ni con mil adjetivos acertaría de lleno en la exacta descripción de esta mujer, pero existe uno que por desconocido entre la masa no figura en la RAE (o no supe encontrarlo): Inconsútil. Localizable, sí, en el diccionario lunfardo, cuyo significado no es otro que sin costuras. Exacta.Mente: Sin costuras.

Hoy no es su cumpleaños, pero sí hace poco más de un año que nos encontramos por extraños azares del destino. Una persona –Itzíar del Salto- te conduce a otra en busca de la verdad por esa causa común. Con el tiempo, lentamente compruebas que no es sólo la causa, sino el resto de las cosas. Que coincides, compartes, decides y apuestas de forma inconsútil, pese a los navajazos morales que puede arrojar la lucha más salvaje por la memoria. Chus Gil es esa imagen que se come palabras. Una existencia entera dedicada al cine. No acostumbra a contarlo, porque pasa de todo, pero ha estado junto a lo más grande de España y pegadita a Hollywood. Ha trabajado –codo con codo- con los actores del año –actual, pasado y venidero-. Conoce cada entresijo, cada debilidad, cada gesto concreto del renuncio en pos de personajes más que relevantes.

Maestra del doblaje –aprende a DOBL-ARTE- creadora de cursos, método, fondo y forma. Compañera del famoso. Discreta. Anarquista, activista, radical. De las bestias más buenas que conozco, y la bella más humilde.

Esa cara bonita que nos ha dado siempre –insistiré- : Inconsútil. Ese título de Marías

“Mañana en la batalla piensa en mí” que acompaña su sombra:

Ladran, luego cabalgamos. Acompañamos juntas la oración por los toreros muertos, rasgamos las gargantas en pie y con el puño en alto. Si te dicen que caímos, busca todo aquello que el viento se llevó, aunque pasemos hambre. No hubo un sólo abrazo roto, y ni la H del ya viejo Martín pudo follarse esa mente en busca de su propia ortografía. Altas en nicotina por la muerte de Mikel. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto –oh mater amatissimas-. Resulta delicioso que nos pongan a parir, puesto que desde ese estado contemplamos de nuevo el rostro de nuestros hijos. Solas ante el peligro. Heridas –dommage- y peligrosas, porque sabemos sobrevivir en la Nouvelle Vague. Para quien no lo entienda: Francamente, querida, eso no me importa. Me importa el año de las luces, sus demonios en el jardín, las mujeres al borde de un ataque de nervios, la flor de ese secreto, el matador...qué hemos hecho para merecer esto?

Cine, cine, cine, cine...más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, y los sueños, Chus Gil son.

Consuelo García del Cid Guerra
Escritora.

Entrevista a Chus Gil

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Creo que siempre la tuve.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Dejándolo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Uf, creo que ninguno.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

He pasado de cineasta “con causa” a agitadora social.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

No igual que para los masculinos, otra cosa es la dirección.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Muchos, Hitchcock, Almodóvar, Loach, por decir algo. Mujeres, Jane Campion, Isabel Coixet.

¿Te consideras directora y/o autora?

Más bien solo autora.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Fueron suficientes, recibí subvención del Mº de Cultura.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Haciendo cine se aprende mucho.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Primero tuve que cantar “¡MOTOR!”, eso me tenía muy preocupada. Sentí eso, “acción”, y que por fin estaba acompañada. Hacer cine es de solitarios.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Me ayudaron lo que estaba en su mano.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muchísimo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

“Mustek” de Jorge Sánchez Cabezudo, “Manualidades” de Santiago Lorenzo, “¡Sorpresa!” de Veit Helmer. Sí, todos de los 90. Y “Para Sonia” de Sergio Milán, de 2015, por lo que me toca.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Creo que solo por vocación.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Gran general.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Una panorámica sobre un Citroën mientras arranca y se eleva, que termina en primer plano de la protagonista inconsciente, en el suelo, su cara junto a la rueda y bajo el tubo de escape echando humo. La idea es que pareciera que el coche abría sus fauces para comérsela, soltando fuego como un dragón.

¿Dónde nacen tus historias?

Las personas me inspiran.

¿Tu definición de cineasta?

Un/a que hace cine.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Casi sí.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Lo más profesional que se pueda en la forma, y lo más de guerrilla que se pueda en el fondo.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“El oficio de director de cine es el único verdaderamente dictatorial que aún existe.” Francis Ford Coppola

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

O como hobby, vale todo.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Valiente, intuitiva, vaga.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

En su momento, sí.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Vale todo también.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Por defender mis derechos y mejorar las condiciones del colectivo.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Lo que honestamente decida oportuno.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Ambos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Al doblaje, a mi familia, y a la Asociación de Víctimas del Preventorio de Guadarrama (AVPG)

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Hay que intentar tenerla con todo el mundo.

24 de Octubre de 2015

M

M. Borrego, Irene
M. Del Rio, Mercedes
Manzanera, Esperanza
Marcén, Nerea
Márquez, Rosa
Molino, Cristina
Molpeceres, Laura
Montoya, Alba
Moya, Beatriz
Muñiz, Estefanía

M. Borrego, Irene

Tras trabajar como economista reorientó su camino. Se graduó en dirección cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) de San Antonio de los Baños, Cuba, obteniendo una mención académica con su trabajo de tesis, el cual obtuvo también el premio especial del jurado en los Rencontres Internationales Henri Langlois. Posteriormente amplió estudios con una beca en The London Film School. En 2013 y 2014 es becada por el Museo del Prado para cursar «El Ojo que piensa» y «Construcción y representación del Mundo Nuevo», seminarios de filosofía del arte dirigidos por Félix de Azúa.

Residente en México durante varios años, ha trabajado como ayudante de dirección en varios largometrajes iberoamericanos de ficción, como guionista para televisión y ha colaborado en las secciones culturales de diversos medios de prensa en México. A su vuelta a España cofunda la productora cinematográfica 59 en Conserva.

Sus trabajos han participado en Tampere, Edimburgo, Slamdance, Monterrey, Amiens, Molodist, Málaga, Punto de Vista y Documenta Madrid, entre otros festivales, y han sido premiados en Francia, EEUU, Italia y Ucrania. También han sido programados por el Instituto Cervantes. En 2008 fue invitada a Serbia por Emir Kusturica para recibir, junto a otros jóvenes cineastas de diversos países, clases maestras de Nikita Mikhalkov, Fatih Akin, Cristian Mungiu, Michael Radford y el propio Kusturica. Ha realizado también talleres de cine con Albert Serra y Abbas Kiarostami.

Filmografía como directora:

Muebles Aldeguer (2015)
Vekne Hleba i Riba (2013)
Poker (2008)
California (2005)
Caleidoscopio (2004)
Seis y media (2004)

Filmografía Irene M. Borrego

Muebles Aldeguer
2015 - Color - 15 min. - **Documental / Ficción (Híbrido) | Trabajo, Retrato, España, Drama, Western, Comedia.**
Productora: 59 en Conserva (productora: Mariangela Mondolo-Burghard)
Dirección y Guión: Irene M. Borrego

Fotografía: Irene M. Borrego
Música: Ewan MacColl
Montaje: Manuel Muñoz Rivas, Irene M. Borrego

Como cada mañana Manolo Aldeguer abre su negocio: una tienda de muebles rancios ubicada en Murcia que muy bien pudiera encontrarse ubicada en cualquier otra ciudad española. Por delante se presenta otra vez, otro día, toda una jornada laboral: ocho interminables horas que llenar.

N/A: IBAFF, Festival de Málaga, Etats Généraux du Film Documentaire, Abycine, Braunschweig International Film Festival, Cine Ceará, Alcine, ZINEBI, catálogo Hamaca – MNCARS, entre otros.

Vekne Hleba i Riba (Los Panes y los Peces)

2013 - Color - 25 min. - **Documental / Ficción (Híbrido) | Trabajo, Retrato, Fe, Europa del Este.**
Productora: 59 en Conserva (productora: Mariangela Mondolo-Burghard)
Dirección: Irene M. Borrego

Guión: Irene M. Borrego, Manuel Muñoz Rivas

Fotografía: Irene M. Borrego
Montaje: Manuel Muñoz Rivas, Emma Tusell

En un pequeño pueblo de las profundidades de Serbia, Mirko cuida con fervorosa dedicación de la pequeña iglesia serbo-ortodoxa de la comunidad. Todos los días abre, y con sumo cuidado prepara cada detalle para que el sacerdote pueda oficiar la misa. Cuando todo está listo Mirko tañe las campanas, pero sólo una anciana y devota mujer entra en la iglesia. Hasta que un día ni siquiera la anciana aparece.

N/A: Nominado Mejor Cortometraje Internacional en Edinburgh International Film Festival, Mejor Fotografía y Mejor Montaje en Kyiv International Film Festival, Mejor Documental en 12 Months Film Festival. Festival de Málaga, IBAFF, Muestra Internacional Documental de Bogotá, EDOX, Dhaka International Film Festival, Festival Internacional de Cine de Montenegro, Lima Independiente, entre otros.

Poker
2008 - Color - 1 min. - **Ficción / Experimental | Relaciones sociales**
Productora: 59 en Conserva (productora: Mariangela Mondolo-Burghard)
Dirección y Guión: Irene M. Borrego
Fotografía: Taina Galis
Música: Miguel Pons
Montaje: Anne Kliem

Reparto: Jessica Fox, Svetlana Valeva, Mónica Ibargoyen.

Cuatro mujeres se retan en una partida de cartas. Éxito, belleza y parejas son las mejores bazas de la baraja. Pieza cinematográfica que juega con el formato publicitario para convertirse en una pieza de contrapublicidad. El uso de la música, el ritmo de montaje y demás elementos cinematográficos se ponen al servicio del lenguaje publicitario para subvertirlo.

N/A: World Premiere: BEFILM – The Underground Film Festival. New York, USA 2009

Otros festivales: 19th Mediawave Film Festival. Hungary, 2009, 7th In the Palace Short Film Festival. Bulgaria, 2009, 5th Efebo Corto Giovani - International Short Film Festival. Italy, 2009.

California
2005 - Color - 13 min. - **Ficción | Drama, Comedia, Tercera Edad, Suspense, Amor, Destino, Sexualidad.**
Productora: EICTV (productora: Raquel Casado)
Dirección: Irene M. Borrego
Guión: Sheyla Pool, Irene M. Borrego

Fotografía: Irene M. Borrego. Música: Jenny Padrón. Montaje: Isabel Calabria

Reparto: Verónica Lynn, Zenia Marabal, Margot de Armas, Héctor Echemendía, Luis Rielo, Martha del Río, Jorge Lozada, Raúl Eguren.

Alicia, ya en la tercera edad, decide retirarse a un ambiente tranquilo para iniciar una nueva vida junto a sus contemporáneos. Allí, sus nuevos compañeros la acogen con cariño. Pero pronto Alicia se siente incómoda, y percibe que hay algo extraño en aquel nuevo lugar.

Caleidoscopio
2004 – Color/BN - 8 min. - Film Ensayo (Documental) | Drama, Sueños, Destino, Paso a la vida adulta.
Productora: EICTV (productora: Víctor Hugo Gutiérrez Giraldo)
Dirección y Guión: Irene M. Borrego
Fotografía: Ivo Stähli
Música: Irene M. Borrego, Carlos García
Montaje: Marina Dias Weis

Una visita al planeta Tierra y un recorrido por la vida y la pérdida de la inocencia.

Seis y media
2004 – Color - 5 min. - Ficción | Drama.
Productora: EICTV (productora: Carol Ann Figueroa)
Dirección y Guión: Irene M. Borrego
Fotografía: Margaret Mair
Música: Irene M. Borrego
Montaje: Marina Dias Weis

Una llamada de teléfono a las seis y media.

Irene M. Borrego por Javier H. Estrada

ESPACIOS ATEMPORALES

Los cineastas, como el resto de artistas, suelen caracterizarse por la impulsividad y por la obsesión con registrar la juventud cuando empiezan a filmar. Observar lo que está cerca, en ocasiones desde una perspectiva directamente autobiográfica, es otro rasgo propio de los inicios. Sin embargo, ninguno de esos aspectos es atribuible a la joven directora Irene M. Borrego, cuyos trabajos hasta la fecha han evidenciado una portentosa madurez. Lejos de la experimentación aleatoria, sus cortometrajes están marcados por el rigor formal sea cual sea la naturaleza del proyecto (desde el ensayo a la ficción, pasando por el documental). Frente a su cámara solemos ver personas humildes, metódicas, solitarias. Gentes que han creado su propio universo partiendo de la tradición y para los que el tiempo ha quedado congelado. Su curiosidad y espíritu viajero han llevado a la directora hasta lugares antagónicos, siempre aislados. Sitios que no parecen de esta época.

Realizado en Cuba, *Caleidoscopio* (2004) es un ensayo visual sobre la muerte del idealismo y la inocencia, una visión crítica de nuestra civilización a partir de imágenes icónicas y de gran fuerza simbólica. Aquel corto mostraba ya una notable precisión en los encuadres, aspecto que se reforzará todavía más en *California* (2005), esta vez desde el territorio de la ficción. Su trama sitúa a una anciana llegando a una casa habitada por hombres y mujeres de su misma generación, justo en la antesala de una fiesta. Se trata de un lugar onírico y alegórico, perdido en mitad de la nada, y que pronto se revela como una prisión de la que es imposible escapar. El surrealismo y el teatro del absurdo son referencias perceptibles en *California*. Podríamos hablar de la intersección entre el carácter cómico y exuberante de *El ángel exterminador* (Luis Buñuel, 1962) y la concepción existencialista y desmitificadora de Samuel Beckett. *California* evidenciaba una notable sensibilidad para capturar la esencia de los rostros y también de los objetos, y sobre todo el alma de ese edificio que funciona como único espacio.

Irene M. Borrego siguió concentrándose en una sola localización en sus siguientes trabajos, verdaderos estudios de lugares cuyas resonancias remiten a un pasado remoto, casi eterno. *Vekne Hleba i Riba* (2013) es probablemente la obra más notable de la directora hasta el momento, o al menos en la que ha llevado más lejos sus claves estilísticas. En esta ocasión se desplazó hasta un pequeño pueblo serbio, fijando su mirada en una iglesia ortodoxa. Allí, el encargado del templo prepara esmeradamente la liturgia religiosa. De igual manera, la directora registra esas acciones cotidianas con un cuidado extremo. El silencio y la languidez de la luz generan una atmósfera íntima y atemporal. Una mirada tan respetuosa como alejada de cualquier intención mística. La realizadora recoge el embrujo del lugar, pero manteniendo la distancia y evitando todo esteticismo. Esa es sin duda una de las bases del cine de Irene M. Borrego: su capacidad para mirar lo ajeno desde el convencimiento de que el ser humano no necesita ser mitificado para resultar fascinante.

Otro ejemplo de esta concepción cinematográfica y vital es *Muebles Aldeguer* (2015). Desde estrategias del documental de creación, la autora se sumerge en la dinámica anacrónica, casi agonizante, de una tienda de muebles de Murcia. Su dueño permanece sentado en su despacho, contemplando cómo pasa su existencia sin esperar grandes acontecimientos. En un mundo gobernado por lo virtual y por el dominio de las multinacionales (en este caso podríamos hablar de un "síndrome IKEA"), su negocio está condenado a desaparecer inminentemente. El tiempo se consume y la pregunta que surge es: ¿cómo podría este hombre de otra época conectar con el ritmo vertiginoso, la productividad desaprensiva, la ausencia de humanismo, de los tiempos que corren? Demasiado viejo para renovarse, demasiado joven para retirarse, su futuro permanece en el aire, plagado de incógnitas.

Hay algo sin embargo que no ofrece dudas: Irene M. Borrego seguirá plasmando desde la modestia, con una puesta en escena lúcida y rigurosa, el devenir de estos solitarios que resisten con estoicismo el cruel paso del tiempo.

Javier H. Estrada
Crítico y programador de cine.

Entrevista a Irene M. Borrego

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación surgió de manera relativamente tardía y casi por casualidad. A diferencia de otros colegas que comenzaron a rodar cortos desde edades tempranas, en la infancia no estuve particularmente expuesta al cine. Por aquel entonces me interesaban mucho la música y la literatura, que siguen siendo dos de mis grandes pasiones, y llegué al cine por un interés creciente en las historias susceptibles de convertirse en guión. Cuando pienso en cómo recalé en el cine me parece muy curioso, pues aunque hoy en día busco hacer películas que tengan una narrativa y un guión –y es algo de lo que no me quiero desprender–, me preocupa mucho que el resto de elementos cinematográficos no queden subordinados a aquel. El cómo me interesa tanto como el qué y una parte importante del contenido reside en la forma.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel? Si se trata de un trabajo de encargo o de cierto presupuesto recomendaría ser muy profesional. Si, por el contrario, se trata de un trabajo en el que existe una cierta autonomía en la producción recomendaría lo siguiente: hacer sólo aquellas películas que una sienta que verdaderamente quiere hacer, y hacerlas con amor y alegría; tratar de concentrarse en el momento presente, sin preocuparse por la aceptación o recorrido que la película pueda tener después, pues pensar en resultados antes de tiempo puede enturbiar el proceso creativo; tratar de trabajar con colaboradores que no sólo te gusten como cineastas, sino también como personas; y considerar que la película en su conjunto es más importante que su director/a. Y estudiar, trabajar, ver cine y leer libros, pero también intentar viajar, vivir experiencias y abrir poros, ojos y oídos, pues los cineastas no sólo bebemos de los libros de los teóricos e intelectuales franceses, sino también de la vida.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Esta es una pregunta difícil de responder porque implica tener cierta perspectiva sobre tu propio trabajo, lo cual siempre es complicado... Pero creo que tal vez las propuestas se han ido depurando en parte buscando algo que me gusta llamar la “compleja sencillez”. Posiblemente los trabajos sean también cada vez más viscerales en su gestación y primer bosquejo, pero más elaborados en su producción final. Por otro lado soy cada vez más consciente de los matices estéticos que cada elección técnica o proceso implica. Por ejemplo, lo último de lo que he cobrado plena conciencia es de las muchas diferencias de matices que se obtienen trabajando con un juego de lentes u otro supuestamente de la misma gama. Ahora me parece obvio, pero antes no. Así que siento que cada vez son más las decisiones que tengo que tomar con cada proyecto. Como estoy a la búsqueda de un cine más sinfónico que melódico –entendiendo como melódico aquel en el cual todos los instrumentos se supeditan al servicio de contar la historia y el guión– todos los detalles me parecen importantes. Desde la sutileza y sin exuberancias formales, quiero aprovechar el potencial

expresivo de todos los elementos cinematográficos para ir componiendo las películas a fuerza de matices.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Muchos de los temas que me interesan son comunes a hombres y mujeres. En cualquier caso, para una idea de proyecto en la que estoy pensando, me planteo seriamente trabajar con un coguionista hombre allí donde mi experiencia o visión como mujer puedan limitar el proyecto.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Muchas de las cosas que echo en falta en el mundo del cortometraje las echo también en falta en el mundo del largometraje más independiente y autoral. Son problemas endógenos en todas aquellas formas del cine que no entran dentro del género hegemónico: el largometraje de ficción hecho dentro de determinados mecanismos de la industria del cine. Cuando hablamos de cine autoral rápidamente pensamos en Cannes, cuyas películas suelen gustarme mucho, pero ese es casi el *mainstream* del cine autoral. La diversidad del cine es mucho más rica y compleja, y los festivales de cine dan buena cuenta de ello. Cumplen un papel fundamental y cubren espacios que la distribución comercial desatiende sistemáticamente. Los festivales es el circuito natural asumido para muchos cortometrajes y largometrajes independientes, pero a veces echo en falta que seamos más ambiciosos en términos de distribución.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Mis directores favoritos posiblemente sean Buñuel y Fassbinder. Pero creo que también me han alimentado los planteamientos y reflexiones que se han hecho desde otras disciplinas, como por ejemplo desde la literatura, las artes plásticas o el arte contemporáneo.

¿Te consideras directora y/o autora?

Aquí me parece importante apuntar que para mí existe una diferencia grande entre lo que es tratar de construir una “carrera como cineasta” –aun cuando hablemos de cine de autor o independiente– y seguir un “per curso como cineasta”. A veces van de la mano, pero a veces pueden ser incompatibles, pues continuar la búsqueda artística implica que tal vez se rompan algunas expectativas que otros tenían sobre tu trabajo. Dicho esto, más que realizadora me siento autora. Creo además plenamente en el potencial del cine como arte, pero justamente por eso, creo que la obra es más importante que el autor. Si cumple su cometido la obra lo supera a éste con creces. Así que supongo que me siento autora, pero haciéndole guiños a Barthes y su muerte del autor con un ojo; y con el otro, a Nietzche y aquello que escribía de que –cito– el artista es tan sólo la condición preliminar de su obra, el seno materno, el terreno, a veces el abono y el estiércol sobre el cual y del cual crece aquélla.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Apenas, de hecho cada vez creo más que los proyectos te encuentran ellos a ti y llegan cuando tienen que llegar. Por tanto no responden a un calendario que tenga

establecido de antemano. Puede sonar un poco místico, pero es que creo que en parte lo es. A veces, como trabajo partiendo de la realidad, las prioridades de algunos rodajes han debido establecerse en función de los tiempos de los personajes u otras circunstancias que pudieran condicionar la película. Pero al margen de eso, la única ruta que me marco es tratar de crecer con respecto al proyecto anterior, salir de una cierta zona de confort o que al menos la nueva película implique probar algo nuevo. El resto, o por lo menos desde hace unos años, es bastante orgánico y natural.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

El primer cortometraje que dirigí lo realicé en la escuela de cine y los medios venían condicionados por los requisitos del ejercicio. Rodamos en 16 milímetros con una Arriflex SRII y grabamos sonido en una Nagra analógica. El montaje se hacía en moviola y allí mismo se montaban también las pistas de sonido. Cada vez que perdíamos la sincro entre aquellos rollos de celuloide, y tiras y más tiras de descartes, te desesperabas. Creo que el propósito de hacernos pasar por la moviola era precisamente forzarnos a pensar cómo y dónde cortar antes de aventurarte a probarlo... ¡y volver a perder la sincro!

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Bastante, pero me parece que a casi nadie le gusta su propio trabajo. Así que trato de que en cada etapa del proceso hagamos la mejor película posible, lo cual implica también ser muy fieles a la propia naturaleza de la misma. Soy muy exigente en este aspecto, es la manera de poder dejar ir las películas en paz.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Con mis amigos/as directores/as en cuanto tengo ocasión. Al margen de un círculo más allegado de amigos, no comparto tanto con otros colegas pues no siempre se da la ocasión. No soy persona de grandes grupos ni grandes eventos sociales, me siento más cómoda en las pequeñas distancias.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Creo que los cineastas somos algo así como los exploradores y aventureros del siglo XXI. Hoy que todo el planeta está descubierto y a golpe de Google Earth, nos queda muy lejana la era de los descubrimientos o las expediciones a través de la selva. Pero creo que ese mismo espíritu de aventura permanece en muchos cineastas, aun cuando el rodaje sea a la vuelta de la esquina. Nuestro trabajo nos permite (re)descubrir realidades, personas y lugares. Los cineastas somos buscadores de tesoros. A diferencia de nuestros antecesores no dibujamos mapas de costas ignotas, pero somos cartógrafos de lo (re)conocido; y en consecuencia cada proyecto te cambia. En el caso de aquellos cineastas que además trabajamos dejando cierto espacio al azar en la realización de nuestras películas, el símil cobra todavía mayor relevancia: debes convencer a algún que otro rey (fondos financiadores) y a una tripulación de compañeros de que se embarquen contigo en la aventura, con la fe de que el mundo es redondo, de que al final del viaje aparecerán las Indias, y de que por el camino ni se hundirá el barco ni te asaltarán los piratas.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Creo que en grandes planos generales, primeros planos y algún que otro plano detalle.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Para mí es la sala de cine, sea en el marco de un festival o en otro contexto. Entiendo el visionado en internet como un paliativo, no como un sustituto. Internet invita a la dispersión, la sala de cine a la concentración. Y en determinado tipo de propuestas cinematográficas esta última es particularmente importante.

¿Tu definición de cineasta?

En mi ideal de cineasta confluyen estas dos facetas: la de un creador visceral que intuye y plasma los conflictos de sus congéneres y las contradicciones de su sociedad, y la de un intelectual que reflexiona con método y cuestiona racionalmente tanto su tiempo como su oficio. Pero si tuviera que escoger entre las dos, me quedaría antes con la primera. Me interesa mucho más un Cassavetes que un Godard.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Tiene mucho de quijotesco, sí, pero creo que también tiene mucho de ser como un/a niño/a que todavía se asombra por las cosas, y tiene además un punto pícaro.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine profesionalizado y si el proyecto lo precisa, con buena factura. Pero con tripas y corazón de guerrilla, sobre todo con muchas tripas.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Muchas veces pienso en esta cita de Robert Bresson: “Escarba en el mismo lugar. No te escurras fuera. Doble, triple fondo de las cosas.”

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Para mí sería muy difícil concebir mi vida sin el cine. Me doy cuenta de que acabo sublimando en los proyectos muchas de mis experiencias, encuentros o reflexiones. Y como te comentaba anteriormente, en el cine encuentro que hay mucho de descubrimiento y me gusta vivir la vida con intensidad. Cada proyecto además te cambia.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Trabajadora, jovial, intuitiva.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Poco a poco se va conformando un equipo en torno a la productora 59 en Conserva, de la cual también formo parte. Todavía faltan colaboradores en algunas áreas, pero por el camino he tenido la fortuna de trabajar con excelentes cineastas. A veces, no

obstante, para un determinado proyecto invito a una persona en lugar de otra. Creo que dirigir tiene sus puntos en común con ser entrenador de fútbol: tal vez para un partido concreto ésta sea la alineación más adecuada, pero cuando se trata de otra tipología de partido o proyecto, puede que algunos jugadores cambien. Todos ellos, no obstante, continúan siendo parte del equipo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Muchísimo, el cine es un amante extremadamente celoso y posesivo. Y aunque es muy generoso en otros aspectos, se muestra particularmente duro con el tema de la maternidad, un asunto delicado en el caso de las mujeres que desarrollan su actividad en España. En este sentido los hombres cineastas se juegan menos, tienen un margen de maniobra mayor.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Todos aquellos con los que he repetido y algunos más con los que estoy deseosa de volver a trabajar tan pronto como surja la oportunidad.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Unas posibilidades de distribución que permitan que económicamente sea sostenible; y que nosotros mismos no lo veamos tan sólo como un paso hacia el largometraje y trabajemos con el mismo rigor que si se tratara de una película de mayor duración.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

En mi caso yo fui a una escuela de cine y siento que me ayudó mucho, pues provenía de unos estudios ajenos al cine y de una experiencia profesional muy distinta. Pero la historia del cine está llena de grandes maestros que jamás pisaron una escuela de cine o a los que incluso llegaron a expulsar. No creo que haya un camino necesariamente mejor que otro, depende de cada persona y su contexto. En mi caso concreto, yo estoy muy contenta y agradecida de haber podido estudiar en la EICTV, que es una escuela única y con una visión muy particular del cine.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En general procuro limitar la promoción a lo estrictamente necesario para una mejor difusión de las películas. Dónde está ese límite hoy en día es muy discutible, pues todo tiende a espectacularizarse; a veces puede parecer más importante el autor como figura o quién firma o avala la película que la obra en sí. Supongo es un mal de nuestro tiempo, donde impera la política de las marcas y la cultura del fetiche.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a varias asociaciones y colectivos con los que comparto intereses y/o puntos de vista en común. Pero me gustaría ser más activa de lo que soy ahora ya que me interesa lo que defienden. No obstante por falta de tiempo he decidido de

momento posponer mi suscripción a nuevas asociaciones hasta que mi participación pueda ser mayor.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que un cineasta es también ciudadano, y como ciudadano uno tiene derecho a expresarse.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Sólo te puedo hablar de los casos que conozco, que son el de mis amigos/as directores/as más cercanos y el mío. Creo que hay mucho compañerismo y bastante camaradería. Luego en el sector, pues habrá de todo, como en cualquier profesión o disciplina.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Varía según el proyecto. La etapa más extensa es siempre la de financiación, que en el cine de no-ficción se extiende con frecuencia a lo largo de todo el proyecto. Pero cuando trabajas partiendo de la realidad, salvo imperativos de rodaje, el mismo proceso invita también a que las etapas sean más solubles y no necesariamente haya que seguir una secuencia tan rígida de trabajo. En el cine de ficción, por el despliegue y los recursos que exigen muchas películas, hay que buscar la eficiencia y las fases están mucho más parceladas, los procesos son prácticamente incuestionables. Sin embargo creo que la metodología de trabajo que se siga en cada etapa condiciona en gran medida el resultado, así que soy partidaria de incorporar la decisión de cómo hacer las cosas al mismo proceso de creación. Aunque a veces dé mucho vértigo, me gusta que una parte del proceso de realización de la película consista precisamente en descubrir la mejor metodología para hacerla. En mi caso concreto, otra constante es que pasamos bastante tiempo en postproducción. Me gusta mucho trabajar el sonido, y al montaje de sonido podemos llegar a dedicarle tanto tiempo como al montaje de imagen. También procuro que podamos trabajar con cuidado el etalonaje y la mezcla, lo cual alarga a su vez el proceso de financiación, pues para poder trabajar de una determinada manera en postproducción son necesarios mayores recursos.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Aunque me involucro mucho en todas las fases del proceso, me gusta trabajar con un equipo. El proyecto se enriquece mucho y además aprendo más y me lo paso mucho mejor. La única función que no he compartido hasta la fecha es la de dirección, pero no descarto en absoluto probar en algún momento a codirigir un proyecto.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Para mí en absoluto. Entiendo que haya compañeros/as que pueden utilizarlo como tal, pero en el cine que a mí me interesa como realizadora apenas existe industria en España. Difícilmente nadie va a venir a ofrecerme nada cuando esto no les sucede ni a directores de mucha mayor experiencia y trayectoria. Por fortuna van surgiendo

algunas iniciativas que ayudan a paliar parte de los problemas que existen en cuanto a producción y distribución, pero la estructura en el país es todavía pobre y no queda de otra que mirar para fuera. Por otro lado, en términos artísticos, el cortometraje no me parece en absoluto un género menor. El imperativo del largometraje como longitud hegemónica para que una obra sea considerada una "película de verdad" es una herencia del sistema de distribución y exhibición comercial tradicional, el cual por muchas razones sabemos que exige ser revisado.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Antes de nada me parece importante apuntar que ese tiempo entre películas, aparentemente muerto, puede ser muy provechoso y, en algunos casos, fundamental. Es un tiempo de barbecho en el que puedes continuar estudiando e indagando en aquello que te interesa, vivir, reflexionar y preparar el terreno para futuros proyectos. Como tendemos a obsesionarnos con los resultados y lo cuantitativo, podemos pensar que se trata de un tiempo improductivo, incluso inútil; pero el tiempo de barbecho puede ser muy enriquecedor y ayudar a que –en lo cualitativo– un próximo proyecto germine en una semilla más interesante. También compatibilizo mis tiempos de barbecho con mi trabajo como productora ejecutiva en proyectos y películas de muy diversa índole y con la gestión de la productora 59 en Conserva. La producción ejecutiva es como jugar al Risk y me divierte mucho; además me concede respiros tras los procesos emocionalmente tan intensos que conlleva la realización de una película.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los directores de fotografía.

10 de Noviembre de 2015

M. Del Rio, Mercedes

Seducida por la fotografía, abandoné los estudios de economía e instalé un laboratorio en casa. Empecé así a explorar, de forma autodidacta, las posibilidades técnicas y expresivas de la imagen, lo que aumentó mi apetito e inicié los estudios de Imagen y Sonido a la vez que realizaba programas de diversos formatos en una televisión local sevillana.

Pronto decidí salir fuera para crecer profesionalmente y trabajé en los equipos de realización y de dirección en series de ficción y programas de TV como: *Al salir de clase, Plaza Alta, Castillos en el aire, Universo Gran Hermano, Moranquísimos, Andalucía te quiere, Menuda Noche, Bienaventurados, Se llama copla,* entre otros.

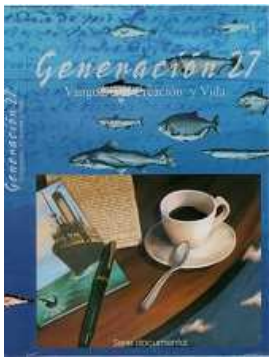
Elegí volver a Sevilla para vivir la maternidad cerca de mis amigos y familiares. Supuso un momento vital muy creativo y rodé mi primer cortometraje como directora, *El contrato.* En esa misma época participé en los equipos de dirección en largometrajes como: *Lifting de corazón*, de Eliseo Subiela, *Cabeza de Perro*, de Santi Amadeo, *Aparecidos* de Paco Cabezas.

Desde entonces, mi recorrido profesional ha seguido en esa misma línea y he trabajado fundamentalmente como primera ayudante de dirección en publicidad, cine y televisión. Destaco los largometrajes *Maldita venganza* de D. Chamizo, *La luz con el tiempo dentro* de Antonio Gonzalo, y los documentales *IAM, 25 años abriendo caminos* y *De Juan Carlos a Felipe.*

Como directora he rodado otros dos cortometrajes documentales *Fin del sueño: guerra y exilio* y *Fatma Omar* para el documental colectivo *Tebraa: retrato de mujeres saharauis* y un cortometraje de ficción, *Cuenta atrás*, en fase de postproducción.

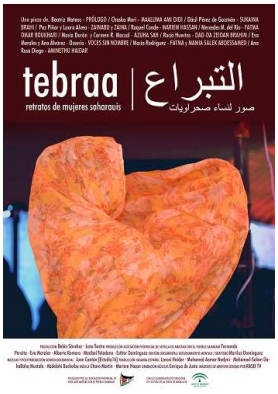
En la actualidad, junto a Ana Rosa Diego, compagino el trabajo y la maternidad con el desarrollo dos proyectos fascinantes, el largometraje documental *Ni príncipes, ni cenicientas* y el largo de ficción *Mudar la piel*, que esperamos compartir cuanto antes.

Filmografía Mercedes M. Del Rio

Fin del sueño. Guerra y Exilio. (Capítulo 12 de la serie documental "Generación del 27 Creación vanguardia y vida"). 2007/2008 - Color - 12min. **– Documental / La Generación del 27 durante y tras la Guerra Civil española. Tags: Generación del 27. Exilio. Destierro. Guerra Civil española. Poesía.**
Productora: Palacio Productores, S.L.
Dirección: Mercedes M. del Río
Guión: Andrés Alés Sancristóbal
Argumento: Andrés Alés Sancristóbal
Fotografía: María Barroso. Música: Peter Eksell. Montaje: Adolfo Costas.

Con: Eva Díaz Pérez. **Sinopsis:** Con la proclamación de la República en 1931, los integrantes de la Generación del 27 se polarizan. El grupo termina por fragmentarse en 1936 con el estallido de la Guerra Civil Española. La muerte, el dolor y el destierro fueron la herencia que la guerra dejó al grupo. Desencanto y espera. Desierto –y también semilla- del exilio americano. **N/A:** Doce piezas de doce autores, doce miradas realizadas con doce equipos diferentes de cineastas andaluces, para abordar, 80 años después, la vitalidad, transversalidad y vanguardia de aquel grupo creativo que, aún hoy, resulta rompedor y único. La serie ha sido difundida en televisión (Canal Sur) y también distribuida en todos los centros escolares y bibliotecas de Andalucía (DVD).

Fatma Omar Boukhari.
2006 - Color – 5min - **Documental / La vida de las mujeres saharauis en España, en los campamentos de refugiados y en Sáhara Occidental. Tags: Destierro. Exilio. Mujer. Inmigración. Discapacidad auditiva. Sáhara.**
Productora: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.
Dirección y Guión: Mercedes M. del Río.
Argumento: Mercedes M. del Río.
Fotografía: Ignacio Romanillos. Música: Charo Martín. Montaje: Darío García.

Con: Fatma Omar Boukhari. **Sinopsis:** Fatma, joven sorda de 20 años, vive en Sevilla con una familia adoptiva desde que tenía ocho. Nos explica, a través de la lengua de signos, que no desea volver a vivir en los campamentos, en parte porque aspira a algo más que a ser “una máquina de tener hijos” y en parte porque allí le sería más difícil comunicarse. **N/A:** Uno de los diez retratos de mujeres saharauis, que integran, junto con un prólogo, el largometraje documental colectivo “Tebraa. Retratos de mujeres saharauis”. Palmarés: Mención especial “Rosa del desierto” Fisahara (festival de Cine del Sahara) 2008. Estrenado en la inauguración de la 39 edición del festival Alcances (2007). Vendido a Canal Sur y a la TV Extremeña. Presentado en numerosos festivales, muestras de cine y actos de apoyo al pueblo saharaui.

El contrato
2004 - Color - 12 min. - **Comedia / El acoso sexual en el mundo laboral. Sátira social. La búsqueda de empleo.**
Tags: Empleo, acoso sexual, desigualdades, social.
Productora: Palacios Productores, S.L.
Dirección: Mercedes M. del Río
Guión: Andrés Alés Sancristóbal
Argumento: Andrés Alés Sancristóbal
Fotografía: Daniel S. Segura
Música: Gautama del Campo
Montaje: Mer Cantero

Reparto: Juan Motilla, Mariano Peña, Mari Paz Sayago, Raquel Infante, Marilo Muñoz, Paz de Alarcón, Eva Mª Vázquez.

Margarita es una secretaria altamente cualificada. Sin embargo, su aspecto físico, poco agraciado, le impide conseguir empleo. Junto a Elena urde una inteligente treta con la que burlarán unos cánones de injusticia laboral, por desgracia, muy comunes en nuestra sociedad.

N/A: Mejor cortometraje en IV Certamen de Cortometrajes por Caracoles. Muestra de cine andaluz en Nueva York. Proyectado por el Instituto Cervantes en sus centros internacionales. Más de 300 selecciones en festivales nacionales.

Mercedes M. Del Rio por Andrés Alés Sancristóbal

MERCEDES M. DEL RIO. LA CHICA DE LA CHINON.

La primera vez que la vi llevaba el culo apretado en unos vaqueros a punto de caerse a pedazos, una réflex de la marca Chinon en bandolera y sobre la tela desgastada, que le embutía el muslo izquierdo, Pink Floyd escrito con bolígrafo rojo. Me gustó el conjunto. Y a partir de ahí comenzó una relación repleta de sobresaltos y excitaciones. Pero también la única en la que he compartido con alguien una afición tan intensa, donde no existía el control ni la medida, sino la sobredosis de los impulsos. Benditos impulsos.

Antes de su cámara réflex, yo solo había utilizado una de color amarillo que mis padres me compraron en la Feria, y cuyo objetivo era un resorte con la cara pintada de un payaso, y algún tiempo después una Kodak Instamatic 25 que, la verdad, tampoco contaba con muchas más prestaciones. Así que con aquella Chinon ella me enseñó primero lo que sabía, y luego aprendimos juntos con una pasión desaforada, como conviene a toda pasión. En un piso destartalado de la calle Verónica, sin apenas muebles y con un salón de ángulo tan oscuro como el de Bécquer, improvisamos un laboratorio, con un equipo mínimo y usado, y una vieja ampliadora que alguien nos dejó. El Corte Inglés, sin saberlo, claro, nos concedió una especie de beca que nos posibilitaba tomar prestados de su departamento de librería caros manuales fotográficos, impensables para nuestros bolsillos. Devoramos los consejos de Hedgecoe y Langford, entre otros gurús. De día salíamos a disparar por las calles, felices francotiradores para quienes de pronto la ciudad era nueva. De noche revelábamos, agitando los carretes en el pequeño tambor de plástico y asistiendo con ansiedad y la respiración contenida a las fantasmales apariciones sobre el papel sumergido. También nos atrevimos con la adaptación del relato “Cavar un foso”,de Bioy Casares, para percatarnos enseguida de lo difíciles que son algunas cosas a las que muchos no quieren dar importancia. Y de repente, por cuestiones que ahora sí podrían venir al caso pero que prefiero omitir, cayeron en medio de ambos miles de kilómetros y un puñado de años. Más adelante vendrían la experiencia profesional y toda esa ristra de méritos que uno contempla cada vez más lejanos, como ajenos, y que sin embargo estampa en los currículos con la esperanza ingenua de abrirse un hueco entre las miserias laborales. Pero fue entonces, en aquellas noches que olían a líquido revelador, y en aquellos días de azoteas y safaris callejeros, donde estuvo el germen. Ahí supimos que había que aprender a mirar el cine; que una imagen podía tener múltiples significados; y que, aunque a veces ella sola se basta, en la mayoría de los casos hay que escribirle una historia.

Y volvimos a encontrarnos. Cada quien con su carga de derrotas y victorias, en ese equilibrio que los dioses nos consienten quizá para no perder del todo, según el caso, la esperanza o la cabeza. Hablando y hablando, poniéndonos al día en nuestras respectivas aventuras en el oficio, surgió entonces la idea de rodar un cortometraje. Para nuestra sorpresa, una productora se interesó en el guion, así que de nuevo nos zambullimos juntos en un proyecto común de imágenes y palabras. Aunque esta vez

implicaba a mucha más gente. Así nació “El contrato” broche como a que de alguna manera le debíamos a aquella relación antigua.

De manera que puedo afirmar que algo conozco a Mercedes, la chica de la Chinon, y probablemente la mujer más inteligente con la que me he topado. Pero también la más indecisa. Aunque uno termina por sospechar que toda esa ingenuidad dubitativa no es más que una estratagema para disimular la verificación de todas las perspectivas posibles.

Contemplar un tema desde todos los puntos de vista, hasta la extenuación, hasta arañar el fondo. Porque ella, todo hay que decirlo, es terca y obsesiva, y eso unido a media vida mirando el mundo a través del objetivo de una cámara la dotan de sensibilidad y solvencia para construir historias con imágenes, para poner en pie y dirigir algunas de esas fantasías que ya han terminado por hacerse más reales que nuestra propia cotidianeidad. Porque muchas veces son bastante más creíbles. Sin embargo, por encima de todo, planeando sobre sus métodos y más allá de las habilidades técnicas, hay algo que impregna su persona y decanta la mirada en su trabajo. Sentirse plenamente mujer, con todas las consecuencias. Es su armadura, la piel elegida conscientemente para vivir la realidad, para gozarla y también para combatirla cuando es necesario, pero, sobre todo, para ayudar a transformarla.

Me ha dado por recordar todo esto ahora, mientras viajo en la línea C3 y después de haberle visto Nirvana, escrito con rotulador sobre el pantalón, a una veinteañera sentada enfrente. No lleva ninguna réflex, sino un teléfono móvil, al que manosea con un vertiginoso movimiento de pulgares, y la misma adoración con la que mi abuela desgranaría las cuentas del rosario en sus rezos vespertinos. No hay nada de vanguardia, ni moderno, ni sugerente. Al menos soy incapaz de percibirlo. En cambio sí lo hay en una chica con una réflex colgada del hombro. Sí lo había. Eso, y mucho más.

Andrés Alés Sancristóbal
Guionista.

Entrevista a Mercedes M. Del Rio

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

De pequeña mis actividades favoritas eran leer y dibujar. Nunca me planteé escribir novelas, ni relatos, ni guiones, pero amaba sentarme a escribir, papel y bolígrafo en mano, a mis amigas de Madrid contándoles el mundo bajo mi mirada y contándome. Y la afición al dibujo se transformó en pasión por la fotografía y más tarde en interés por la realización. Con una foto podía transmitir conceptos, emociones, pero no me permitía relatar, contar historias. El cine aúna estos dos afectos que siempre he tenido, por las historias y por las imágenes. Así fue apareciendo, sin pensarlo, sin prisa y sin pausa.

Nunca hubo cámara de fotos en mi casa, hasta que crecí y un novio me regaló una réflex, pero sí un tomavistas de 8mm. Recuerdo la fascinación cada vez que mi padre lo desenfundaba de una maletita rígida que ya auguraba su futuro vintage. De inmediato, mis primas y hermanos comenzaban a dar saltitos y a hacer sus mohínes más graciosos ante este espontáneo hombre de la cámara. A mí me incomodaba formar parte del blanco de ese extraño catalejo, sin embargo, quedaba hechizada por su rítmico y mecánico ruido y por el misterio de cómo atrapaba trozos de la vida que luego nos enseñaba proyectada en una pared.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

El primero del que tengo recuerdo es *La Cabina* (1972), de Antonio Mercero, impresionante, pero éste con sus 37 minutos de duración pasa a ser más un mediometraje que un corto. Seguramente sería alguno de animación de la Walt Disney, B/N por supuesto, y protagonizado por el primitivo Mickey Mouse ¿quién sabe?

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Primero, dejé la carrera de económicas para aprender fotografía, de forma autodidacta. No había en esa época cursos de fotografía en una ciudad provinciana como Sevilla, tampoco existía Internet y la licenciatura de Comunicación audiovisual en Sevilla tenía apenas dos años pero yo aún no pensaba en incorporar la dimensión temporal a la fotografía. Poco después, dejé atrás mi ciudad, mi familia y mi gente, todo, para hacer un curso de guión en Barcelona con Miquel Sanz, y tras esto trabajar haciendo ficción en Málaga y en Madrid.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No seas dura contigo, no te juzgues, tente paciencia. Confía en ti, cree en tu historia, rodéate de gente que se enamore de ella y déjate ayudar. Juega, diviértete, hazla, hazla, hazla… y enséñanosla, salga como salga.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

¡Qué cosa la mirada! ¿no? Para empezar, todavía no es lo mismo nacer mujer que hombre. Ambos aprendemos a sumar, restar, dividir y multiplicar pero no se nos enseña lo mismo, no se espera lo mismo de nosotras, no se nos considera igual y no tenemos las mismas oportunidades. Hay dificultades añadidas si eres mujer, más obstáculos. Esto, lo que soy, dónde estoy, construye mi mirada y evoluciona como evoluciono yo misma, con lo que experimento, con lo que vivo, con lo que aprendo. Ahora miro como una mujer, madre soltera, con más relaciones de pareja, laborales y de amistad dejadas atrás, con una red de amigos y amigas importante que incluye a la familia… con más cosas vividas que suponen más lugares que contar, que pintar, y que hacen también que mi mirada sea ahora más profunda. Pero lo mejor de todo es que con los años, lo que haces es tomar consciencia de tu mirada, como del resto de las cosas, como de ti misma.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Honestamente, creando personajes lo suficientemente complejos y reales. Desgraciadamente esto no ocurre con frecuencia cuando un director escribe para personajes femeninos.

Es más fácil para una mujer escribir para personajes masculinos porque de algún modo el rol social de cuidado integral de los otros para el que nos han educado nos faculta para ello. Nos enseñan a observarlos, entenderlos, comprenderlos, nutrirlos, atenderlos, detectar sus necesidades etc… Y porque de algún modo hemos crecido siendo lectoras y espectadoras de historias con protagonistas masculinos con los que nos hemos tenido que identificar para poder vivir la aventura de que se tratara. En demasiadas ocasiones no había siquiera personajes secundarios femeninos y cuando los había era bastante aburrido vivir la historia desde ese personaje “colateral”, sin acción, sin decisiones que tomar, salvo decir sí al héroe del relato.

Todavía la mayoría de películas que veo me muestran mujeres que no tienen que ver con las mujeres que veo en la calle, las mujeres con las que me relaciono, las mujeres que somos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

La profesionalización. Al no tener el reconocimiento que merece, ni ventanas de exhibición, no tiene bastante apoyo económico. Sigue siendo caro rodar a pesar del abaratamiento de equipos, como cámaras digitales, y aunque se conforme un equipo humano mínimo, pongámosle ¿¡15!!!?, sólo darles de comer y beber durante cuatro días te puede suponer la mitad, o más, del presupuesto con el que cuentas para hacer tu corto. A pesar de que hay algunas subvenciones de las administraciones públicas, no suelen ser suficientes. Las productoras y distribuidoras grandes y solventes no se interesan por las historias cortas. La vida de un cortometraje es corta también, a lo sumo dos años recorriendo festivales, y luego ¿qué? No hay compromiso con el cortometraje, las televisiones no los compran, no los emiten, las salas de cine no los exhiben. Lo puedes colgar en la red para que con suerte se vea y no se pierda entre

un océano de información, pero tampoco esto te da dinero para amortizar ni el gasto y ni el esfuerzo de todo el equipo.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba? Me da pudor hablar de “mi cine”, no considero que lo haya. Pero lo habrá, jajaja. Cuando pienso historias, largas o cortas, o extracortas, me sale el tono cómico, casi siempre. Hay que reírse hasta de uno mismo. Creo que es una forma amable y eficaz de comunicar algo aunque sea serio, duro e importante. Me mueve también la docuficción.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Billy Wilder, Doris Dorrie.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero artesana de la imagen. He dirigido cosas por encargo y he demandado que escriban historias para mí. Desde hace unos años la necesidad es otra, es contar mis propias historias, es construir el relato desde el principio aunque me tienta mucho la adaptación.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Sí, tengo dos proyectos en proceso de escritura con muchas expectativas de que lleguen a producirse.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con los suficientes para rodarlo dignamente, pero no con los que me hubieran permitido hacerlo como lo tenía en la cabeza. Por ejemplo, no se rodó en 35mm sino en Betacam digital, que grababa a 4/3 y tuve que cambiar toda la planificación porque sólo contaba con un trípode, salvo un solo plano en que conté con un pequeño traveling. A pesar de contar con subvención el dinero no era el suficiente, la historia de siempre.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

En el casting de mi primer corto, aunque sabía que no tomaba la decisión acertada, me dejé llevar por la opinión del productor y el guionista. No me lo podía quitar de la cabeza, ¡qué lucha! Al día siguiente, o quizá a los dos días, lo mejor para el corto venció a mi vergüenza, una decisión que me costó el triple. Di a una actriz un papel que ya estaba dado, cambiándole el papel a esta otra actriz. Nunca le agradeceré lo bastante su comprensión y su profesionalidad. Es importante escuchar otras opiniones y tenerlas en cuenta pero no dejar las decisiones que te corresponden en manos de otros.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

La de estar en “mi lugar en el mundo”. Concentración máxima, se desvanecen todas las dudas, el tiempo se detiene, el presente es total. Mucha responsabilidad pero con una satisfacción enorme.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí. Este trabajo es muy inestable y a veces vivo gracias a su apoyo. Y esto hay que decirlo. Estoy muy orgullosa y agradecida de tener una familia en la que el respeto y el apoyo es una forma de vida.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Más de lo recomendable, hasta el punto de no promocionar mis trabajos ni a mí misma o incluso bloquear la creatividad e impedir llevar a cabo proyectos. Es una lección a medias aprendida, tiene más valor expresarte que conseguir llegar a la perfección.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, de varias maneras. Por ejemplo, cuando trabajo como primera ayudante de dirección estoy codo con codo con otras directoras/es, tanto en la preproducción (planificación, casting, localizaciones…) como en el rodaje. Por otro lado, Ana Rosa Diego y yo co-guionizamos proyectos comunes de los cuales algunos tenemos previsto codirigir también. Esto supone un trabajo muy intenso con otra directora, otra autora. Y, por último, mencionar el documental "*Tebraa. Retratos de mujeres saharauis*" que nace como un proyecto colectivo. Son diez retratos de mujeres saharauis, más un prólogo, dirigidos por catorce cineastas andaluzas. En aquel momento lo resumimos así: "Queríamos un proyecto activo, de conocimiento, descubrimiento y denuncia. En el propio proceso residía nuestro objetivo fundamental". Maravillosa experiencia y enriquecedora. Catorce mujeres cineastas, dos años, mucho debate en asambleas, toda decisión asamblearia y el logro de un documental con coherencia narrativa, un largometraje que forma un todo unitario que se conforma como un mosaico en el que cada pieza tiene un enfoque y estilo cinematográfico distinto.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles, "Pasemos al Plan B" (2007) de Paz Piñar, "No se preocupe" (2008) de Eva Ungría, "Vamos a dejarlo" (1999) de Daniela Fejerman e Inés Paris, "Bailongas" (2001) de Chiqui Carabante, "Binta y la gran idea" (2004) de Javier Fresser. Disfruté mucho al verlos, los recuerdo con frecuencia, me encanta verlos de nuevo y me gusta enseñarlos si puedo.

Internacionales, el neozelandés "Eau de la Vie" (1994) de Simón Baré, sin duda, junto a "La isla de las flores" (1989) del brasileño Jorge Furtado, imprescindible.

Después hay otros, más recientes, que me han gustado. No sé si pasarán a ser de cabecera pero ahí están, con nivelazo. Internacionales citaré "Out of sight", un corto de animación 2D taiwanés, proyecto de fin de carrera de Ya-Ting Yu y otros dos compañeros, de una sensibilidad exquisita y "Papa dans mamam" (2014) de Fabrice Bracq, simple y atrevido. Y españoles, "Pornobrujas" (2012) de Juan Gautier, coguionizado con Andrea Gautier, y algunos que vi este verano, como jurado del Festival de cortos de Llerena, "El corredor" de J. L. Montesinos, "600$" de Oriol Cardús y "Amigas íntimas" de Irene Cardona.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque estoy enamorada del oficio. Porque es la herramienta para explicar y transformar el mundo con la que me siento más cómoda. Porque rodar es como viajar a otro mundo. Porque puedo hacer otras cosas pero cuando ruedo, soy más yo que nunca.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

¡Uff! En plano detalle. ¡Intenso! A veces me obligo a mirar en planos más amplios para respirar, para ver que hay más cosas pero enseguida me permito volver a cerrar.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

En "El Contrato" hay un plano detalle de cómo Raquel Infante quita el pasador que le sujeta el pelo y su melena se suelta. Me encanta. Pero quizá esté más orgullosa del plano que cierra el corto, un plano fijo pero más completo, más complejo con ritmo interno en el que suceden cosas tanto en primer término como en segundo y tercero.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Unos minutos… jajaja. Toda obra audiovisual se lo juega todo en su proyección, cuando el público lo ve y el corto no es diferente en esto.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

En una pantalla, ése es su lugar aunque actualmente no se lo den.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Se están haciendo cortos con mucho nivel, con muy buena factura técnica e historias potentes y muy bien construidas. Se ruedan muchos más cortos que hace 10 años. Por otro lado, la coyuntura actual es el caldo de cultivo ideal para el consumo del cortometraje, la gente va con prisas, no tiene tiempo para detenerse y vivimos en la sociedad multipantalla (móviles, Internet, televisión…). ¿Qué pasa entonces que no se le da lugar al corto? Las estructuras (empresas, instituciones…) van por detrás.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, por supuesto, pero no solo allí. Los cortometrajes a webs de pago, a los cineclubs, a las bibliotecas, a los colegios, a las azoteas, a las plazas públicas, a los bares.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como necesidad vital, claro, y tener la perseverancia y el coraje de que sea tu medio de vida. El "mono de rodar" es muy fuerte. A veces vivo de la televisión, que también me gusta, pero nada como rodar, sean proyectos propios o ajenos.

¿Dónde nacen tus historias?

De lo que vivo, lo que leo, lo que aprendo o descubro y necesito compartir.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Ser mujer es ser Don Quijote por definición, en muchas profesiones todavía, y en la de cineasta más.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Si me das a elegir, cine profesional pero depende del proyecto. Hay veces que el lugar y los personajes requieren y no necesitan más que un equipo mínimo en todos los sentidos, pero incluso el cine de guerrilla se puede hacer profesionalmente.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Para no morir tenemos que comer y ya que hay que comer, vamos a comer rico”. De la película *Departures* (2008) de Yojiro Takita. Y el maravilloso discurso final de *El Gran dictador*. Si te refieres a una cita de algún cineasta me quedo con Kenji Mizoguchi "Todos los cineastas están en fase de aprendizaje hasta los 65 años"

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Como necesidad vital. En un país en el que la industria cinematográfica brilla por su ausencia y en la que las mujeres tenemos menor oportunidad de acceso, ¿cómo plantearse ser cineasta como método de vida?

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Poliédrica, modesta, curiosa. Léase polifacética cuando digo poliédrica.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Claro, he seguido muchas veces la llamada de la selva, en contra de la opinión de familiares y amigos.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Poner nombres es un riesgo ya que en este momento olvidaría a muchos que sin duda recomendaría también. Son muchos compañeros y compañeras a los que recomendaría, la mayoría. De casi todos y todas he aprendido cosas, incluso de los que no recomendaría, y sigo haciéndolo.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Es evidente que no. Aunque haya más festivales y certámenes sigue estando en los márgenes.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Profesionalización y reconocimiento como obra cultural y de todos los usos que puede tener aparte del lúdico, como el didáctico, terapéutico, publicista, etc...

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción? Catering.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta primero, de escuela después y autodidacta de nuevo porque considero que el cine es algo vivo, que evoluciona y siempre hay algo más que aprender.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, estoy actualmente en la Junta directiva de AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales), y soy miembro de TeSeA (Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales Y Cinematográficos de Sevilla). Compartir con más personas que viven la misma situación que tú es beneficioso para todos, porque da fuerza no sólo a cada miembro sino al colectivo. Desde AAMMA promovemos iniciativas destinadas a visibilizar las obras audiovisuales de mujeres y a conseguir una representación equilibrada de dichas profesionales en el sector audiovisual. Creemos que desde la promoción de una cultura de la igualdad se puede ayudar a construir una sociedad libre de violencia y en igualdad.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Hago el ejercicio de sustituir, tanto en mi vida como en la del resto de personas, la palabra “deber”, y sus derivadas, por “poder”. “Deber” juzga y sentencia, totalitariza, aporta estrés y aleja de los sueños, de los anhelos, a veces hasta el punto de llevar tu recorrido vital a lugares que no hubieras elegido. Así, pienso que el cineasta “podría” tener una opinión crítica pública aparte de expresarse desde sus películas. Es una opción, es mi opción.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo, sin duda. ¿Quién no se alegra de los logros y los éxitos de sus colegas? ¿Cómo podría crearse una industria del cine sin el hacer y la reivindicación de más cineastas? ¿Cómo no echar una mano cuando colegas piden tu opinión o incluso tu trabajo? ¿Cómo negarte a hacer realidad un sueño? ¿Cómo llevar a cabo proyectos tú sola?

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Está claro que haber dirigido cortometrajes, te da experiencia y seguridad para abordar un largometraje. Pero el corto no es un mero puente, es una obra audiovisual por sí misma. Hay historias que no dan para más metraje, son concebidas así, para corto. Incluso si ya se han dirigido largos, te pueden surgir historias cortas.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A trabajar, si es rodando mejor. Y a crear proyectos, a ver si hay suerte y cae una subvención para terminar de guionizarlo o producirlo. Hacer un corto todavía es un hobbie, tienes que dedicar tiempo a pensar y escribir la historia, encontrar productora, se consigue dinero para lo imprescindible, y nada de esto está pagado salvo que te lluevan los premios.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo el mundo, somos muchas personas trabajando intensamente, muchas horas, la mayoría creativamente y no siempre en condiciones óptimas. Por mi puesto, estoy pendiente especialmente de que los actores y actrices estén lo más cómodos y a gusto posible, pero mano izquierda con todo el equipo.

21 de Octubre de 2015

Manzanera, Esperanza

Nací en Valencia en el año 1970 e hija de profesores, seguí su mismo camino. Me licencié en Madrid en Filosofía y Ciencias de la Educación, y desde 1998 soy profesora titular de filosofía en Andalucía. Compagino mi trabajo como profesora con la dirección de cortometrajes y la escritura. Y, como es sabido, literatura y cine hacen muy buena pareja. Además y por suerte, mis alumnos y compañeros han sido grandes entusiastas y colaboradores en mis tentativas como cineasta. A ellos se suman amigos músicos, fotógrafos, actores y diseñadores que me han allanado el camino con su talento y dedicación.

Mi inclinación por el cine me ha llevado a escribir guiones, cortos, medianos y largos, además de los relatos y novelas en los que últimamente me centro.

Mi formación es multidisciplinar y he participado en seminarios intensivos, cursos on-line y cursos de verano.

Coordiné durante varios años el Taller de Cine Exnihilo del IES Albujaira, del que *El debut de Alma* fue su primera producción. Posteriormente llegaron *Amor de Pez* (premio al mejor cortometraje Zemos 98), *Limbo Norte* y *Decibelios para Lin*. También hemos rodado producciones puramente académicas como *La boda romana*, y fuera del ámbito escolar, un videoclip para el grupo de música LA NAVE DEL COCO. Participé como guionista en el cortometraje *Boceto para una vida mejor*, premiado en Cinema Jove.

Y, por delante, la intención de rodar un cortometraje cuya temática versará sobre la amistad.

Filmografía Esperanza Manzanera

Amor de pez
2007 – Color - 12min. – **Suspense / Escapada / Huida. Tags: separación, soledad, suicidio.**
Productora: Exnihilo.
Dirección: Esperanza Manzanera Ferrándiz.
Guión: Carmen Carmona, Esperanza Manzanera Ferrándiz.
Fotografía: Josetxu Marcos, Manuel López de Hierro.
Música: Juan Alberto Buitrago
Montaje: Manuel López de Hierro, Esperanza Manzanera

Reparto: Cristina Bataller, Antonio Núñez, Ana Mª García.

Una mujer entra en un apartamento que no es el suyo, con una vital misión: apaciguar la furia y la desesperación de aquél que escucha sus palabras.

Premios destacados: Primer Premio Zemos 98, selección en festivales andaluces.

Limbo Norte.
2007 – Color - 19min. – **Fantástico / Comedia / La inmigración. Tags: Racismo, muerte, valores cívicos y sociales.**
Productora: Exnihilo.
Dirección: Esperanza Manzanera Ferrándiz, Manuel López de Hierro.
Guión: Esperanza Manzanera Ferrándiz.
Argumento: Antonio Núñez.
Fotografía: Josetxu Marcos.
Música: Joaquín Agüera/ Joaquín Rubio/ Juan Alberto Buitrago
Montaje: Manuel López de Hierro/ Esperanza Manzanera

Reparto: Cristina Bataller, Ramón Gavilán, Ricardo Suárez.

Dos hombres de idéntico nombre mueren al mismo tiempo y de forma accidental. En el limbo, la malvada encargada de clasificar las almas tendrá que elegir: sólo uno de ellos puede seguir viviendo.

El debut de Alma
2006 – Color - 14min. – THRILLER / Las drogas. Tags: Locura, adolescencia.
Productora: Exnihilo.
Dirección y Guión: Esperanza Manzanera Ferrándiz.
Fotografía: Manuel López de Hierro.
Música: Juan Alberto Buitrago/ Miguel Ángel Tejedor
Montaje: Manuel López de Hierro/ Esperanza Manzanera

Reparto: Maribel Gázquez, Cristina Bataller, Pedro Gracia.

Alma es una estudiante de secundaria que ve alterada su jornada en el instituto por una reciente ingesta de drogas.

Esperanza Manzanera por María José Torralba Aguilar

Esperanza Manzanera tenía un guión en la mano y una gran ilusión por convertirlo en un cortometraje. El debut de Alma iba a ser también su debut como realizadora de cortos, un proyecto que intentaba llevar a cabo desde que comenzó a escribir guiones de cine. Pero rodar un corto sin medios apenas no es tarea fácil; afortunadamente, el novato tiene más ilusión que sentido común y consiguió embarcar en su proyecto a otros principiantes a los que enseguida contagió este entusiasmo, entre otros yo misma, que sería la productora de éste y de los otros cortos que vinieron después.

El debut de Alma, rodado en el año 2006, fue una creación que partió casi desde la nada; hubo que improvisarlo todo, sobre la marcha, cometer muchos errores, desesperarse y volverse a ilusionar cada día. Pero salió adelante, gracias a muchas horas de trabajo y de empeño en las que Esperanza volcó todos sus talentos como directora de unos actores (nuestros alumnos) a los que hubo que enseñarles todo. Lo más duro fue, sin duda, la postproducción: montar las escenas, cortar, incorporar la música… Esperanza salió graduada en muchos oficios que, en los rodajes de verdad, cuentan con un gran equipo de profesionales.

El resultado la animó a probar suerte de nuevo, esta vez contando con una actriz profesional en el papel principal, Cristina Bataller. La segunda aventura sería Amor de Pez, rodado en el 2007 entre Huércal-Overa y un piso de Granada con hermosas vistas a la Vega. Este corto fue el resultado de todo lo que Esperanza y sus modestos colaboradores habíamos aprendido en El debut de Alma. Tenía muy claro lo que quería y cómo lograrlo, por lo que el esfuerzo fue menor y el resultado, a mi juicio, bastante correcto, sin los errores que el primer corto evidenciaron. La historia, muy sencilla y bien contada, es una reflexión acerca del sentido de la vida y de las segundas oportunidades. Esperanza parecía haberse doctorado en cine porque se movía con una seguridad asombrosa: logró que este rodaje transcurriese como la seda. La fotografía de Josetxu Marcos en Granada y de Manuel López de Hierro en Huércal-Overa lograron una atmósfera especial, en la que no faltaron “efectos especiales” como la lluvia improvisada a través de una larga manguera… La música original de Juan Alberto Buitrago es perfecta para esta historia; y es que Esperanza sabe rodearse de amigos y colaboradores que entienden perfectamente lo que ella pretende; armonizar tantas colaboraciones voluntarias y desinteresadas es sin duda un logro para cualquiera que aspire a coordinar un trabajo de equipo.

El buen funcionamiento de este cortometraje animó a nuestra realizadora a embarcarse en una nueva aventura mucho más ambiciosa, Limbo Norte.

Este cortometraje, rodado en 2008, se inició con grandes expectativas; por primera vez tenía una sustanciosa subvención (hasta ahora, todos los gastos habían sido nuestros); contábamos una vez más con actores profesionales, además de los amateurs, y teníamos un técnico de sonido, junto con la inestimable colaboración de Josetxu Marcos en la fotografía. El rodaje en interiores nos obligó a crear una

atmósfera cerrada y opresiva que nos encerró durante dos fines de semana en una especie de mundo aparte, nuestro propio limbo, que, en ocasiones y debido al calor, se parecía más al infierno. El rodaje fue duro e intenso y creo que el resultado lo refleja en gran medida.

Limbo norte es una sátira despiadada sobre nuestro mundo y los valores que lo sustentan, donde ni siquiera en el más allá nos libramos del mercado y sus intereses, donde la muerte no nos iguala, porque incluso allí valemos según lo que debemos al banco…

Esperanza utiliza sus cortos no como un fin en sí mismos, sino como un medio para transmitir un mensaje; como una oportunidad de reflexión y como una forma de reflejar su, en ocasiones, amarga visión del mundo; pero deja siempre una puerta abierta a la oportunidad de cambiar las cosas y mejorarlas. Sus guiones son, en mi opinión, lo más sólido de sus cortometrajes, porque solo un buen guión puede lograr un buen resultado en la pantalla. La realización de un corto exige claridad de ideas; en pocos minutos hay que hacer llegar al espectador una historia completa, bien argumentada, y eso es algo que Esperanza logra con brillantez. Los medios precarios y la falta de presupuesto no impiden que un corto interese y emocione, porque a fin de cuentas es el mensaje lo que llega al espectador, no la calidad técnica que lógicamente ayuda, pero carece de alma.

Ahora Esperanza está volcada en su faceta de escritora y le deseo el mayor éxito posible. Como realizadora de cortos, nos dio la oportunidad de vivir una experiencia única a mí y a todos los que colaboramos con ella, por lo que siempre le estaremos agradecidos.

María José Torralba Aguilar
Productora de El debut de Alma, Amor de Pez y Limbo Norte.

Entrevista a Esperanza Manzanera

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi padre era un gran cinéfilo y con él vi el mejor cine. Y a mí madre le gustaba inventar historias y escribirlas, así que a mis padres les debo mi fascinación por el cine.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Fue un mediometraje: Mnemos, de José Luis Garci. Cuenta la historia de Alicia, una niña que vive dos vidas distintas. Esta idea que despúes he visto en La escalera de Jacob o en el escritor de ciencia-ficción Phillip K. Dick, me influyó profundamente.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Me he formado de forma académica y también soy autodidacta. Como todos aquellos que comparten esta pasión, le he dedicado muchas horas al cine.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que su equipo sea poco numeroso pero muy motivado: así podrá llevar a cabo su idea.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

He cometido muchos errores y creo que de ellos he aprendido, por ejemplo, a dejar tiempo al espectador para pensar y no ser tan impaciente.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Creo que lo hago desde los afectos: describo hombres que podría amar u odiar.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Evidentemente, su presencia en las salas de cine y en la televisión.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Realismo mágico, thriller.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me gustan los directores algo alocados como Michel Gondry, Kauffman o Wes Anderson. También Chris Nolan, y en España, me encanta Iciar Bollaín.

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora aficionada, y autora en serio.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No, pero espero no haber dicho mi última palabra en este campo.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Compramos una cámara de mini-DV entre varios amigos, y los dueños de comercios y también particulares se volcaron en ayudarnos: nos prestaron su casa, ropas, ¡incluso un ataúd!

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Mi padre me dijo: “acércate siempre a las ventanas”, refiriéndose a la presencia de la luz en las escenas. Pagué caro el no hacerle caso en alguna ocasión: solucionar problemas de luz en el montaje es muy difícil y finalmente, se nota.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Pensé que ese era el principio del cumplimiento de un sueño.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Totalmente. Mis padres que por desgracia ya fallecieron, participaron en los cortometrajes. Mi padre, que era pintor, realizó todos los carteles de mis cortometrajes. Y mi madre actuó en dos de ellos. Y mi pareja ha sido “chico para todo”: cámara, atrezzista, editor, sonido...

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Cada vez más, pero creo que nunca es suficiente.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Lamentablemente, solo cuando coincido con colegas en cursos de formación.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

La ruta natural y *Éramos pocos*. Internacionales: uno alemán sobre una niña que anticipa un accidente escolar, lamentablemente no recuerdo el nombre. La factura era perfecta y la historia narrada con gran efectividad. Cuando lo vi pensé que me gustaría hacer algo así alguna vez.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque permite tocar los sueños con las manos.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Americano, sin duda. Esa es mi distancia ideal, también en las relaciones interpersonales.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Una vez rodamos con falsa lluvia, con una manguera agujereada, regaderas y después jugamos con la luz: quedó muy real y el efecto muy bonito.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La duración es vital. Y el punto de giro es su alma.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los cortos tienen una vida media de dos años, cosa que no les ocurre a las películas. Así que, por desgracia, a veces su lugar natural es un cajón, cuando debería ser la televisión, el cine y las aulas.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

El cortometraje sigue siendo, fuera de los festivales, que son numerosos y muy bien preparados, una rara avis que el gran público desconoce.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto, también.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Más implicación institucional: ayudas, formación, festivales.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Supongo que se trata de una pulsión difícil de satisfacer, por tiempo y presupuesto.

¿Dónde nacen tus historias?

Por suerte, no tengo siempre los dos pies en el suelo al mismo tiempo. Veo la realidad a través de un filtro fantástico. Por ejemplo, cuando salgo a correr, durante todos los metros en los que estoy imaginando una escena o escribiendo un diálogo, el cansancio desaparece.

¿Tu definición de cineasta?

Es alguien que necesita narrar en gran formato y a bombo y platillo. Un lienzo, una hoja de papel en blanco o una partitura por separado, se le quedan pequeños.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Sí, incluso para los directores consagrados. Y ya que lo mencionas en la pregunta, me viene a la mente la pesadilla de Terry Gilliam con su película *El hombre que mató a Don Quijote*. Incluso para los grandes, rodar es una aventura donde no se pueden prever todos los riesgos al cien por cien.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Siempre me río al recordar a Candela Peña en *Hola, ¿estás sola?* De Iciar Bollaín cuando le dice al (muy llorado) Alex Angulo: “Pepe, ¡tú lo que tienes es hambre!”.

Y por supuesto, un clásico: “Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia”. (Roy Batty, en *Blade Runner).*

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Imaginativa, impaciente y soñadora.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Tengo un puñado de muy buenos colaboradores (músicos, sonidista, cámara, fotógrafo) siempre dispuestos a liarse la manta a la cabeza.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

No, por suerte he podido hacerlo de forma amateur. Una vez me dieron una subvención bastante sustanciosa y realmente sufrí más que nunca, acostumbrada a trabajar sin presión económica porque habitualmente rodábamos poniendo dinero de nuestros bolsillos.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

He trabajado varias veces con la actriz Cristina Bataller, quien conoce muy bien tanto el oficio como el medio. Músicos, técnicos de sonido, fotógrafos. Inolvidables todos.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Creo que de forma insuficiente. Y parece que a este género también le afectan las modas: tuvo un boom durante unos años, con notable presencia en TV e incuso en salas de cine, pero parece que ahora el fenómeno es menor.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Promoción institucional y apoyo económico.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

He oído decir que pagar o no, no resulta un factor determinante a la hora de conseguir el compromiso necesario con la película. También creo que, por principio, no debería existir el trabajo no remunerado, en ningún ámbito.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Fundamentalmente, autodidacta.

¿Qué iniciativas sobre el cortometraje exportarías?

La gran cantidad de festivales y premios.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Utilizo el cine en el aula, en mi trabajo como profesora de secundaria y presto mi ayuda a quien la necesite.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

En este momento, no. He estado muchos años con la gente de Abc Guionistas.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que el cineasta tiene una sensibilidad desarrollada y por ello se preocupa por la sociedad en la que vive. Las ideas que aportan los cineastas son útiles para los demás, por tanto sirve su mirada tras la cámara pero también su voz en la rueda de prensa.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Mi relación con mis colegas es muy escasa, así que no puedo realmente valorar este punto.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

El tiempo máximo, con el primer cortometraje, fueron once meses de intenso trabajo. Después fuimos optimizando los procesos gracias al aprendizaje y la experiencia. Aprendimos a editar sobre la marcha y eso es complicado: noches sin dormir antes del estreno, el ordenador que se desmaya, algún plano que no aparece...

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

A veces consigo ayuda en especie, en otras ocasiones alguna subvención o, como he mencionado, un ataúd o que me presten un todoterreno. Por el cine, ¡lo que sea!

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Creo que es la mejor escuela.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A las clases y a la escritura.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con los egos. En serio, hay que ser amable con todos y atender a sus necesidades

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Aunque antes he bromeado acerca de los aficionados, en realidad me parece maravilloso que tanta gente quiera contar su historia o su visión del mundo. Hoy en día puede hacerse fácilmente desde el teléfono móvil o con numerosos programas y webs. Personalmente, animo a mis alumnos a que cuenten historias a través de “peliculitas”, GIFS, comics, etc.

Como dijo Terencio: “Nada de lo humano me es ajeno”. Los seres humanos nos fascinamos unos a otros, y eso hay que contarlo.

26 de Septiembre de 2015

Marcén, Nerea

Comencé a hacer mis primeros experimentos cinematográficos a los quince años, en mi ciudad natal: Elda. La primera vez que rodé no tenía ni siquiera un programa para editar, así que lo grabé en VHS, en orden cronológico. Este "cortometraje" (si se puede llamar así), lo presenté al certamen de cortos de mi ciudad y me dio tanta vergüenza cómo había quedado, que me propuse seriamente hacer otro corto mucho mejor para el certamen del año siguiente.

Al año siguiente ya tenía una cámara algo mejor y mi padre me compró el Pinnacle Studio 9 para editar, había escrito un guión, y había "planificado" el rodaje. Así que el resultado fue un poquito mejor.

En 2005, con mi tercer "cortometraje" gané un premio en el mismo certamen, consistía en un taller de guión de largometraje. Fue un taller en el que aprendí cómo se escriben las películas y también, donde vi por primera vez los golpes al ego del artista. Nuestro profesor, Chus Escudero, que nos contó que había trabajado en "Aquí no hay quien viva", desmontaba nuestras tramas inverosímiles y despellejaba a nuestros personajes incoherentes.

Con dieciocho años, comencé la Licenciatura en Comunicación Audiovisual en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz, en Alicante. Allí escribí, dirigí, fui ayudante de dirección, operadora de cámara… incluso protagonicé un pequeño videoclip cómico-kitsch con el que ganamos un concurso local.

Durante el tercer curso, fui seleccionada por los profesores del Centro para dirigir un cortometraje junto a unos alumnos rusos que llegaron desde la Escuela de Cine de San Petersburgo. Rodamos "The Black Queen", que obtuvo varias selecciones en festivales.

Ese año, algunos alumnos nos unimos y formamos una asociación de cine a la que llamamos "Cabriolas". Con ella, produjimos un videoclip para un rapero ilicitano y un cortometraje dirigido por Christopher Cartagena titulado "Road Movie", del que fui directora de producción.

Al año siguiente, en 2010, a la vez que seguía estudiando, me eligieron para dirigir uno de los dos cortometrajes que sirvieron como proyecto final de carrera a los que nos queríamos dedicar a hacer cine. El cortometraje se titulaba "Los hombres de verdad no se enamoran", del que no fui guionista, sólo directora.

Durante ese año comencé a participar en proyectos fuera del Centro, uno de ellos, el cortometraje de Pablo Bullejos “No existe el adiós”, en el que me asignaron varias funciones: auxiliar de producción y video assist, también estuve presente en el videoclip “Rodamos” del grupo Second, como auxiliar de producción, dirigí un videoclip para un grupo alicantino y formé parte del cortometraje “Fisio” de Vicente Seva (Director del Festival de Cine de Alicante) como realizadora del making of.

En septiembre de 2010 terminé la Licenciatura en Comunicación Audiovisual y la asociación “Cabriolas” se rompió por disparidad de opiniones. En ese momento, Juan Fran Giménez (actor, realizador y ayudante de dirección) y yo, decidimos crear nuestra propia productora: Wayaba, que arrancó en enero de 2011 con el rodaje de “Luces y sombras” del grupo Deveras, videoclip que escribí, dirigí y monté.

Con Wayaba ya en movimiento, fui directora y guionista del corto “Corazones de azúcar”, el videoclip “Tu recuerdo” de Pura Mandanga, el videoclip “Give me six strings” de Luthea Salom y tres spots para una campaña contra la diabetes tipo 2, que escribimos y dirigimos entre Juan Fran Giménez y yo.

“Corazones de azúcar” obtuvo varios reconocimientos, con premios como: Primer Premio en los Décimos Premios Provinciales de la Juventud de la Diputación de Alicante. (Top Creation) y Premio al Mejor Guión en "Cortos de Aquí" (certamen de cortometrajes de Elda) en 2011. Además obtuvo varias selecciones en festivales nacionales.

Mientras llevaba a a cabo proyectos en Wayaba, también ejercí como ayudante de dirección en un spot para Cruz Roja, como directora de los spots de la campaña “7 segundos” de Fepad, como directora de arte del videoclip “Mucho camino por andar” de Melody y como auxiliar de producción para el teaser de la película “The Counselor” de Ridley Scott.

En 2012, junto con Juan Fran Giménez, comenzamos el guión de “Thurbomix”, un cortometraje de suspense que dirigió el propio Juan Fran y en el que también asumí los cargos de directora de producción y ayudante de dirección. Fue galardonado con varios premios: Primer Premio en Top Creation 2012, Mejor Interpretación y Mejor Dirección en Cortos de Aquí XII 2012, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora en Indian Motor Bar 2014 y Mejor Cortometraje de Terror Alicantino en Suspiria Fest 2014. Además, fue seleccionado en siete festivales nacionales y cuatro festivales internacionales.

En 2013, en Wayaba, dirigí dos spots para la marca de productos infantiles Suavinex, un vídeo promocional en stop motion, un DVD de video-recetas de Cupcakes para la bloguera Alicia Graciá, y lo más importante para mí: el cortometraje “Las reglas del juego”, que se encuentra actualmente en fase de distribución y hasta la fecha ha obtenido algunos reconocimientos: el Primer Premio en Top Creation 2013, Mejor Guión, Mejor Dirección y Premio del Público en Cortos de Aquí 2013, Premio del Público en el Festival de Cine Pequeño de Aspe (en 2014), Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz en Indian Motor Bar (en 2014) y una Mención Especial en la competencia profesional en Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas Ojo de Pescado. Además, ha conseguido ocho selecciones en festivales nacionales,

destacando las selecciones en la 27ª Semana de Cine del "Festival de Cine de Medina del Campo" (Sección "La otra mirada"), el Festival Protesta de Vic, el Festival de Cine de Alicante (Sección Alicante Cinema) y el XIV Festival de Cine de Sant Joan D´Alacant. También ha sido seleccionado en cuatro festivales internacionales.

Entre 2014 y 2015 dirigí otro spot más para Suavinex, un spot para Ecus, un documental de cinco partes sobre la historia de Elda titulado “La Llave de Elda”, llevé a cabo la dirección de producción del spot “Emociones” de Wayaba, fui operadora de cámara y montadora de un spot para la 3ª Carrera Popular por la Diabetes, organizada por Diabetes Madrid, y también ejercí como directora de arte en el spot SS15 de la marca de moda Calabeards.

En la actualidad, me encuentro preparando el rodaje de dos videoclips que dirigiré en este mes de octubre, un spot para noviembre, y al mismo tiempo, estoy escribiendo mi próximo cortometraje.

Filmografía Nerea Marcén

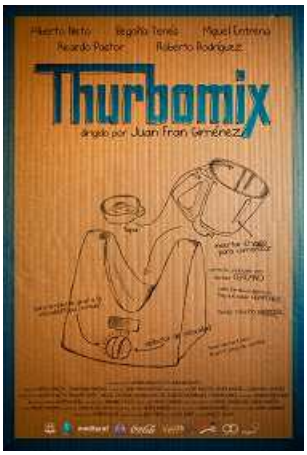

Las reglas del juego
2013 - Color - 9 min. – **Social / La lucha de clases. Tags: Desigualdades, social, juegos infantiles, normas, política, desobediencia.**
Productora: Wayaba
Dirección y Guión: Nerea Marcén
Fotografía: Raúl Soriano
Música: Adrián Berenguer
Montaje: Juan Fran Giménez y Nerea Marcén

Reparto: Máximo Pastor, Jesús Salazar, Mar Miguel e Ilay Rodríguez.

Carlos y Sara tienen once años y han invitado a sus amigos a probar un nuevo juego de mesa que han inventado.

N/A: Ocho premios en festivales de España y un premio en Chile. Ha participado en 22 festivales de Europa y Sudamérica.

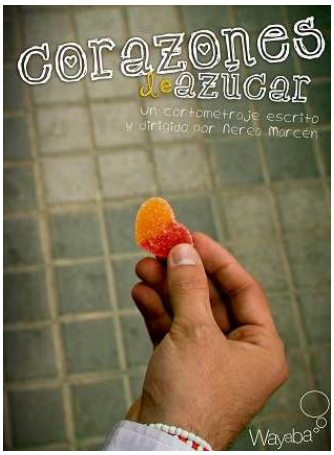

Thurbomix
2012 - Color - 15 min. – **Suspense - Comedia/ El destino. Tags: Vendedor a domicilio, delincuencia, familia, mafia.**
Productora: Wayaba
Dirección: Juan Fran Giménez
Guión: Juan Fran Giménez y Nerea Marcén
Fotografía: Rubén Alavés
Música: Adrián Berenguer
Montaje: Juan Fran Giménez y Nerea Marcén

Reparto: Alberto Nieto, Begoña Tenés, Miguel Entrena, Ricardo Pastor, Damián Varea y Roberto Rodríguez.

Carlos Contreras es un presentador a domicilio de la marca de Thurbomix. En su primer día de trabajo se encuentra con una inquietante familia.

N/A: Seis premios en festivales de España y 11 selecciones en festivales de Europa.

Corazones de azúcar
2011 - Color - 18 min. - **Comedia / Una segunda oportunidad. Tags: Delincuencia, tercera edad, telenovelas, el destino.**
Productora: Wayaba
Dirección y Guión: Nerea Marcén
Fotografía: Rubén Alavés
Música: Luthea Salom e Iván Serrano
Montaje: Martín J. Martínez y Nerea Marcén

Reparto: Juan Fran Giménez, Loles Moreno y Damián Varea.

Germán no sabe que en el lugar del asesinato hay alguien que lo está esperando… y lo espera desde hace mucho tiempo.

N/A: Dos premios en festivales de la provincia de Alicante.

Nerea Marcén por Alberto Nieto Martín

Si tuviese que definir a Nerea Marcén con unas pocas palabras sería “la completa realizadora”. He tenido la gran suerte de trabajar con grandes directores de cortometrajes de género, realizadores de publicidad y artistas de los videoclips. Unos le deban mucha importancia a la estética, otros al guión, interpretación o montaje. En cambio, las veces que he podido trabajar con Nerea he visto como trabaja minuciosamente el guión y su exigencia por el casting. Por otro lado he vivido su cuidado en la dirección de arte, la perseverancia en la interpretación y cómo con el montaje cierra ese gran trabajo. Por todo esto digo lo de “completa”.

Como motor que lo mueve todo, Nerea tiene unas metas marcadas y un objetivo claro: Transmitir a través de las emociones. Todos los proyectos en los que se embarca se caracterizan por este sello. Esta inercia de luchar por sus sueños dio como fruto Wayaba, productora audiovisual fundada junto con Juan Fran Giménez en 2010 de la que actualmente también forma parte.

A grandes rasgos ya os he definido como veo a Nerea, la realizadora, pero tengo la gran suerte de conocerla más allá de lo profesional. Si dejamos a parte sus conocimientos técnicos, os puedo transmitir de dónde vienen sus recursos y motivaciones artísticas que son quizá la mejor manera de definirla.

Es sabido por todos, que en un artista la vida y obra van unidas. Siendo su arte la forma de exteriorizar como ven y sienten el mundo. Por eso, me gustaría ahora contaros como es su personalidad y los motivos por los que se mueve y condicionan su arte.

Destacaría de ella sus fuertes convicciones y como las lleva a cabo gracias a su marcado carácter. Nerea tiene una gran conciencia social, lucha contra las injusticias moviéndose por mejorar el mundo que le rodea desde su entorno. Como esto ha quedado muy genérico, voy a mojarme. Para empezar, tiene un gran respeto por los animales. Es vegana y en ocasiones, voluntaria en eventos por el respeto de los animales. Su modo de vida siempre va en coherencia con sus convicciones. Es consecuente: piensa y actúa.

Su compromiso no sólo se extiende al respeto por los animales sino también al de las injusticias sociales. Fruto de esta idea, surge su cortometraje “Las Reglas del Juego”. El corto trata sobre la sanidad, los sistemas bancarios, la educación, la política, la justicia,… etc.

La genialidad a la hora de plasmar estos temas en un contexto infantil le ha hecho recibir premios e innumerables selecciones a nivel nacional e internacional. El cortometraje está funcionando fuera del territorio español gracias a que sus temas principales son universales, siendo esta otra de las características que definen las historias que escribe.

Ya que me he metido con “Las reglas del Juego”, me gustaría comentar que además de cortometrajes también ha dirigido publicidad, videoclips, documentales y piezas en stop motion. También ha trabajado en otros departamentos, como el de producción en la película The Counselor de Ridley Scott, y ha llevado a cabo la dirección de arte de varios videoclips. Todo esto remarca su característica de “completa”.

Una vez conocida su personalidad y experiencia cabe destacar sus referencias a la hora de escribir y dirigir. Si a nivel de guión confiesa que le encanta Charlie Kaufman, en cuanto a las tramas, disfruta enormemente de los enfrentados Hitchcock y Billy Wilder. Además, a nivel estético destacaría su gusto por Wes Anderson y en la dirección algunos de sus referentes son Spike Jonze y Michel Gondry. También es una apasionada de las series como Breaking Bad, True Detective o House of Cards.

Concluyendo, para mi como espectador lo importante es que los proyectos que veo me hagan sentir emociones mientras los disfruto y me sirvan para desconectar del día a día. Pienso que Nerea consigue llegar a transmitir y emocionar por eso me gusta involucrarme en sus proyectos. Le animo a que siga evolucionando dentro de su propio inconformismo y le auguro un gran futuro profesional dada su juventud y perseverancia.

Alberto Nieto Martín
Ayudante de dirección.

Entrevista a Nerea Marcén

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

No sabría decir con exactitud el momento en el que me di cuenta de que quería ser cineasta. Me recuerdo viendo películas americanas desde muy pequeña. Algunas comedias, otras de aventuras, tenía casi todas las películas de Disney… Me hacía la loca para no irme a la cama pronto y ver series que no debía, (y que luego no me dejaban dormir, como Expediente X…). Mi abuelo me hacía escribir antes de que me enseñaran en el colegio. Yo le decía que no sabía todavía, a lo que él me respondía que yo sí que sabía escribir y me daba un papel en blanco. Yo cogía el lápiz y lo rellenaba de pequeñas montañitas unidas, lo que identificaba como letras minúsculas. Supongo que fue por eso por lo que, una vez que me enseñaron a leer y escribir, me inventaba historias de aventuras y fantasía, muy parecidas a las películas de Disney y a los libros de El Barco de Vapor (de los que era muy fan).

Me imagino que algún día, durante la época del instituto, pensé en unir las dos cosas que me gustaban: las películas y escribir historias.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Recuerdo que los primeros cortometrajes que vi, fueron los del concurso de cortometrajes de mi pueblo, Elda. Tendría 13 años y no me gustó ninguno, supongo que por eso no recuerdo ninguno en concreto. Los cortometrajes estaban realizados por vecinos del pueblo, y en aquella época no era consciente de lo difícil que resultaba llevar a cabo una producción sin apenas recursos. Por lo que, salí de la sala un tanto decepcionada.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Pensé que podría hacer un corto para el concurso de cortometrajes de mi pueblo. Tenía 15 años, la cámara de VHS de mis padres y unos cuatro amigos dispuestos a aparecer. Se llamaba “Mi móvil y yo” y era una especie de metáfora de cómo nuestra sociedad se estaba esclavizando utilizando continuamente el teléfono móvil. Esto en la época del Star-Tac.

Lo rodamos en orden cronológico, pues no tenía ordenador para montar, y en todos los planos aparecíamos realizando cualquier actividad rutinaria con el teléfono en lugar del objeto necesario: comiendo con el teléfono a modo de cuchara, matando moscas con el teléfono…

Cuando lo proyectaron en el teatro de mi ciudad como uno de los cortometrajes participantes en el certamen, me dio tanta, tantísima vergüenza lo que había hecho, que me hundí en mi butaca y pensé que al año siguiente me iba a presentar con algo mucho mejor.

Así que al año siguiente (año 2004) presenté otro cortometraje un poquito mejor que el anterior (algo que no era difícil) y al siguiente (2005) también presenté otro cortometraje un poco mejor que el anterior. Con este último gané un premio: un taller

de guión de largometraje, que me hizo aprender mucho acerca de escribir cine y me sirvió para decidirme finalmente por ser cineasta.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Después de unos cuantos rodajes tanto de cortometrajes escritos por mi, como de otros realizadores, me doy cuenta de que lo que importa no sólo es hacer un cortometraje técnicamente bien hecho, con buen guión y con buenas interpretaciones. Lo que importa es transmitir un significado que permita al espectador saber cómo ve el mundo el autor y que el público pueda involucrarse emocionalmente. Me parece que si he evolucionado en algún aspecto es en ese. Llegar hasta esa idea. No es tan fácil escribir dejando al descubierto tus inquietudes. Como cineasta, no quiero escribir de cualquier cosa que me parezca simplemente divertida, aunque el guión sea bueno, me parece que hay que aportar significado y ese significado tiene que llegar al público. Igualmente pienso que a partir de ahí también se puede incluir la comedia.

He visto algunos cortometrajes míos y de compañeros en los que el significado que quieren transmitir se diluye y no entiendo muy bien el porqué de lo que he visto. Buena realización, buena música, buenos actores... pero si no escribes sobre tus rabias, tus miedos, tus excentricidades… parece que no toca igual al público.

Aunque siempre me ha gustado escribir, no le daba tanta importancia a por qué escribía lo que escribía.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

A mi me gustaría que hubiese algún tipo de ayuda (no me refiero sólo a económica) para hacer llegar los cortometrajes al público mayoritario, que no sólo los que se interesan por acudir a los festivales tengan la posibilidad de verlos. Por lo menos después de la distribución. Por ejemplo: poner cortometrajes en el cine antes de la película, o algún programa semanal en televisión.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Yo creo que todavía arrastro a Michel Gondry y a Spike Jonze a la hora de trabajar en un proyecto. Cuando empecé a hacer cortometrajes me fijaba en ellos: en sus videoclips, spots y sus extrañas películas. Ahora mismo, me fascinan directores como Alejandro G. Iñárritu, David O. Russell, David Fincher y (todavía y cada vez más) Spike Jonze.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero autora, ya que escribo los cortos que dirijo y también los monto. Además, a partir del último cortometraje que dirigí (Las Reglas del Juego), intento escribir lo que me remueve por dentro.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Por suerte, tengo una familia a la que le encanta el cine y para ellos es un orgullo decir que su hija es “directora”. Siempre me han apoyado, desde que escribía cuentos a los

siete años, pasando por la vergüenza que sentí al ver mi primer cortometraje proyectado, hasta ahora. Tanto mi familia directa como mis tíos, primos y abuelos, siempre han depositado mucha confianza en mi. También he de decir que no son nada críticos, pues parece que para ellos, todo lo que yo haga siempre está perfecto. Así que no puedo contar con ellos para que me den su opinión crítica, suerte que para eso ya tengo a compañeros de profesión y algunos profesores.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Parece que nunca lo suficiente. Evidentemente, creo que aprendo con la experiencia y pienso que mi último cortometraje siempre es el mejor. Sin embargo, cuando estreno un corto, siempre me arrugo durante la proyección viendo absolutamente todos los fallos. Reacción lógica, pues aún tengo mucho que aprender.

Sobre todo me duele ver fallos de guión (diálogos que no funcionan, personajes que al final no tienen coherencia…), fallos de dirección y fallos de ritmo (que pueden venir del guión o del montaje), ya que normalmente, también monto yo mis cortometrajes.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Intento verla en plano general. No me gusta dar por hecho las cosas o dar por buenas (o correctas) determinadas convicciones si no las conozco. Hay gente que me dice que digo mucho “no sé” en mi vida diaria (no en el rodaje), porque no me gusta afirmar teorías de otras personas sobre un tema determinado que desconozco y tampoco me gusta inventar teorías de la nada sin tener conocimiento. No intento taparlo, en los temas que no sé, “no sé”. En este momento, en el que todo el mundo opina a gritos, y que muchas de esas personas lo hacen desde el total desconocimiento o sobre las opiniones de otros, a esas personas les diría que ampliaran el plano, que también intenten ver el mundo desde otras perspectivas.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Los cortometrajes a las salas de cine: ¡sí! Nuestros cortometrajes conseguirían mayor visibilidad, que es para lo que lo hacemos (por lo menos yo). Cuanto más se vea, mejor, ¡son para el público!

Además, opino que el nivel de calidad del cortometraje español es altísimo y que el público mayoritario, que está acostumbrado a criticar el cine español, se quedaría muy sorprendido. Podría despertarles el ánimo de ir al cine a ver cine español… Igual son cosas mías, pero podría ser el comienzo de una bonita amistad.

¿Dónde nacen tus historias?

Cuando escribo es porque tengo algo que decir. Creo que con el cine se puede inspirar a las personas y es lo que intento. Si haces lo que te gusta y encima aportas algo “al mundo”, ¿qué más se puede pedir? Nuestro oficio no es como el de un médico o como el de un profesor, quizás no es tan importante. Es más sutil, y quizás, más subliminal.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, ya que no solamente dirijo cortometrajes, también dirijo spots, videoclips, reportajes… En Wayaba, la productora de la que soy co-fundadora. Hemos formado un equipo con el que estamos muy contentos y a todos nos encanta el cine. Normalmente trabajo con el mismo director de fotografía: Rubén Alavés, director de producción y ayudante de dirección: Juan Fran Giménez y Alberto Nieto, y nuestro compositor: Adrián Berenguer.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Los dos. Creo que para ser buen cineasta hay que estudiar en una escuela de cine y además, seguir estudiando por tu cuenta. Cuando estudié en el taller de guión de largometraje aprendí muchas cosas sobre como escribir un guión, pero conseguí entender el sentido de todo cuando leí “El Guión” de Robert McKee.

Cuando más se aprende es rodando y se rueda mucho en las escuelas de cine.

No aconsejo estudiar la licenciatura en Comunicación Audiovisual si lo que se quiere es llegar a ser cineasta y se es ansioso. Es una licenciatura muy variada, y mientras estás estudiando “Comunicación escrita” o “Publicidad” sientes que estás perdiendo el tiempo.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Opino que cada persona se expresa mejor en un determinado formato, estoy segura de que mi formato es el cine. Soy nefasta expresándome en público, así que, lo importante lo expreso a través del cine.

Cada uno es muy libre de expresarse en público y creo que es muy sano que cada uno tenga su propio punto de vista. Me encanta ver cómo algunos artistas se expresan en televisión sobre algunos temas polémicos y lo hacen sin hacer el ridículo, siento envidia sana.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Muchas veces, también asumo la función de directora de arte, ya que siento curiosidad por esa rama, pero es cierto que a veces tengo fallos porque no tengo conocimientos en la materia. Me resulta difícil delegar esta función, pues todavía no he encontrado a un/a director/a de arte que capte lo que quiero.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Dirijo videoclips, piezas publicitarias y reportajes.

4 de Octubre de 2015

Márquez, Rosa

Nací en Madrid en 1978, el mismo año que se aprobó la Constitución en España, se despenalizó el adulterio y comenzó a emitirse Dallas. Cuando era pequeña, pasaba muchos veranos con mis abuelos. Ellos me dejaban quedarme hasta tarde viendo películas y como la televisión era en blanco y negro, pensaba que todas eran grandes clásicos. Supongo que ahí empezó mi afición por el cine.

A los trece años mis padres me regalaron una cámara de video y desde entonces no he dejado de grabar. Primero a mis amigas: hacíamos playbacks y parodiábamos sin parar escenas de nuestros programas favoritos. Después a todos los actores a los que he logrado engañar para participar en mis cortometrajes, webseries y videoclips. Por el camino, estudié Comunicación Audiovisual, fui a la escuela de cine de Cuba (EICTV) y me apunté a todos los talleres y cursos de teatro que encontré porque yo lo que de verdad quería era ser actriz. En una edición del Festival de Cine de Alicante conocí a Jorge Berlanga y fue el primero en quitarme la idea. Dijo que lo mío era la escritura y no la interpretación y eso que no me había visto hacer ni una cosa ni la otra, pero el tiempo terminaría dándole la razón y me pasé al otro lado del objetivo. Escribir es, además de una forma de catarsis, de las pocas cosas en la vida que se me dan medio bien, teniendo en cuenta que no sé cantar, ni hacer quebrados, tengo una incapacidad genética para el baile y la última vez que encendí el horno para cocinar, un vecino terminó llamando a los bomberos y yo a Telepizza. Aunque no descarto ningún género, mi favorito es la comedia; con sentido del humor le puedes decir a la gente cualquier cosa a la cara y, en lugar de partírtela, se ríen. Hasta ahora he escrito y dirigido cinco cortometrajes que me han permitido trabajar con grandes profesionales del audiovisual, recorrerme muchos festivales y entablar amistad con otros directores; también me han dado algún disgusto y muchos dolores de cabeza porque los rodajes nunca son fáciles. De hecho, cada vez que termino uno siempre digo que será un último, pero a los dos días ya se me ha olvidado y enseguida empiezo a pensar en el siguiente. Yo es que nunca aprendo… En estos momentos estoy trabajando como guionista en un documental sobre gastronomía llamado “Fushion” y preparando una obra de teatro con Geli Albaladejo que, además de ser una actriz fantástica, es una gran amiga. Le he hecho llevar pelucas de todos los colores, correr con tacones por el campo y hasta hablar en ruso y aun así me sigue hablando. No sé si algún día conseguirá un Goya, pero desde luego conmigo el cielo lo tiene ganado.

Filmografía Rosa Márquez

Impasible
2014 – Color - 3min. – **Comedia / Homosexualidad. Tags: infidelidad, amistad, juego.**
Dirección y Guión: Rosa Márquez
Fotografía: Carlos Herraiz.
Música: Los Juanitos.
Montaje: Pepe J. López

Reparto: Manuel Tallafé, Enrique Martinez, Josu Ormaetxe, Fernando Marrot.

Cuatro amigos se reúnen para echar lo que aparenta ser una simple partida de póquer, però en este juego nada es lo que parece y todos sospechan que uno de ellos esconde un secreto.

N/A: Para este cortometraje contamos con unos actores de lujo, todos ellos con una larga trayectoria en cine y televisión. El director de arte fue Tek J. Smith, un técnico estadounidense que ha trabajado, entre otras, en la serie Breaking Bad.

Gajes del oficio
2013 – Color – 2min. – **Comedia / Trabajo. Tags: empleo, amistad, profesiones.**
Dirección y Guión: Rosa Márquez
Fotografía: Andrés Garzas.
Música: Salva Dávila.
Montaje: Pepe J. López.

Reparto: Geli Albaladejo, Rosa Márquez.

Sole y Desi son dos profesionales de la belleza, muy curtidas en los gajes de un oficio más complicado de lo que parece...

N/A: De nuevo volvimos a quedar finalistas en el Notodofilmfest con este corto de apenas dos minutos y medio.

Crisis
2011 – B/N - 7min. – **Comedia / Relaciones laborales. Tags: humor negro, Trabajo, acoso.**
Dirección y Guión: Rosa Márquez
Fotografía: Andrés Garzas.
Música: Salva Dávila.
Montaje: Pepe J. López.

Reparto: Geli Albaladejo, Javier Botet, Salva Dávila.

La crisis crean confusión, miedo y desconfiança pero también oportunidades. Sobre todo oportunidades de fastidiar al prójimo...

N/A: Con el mismo elenco de actores que Burocracia y similar formato, rodamos otro corto de humor negro que también tuvo muy buena acogida en los festivales.

Burocracia
2010 – B/N - 3min. – **Comedia / Atención al cliente. Tags: humor negro, violencia, administración.**
Dirección y Guión: Rosa Márquez
Fotografía: Jota Palacios.
Música: Diagnóstico canalla.
Montaje: Jota Palacios.

Reparto: Geli Albaladejo, Javier Botet, Salva Dávila.

Burocracia, del francés bureaucreatie: administración infeciente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

N/A: Rodamos este corto en una sola mañana para participar en el Notodofilmfest, donde quedó finalista y es hasta la fecha nuestro cortometraje más galardonado. Consiguió multitud de reconocimientos, sobre todo muchos premios del público.

Muñecas
2009 - Color – 15min. – **Thriller / Suspense. Tags: muerte, locura, traumes.**
Dirección y Guión: Rosa Márquez.
Fotografía: Andrés Garzas.
Música: Salva Dávila.
Montaje: Yolanta Rot.

Reparto: Arantxa Peña, Polina Kiryanova, Javier de la Torre.

Ana despierta en una cuadra abandonada. Junto a ella hay una misteriosa chica que parece llevar allí mucho tiempo, pero lo único que consigue averiguar sobre ella es que se llama Irina.

N/A: Consiguió más de cuarenta selecciones en festivales de todo el mundo y el premio al mejor cortometraje en la “Semana de cortos de forestales” de la Universidad Complutense, entre otros galardones.

Rosa Márquez por Geli Albaladejo

Tengo que decir que lo que más admiro en el mundo es la gente capaz de dar vida a algo, de crear a partir de la nada. En todas las artes, sin distinción. Yo jamás he podido, no dispongo de las armas de la inventiva, pero he suplido esta carencia poniéndome a disposición de personas con una imaginación fértil. En esta labor de hacer de mi vida una persona cercana al proceso artístico, me he encontrado con gente maravillosa, fascinante, a cuyo talento me rindo y me entrego sin reparos para apropiarme de algo que no es mío, pero a lo que puedo dar forma a través de mi interpretación.

En medio de esta tarea vampírica tropecé con Rosa Márquez casi por casualidad, como sucede muchas veces en este oficio, por amigos de amigos. Alguien me cuenta que es guionista y directora y que ha pensado en mí para el personaje de un corto llamado *Muñecas*. Me preparo para el encuentro, quiero saber más sobre ella, así que tiro de la herramienta más utilizada para obtener información: Google. En la red descubro pequeñas pildoritas que me van dejando boquiabierta: *sketches* de humor, videos que presenta al Notodofilmfest, actuaciones junto a su prima Argelia… Todos ellos van dando el perfil de una persona fresca e imaginativa, con mucho talento para escribir y rodar.

Ya me he rendido antes de conocerla y como buena vampira, no puedo dejar que se me escape, tengo que seducirla, convencerla de que soy la persona que necesita. Lo que llamo sutilmente hacer equipo. Cuando nos encontramos me encargo de ir tejiendo la tela de araña que nos ligará en varios trabajos más, objetivo cumplido.

Rosa escribe, dirige, interpreta, conoce los entresijos de esta profesión, tiene oficio. No sé cuántos cortometrajes lleva ya realizados, pero he tenido la suerte de haber participados en muchos de ellos. Juntas nos embarcamos también en un proyecto de serie web de cuatro capítulos: *Jartitas de tó* y en un videoclip de un tema musical llamado *Días extraños*. Ahora estamos ensayando varias piezas de teatro que tenemos pendientes de estrenar, se puede decir que desde 2009 no he trabajado tanto con nadie como con Rosa. Cada vez que me dice que tiene algo escrito para mí, acepto sin necesidad de leerlo. Sé de antemano que me va a gustar. Es directa, tiene un humor salvaje e irreverente, es políticamente incorrecta, con la libertad del realizador que no siente presión, que puede expresarse como le de la gana. Me enorgullece trabajar a su lado. La pregunta que todos le hacemos es ¿para cuándo el largo? El momento esperado parece retrasarse pero la máquina ya está engrasada, a punto. Rosa no se duerme en los laureles, es incansable: publica relatos, prepara otro videoclip, escribe en blogs y revistas digitales… Su cabeza nunca para, una cabeza privilegiada. Y yo ahí, viéndola crecer, apoyándola, chupándole la sangre para nutrirme de su talento. No pares Rosa, no desesperes, nadie dijo que fuera fácil.

Geli Albaladejo
Actriz y Directora de Casting.

Entrevista a Rosa Marquéz

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde pequeña he tenido mucha imaginación y he sido muy mandona, así que supongo que la vocación me viene de siempre.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No creo que fuera el primero, pero uno de los que mejor recuerdo porque me gustó mucho es “El cumpleaños de Bob” de Alison Snowden y David Fine. Ganó el Oscar a mejor corto animado y aún hoy me sigue pareciendo genial.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Intentando mejorar y no fallarle a la gente con la que trabajo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que se rodee siempre de buenos profesionales pero sobre todo de gente con la que se sienta cómoda, rodar a veces puede resultar intimidante.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ahora, cuando veo una película, me fijo mucho más la parte técnica y si me gusta una escena intento averiguar cómo se hizo.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para el resto de personajes: intentando ponerme en su piel.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más ayudas para sacar los proyectos adelante. Es cierto que cada vez hay más festivales de cortos, pero han quitado subvenciones y es difícil conseguir financiación porque casi nunca se llegan a rentabilizar.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No sabría definirlo dentro de una corriente.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Mi género favorito es la comedia, así que me gusta mucho el cine de Berlanga, los guiones de Rafael Azcona, todas las películas de Billy Wilder…

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No ni agenda, mucho menos hoja de ruta.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Conté con un buen equipo, del guión ahora cambiaría muchas cosas, pero estoy satisfecha con la calidad técnica que conseguimos.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

En mi primer corto había una escena en la que la protagonista tenía que saltar desde un tejado, llevaba una falda muy corta y en pantalla grande se veían detalles demasiado explícitos. Tuvimos que retocar la escena frame a frame, así que recomiendo revisar todo el material en el propio set de rodaje, para no llevarse luego estas sorpresas.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Estaba tan nerviosa que no recordaba si tenía que decir antes sonido, cámara o claqueta, ¡tener a tanta gente pendiente de ti impone mucho!

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Supongo que mis padres preferirían que hubiera estudiado una oposición, pero tampoco han protestado mucho.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy mi crítico más implacable, el Carlos Boyero de mí misma. Siempre encuentro algo que no me convence o que podría haber hecho mejor.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, me gusta ir a festivales de cine y conocer a otros directores, siempre se aprende algo nuevo hablando con ellos.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Hay muchísimos que me encantan: “Esposados” de Juan Carlos Fresnadillo, “Ponys” de David Planell, “Ruleta” de Roberto Santiago…

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por dinero seguro que no, menos mal que después de los rodajes suele haber fiesta y barra libre…

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En plano detalle, suelo fijarme más en las cosas pequeñas.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De aquellos que nadie más veía necesarios y al final resultaron imprescindibles en montaje. Un director tiene que saber mejor que nadie lo que quiere contar.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En poco tiempo, de ahí que sea importante ir a lo esencial de la historia.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales, aunque debería ser las salas de cine.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Como últimamente hay muchísimos concursos y cada vez más gente tiene una cámara decente en casa, quizá veo una sobresaturación. Esto también lleva a que se exija más: llegan tantos cortos a los festivales que los seleccionados suelen tener muy buen nivel.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Quizá sí, por eso me alegro de iniciativas como esta, que dan visibilidad a este formato.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto, como directora siempre es una alegría ver tu trabajo en pantalla grande, pero también como espectadora. Recuerdo que hace años, en algunos cines, se pasaba un corto antes de la proyección de las películas y era mucho más divertido que ver anuncios.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Me temo que no tengo ninguna.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Rodar porque tienes algo que contar y quieres compartirlo.

¿Dónde nacen tus historias?

De mi propia experiencia, de anécdotas que me cuentan, de temas que me interesan… La inspiración puede surgir en cualquier momento.

¿Tu definición de cineasta?

Un cineasta es un amante del cine, no se pueden hacer películas sin haber devorado antes cientos de ellas.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Claro, la mayor parte de las veces tienes que convertir molinos en gigantes con muy poco presupuesto (por eso es tan importante tener un buen director de arte).

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

He hecho muchísimo cine de guerrilla, me he colado en el metro, en hospitales, en cementerios… Creo que es una buena escuela, pero ahora apuesto por hacer un cine lo más profesional posible.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

"Lo más importante es tener un buen guión. Los cineastas no son alquimistas, no pueden convertir un excremento de gallina en chocolate" Billy Wilder.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Irónica, inconformista, imaginativa.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Me gusta repetir con la gente que conozco, pero en cada corto ha habido nuevas incorporaciones que han enriquecido el trabajo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Supongo que en cierto modo sí.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

He tenido la suerte de contar siempre con gente muy válida y trabajadora, así que recomendaría a casi todos. Pero si tuviera que destacar a alguien sería a Pepe J. López, Geli Albaladejo, Andrés Garzas y Eva Yuste porque además de ser grandes profesionales son buenos amigos que me han ayudado mucho.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Obviamente aquellas artes que dan más dinero se promocionan mucho más.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Dar beneficios económicos.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Casi todos los cortos se hacen sin cobrar, gracias a la participación desinteresada de mucha gente, pero siempre hay que invertir algo de dinero si se quiere conseguir una factura mínimamente profesional: en sonorización, créditos, alquiler de equipo…

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela, creo que es importante formarse.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Solo en mi círculo.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No pertenezco a ningún colectivo.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Como cualquier persona, los cineastas también tienen sus opiniones y me parece lícito que las expresen en público y las reflejen en sus obras. Lo que no soporto son las moralinas, ni las imposiciones ideológicas. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que pensar.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo, este mundillo ya es lo bastante complicado como para ponernos zancadillas entre nosotros.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Mínimo un mes, para poder conseguir el equipo, buscar localizaciones, hacer un plan de rodaje… Pero todo depende del proyecto, algunos son más sencillos que otros.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En un corto, al final, te toca echar una mano en casi todo. Además de guión y dirección he tenido que hacer parte de producción en casi todos mis rodajes.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí, igual que considero que hay que saber escribir relatos cortos antes de lanzarse a hacer una novela.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A escribir y a trabajar en otras cosas, los cortometrajes rara vez dan dinero.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo el mundo. Como ya he dicho la mayor parte de las veces la gente no cobra por trabajar en un corto, así que lo mínimo que un director debe hacer es tratar bien a su equipo e intentar que disfruten. Con los actores hay que tener especial tacto porque ponerse en la piel de un personaje nunca es fácil, necesitan mucha confianza.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Solo me queda daros las gracias por haber contado conmigo para participar en este proyecto.

16 de Septiembre de 2015

Molino, Cristina

Mi decisión de hacer cine no fue del todo consciente o premeditada. Siempre he disfrutado contando historias, especialmente a través de imágenes. Desde muy pequeña me encantaba dibujar y escribía pequeños relatos, y a los 15 años descubrí la fotografía y me enamoré perdidamente de ella. La primera vez que miré a través del visor de una cámara de fotos réflex supe que eso es lo que quería hacer. Entonces mi padre me regaló una antigua, pero maravillosa (aún la conservo), cámara Minolta y comencé a no dar respiro a mis hermanos, mi familia y mis amigos, a los que ya prácticamente solo miraba a través del objetivo.

Decidí estudiar Fotografía porque ansiaba saber más, controlar de verdad todos los parámetros, las herramientas, quería saber todo lo que había que saber para no poner techo a las imágenes que me rondaban por la cabeza y que soñaba con materializar. Entré a estudiar en la escuela de fotografía EFTI en Madrid, y pronto empecé a pensar en el Cine. El Cine siempre ha estado presente en mi vida, mis padres son unos amantes del séptimo arte, así que las películas eran más que habituales en nuestro día a día, en casa y en el cine. Pero mientras estudiaba fotografía empecé a ver el Cine de otra manera, me di cuenta de que aunaba un montón de disciplinas que me apasionan: la fotografía, la música, la literatura, la pintura, etc. Era el método de narración perfecto.

Comencé entonces a estudiar Dirección de Fotografía en la ECAM (Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), etapa que disfruté y durante la que aprendí muchísimo. Descubrí cuán diferente es la Fotografía Cinematográfica de la Fotografía Fija, porque son dos mundos, o así lo veo yo. El cine te ofrece tantas posibilidades que se convierte en un juego maravilloso: la cámara se mueve, los actores también, ¡incluso el decorado si quisieras! Imagen en movimiento, qué sencillo pero qué poderoso. Tras estar inmersa en la fotografía fija (la cual tiene su propia magia: la captura de un instante único), sumergirme en un mundo en el que podías jugar con tantas variables, visuales y sonoras, me cautivó definitivamente. Quería hacer Cine.

Solo echaba algo de menos respecto de mi etapa haciendo Fotografía Fija, echaba de menos ser yo quien pudiera contar una historia, decidir no solo la luz, las ópticas, el color... Sino decidir sobre qué o quién hablar, qué historia contar, cómo vestiría el personaje, el lugar en el que todo sucedería, etc. Durante mi último año en la escuela de Cine las ganas de dirigir ya me perseguían.

El año que me gradué en la ECAM tuve la suerte de ser galardonada con el Premio Especial de la Promoción, un premio patrocinado por Kodak, el laboratorio Technicolor y Camara Rental que me ayudó a poder poner en marcha el que más tarde sería mi segundo cortometraje como directora ("Retorno").

¿Te vas? (2010), fue el primer cortometraje que escribí, dirigí y fotografié. Un cortometraje al que debo muchas de las cosas positivas que me han sucedido posteriormente. Fue seleccionado para estrenarse internacionalmente en el en Festival de Cine de Locarno dónde además resultó premiado. A partir de entonces el corto fue seleccionado y premiado en numerosos festivales nacionales e internacionales (Seminci de Valladolid, Festival Internacional de Cine de Varsovia, Santa Bárbara Film Festival, RiverRun Film Festival, Festival Internacional de Cine de Sapporo, Cinespaña Tolouse, Festival Internacional de Cine de Estocolmo, Festival Internacional de Orense, Clermont-Ferrand, Festival Meditteráneo de Tánger, Festival de Cine de Cartagena-FICC...). Tras su recorrido durante dos años por festivales subí el corto a internet, a la plataforma de Vimeo, en la que tuvo una muy buena acogida y fue elegido como Staff Pick. Gracias a la gran difusión que tuvo el corto en internet llegaron muchos nuevos contactos y relaciones de trabajo, tras haber visto el corto online.

Tras dirigir ¿Te vas? comencé a trabajar como realizadora de publicidad en la productora madrileña Lee Films International, con la que sigo trabajando hoy en día.

En 2011 escribí y co-dirigí con Roberto HG mi segundo cortometraje, Retorno, subvencionado por el ICAA y la Comunidad de Madrid y en el que también desempeñé la función de Directora de Fotografía. Este corto supuso un reto para mí como directora y como fotógrafa al enfrentarme a un proyecto de mayor duración y mayor número de localizaciones y actores.

En 2012, y por encargo del canal de televisión inglés Channel 4, escribí, dirigí y fotografíe el cortometraje Keep Dancing, en asociación con el Arts Council of England y la compañía de danza londinense BalletBoyz para ser emitido en su programa Random Acts. Contactaron a mi productora, Think Mol, tras ver nuestros trabajos también en internet y nos ofrecieron hacer un corto de 3 minutos para ser emitido en su programa, el cual emite, en prime time, cortos de dicha duración de cineastas del mundo entero con la intención de promocionar las artes en la televisión. La única premisa que me dieron fue la palabra "movimiento", después libertad total. Como me suele pasar muy a menudo, me pongo a soñar y me creo que no hay techo, así que se me ocurrió una idea un poco "loca" que fue posible que se hiciera realidad gracias a mi equipo de técnicos habituales, que una vez más lo dieron absolutamente todo por el proyecto e hicieron posible que una patinadora de patinaje sobre hielo saltara, cayera sobre el hielo, lo rompiera y acabara sumergida bajo el agua.

A finales de ese mismo año fui contactada por la productora estadounidense The Weinstein Company para formar parte del proyecto Lexus Short Films (5 cortometrajes dirigidos por 5 directores de diferentes continentes, siendo yo la directora que representaría a Europa). Escribí el guión de Beyond Memories y volé a Los Angeles, California, para comenzar a trabajar en la producción y más tarde en el rodaje y la

postproducción del mismo. La experiencia fue extraordinaria y tuve la oportunidad de vivir lo que era trabajar en Hollywood con un equipo íntegramente de allí. Trabajé con un equipo técnico y un casting maravilloso y disfrute intensamente todos y cada uno de los días que duró el proyecto, pero volví con un sentimiento muy claro: no teníamos nada que envidiar. En la distancia solemos ver Hollywood como algo lejano y casi inalcanzable, pero aquí, en España, conozco a profesionales a la altura de los mejores de la industria americana, así que volví con ese mensaje para la gente a la que admiro aquí: Soñemos en grande, porque podemos llegar donde queramos.

En 2013 se estrenó Beyond Memories. La primera proyección tuvo lugar en el teatro de la DGA en Los Angeles durante la semana de los Premios Oscar de 2013 y el estreno mundial de los 5 cortometrajes tuvo lugar en el mes de Mayo durante el Festival de Cine de Cannes.

En 2014 el canal inglés Channel 4 me vuelve a contactar para realizar otro cortometraje para su programa. De nuevo en colaboración con la compañía de danza BalletBoyz. La premisa fue “danza”. Nunca antes había trabajado con el lenguaje de la danza pero tenía claro que no quería hacer una pieza de video danza al uso, sino que quería que fuese una narración, una ficción en la que la danza tuviese cabida dentro de la historia. Así nació Dance with me, una historia de 3 minutos en la que quise explorar temas como la muerte y la pérdida, las promesas, el amor y la bipolaridad, en definitiva extremos de emociones humanas. Este corto supuso una vez más un reto técnico, pues quería que todo el cortometraje, incluso la parte de narrativa sin baile, pareciese de alguna manera un baile de la cámara con los protagonistas y lo hice contando la relación de los personajes a través de una cámara que se mueve al rededor de ellos y que une los distintos momentos en el tiempo de su relación en lo que parece un único plano. Inevitablemente descubrí además lo poderoso del lenguaje de la danza para hablar de emociones.

Este corto se encuentra recorriendo el circuito de festivales y ha sido elegido como Staff Pick de Vimeo.

En la actualidad mi foco está puesto en mi primer largometraje. Me encuentro compaginando la escritura de guion con el trabajo de realizadora en publicidad en España y Estados Unidos. Me apetece el largometraje, me apetecer probar otro formato, enrollarme un poco más, pero sin duda volviendo al corto cuando me lo pida el cuerpo, y, si se me permite soñar, ojalá después al largo y así sucesivamente. Formato largo y formato corto, ambos son apasionantes y cada historia ha de tener la duración que requiera, ni más ni menos.

Filmografía Cristina Molino

Dance with me
2014 - Color – 4min. – **Drama/ Las promesas tras la muerte. Tags: Psicología, Bipolaridad, El amor, La pareja, Las relaciones afectivas, La danza, La muerte**
Productora: Think Mol
Dirección y Guión: Cristina Molino
Fotografía: Cristina Molino.
Música: Dani Molino
Montaje: Cristina Laguna.

Reparto: Ximena Vera, Samuel Retortillo

A veces una promesa lo es todo.

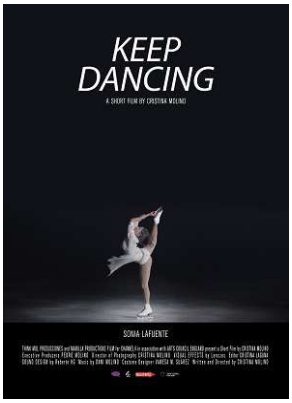
N/A: Producido por la productora española Think Mol en asociación con Arts Council of England y la compañía de danza londinense Balletboyz, para el programa "Random Acts" del canal de TV inglés Channel 4. Un programa que pretende fomentar el arte en la TV a través de piezas cortas de cineastas de todo el mundo. Actualmente en circuito de festivales, hasta el momento seleccionado en 13 festivales internacionales.

Beyond Memories
2013 - Color – 9min. – **Drama / El olvido. Tags: Psicología, Los recuerdos, El amor, La pareja, La muerte, Encrucijada vital.**
Productora: The Weinstein Company
Dirección y Guión: Cristina Molino
Fotografía: Thomas Kloss
Música: Dani Molino
Montaje: Terel Gibson

Reparto: Jolene Anderson, Colin Branca

Sophie cree que olvidar es la única manera de seguir hacia delante con su vida, pero un día se da cuenta de que no logra reconstruir los recuerdos de una vida anterior ahora totalmente desaparecida. Sin embargo, todos esos recuerdos siguen ahí, ocultos dentro de su mente. **N/A:** Producido por la productora estadounidense The Weinstein Company en asociación con la marca de coches Lexus. Formó parte de la primera serie del proyecto Lexus Short Films (5 cortometrajes dirigidos por 5 directores de diferentes continentes, siendo Cristina la cineasta que representó a Europa). La primera proyección tuvo lugar en el teatro de la DGA en Los Angeles durante la semana de los Premios Oscar de 2013 y la première mundial de los 5 cortometrajes en el mes de Mayo durante el Festival de Cine de Cannes.

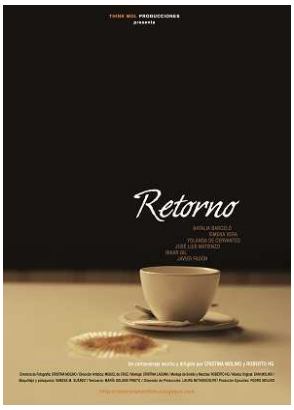

Keep Dancing
2012 - Color – 3min. – **Experimental, Deportivo, Surrealista/ Los sueños. Tags: El patinaje sobre hielo, La danza, Lo imposible, La fantasia**
Productora: Think Mol
Dirección y Guión: Cristina Molino
Fotografía: Cristina Molino.
Música: Dani Molino
Montaje: Cristina Laguna.

Reparto: Sonia Lafuente

Lucha, vence tus miedos, sigue tus sueños y nunca, nunca te rindas.

N/A: Producido por la productora española Think Mol en asociación con Arts Council of England y la compañía de danza londinense Balletboyz, para el programa “Random Acts” del canal de TV inglés Channel 4. Un programa que pretende fomentar el arte en la TV a través de piezas cortas de cineastas de todo el mundo.

Retorno
2011 - Color - 20min. – **Drama/ Los recuerdos. Tags: La afectividad, La pareja, El amor, Encrucijada vital, El tiempo.**
Dirección y Guión: Cristina Molino y Roberto HG
Fotografía: Cristina Molino.
Música: Dani Molino y Chet Baker
Montaje: Cristina Laguna.

Reparto: Natalia Barceló, Ximena Vera, Rikar Gil, Yolanda de Cervantes, José Luis matienzo, Javier Fadón.

Sara ha decidido dar marcha atrás, retroceder sobre sus propios pasos. Durante una noche visitará una serie de lugares que le harán comprender mejor por qué lleva meses atrapada por un recuerdo que la mantiene esclava de sí misma.

N/A: Subvencionado por el ICAA y la Comunidad de Madrid, estrenado en la Semana de Madrid en Corto de 2011.

¿Te vas?
2010 - Color - 6min. – **Drama/ La violencia de género. Tags: Social, La pareja, El amor, Realismo mágico, Encrucijada vital.**
Productora: Think Mol
Dirección y Guión: Cristina Molino.
Fotografía: Cristina Molino.
Música: Dani Molino.
Montaje: Cristina Laguna.

Reparto: Laura Díaz, Pablo Castañón.

¿Qué se esconde tras todos esos cuentos de dragones, príncipes y princesas?

Érase una vez… la realidad.

N/A: Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Locarno, donde fue galardonado. Seleccionado y premiado en numerosos festivales nacionales e internacionales a partir de entonces.

Cristina Molino por Carlos Suárez Morilla

Mi nombre es Carlos Suárez y soy Director de Fotografía de más de ciento cuarenta películas y series de televisión. Asimismo he dirigido cinco largometrajes y producido también distintas películas y series con mi productora Dos Ocho Cine. Hago esta introducción para calificarme como apto para escribir estas palabras acerca de mi ex-alumna Cristina Molino, que, como yo mismo, tiene una formación que yo siempre he intentado inculcar, de cineasta global.

Se dan pues las circunstancias para que pueda hablar de Cristina con la cierta autoridad que me confieren los años de docente, primero como Profesor de Fotografía Cinematográfica y coordinador del profesorado en la Universidad de León, Campus de Ponferrada, para después ser durante varios años Jefe de Especialidad en la Escuela del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (Ecam) y finalmente ocuparme de la asignatura de Imagen Cinematográfica del alumnado de Grado y del Master en la Facultad Juan Carlos I, cargo que ahora ocupo. He impartido por ello clases en estos años a más de quinientos alumnos y una de las mejores, sino la mejor, ha sido Cristina Molino. En la Ecam fui durante los tres años de carrera su Profesor de Dirección de Fotografía y su tutor.

Hablar sobre los méritos y personalidad de Cristina me resulta tarea sencilla puesto que su currículum y sus trabajos filmados y grabados hablan por sí solos. Incidiré en cualquier caso en su carácter inquieto en la búsqueda y en la creación, así como su disposición siempre colaboradora y generosa en el trabajo en equipo. Cristina tiene esa difícil combinación entre técnica depurada, capacidad de trabajo y sensibilidad que caracteriza a los grandes creadores.

No puedo sentir menos que una gran satisfacción por haber podido colaborar en su formación como Fotógrafa. En concreto, me sentí tan orgulloso como ella cuando a final de carrera se le otorgó el Premio Especial de su Promoción, premio otorgado por primera vez a un alumno de la Especialidad de Fotografía.

Les aseguro con toda sinceridad que lo escrito en estas líneas no trata de ser un panegírico de compromiso sino una opinión totalmente sincera acerca del talento y las capacidades de mi ex–alumna, de quien espero con impaciencia su irrupción en el mundo de los largometrajes.

Carlos Suárez Morilla
Director de Fotografía.

Cristina Molino por Juan Mariné

Me llamo Juan Mariné y formo parte de nuestro Cine Español como Director de Fotografía, perteneciendo a la Asociación de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas (AEC), Miembro de Honor de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Membre d'Honor de l'Acadèmia de Cinema Català.

Empecé en el Cine como meritorio en el año 1934, participando en 130 largometrajes como Director de Fotografía hasta 1989 y posteriormente creando un Departamento de restauración de películas en Filmoteca Española, y en la actualidad en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. (ECAM)

Conocí a Cristina Molino como alumna de Dirección de Fotografía en la ECAM.

Los primeros encuentros fueron sus constantes visitas al laboratorio de fotografía, adjunto al Departamento que dirijo. Pude comprobar en distintas charlas que tenía muy buena formación y una personalidad adecuada para nuestro trabajo en el mundo del cine, donde tenemos que afrontar dificultades y resolver los problemas tratando de no entorpecer la marcha del rodaje.

Al finalizar sus estudios en la ECAM fue galardonada con el Premio de su promoción, a la mejor alumna, con un proyecto que consistía en la realización de un cortometraje patrocinado por Kodak, Technicolor y Camara Rental.

En las primeras charlas que mantuve no me equivoque en ver los valores de Cristina. He ido siguiendo su trayectoria brillante por su capacidad y valor en afrontar proyectos ambiciosos, cruzando fronteras no siempre fáciles, no solo en su especialidad fotográfica, si no desarrollando su capacidad en narrativa que le ha llevado a escribir diversos guiones y dirigir con éxito trabajos ahora de visionado en las redes y festivales.

Ha recibido varios premios en Dirección de Fotografía y otros muchos como Directora de sus proyectos, y ha logrado entrar en el mundo de la publicidad de reconocidas marcas internacionales.

Poco a poco ha sabido valorar la búsqueda de la belleza, no solo por presencia sino por calidad. Tenemos una muestra por los cortos que ella ha dirigido.

La proximidad a la dirección le ha obligado a buscar este perfume que conlleva la buena narrativa, apuntando a un prometedor futuro en su generación de nuevos cineastas del Cine Español, premiados en festivales.

Con su talento estoy seguro que conseguirá un lugar destacado en el Cine.

Mucha suerte en la profesión y en la vida….. Cristina.

Juan Mariné
Director de Fotografía.

Entrevista a Cristina Molino

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Siempre me ha gustado contar historias, desde muy pequeña, a través del dibujo, de cortos relatos y después de la fotografía, que se convirtió en mi pasión definitiva. A los 15 años me enamoré de ella y supe que quería contar historias a través de imágenes, capturar instantes y personas. Me formé como fotógrafa en la escuela EFTI de Madrid y más tarde como directora de fotografía para cine en la ECAM (Escuela de la Cinematografía y el Audiovisual de Madrid). Cuando empecé a explorar la dirección de fotografía ésta me cautivó por completo, pero al mismo tiempo echaba de menos ser yo quien contara la historia, quién pudiera elegir sobre qué y quiénes hablar, cómo se comportarían esos personajes, cómo vestirían, en qué lugar sucedería la historia, etc. Fue por ello que quise explorar el terreno de la dirección y una vez que lo probé me atrapó. Desde entonces he estado compaginando la escritura de mis guiones y la dirección de los mismos con la dirección de fotografía.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo exactamente qué corto vi por primera vez, pero sí recuerdo la etapa en la que empecé a ver cortometrajes de manera habitual y a comprar los DVDs que editaba la Fnac “Los mejores cortos del cine español”. Uno de los cortos que me viene a la memoria es “Exprés” de Daniel Sanchez Arévalo.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Dedicándome al 100% a él. Apostando por él por completo, entregándole prácticamente todo mi tiempo, esfuerzo, pasión, medios...

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No sé si es un consejo de oro, pero le diría que tenga paciencia, que sea constante, que no se rinda. Dar pasos en esta profesión normalmente requiere de mucha implicación, mucha entrega, esfuerzo y tiempo. Claro que, si amas lo que haces, ese esfuerzo saldrá de manera natural, puede ser sufrido pero al mismo tiempo más gratificante que cualquier otra cosa.

Le animaría a no rendirse, especialmente siendo mujer, ya que a veces nos lo ponen más difícil y parece que tenemos que demostrar lo que valemos más de lo normal. Aunque también le diría que es muy gratificante luchar y formar parte de algo que estamos consiguiendo cambiar poco a poco. Creo que lo importante es ser fieles a nosotros mismos, luchar por hacer lo que amamos y no dejar que nadie ni nada nos detenga.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Funciono bastante por instinto, por impulsos, por lo que me mueve por dentro en cada momento. Cada trabajo que decido sacar adelante nace de una necesidad de contar algo, de comunicarme, y la manera de plasmarlo en imágenes y sonidos también es bastante intuitiva. Cuando me viene a la cabeza una historia visualizo muy rápido

cómo quiero contarla, con que encuadres, con que tempo, con que atmósferas, con que movimientos de cámara, etc. y suelo ser muy muy fiel a ese primer impulso, a esa primera visión que tengo de la historia. Así que me imagino que la evolución de mi mirada va muy ligada a mi evolución personal, al momento en el que me encuentro, a lo que en esa etapa sucede en mi vida, a lo que veo y oigo, tanto en mi vida personal como en el arte (el cine, la fotografía, la pintura, la literatura, etc.). Todo lo que vemos y oímos nos influye en lo que somos y en cómo contamos las cosas, y yo yo no planifico demasiado el cómo quiero plasmar algo, sino que como comento sigo el instinto de cómo lo siento y lo veo en ese momento. Nunca dejamos de aprender y absorber cosas, y todo ello, sin darnos cuenta, lo vamos incorporando en nuestra forma de comunicar.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Para mi el proceso es exactamente igual que el de los directores/guionistas que escriben los personajes femeninos. Si eres curioso y observador en tu vida, te interesan todas las personas, mujeres y hombres. Como cineastas mostramos nuestra visión de la realidad, contamos una historia tal y como nosotros la vemos a través de nuestros ojos, analizamos a las personas y las retratamos como las percibimos, como las entendemos. Me interesan y me fascinan *ellas* y *ellos* por igual, trato de entender lo mejor que puedo a ambos y de plasmarlos lo mejor posible de acuerdo a la historia que este contando y al personaje que corresponda.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Una mayor difusión en las salas de cine y la televisión.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No me siento perteneciente a ninguna corriente, no me gusta demasiado poner etiquetas al cine que hago. Como comentaba previamente soy muy fiel a cómo siento las cosas y cómo me gusta contarlas, y ese “cómo” por supuesto estará influido por mi vida y por todo el cine que he visto desde mi infancia hasta hoy en día. Aprendo y me inspiro con las películas y los directores que admiro, sin tener una lista de preferencias fija tampoco.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

No tengo una lista de referentes concreta, me gustan directores muy diferentes y siempre estoy descubriendo gente nueva que me sorprende y maravilla. Podría citar a algunos directores/as a los que admiro (siendo de cada uno de ellos cosas concretas lo que me gusta) como Stephen Daldry, Jane Campion, Alejandro González Iñárritu, Ang Lee, Lynne Ramsay, Sam Mendes, Wong Kar Wai, David Fincher...

¿Te consideras directora y/o autora?

Supongo que me considero ambas cosas ya que hasta el momento he contado historias que han nacido de mi imaginación y por lo tanto las he sentido muy propias, pero reconozco que también me fascino con historias de otros y que sería capaz de dirigir el guion de otra persona y disfrutar mucho con ello.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No, nunca la he tenido. Desde que empecé no he dejado de tratar de dar pasos hacia delante, de seguir contando historias, pero porque me lo pide el cuerpo. Según voy dando pasos voy viendo claro cual es el siguiente que quiero dar, pero no es algo planeado.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

En el rodaje de "¿Te vas?", mi primer corto como directora, contamos por un lado con un equipo de cámara RedOne con ópticas Ultraprime, un operador de Steadicam (Amando Crespo) y un travelling. Tenía claro que para lograr el plano secuencia que hay en el corto necesitaba una steadicam y una buena cámara que me permitiera poder trabajar la imagen en condiciones en postproducción, no podía escatimar en el material de cámara.

En cuanto al material de iluminación, íba muy justo debido al presupuesto que teníamos, tan justo que en plano estrella del corto, el plano secuencia que acabo de mencionar, de casi 3 minutos, los eléctricos tenían que ir retirando ciertos aparatos de luz después de que pasara la cámara, llevarlos a otra estancia donde terminaba el plano, colocarlos, dirigirlos y filtrarlos antes de que llegara la cámara. Sin duda lograr hacer ese plano fue un milagro hecho realidad gracias al equipo técnico y artístico que trabajó en él.

En cuanto al material de sonido directo, contamos con un grabador Fostex y microfonía Sennheiser y Neumann.

La postproducción fue posible, al igual que el rodaje, gracias a las personas que decidieron apostar por el corto y trabajar en él de manera altruista. El montaje de imagen lo hizo Cristina Laguna trabajando sobre Final Cut, los efectos visuales Dani Kei (ahora responsable de Lanczos) sobre Nuke y After Effects y la postproducción de sonido Roberto HG (ahora responsable del estudio Finding The Sound) sobre ProTools HD.

Prácticamente todas las personas que trabajaron en este corto, a las que admiro enormemente, se han convertido en mi equipo habitual desde entonces.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Me viene a la cabeza una situación que siempre me hace mucha gracia recordar y que me hizo admirar todavía más si cabe a los actores. Estábamos rodando una de las últimas escenas de mi corto "Dance with me" con la actriz Ximena Vera. Ximena entró en el set tras pasar por maquillaje, muy concentrada, completamente inmersa en el momento que le tocaba interpretar. Me acerqué a ella para repasar una última vez la escena antes de rodar y fue tan fuerte la sensación que me provocó tan solo mirarla... había un dolor tan real en su mirada, no era ella en absoluto, era otra persona, su personaje en un momento de dolor extremo. Sentí tan real su dolor que sin darme cuenta lo primero que salió de mi boca fue decir "¿Estás bien?", con una cara de suma preocupación me imagino. Según pronuncié esas palabras las dos nos dimos cuenta del absurdo de la pregunta y nos reímos. Claro que estaba bien, más que bien, estaba

bordando su trabajo. Se me grabó ese momento porque me hizo ver una vez más lo valiosos que son los actores, lo imprescindibles, lo que impresiona y lo que te hace sentir tener delante de ti a una persona que se transforma y cuán real es el sufrimiento, la alegría, el miedo o cualquiera que sea la emoción que esté encarnando. Te pone la piel de gallina, es pura magia.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN! por primera vez?

Pues la verdad es que tengo un recuerdo muy bonito de ese momento porque el primer día de mi vida que canté Acción me enfrentaba a lograr el plano secuencia de "¿Te vas?", un plano muy complicado que varias personas me habían dicho que con los medios que tenía lo veían muy difícil o imposible. Yo confiaba mucho en que era posible de la manera en la que lo había planteado, que era una manera muy artesanal por la falta de presupuesto, pero claro, hasta que no llega el momento y das acción no sabes si va a salir bien al 100%. Cuando vi la primera toma se me pusieron los pelos de punta: aquel plano con el que llevaba semanas soñando se hacía realidad, funcionaba. No puedo explicar la alegría que sentí, el subidón de emoción. Fue uno de los rodajes más bonitos que he experimentado porque esa emoción que yo sentí la sintió todo el equipo, la compartimos. Sin nadie pedirlo cuando el equipo vio la toma, empezó a aplaudir todo el mundo. Todos nos emocionamos al ver que era posible, que entre todos habíamos hecho que fuera posible algo que no lo parecía. Esa primera toma nos sirvió como detonante a todos para perseguir la toma perfecta.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Absolutamente. Afortunadamente siempre he contado con el apoyo de mi familia en todo, y en mi carrera en el cine desde el principio. Siempre han visto lo mucho que me apasionaba y siempre me han alentado a perseguir lo que amo, lo que me mueve. Son mi mayor apoyo ¡y mis mayores fans! No se pierden ni una proyección y yo, orgullosa, presumo de ellos.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho. Soy muy exigente con mi trabajo, me gusta que el resultado sea el mejor posible, el más cercano a lo que visualizo en mi cabeza. Para mí lograr plasmar ante los ojos de los demás algo que anteriormente solo estaba en mi mente, y lograr hacerlo de manera fiel, es una sensación maravillosa, de las mejores. Lucho por que esa comunicación entre mis ideas y lo palpable sea lo más perfecta posible. Una vez finalizado el trabajo sigo analizando lo hecho, sigo criticando los errores que encuentro y aprendo de ellos. Busco la perfección pero me alegro de ver que mis trabajos no son perfectos y que soy capaz de ver los errores, porque eso significa que sigo aprendiendo, que me queda mucho por evolucionar, y deseo seguir evolucionando siempre.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, y me encanta ver que cada vez somos más, que hacemos cada una cosas tan diferentes y que somos tan igual de fuertes y con las mismas ganas tremendas de comernos el mundo. Me gusta mucho además el compañerismo que hay entre

nosotras, el cual también siento en el mundo del cortometraje en general. Me gusta ese ambiente en el que uno puede compartir, escuchar, que te escuchen, hace que seamos más creativos y mejores.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Algunos cortometrajes españoles que me han gustado y que me vienen ahora a la cabeza son "El laberinto de Simone", de Iván Sainz Pardo, "Hidden Soldier", de Alejandro Suárez Lozano, "Exprés", de Daniel Sánchez Arévalo o "La ruta natural", de Àlex Pastor Vallejo.
En cuanto a cortometrajes internacionales, "Tsuyako", de Mitsuyo Miyazaki, "Autumn Man", de Jonas Selberg Augustsén o "I'm here", de Spike Jonze.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque te encanta, ¡porque ya se sabe que te tiene que gustar mucho para aguantarla! Creo que es una profesión vocacional, es dura y tienes que amarla para querer estar en ella. A mi, por muy duro que sea, el cine me parece el arte más completo de todos, me maravilla porque pone a tu disposición todas las artes para contar una historia: la literatura, la fotografía, la música, la pintura, la arquitectura, el sonido... El conjunto de todos esos elementos es lo que hace que sea tan poderoso. Muchas veces pienso que te sientes un poco mago, porque partes de nada y puedes llegar a crear un mundo increíble y hacer sentir con él. Eso, hacer sentir a alguien con ello, me parece increíble y maravilloso.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En todos, soy muy observadora y me gusta mucho ver la vida en todos los tamaños de plano, (es más, creo que es necesario) y desde todos los ángulos. Aunque he de confesar que abuso un poco del plano detalle, me gusta mucho fijarme en los detalles, en lo imperceptible, en lo pequeño, que muchas veces resulta ser lo más grande.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De cada uno de mis trabajos hay algún plano que guardo con cariño. El plano secuencia de "¿Te vas?" tiene un lugar especial en mi recuerdo por ser mi primer gran reto y por lo que significó y lo que me trajo. "Dance with me" en sí mismo es al ojo casi un único plano que también supuso un reto grande. Una mirada concreta de Jolene Anderson en uno de los planos de "Beyond Memories". De cada trabajo me guardo algo por ser retos superados y hechos realidad.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Su equipo, técnico y artístico. Las personas, el equipo lo es todo. Dependes de ellos, son quienes van a lograr que tu historia cobre vida y de *cómo* cobre vida. Un buen equipo lo es todo.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Hoy en día yo diría que internet. Por supuesto está el circuito de festivales, pero al final internet es el lugar en el que mayor visibilidad y alcance logra.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Veo mucha diversidad y cada vez más calidad. Actualmente hay muchos cortometrajistas con mucho talento que estoy segura van a ser la próxima generación de directores/as de cine largo.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Creo que sí, que todavía se le debería dar mayor valor y visibilidad. Hay cortometrajes realmente increíbles que mucha gente se pierde de ver. Yo suelo comparar el largometraje con una novela y el cortometraje con un relato, ambos formatos deberían estar igual de considerados y el público debería poder disfrutar de ellos indistintamente según su apetencia.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, como te comentaba el corto y el largo son distintos formatos pero ambos son Cine al fin y al cabo, historias concebidas para ser disfrutadas en una sala de cine.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como ambas cosas, como método y como necesidad, eso es el equilibrio perfecto, vivir haciendo lo que amas.

¿Dónde nacen tus historias?

Depende de cada historia y de cada momento: de una experiencia, de un gesto visto en alguien, de una frase, de una noticia, de un libro, de una pregunta que no dejas de hacerte, de algo que te preocupa, de algo que te interesa y decides explorar... Hay historias en todas partes.

¿Tu definición de cineasta?

Para mi ser cineasta es ser un poco mago. Es manejar un mundo donde la imaginación gobierna, un mundo visual y sonoro en el que puedes crear personajes, vidas y situaciones de la nada y dirigirlas como desees para comunicar algo, para conectar con un público. Hay una frase de Sam Fuller con la que siempre me he sentido identificada, que dice: “Cuando el público retiene la respiración, algo sucede”. Esa es la magia del cine, eso es lo que siempre me ha atraido de él, ser capaz de compartir emociones con otras personas, conectar con un público y hacerle sentir.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Creo que todo el que se propone perseguir un sueño es un poco Quijote porque esto implica perseguir algo aunque haya gente que te diga que es una locura hacerlo, supone pensar que nada es imposible, que eres capaz de conseguir lo que te propongas. Conlleva determinación, esfuerzo, constancia y ganas de seguir soñando, en el cine y en cualquier otro ámbito.

Lo que sucede es que las artes muchas veces están consideradas como profesiones de segunda categoría, como hobbies, cuando en realidad son profesiones igual de respetables que las demás y, además, necesarias. El cine por ejemplo engloba en cada proyecto a un enorme numero de profesionales de distintas disciplinas, es un conglomerado de muchas profesiones en una sola, es admirable, sin embargo se sigue viendo como una “locura” decidir dedicarse a hacer cine.
¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine profesional, de distintos presupestos según la película y sus necesidades. Por supuesto no digo que no deba existir el cine guerrilla, pero prefiero un cine profesional en el que cada historia pueda tener al menos casi todo lo que necesita para ser contada como a su autor/a le gustaría.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“When you want something in life, you just gotta reach out and grab it” Christopher McCandless, Into the wild.

"Cuando quieres algo en la vida, solo tienes que extender la mano y atraparlo" Christopher McCandless, Hacia rutas salvajes.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perfeccionista. Soñadora. Peleona

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, en su mayoría. He trabajado con gente que me encanta, como profesionales y como personas, y a esas personas me las he quedado para repetir siempre que he podido. Porque me gusta su forma de trabajar, porque tienen talento, porque me gusta lo que aportan al proyecto, porque me gusta su actitud, su implicación y su pasión por lo que hacen, porque sentimos de manera muy similar y por ello disfrutamos trabajando juntos. Esto no significa que no esté abierta a conocer gente nueva, de hecho en cada proyecto conozco a nueva gente y como siempre, con quien conecto trabajando, me lo guardo para siempre.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Por supuesto. Muchos de los pasos que he dado y de las decisiones que he tomado han estado condicionadas por ese deseo. Sacar un proyecto propio adelante requiere de muchísimo esfuerzo y de una gran inversión de tiempo y dinero, lo que también te

lleva a renunciar a ciertas cosas por lograr tu objetivo. Es una apuesta y una inversión en todos los sentidos.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Recomendaría a mi equipo habitual, al que admiro enormemente: Lanczos en los efectos visuales, Roberto HG (Finding the Sound) en la postproducción de sonido, Vanesa M. Suárez (Talents) en maquillaje y peluquería, Dani Molino (Sound & Words) en la composición de música, Victor Benavides en el equipo de cámara (que también es director de fotografía), Laura Bethencourt (Ilion Studios) en la coordinación de postproducción, Julio Cuspinera en el sonido directo, Cristina Laguna en el montaje de imagen...

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No lo creo. Parece que en las artes, como en los deportes, hay categorías. El cine largo se promociona mucho más que el corto sin duda, pero creo que sencillamente porque el cine largo reporta dinero y el corto a día de hoy muy poco. Quizás si se fomentara más, se diera a conocer al público y se llevara a los cines, el público lo solicitaría y sí existiría un mayor esfuerzo por promocionarlo.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Falta un interés por hacer que el público lo conozca y lo vea como un formato respetable, como Cine en mayúsculas.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Imprescindible es todo, el equipo humano y el material técnico. Lo que sucede es que normalmente debido a la cantidad de dinero que se necesita para hacer Cine y lo difícil que resulta tener dicha financiación, es gracias al trabajo altruista del equipo humano que los proyectos salen adelante.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela y también autodidacta. Me formé primero como fotógrafa en la escuela EFTI y más tarde como directora de fotografía en la ECAM, pero la labor de dirección la he ido aprendiendo haciendo, observando y confiando en mi instinto.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Hacer cine está íntimamente ligado a lo que soy, a lo que hago cada día, a la manera en la que observo las cosas... Yo diría entonces que en cualquier ámbito.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que a través de las películas tenemos una ventana maravillosa para expresarnos, para lograr llegar a un gran número de personas y hacerlas sentir y reflexionar acerca de algo, es una forma de comunicación magnífica. Tener una

opinión pública o no es algo muy personal que depende de cada persona y ambas opciones me parecen igual de respetables. Sí es cierto que algunos cineastas muy reconocidos, y por lo tanto con gran alcance mediático, son una plataforma perfecta para hacer llegar a mucha gente ideas o promover cambios sociales, saben que un gran número de personas les va a prestar atención, les va a escuchar.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Afortunadamente siempre he sentido compañerismo. En el mundo del cortometraje especialmente existe una ambiente muy sano, un sentimiento de equipo, de perseguir un objetivo en común juntos. Todos sabemos lo duro que es el proceso pero lo reconfortante que puede ser el resultado. Ese sentimiento es una de las cosas que más me gustan de hacer cine. Tener esa actitud nos lleva además a retroalimentarnos, a aprender los unos de los otros y crecer como cineastas.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

En mi caso ha dependido mucho de cada proyecto y de las condiciones de cada uno de ellos.

Mi primer corto, "¿Te vas?", tuvo una pre-producción cortísima porque el edificio en el que queríamos rodar iba a desaparecer, así que en 2 semanas hubo que preparar todo. La postproducción fue más larga y nos llevo unos 5 meses. En el caso de mi segundo corto, "Retorno", desde la escritura de guión hasta el corto terminado por completo pasó 1 año y medio aproximadamente. En el caso de los dos cortos que he hecho para Channel 4 y en el de "Beyond Memories" la media del proceso completo han sido entre 5 y 6 meses.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Normalmente me hago cargo del guión, de la dirección y de la dirección de fotografía, y, además de todo ello, suelo estar muy implicada en la producción ya que soy parte de la productora con la que he producido mis cortos, Think Mol. Esto es lo que más me cuesta, la Producción. Es muy complicado encontrar un equilibrio entre el deseo de crear y estar implicada en los costes que significan cada cosas que planteas. Es difícil ser tu misma la que quieras dejar volar tu imaginación y la que te cortes las alas al mismo tiempo. Solo he disfrutado de la libertad de no verme implicada en la Producción cuando realicé "Beyond Memories", producido en Estados Unidos por The Weinstein Company. Fue una gozada centrarme únicamente en lo que quería contar y en cómo quería contarlo sin estar preocupada por nada más. También es cierto que me di cuenta, rodando este corto y también cuando trabajo en publicidad, de que el haber estado tan implicada dentro de la Producción en mis cortos me ha permitido conocer el trabajo de Producción desde dentro y saber entender las dificultades y limitaciones que surgen durante el proceso, por lo que mi comunicación y entendimiento con los productores es muy buena.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No tiene porqué. Está claro que sirve como entrenamiento. Te enfrentas al hecho de contar una historia, de dirigir a un equipo artístico y técnico y de lograr el resultado que tienes en la cabeza, y lo haces en unas condiciones de mucha menos presión que la que puede tener un largometraje, en el que hay una inversión muy grande de dinero. Me parece un medio fantástico para aprender y probarte, pero también hay gente que se ha estrenado en el largometraje sin pasar por el corto y lo ha hecho maravillosamente bien. Supongo que no hay una fórmula única.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Trabajo como realizadora de publicidad y el tiempo que encuentro libre lo dedico a pensar en nuevos proyectos, a escribir, leer, seguir haciendo fotos... a buscar nuevas historias en definitiva. En la actualidad todas mis energías están puestas en mi primer largometraje.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Más que tener mano izquierda yo diría que hay que saber comunicarse, saber escuchar y conocer bien el trabajo que desempeña cada persona de cada departamento, esto me parece fundamental. Al fin y al cabo este es un trabajo de equipo, es gracias a ese equipo de personas que vas a lograr o no contar tu historia, que la comunicación funcione es básico.

Molpeceres, Laura

Siempre me ha atraído el misterio, y ésta es una profesión que te aproxima a él, quizá por eso comencé a escribir. Como guionista exploro, busco las palabras para expresar lo inefable, aquello justamente que no se puede poner en palabras pero sí en imágenes. Y al mismo tiempo indago en las palabras para las que no existen imágenes, sólo hay palabras.

Estudié Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, en Pamplona, ciudad de la que soy. Tras acabar la carrera me marché a Madrid, entré en la Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) donde durante tres años estudié la especialidad de Guión para Cine y Televisión que compaginaba con otros trabajos. Allí aprendí que contar es realmente ocultar y que lo que no se cuenta es tan o más importante como lo que sí.

Escribir un guión es crear un mundo desde una silla para dejarlo en manos de otro y llegó un momento en el que yo quise levantarme de esa silla y ser la responsable del proceso completo. Por eso en 2012, tras trabajar varios años en diversas series como guionista, (“Aquí no hay quien viva”, “2 de Mayo. La libertad de una nación”, “Maitena, estados alterados”, “El comisario”…) decidí lanzarme a dirigir “Otra cosa”, un cortometraje que había escrito. Después de él llegó “Spanish ball Z”.

Ambos cortometrajes han sido premiados, han realizado un gran recorrido en festivales y la experiencia de haberlos llevado a cabo ha sido inigualable. La dirección me ha enseñado pequeñas grandes lecciones como la de que nada es fútil. Todo encierra una enseñanza, aunque sea dolorosa en ese momento. He aprendido a vencer miedos, confiar y escuchar a mi equipo y al mismo tiempo dilucidar qué es lo que quiero contar, tener fe en ello y preservarlo.

Dirigir me ha permitido también explorar sobre mí misma. Ahora sé que me atrae contar historias sencillas, que no simples, sino complejas. Partir de una situación cotidiana para ir descubriendo en ella lo excepcional. La excepcionalidad en la aparente banalidad. Para mí, ése es el reto.

He descubierto también lo mucho que disfruto trabajando con actores, cuando levanto un guión con ellos me olvido del tiempo. Por eso tras los cortometrajes me sumergí en el teatro, escribí y dirigí “Un balcón con vistas”, obra representada en la sala El Sol de York, el Teatro Lara y Pequeño Teatro Gran Vía, entre otros, con gran acogida de crítica y público. Tras ella he escrito y dirigido otra obra teatral larga y también en clave de comedia: “Click”.

Creo que la principal cualidad de un cineasta o dramaturgo/a es su capacidad de fantasear más que la de imaginar y para cultivar esa fantasía es imprescindible la observación, la experiencia y por supuesto, la lectura. La literatura es otra de mis pasiones. Imparto clases de creatividad literaria, llevo clubes de lectura y he escrito "Cuentos de patio interior", un libro de relatos cortos en colaboración con otros autores y una ilustradora. Actualmente estoy inmersa en "El hombre no llegó a la luna", un segundo libro de relatos también en colaboración.

Aunque cultivo diferentes frentes, siempre vuelvo al principio, al momento en el que estoy frente al ordenador escribiendo la historia. Todo está en el guión, y si he llegado a la dirección ha sido desde él.

Creo que dirigir consiste, al fin y al cabo, en guiar la mirada del espectador hacia tu propia mirada. Y eso sólo se consigue a través de un trabajo en equipo. Son los equipos quienes con su perseverancia, tenacidad, ilusión y amor por esta profesión sacan adelante un cortometraje, una película o una obra de teatro. Y ese trabajo conjunto es, para mí, el verdadero éxito.

Filmografía Laura Molpeceres

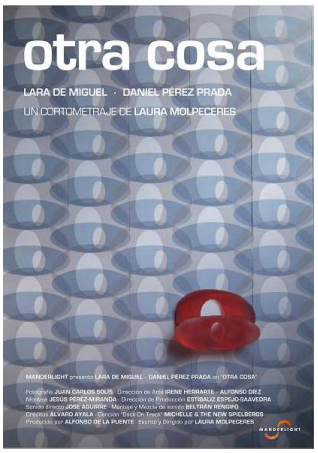

Spanish Ball Z
2013 - Color - 3min. – **Comedia** / **La situación económica y social de España. Tags: Dragon Ball Z, España 2013, falta de independencia.**
Productor / Productora: Alphonse de la Puente / Manderlight y Lasogafilms.
Dirección y Guión: Laura Molpeceres.
Fotografía: Nacho de Vicente.
Montaje: Sara Azcona, Santiago Pajares.

Reparto: César Vea, Ismael Fritschi.

A sus cuarenta años, Sergio y Rubén tienen pocos alicientes en la vida. Completar su colección de cromos de Dragon Ball es uno de ellos.

N/A: Finalista en el Notodfilmfest 2013. Más de 40 selecciones. Premio del público en el Festival de Cine de Pamplona en la sección Cortico.

Otra cosa
2012 - Color - 9min. – **Drama / Relación de géneros. Tags: Relaciones laborales, puntos de vista divergentes.**
Productor / Productora: Alphonse de la Puente / Manderlight.Dirección y Guión: Laura Molpeceres.
Fotografía: Juan Carlos Solís.
Música: Michelle and The New Spielbergs.
Montaje: Jesús Pérez-Miranda.

Reparto: Lara de Miguel, Daniel Pérez Prada.

Iris y Jon charlan sobre sus relaciones pasadas. Las palabras de Iris ante un comentario de Jon derivan la conversación hacia un terreno de arenas movedizas.

N/A: Más de 30 selecciones en festivales nacionales e internacionales. 4 premios. Dos premios para Daniel Pérez Prada como mejor actor en el Festival de Piélagos en corto y el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, un premio a mejor guión de la Fundación Inquietarte (Festival Visualízame) y otro premio a mejor cortometraje en la sección Cortico del Festival de Cine de Pamplona.

Laura Molpeceres por David Navarro

Me gusta la ficción porque apela a un interés primario del ser humano: conocerse mejor. Y a veces no sé quién sale más beneficiado de la narración cinematográfica o teatral, si el espectador o el creador. Porque es un inmenso placer disfrutar de la buena ficción, pero también es un gran privilegio dejarse llevar por la senda del psicoanálisis narrativo, escribir y crear ficción descubriendo en ese tránsito qué es la vida, qué son los demás y qué hacemos en este planeta para que existir tenga sentido.

Pero ese tipo de creadores no abundan: los que se despojan de imposturas y viven dos vidas a la vez sin miedo a ser observados. Dos vidas: una en el planeta tierra, y otra en la ficción. Laura Molpeceres es una de ellas, pues aprovecha cada una de sus obras para dar un pasito más en esas preguntas, en ir tras la pista de aquello que nos hace seres sociales, el amor, la soledad, el deseo, las manías… Laura no sólo no tiene miedo a ser observada por el público mientras se pregunta en voz alta qué es la vida y crea alrededor de estas preguntas un universo de ficción, sino que muy al contrario, disfruta sintiéndose acompañada en ese proceso de auto-psicoanálisis: no conozco a una autora que devore con más voracidad los encuentros con el público y los deguste con más pasión.

Nos conocemos personalmente, y cuando veo sus cortometrajes y asisto a sus obras de teatro tengo la sensación de estar rodeado de su mirada, de sus ojos afables y brillantes. Porque Laura es su obra. No pretende agradar o ceñirse a un género, sino atrapar una pregunta sencilla y valiente “¿en qué consisten las relaciones humanas?”, y las trabaja con ahínco hasta que todos sus hilos quedan a la vista, y entonces reconstruye la cuestión formando una batería de nuevas preguntas, orquestadas alrededor de una trama, unos acontecimientos bien engarzados y dispuestos de forma estratégica para que el ritmo no cese, para que la sorpresa sea continua y para que sin que te des cuenta estés en su mente, completamente hipnotizado por su coreografía narrativa.

En su trayectoria cuenta con notables logros para la carrera de un autor de ficción, como haber formado parte del equipo de guión de series de máxima audiencia en cadenas generalistas, una meta para cualquier guionista. Pero hoy Laura está más cerca de ser una artesana, una autora que mima su cosecha con paciencia, que amasa obras personales, accesibles pero milimétricamente estudiadas. Laura, una mujer que con todo el peso de su constancia levanta proyectos a base de tesón y las ideas muy claras. Pequeños proyectos que nacen en su cuaderno, y que ella acompaña hasta convertirlos en grandes, buscando producción, gestionando la búsqueda de actores, salas, estrenos... Y cuando todo parece estar en marcha, no se aleja de su famoso cuaderno de notas, sigue perfilando los detalles más ocultos, convirtiendo el trazo en matiz y las palabras en pasos hacia su mente.

David Navarro
Director y Guionista.

Entrevista a Laura Molpeceres

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

La lectura. Viajar a través de un libro a otro mundo para poder pensar sobre el mío propio.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Lanzándome a dirigir. Yo hasta entonces era guionista.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que piense bien sobre la esencia de la historia que quiere contar, escuche siempre a su equipo y tenga claro aquello a lo que puede o no renunciar. Va a encontrar imprevistos y dificultades a lo largo del proceso, mejor ver en ellos una oportunidad en lugar de un enemigo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

A la par que la vida. Sorprendentemente me he vuelto más luminosa. Ahora en mis historias hay lugar para las segundas oportunidades y la esperanza.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para los femeninos. Yo no entiendo a los hombres, tampoco a las mujeres, con esfuerzo y trabajo estoy logrando entenderme a mí. Por eso escribo.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Si nos referimos a equipos, echo de menos mujeres directoras de fotografía. También las echo de menos en los largometrajes. Si hablamos de guiones, creo que es difícil encontrar una buena historia breve, honesta y comprometida con lo que cuenta. A menudo se cuida más la forma que el contenido.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Responde a las mismas características del cine clásico en el sentido de que es narrativo y busca disimular el artificio que implica toda narración cinematográfica. Me gusta la transparencia, la invisibilidad del guión, de la dirección y del montaje para que el discurso resulte imperceptible.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

No sé si puedo hablar tanto de referentes, sólo te puedo decir que admiro el realismo melancólico de Eric Rohmer, la comedia agridulce de Woody Allen, las relaciones entre personajes que estable Cesc Gay, la comedia romántica de Alexander Payne y el mundo interior de los personajes de Hirokazu Kore-eda.

¿Te consideras directora y/o autora?

¿Quién es el autor de un cortometraje, quien lo escribe o quien lo dirige? Cuando no son la misma persona, ambos son los autores, solo que quien parte de un folio en blanco suele ser el guionista. Después el director/a aporta su mirada y su creatividad sobre ese texto. Yo me siento ante todo autora y creo que es porque he dirigido lo que he escrito.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Siempre, es esencial para el trabajo. Pero esa ruta es flexible, cambia a menudo en función de las circunstancias y se adapta al entorno. Lo que siempre debe estar claro es el destino.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

El escenario simulaba el comedor de una empresa y requirió de cierto despliegue. Rodamos en un plató, el equipo de arte tuvo que construir una pared y trasladarla hasta el set, hubo que amueblar el lugar porque era un plató vacío, alquilamos focos, materiales y el equipo al completo, incluidas las personas de postproducción fuimos unas 25. Si cuento a quienes realizaron las traducciones del guión a otro idioma entonces el número asciende a más de 30.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ACCIÓN por primera vez?

Fue el momento en el que por fin me relajé. Pensé: “ya está. El tiempo que llevamos preparando este rodaje era para llegar hasta aquí, así que relájate y disfrútalo”.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí. Y ese apoyo resulta alentador y de gran ayuda. Eso no evita que se produzcan altibajos ya que ésta es una profesión difícil, inestable, dolorosa a veces y la familia lo sufre a menudo contigo. Creo que la clave está en lo que compartes con ellos y lo que decides callar.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Más que crítica creo que soy exigente, conmigo y con quienes me rodean. Siempre busco la mejor versión pero también uno debe saber hasta dónde puede o debe pedir, a los demás y a sí mismo. Si sabes dónde colocar los límites llevas recorrido gran parte del camino.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, a menudo. En ocasiones me han contado malas experiencias en rodaje sobre temas en los que yo no tuve ningún problema y entonces lo pongo todo en valor y reparo en la importancia de aspectos de los que no había sido consciente hasta entonces.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles: Anacos (Xacio Baño, 2012). El orden de las cosas (César y José Esteban Alenda, 2010). Todo un futuro juntos (Pablo Remón, 2014). Cara de caballo (Marc Martínez, 2014). Contracuerpo (Eduardo Chapero-Jackson, 2009). Internacionales: The mass of men (Gabriel Gauchet, 2012). Leidi (Simón Mesa, 2014). Le Souffle Court (Guillaume Legrand, 2012). Curfew (Shawn Christensen, 2012).

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque es mi forma de aportar algo. Porque evita que claudique. Porque, como dice Chantal Maillard en "Matar a Platón", es la forma más veloz que tengo de moverme.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Más que en tamaños de plano la veo en tiempos. Y para mí la vida es un plano secuencia.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Del último plano de Spanish Ball Z.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

En pleno auge. Los avances tecnológicos han permitido que gente que no tenía acceso a rodar ahora lo tenga. Actualmente hay excelentes cortos y mucho talento que está dando que hablar.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Yo creo que mucha gente lo reivindicamos como bien cultural desde hace tiempo. Lo que no sé es si esa voz se alza con la potencia suficiente.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sin duda. A mí me gustaría verlos antes de una película, siempre que respondan a una duración adecuada y a unos mínimos de calidad.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambas. Es una necesidad vital que se convierte en método de vida.

¿Dónde nacen tus historias?

Del día a día, de lo que observo, de lo que leo, de lo que me sucede, de lo que pienso, de lo que no me atrevo a decir, de lo que me da miedo.

¿Tu definición de cineasta? Un cineasta es un observador, un pensador, alguien que se hace preguntas y las lanza en sus trabajos, no para encontrar respuestas, sino para que otros recojan esos interrogantes y lancen los suyos propios. Cómo formula esas preguntas y cómo las lanza a los demás es su aportación y su mirada.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Yo creo que sí. Luchas continuamente contra molinos de viento.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos. Comenzamos por un cine de guerrilla para llegar a hacer uno profesional. Una industria fuerte es la única forma de consolidar el cine español. El cine de guerrilla es saludable y debe existir, pero como un paso, el fin no puede ser hacer largometrajes en cine de guerrilla. Necesitamos crear industria y ésta es una asignatura necesaria y urgente.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Coincido con Billy Wilder cuando dice: ”un director tiene que ser policía, comadrona, psicoanalista, adulador y bastardo”. Y con Chaplin cuando afirma: "El auténtico creador desdeña la técnica entendida como un fin y no como un medio.”

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perseverante, analítica y cabezona.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Más o menos sí.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Cada decisión que tomas te condiciona vitalmente, te decantas por un camino y descartas otros. Rodar supone hacer unas elecciones y asumir unos compromisos a largo plazo, lo cual implica otras renuncias. Supongo que en el resto de profesiones sucede lo mismo.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

El circuito del cortometraje son los festivales. Algunos realizan un labor magnífica en la promoción y difusión, como La Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid y otros fallan en este aspecto. También es cierto que se enfrentan a reducciones presupuestarias cada año y eso afecta también obviamente a la promoción.

¿Cineasta de escuela o autodidacta? Estudié guión en una escuela de cine, la ECAM, pero a la hora de dirigir he sido más bien autodidacta y he recurrido a personas con experiencia. Creo que ambas opciones son compatibles. En una escuela aprendes de diferentes profesores, de tus compañeros, experimentas con las prácticas, lees, ves y analizas películas muy diversas, conoces personas de otras especialidades con las que después puedes formar equipo. Por otra parte, hoy en día no es imprescindible asistir a una escuela, hay más medios que nunca a tu disposición para que puedas formarte. En mi caso, aprecio los tres años que estudié en la ECAM. La práctica ya en la industria me ha proporcionado oficio pero la ECAM me ayudó a reflexionar sobre la forma en la que miraba y al fin y al cabo un cineasta hace eso, mira.

¿Qué iniciativas sobre el cortometraje exportarías?

En 2015 participé como jurado en el festival Shorty Week y durante los días que duró el festival proyectaron en locales y bares de la zona los cortometrajes que el festival había recibido pero no seleccionado, creo que fueron alrededor de 700. La iniciativa tuvo gran acogida, el Puerto de Santa María se convirtió en un lugar de encuentro de personas que iban a ver cortometrajes y aquello me encantó. Creo que el corto tiene que vivir más allá de los festivales, disponer de otros circuitos donde sea visible y acercarlo a la gente de la calle, no sólo a la del sector.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Uno es lo que es y eso está presente en cada ámbito en el que se mueve, no tanto como forma de promocionarse sino más bien como forma de relacionarse.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Ahora mismo no pertenezco a ninguno.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Creo que es un equilibrio de ambas. Para mí ser cineasta es tener un compromiso con lo que te rodea y ese compromiso está siempre, no sólo en tus películas. También creo que igual que eliges el tipo de plano que vas a rodar, debes elegir cómo decir algo en el momento justo y de la forma apropiada.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

A veces hay rivalidad pero he tenido la suerte de haber experimentado sólo el compañerismo. No siento que compita con nadie.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Depende del corto. Otra cosa requirió tiempo, Spanish Ball Z era una producción sencilla y fue más fácil. Desde que iniciamos la preproducción hasta que tuvimos el corto fueron 6 meses aproximadamente con Otra Cosa y 2 o 3 meses con Spanish Ball Z.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes?

Asumo una parte importante de la producción. Formo el equipo, me ocupo de parte de las gestiones y estoy al corriente de cada paso.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sin duda. Es un lugar fantástico para experimentar, indagar, aprender y gozar de una libertad total. Ésa es la mayor ventaja de los cortos. En un largometraje la libertad creativa suele verse limitada, por eso me parece imprescindible la experiencia de los cortos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A vivir, jajajaja. También escribo y dirijo teatro, llevo clubes de lectura, imparto clases, he escrito dos libros de relatos en colaboración con otros autores y desempeño otros trabajos para poder hacer el que más me gusta.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todo, a todas horas. Y lo digo en el buen sentido. Creo que hay que tratar con el mismo tacto al director de fotografía o a al actor/actriz protagonista que al auxiliar de producción. Es esencial la energía de un equipo, el hecho de que todos se sientan una parte importante. Están ahí para dar lo mejor de ellos, sacar adelante tu proyecto y muchas veces no cobran. Así que más te vale tratarlos bien y tener mano izquierda con todos ellos.

5 de Octubre de 2015

Montoya, Alba

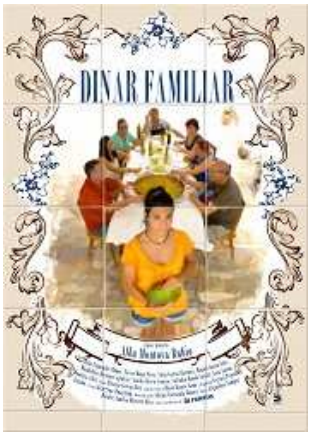
Un día, cuando tenía 14 años, un amigo me preguntó si querría participar en un corto que estaba haciendo con unos compañeros de clase. Su propuesta me sorprendió muchísimo: no sabía hacer un corto estuviera a nuestro alcance. Hoy en día con los móviles y youtube parece que grabar un vídeo y explicar algo sea algo sencillo, pero en aquel entonces los cámaras de vídeo era un producto de lujo. Además, su uso era casi exclusivo para los vídeos familiares. ¿Cómo iba mi amigo a grabar un corto con aquello? Pues lo hizo, y yo le ayudé interpretando el que sería mi primer y prácticamente último papel como actriz. El corto no vale nada, pero la experiencia me hizo descubrir que aquello era posible. Era una opción real. Hasta aquel momento me había conformado con ser escritora, siempre me gustó inventar historias, pero jamás me planteé convertirlas a mi medio favorito: el cine. Cuanto más pensaba en ello, más deseaba convertir aquel divertido pasatiempos en mi trabajo. Descubrí que a parte de ser una optativa “Comunicación Audiovisual” era una carrera en la que la gente se dedicaba a ver películas y escribir guiones. Así pues, me fui a Barcelona para convertirme en directora y pasé cuatro años divertidísimos, con unos compañeros y amigos que jamás olvidaré. Sin embargo, ser licenciado en comunicación audiovisual no te convierte en director. Es más, ni siquiera eres comunicólogo, porque dicha profesión no existe. A partir de este momento llega la parte verdaderamente difícil, porque surge la terrible pregunta: ¿y ahora qué? No existe un manual de instrucciones que te explique qué debes hacer si quieres ser director de cine. No tenía ni idea de qué tenía que hacer, así que decidí hacer de voluntaria en el festival de Sitges, donde podría ver muchas películas gratis y familiarizarme con el sector. Allí conocí una directora americana que presentaba su opera prima y le pregunté qué debía hacer para ser directora. Su respuesta fue muy sencilla: “escribe tu guión y dirígelo. Es la única manera. Nadie te dará el trabajo que tú quieres hacer.”

Así pues tenía el camino, solo debía encontrar una buena idea sobre la que escribir un guión. Pasarían algunos meses hasta que surgiera esa idea y fue comprando la lotería de Navidad en la Puerta del Sol. A todos nos gusta comprar la lotería en estas fechas, aunque sabemos que las probabilidades son ínfimas, la costumbre nos lleva a hacerlo sin pensarlo. Sin embargo, por un momento me planteé: ¿Qué haría si me tocara la lotería? Y así fue como surgió la idea de “Solo toca 1 vez en la vida”, la historia en la que una chica gana la lotería y decide repartirlo entre sus familiares y amigos. Curiosamente, empecé la idea por el final, teniendo muy claro cómo quería que terminase. Este fue el eje central de la historia, alrededor del cual fui construyendo el resto del guión. Elegí el formato de “falso documental” por una cuestión meramente

presupuestaria: sabía que no contaba con medios, y el formato documental me permitiría mayor libertad en las cuestiones técnicas. Dicha decisión me ayudó a crear el co-protagonista de la historia, el documentalista que es absolutamente incapaz de mantener su promesa de objetividad y cuestiona la supuesta bondad de la protagonista. Empecé a escribir el guión en enero de 2010, pero no encontraría los recursos necesarios hasta septiembre de aquel mismo año. Fue en el transcurso de ese año que participaría en el rodaje de la película "Orson West" como meritoria de dirección, donde conocí algunos de los actores que participarían en mi primer corto. También en julio de aquel año participé en un curso en la Ciudad de la Luz para la realización de series de televisión. Teóricamente solo debíamos grabar un par de escenas de una serie inventada por nosotros mismos, pero nuestro equipo fue tan entusiasta que grabamos el piloto entero de una serie de televisión titulado "La Agencia". Por desgracia aquel experimento no llegó muy lejos, pero sí me permitió colaborar directamente con los que serían los protagonistas de "Solo toca 1 vez en la vida": Ángela Boj y Javier Coloma. Conseguí reunir el equipo técnico y artístico imprescindible para rodar en navidad de 2010 y un año más tarde gané el premio al mejor corto, dirección e interpretación en el certamen de "Cortos de Aquí" en Elda (Alicante).

Después de "Solo toca 1 vez en la vida" empecé a hacer el doctorado en música y cine, que me ha ocupado los últimos tres años y que con suerte puede que acabe este año. No obstante, hace apenas un año encontré el tiempo para volver a rodar un corto-largo (es el nombre con el que he apodado los cortos que duran más de 15 minutos). Durante esos años dirigí pequeñas piezas experimentales, en las que puse a prueba mi capacidad para dirigir y montar cortos de acción como "Fuga", suspense con "Caperucita Roja" y "El patito feo", e incluso reportajes más cercanos al periodismo, con el videoblog "Bienvenidos a Colonia". Pero nada de aquello podía compararse con dirigir un corto como el primero que había hecho. Aquellos trabajos ni siquiera tenían un guión o una mínima planificación, más bien fueron improvisaciones. Por eso, después de vivir un año en Alemania me di cuenta de que mi propia experiencia podría servirme para explicar algo nuevo. En aquella ocasión, partí del contexto que quería describir (la cultura mediterránea) para luego inventarme la historia que serviría como excusa para hacer un retrato familiar. Escribí enteramente el guión de "Dinar familiar" en Alemania, mientras empezaba a preparar el rodaje para verano de 2014. Volví a contar con algunos de los actores de "Solo toca 1 vez en la vida", pero también entraron nuevos intérpretes que no solo hicieron una magnífica labor: crearon el ambiente familiar que yo buscaba para aquella historia. En algún momento temí que el corto compartiera demasiado parecido con mi anterior trabajo, dado que decidí volver a utilizar el formato de falso documental con entrevistas a cámara, pero en esta ocasión escondí los interlocutores tras las cámaras y no desvelar el por qué de dicho formato. El resultado fue fantástico y más allá de una cuestión estilística, argumentalmente no puede decirse que haya muchas similitudes con el anterior corto. En este momento "Dinar familiar" se encuentra en fase de distribución, por lo que tampoco puedo decir con seguridad que su recurrido superará "Solo toca 1 vez en la vida". Solo espero que gracias a él pueda seguir adelante con mi carrera y, quizás, algún día, llegar a dirigir películas.

Filmografía Alba Montoya

Dinar familiar (Comida familiar).
2015 - Color – 18min. – **Comedia / La cultura, el empleo, la familia, gastronomía, las relaciones sociales, las migraciones. Tags: Cultura mediterránea, paella, familia.**
Productora: Alba Montoya
Dirección y Guión: Alba Montoya
Fotografía: Eleazar García
Música: Alejandro Samper, Emilio Maestre
Montaje: Alba Montoya

Reparto: Júlia Esquembre, Xavier Monzó, Manuel García, Magdalena Martínez, Joan Antoni Montoya, Natalia Bravo, Núria García, Salvador Ronda

Una familia se reúne para celebrar que algunos de los hijos que trabajan en el extranjero han vuelto para pasar las vacaciones en casa. Lo que no saben es que Alicia, la más joven de todos, les esconde un secreto que podría arruinar la comida familiar. **N/A:** Palmarés destacado y/o unas breves palabras del autor y/o productora de lo que se quiera destacar sobre el valor cinematográfico de la producción.

Solo toca 1 vez en la vida.
2011 - Color – 17min. – **Comedia / La cultura, los amigos, la familia, las relaciones sociales, el dinero, la sátira social. Tags: Lotería, familia, amigos, falso documental.**
Productora: Alba Montoya
Dirección y Guión: Alba Montoya
Fotografía: Jose Antonio Pérez Fresco
Música: Alba Montoya
Montaje: Alba Montoya

Reparto: Ángela Boj, Javier Coloma, Xavier Monzó, Victoria Muñoz, Sara Pérez, Júlia Esquembre, Enrique Montoya, Raquel De La Rosa Marhuenda, Paqui Hernández, Mari Carmen Vicedo, Alberto Sogorb, Celia Marco, Javier Muñoz

Dora Martínez gana la lotería y decide repartirla entre todos sus amigos. Un director de documentales se entera y decide hacer un reportaje sobre ella: entrevista a toda la gente que la conoce y hace un seguimiento sobre su vida. A medida que investiga sobre ella se da cuenta de que realmente es una persona generosa y de moralidad intachable. Sin embargo, el director no acaba de creerse tanta bondad y piensa que tras su modélico comportamiento esconde motivaciones ocultas.

N/A: Certamen Cortos de Aquí: Premio del Público, Mejor Dirección y Mejor Interpretación.

Alba Montoya por Augusto Fco. González Braña

Alba Montoya Rubio (19____) forma parte de ese sector social que, a pesar de su evidente juventud y su aún corto recorrido a nivel profesional, mantiene abiertas las esperanzas de éxito para una generación y una industria, la del audiovisual español, en su vertiente de plataforma de lanzamiento de nuevos cineastas, que lucha contra viento y marea contra el estancamiento y las precariedades en su financiación, gracias a un meritorio sentido del aprendizaje y la superación personal. Atraída desde bien pequeña por el fascinante mundo de la fotografía y la imagen en movimiento, Alba decidió formarse en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, una de las sedes más prestigiosas del panorama nacional, recibiendo clases incluso del mismísimo Conrado Xalabarder, autor de la web mundobso.com, fuente de conocimiento para el aficionado a las bandas sonoras, y que a buen seguro esta simbiosis propugnó que su interés por la interacción entre la imagen y la música se elevara hasta el punto de escribir durante dicha etapa universitaria diversos ensayos sobre la música empleada en las películas Disney o en la épica Lawrence de Arabia.

Ya desde sus primigenios proyectos, obviamente parcos a nivel técnico pero cargados de ingenio e incluso socarronería, se atisba un exquisito cuidado en la fusión musical y visual, como en “Me gustas tú”, una festiva y muy pictórica revisión del videoclip de Manu Chao, o en “Blackout”, en el que en poco más de un minuto se exploran las divagaciones románticas y el deseo sexual, adecuando en cada caso el estilo musical al mensaje de fondo que la directora desea transmitir. Por otro lado, proyectos como “Prohibit” o “Forum”, de contenido más cercano al realismo social, nos invita a reflexionar sobre el deseo prohibido, la ambición humana o la destructora mano del hombre, mediante bien un juego poético guiado por una melancólica música o bien un adecuado uso del montaje bajo unos recursos musicales habituales en el género del terror. Por si fuera poco, el carácter camaleónico de Alba Montoya se confirma en una pequeña pieza animada, “La pilota toca-pilotes”, y que, como hiciese Pixar con su trilogía de *Toy Story*, emplea unos adorables juguetes para personificar sentimientos, en esta ocasión con un tono marcadamente cómico.

Una vez finalizada su etapa universitaria, y con el grado de dirección merecidamente acreditado bajo el brazo, Alba consigue adentrarse, a escala laboral, en el mundo audiovisual, gracias a su voluntariado en el Festival de Sitges durante los años 2009 y 2010. Pero su gran momento, y quizás su mejor etapa de reivindicación y expansión, fue cuando pudo trabajar como meritoria de dirección en la ópera prima de Fran Ruvira “Orson West”, una obra quizás minoritaria y no agraciada con una generosa distribución, pero respaldada por la crítica y dignificada en su paso por Festivales. Con la experiencia ganada y dejando aparte ese miedo innato que todo ser viviente siente cuando salta al vacío, Alba decide realizar su primer cortometraje fuera del refugio universitario, “Sólo toca 1 vez en la vida”, en el que el falso documental, empleado como herramienta narrativa, sirve de eje vehicular para un relato cargado de humanidad, con certero espíritu crítico, y un perfilado de personajes trabajado hasta el punto de crear cercana empatía con su adorable protagonista, Dora, interpretada por una sobresaliente Angela Boj. La falsa amistad, la doble moral o el poder destructivo del dinero son temas que sobrevuelan un cortometraje milimétricamente orquestado,

muy elaborado en su planificación y montaje (donde se simultanean la cámara subjetiva *amateur* y la que narra la historia entre la pareja protagonista), y que cuenta además con música compuesta e interpretada por la propia cineasta, subrayando sin excesos mediante emotivas melodías a piano aquellos segmentos de mayor trascendencia dramática. Toda una declaración de intenciones que tuvo su recompensa en el Festival de Cortos de Aquí, en Elda, con los premios a la mejor dirección, mejor actriz y mejor cortometraje. No en vano, siempre nos quedará la duda sobre el grado de influencia que Gracia Querejeta pudo tener con este corto en su película "Felices 140" a la hora de acometer el guión, puesto que tanto la premisa inicial como algunas de sus tramas subyacentes poseen ciertas líneas convergentes, aunque el desarrollo final circule por otros derroteros bien distintos.

A partir de aquí, Alba Montoya ve potenciada su ilusión por hacer cine, aunque es plenamente consciente de las dificultades, principalmente económicas, que ello supone, lo que la obliga a realizar obras quizás menores en repercusión pero que, a la vez, le sirvan para establecer nuevas metas, flirtear con la experimentación y, en definitiva, aumentar su techo de aprendizaje. Así, cortos como "La fuga" o "Caperucita Roja" juguetean con el ritmo y el montaje, dando a entender que no todo es lo que parece o cómo nos lo han contado, y donde se dejan entrever ciertas influencias del cine de acción contemporáneo y algunos guiños técnicos muy cinéfilos (véase *Gladiator*), mientras que "La venganza del patito feo" supone una curiosa anécdota naturista que juega con los clichés de los cuentos de hadas en tan sólo treinta segundos, lo que da a entender la capacidad de síntesis fílmica y narrativa de la directora.

La filmografía de Alba Montoya se completa con "Bienvenidos a Colonia", un documental al más puro estilo Callejeros Viajeros o Comando Actualidad y en el que el arte periodístico se pone a disposición del lenguaje audiovisual, grabado mientras la cineasta residía temporalmente en Colonia (Alemania) por motivos laborales; y "La Agencia", una *sitcom* proveniente del curso de Técnicas de realización y dirección de series de televisión, impartido en Ciudad de la Luz (Alicante), en la que la planificación quedaba relegada a un segundo plano y donde primaba la dirección de actores, la solidez del guión y el sentido del ritmo, sin olvidar la lógica inspiración teatral del proyecto.

En definitiva, estamos ante una joven cineasta con un largo camino aún por recorrer pero que, a pesar de su corta trayectoria, ha demostrado con creces un afán de aprender nuevos conceptos, explorar distintas herramientas narrativas y formatos de comunicación audiovisual, afrontando nuevos retos y, por encima de todo, superando la lógica barrera de la financiación que a otros abate y provoca resignación. Prueba de su carácter incansable y nada derrotista es el lanzamiento de su último cortometraje "Dinar familiar", de reciente distribución, y que supone un canto nostálgico a las costumbres y la cultura de su tierra natal surgido mientras habitaba la gélida *stadt* germana. Estaremos atentos a futuros proyectos de Alba, un pequeño gran baluarte en eclosión que dará que hablar. Méritos no le faltan.

Augusto Fco. González Braña
Codirector La noche en corto (Información TV)

Entrevista a Alba Montoya

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde siempre me ha encantado explicar historias, pero no fue hasta que vi un *making of* sobre la producción de una película que me dije que quería dedicarme al cine. Me di cuenta que hacer una película permitía vivir experiencias y lugares inaccesibles en la vida normal.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Mmm… no. Pero recuerdo la primera película que vi en el cine: *Los rescatadores en Cangurolandia*. No recuerdo el argumento, pero sí la emoción que sentí al entrar por primera vez en una sala de cine.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

El último año de instituto estaba ya decidida a hacer la carrera de Comunicación Audiovisual, por eso decidí participar en un concurso de cortos local y demostrar a la gente de mi alrededor que aquella era mi vocación. Aunque el concurso era de poca envergadura, conseguimos llevarnos casi todos los premios, incluyendo mejor corto y dirección, por lo que sentí que aquello era la confirmación de que aquel era el camino que debía seguir.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Directora o director, tanto es. Les diría que si verdaderamente esta es su pasión que persevere. No será fácil, pero si es esto lo que quieren hacer, entonces deben poner todos sus esfuerzos en conseguir sus objetivos. A la larga valdrá la pena.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

No creo que haya diferencia entre hacer un personaje masculino o femenino. Lo importante es fijar la personalidad de los personajes, buscar sus virtudes y flaquezas, darle la complejidad necesaria para que resulte verosímil para el espectador. También es importante ver lo que tienen qué decir los actores sobre sus personajes, a veces nos dan nuevas perspectivas muy interesantes.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Que sean más visibles en los grandes medios de comunicación, ya sea televisión o cine, porque hoy por hoy parece que se trate de un “género” dirigido a un público muy determinado.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No me gustan las etiquetas, prefiero no incluirme en ninguna corriente.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con lo que el ingenio y la ayuda de familias y amigos me permitieron.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Registrar un corto no es barrera suficiente para que intenten plagiar tu idea. Recientemente estrenaron la película "Felices 140", con un planteamiento extremadamente similar a mi corto "Solo toca 1 vez en la vida". Fui a ver la película para corroborar si, ciertamente había indicios de plagio y la conclusión a la que llegué fue la siguiente: probablemente alguien viera mi corto, porque algunos planos son terriblemente parecidos, pero no puedo acusar a nadie de plagio porque la historia es distinta. Es como si hubieran cogido mi idea para darle la vuelta: mi visión de la historia es claramente optimista, incluso diría juvenil; mientras en la película ves la perspectiva de alguien más maduro, más pesimista y desencantado con la vida. En realidad no me importa que alguien ahonde en una idea mía, pero estaría bien que al menos citaran las fuentes.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Al principio me parecía rarísimo eso de cantar acción. No recuerdo si en la carrera llegamos a cantarlo alguna vez, pero sí que fue después de trabajar como meritoria de dirección en una película que aprendí a exclamar "¡Silencio!". Después de aquello decir un "¡Acción!" alto y claro no fue un problema.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Desde el principio. No es casual que las cuestiones familiares sean un tema común en mis cortos, siempre han estado ahí y esta es mi manera particular de demostrar la importancia que tienen para mí.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Bastante. Puedo estar meses en la edición del corto intentando que todo sea perfecto. Pero una vez un corto está acabado intento defenderlo todo lo que puedo. Al fin y al cabo, ¿quién va a creer en mi historia si yo no lo hago?

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

De vez en cuando hablo con ex compañeros de la carrera u otros directores con los que he coincidido en festivales, pero no puedo decir que es algo que haga a diario.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Español: "¡Tía, no te saltes el eje!"

Internacional: "Paperman"

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por ese *Peter Pan* que todos tenemos dentro.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Planos generales, para intentar mantener siempre una perspectiva objetiva.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

¿Solo uno? Si tuviera que elegir solo uno… supongo que el plano final de “Solo toca 1 vez en la vida”. Más por las caras de los actores que por la pericia técnica, ya que en verdad solo se trata de un plano general. Pero si tuviera que elegir un plano por su belleza estética, sería uno de los planos iniciales de “Dinar familiar”, en qué la protagonista está poniendo la mesa y su tío está empezando a preparar la paella. A ella se la ve en un primer plano, desenfocada, mientras la acción se centra en el fondo, donde se puede apreciar el paisaje típicamente mediterráneo, la silueta de la montaña, etc.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

La selección en los festivales. Si el corto no es capaz de entrar en festivales, apenas tiene difusión y si el corto no es visto, no habrá conseguido su objetivo, que es llegar al público.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Hoy por hoy en festivales. Pero estaría bien que las salas comerciales proyectaran también cortos de directores locales, así poco a poco se irían dando a conocer.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Un tanto apartado del público general. La mayoría de gente cree que los cortos explican historias extrañas e incomprensibles.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Depende del caso, porque sinceramente, igual que ocurre en las películas, hay un poco de todo. Yo reivindicaría que también pueden servir para el entretenimiento, al fin y al cabo, nacieron con esa vocación. En los últimos años se ha centrado casi exclusivamente en la experimentación y en el campo de iniciación de los directores noveles, pero no tienen porque ser términos contradictorios entre sí.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Como he dicho antes, sin duda.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambas cosas. El peligro de describir este trabajo como una “necesidad vital” es que muchos no ven mal que se trabaje “por amor al arte”. Me encanta trabajar por mi arte, pero la verdad, me gustaría también poder vivir de ello.

¿Dónde nacen tus historias?

De la vida misma. A veces son preguntas que me hago en determinados momentos y el corto resulta ser la respuesta a dichas preguntas. En otras ocasiones son anécdotas

que me han sucedido o que me han explicado. Y, por supuesto, lo que la imaginación pueda hacer combinando todos estos elementos.

¿Tu definición de cineasta?

Entusiasta del cine.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En España sí. En otros países puede ser una opción laboral perfectamente razonable. Aquí, sin embargo, eres un soñador que lucha contra molinos de viento nada imaginarios, sino bien reales.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“El 90% del éxito se basa simplemente en insistir.” Woody Allen

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perseverante, entusiasta, inconformista.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Siempre que encuentro alguien con quién trabajo bien intento repetir, pero no es algo que dependa de mí, por lo que a menudo colaboro con gente diferente.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Puede que a veces prefiera rodar en lugar de irme de viaje por vacaciones. ¿Quién no prefiere trabajar en lugar de irse a las Bahamas?

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Recomendaría todo el equipo técnico y artístico con el que he trabajado en “Dinar familiar” sin hacer distinciones, el ambiente que se creó fue fantástico y todos trabajaron muy bien. Y por supuesto la actriz protagonista de “Solo toca 1 vez en la vida”, que ganó un merecidísimo premio por su interpretación en el corto.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Tal vez sea una cuestión de comunicación. Cuando la gente va al cine es porque le gusta el género de la película, o le interesa un determinado guionista, director o actor/actriz. De algún modo, ya sabe qué esperar y por eso está dispuesto a pagar su entrada. Sin embargo, en los festivales de cortometrajes a menudo no sabes lo que vas a encontrarte. Puede que haya cortos fantásticos que merezcan muchísimo la pena, pero por el camino te encontrarás cosas que desearías no haber visto jamás. Y, al final, si la proporción de cortos malos es superior a la de cortos buenos, la gente acaba por dejar de ir a ver sesiones de cortos. Por eso creo que se debería informar mejor al público y procurar hacer una programación en la que los cortos estén más relacionados entre sí. O hacer como en las películas de Pixar, que antes de su

proyección incluyen uno de sus cortometrajes. No siempre están relacionados con la película, pero vale la pena ver qué se cuece entre los nuevos talentos del estudio.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Obviamente hay que ofrecer un catering y hacer que el equipo técnico y artístico esté cómodo durante el rodaje. No se puede ser exigente cuando sabes que alguien te está haciendo un favor. Pero en la medida de las posibilidades de uno siempre debe buscar remunerar de alguna manera la gente con la que colabora, aunque sea en especies.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Hice la carrera de audiovisuales en la universidad, que por lo general imparte conocimientos más amplios sobre la profesión. Esto tiene una parte positiva y negativa a la vez: por un lado, puedes dedicarte a algo más allá del cine, pero por el otro, después de acabar la carrera tienes que especializarte en algo porque tus conocimientos son excesivamente inconcretos.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta puede y debe expresarse como lo haría cualquier ciudadano. Eso sí, sus opiniones son suyas, no de la industria cinematográfica en general.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Depende del caso.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

En la preproducción puedo estar unos tres meses. En producción, y más concretamente el rodaje una media de tres días. Y la postproducción entre seis y diez meses, dependiendo del caso.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Hasta el momento he tenido que asumir, además de la dirección, algunas de las tareas de producción. Esta es una de las que más estoy deseando desentenderme, las cuestiones organizativas no son mi vocación. En postproducción también hago el montaje, que también me gusta, pero que en un futuro me gustaría poder colaborar con alguien con quién pudiera entenderme. También hice la banda sonora de “Solo toca 1 vez en la vida”, que fue una experiencia muy interesante, pero para mi último corto he preferido contar con compositores que pudieran hacer una música más elaborada que la que yo puedo hacer.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí, es el medio más asequible para llegar al largometraje.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre la música en el cine de animación.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con los actores. A veces por distintas razones, el actor no es capaz de mostrar todo su potencial. En algunos casos se sienten encorsetados por el guión y se ofuscan cuando no dicen la frase correctamente. En otras ocasiones llevan al personaje por un camino que no me interesa y debo reconducirlos. En cualquier caso, lo mejor para estos casos son los ensayos, de esta manera puedo ver las necesidades o dificultades de cada uno y puedo corregirlos según me interese.

24 de Septiembre de 2015

Moya, Beatriz

Nací el 21 de marzo de 1989 en Argamasilla de Alba, Ciudad Real, desde pequeña siempre me había inquietado andar entre mundos imaginarios y me fascinaba poder crear mis propios escenarios jugando a diferentes oficios, el teatro era algo muy desconocido para mí, no había tenido ningún tipo de enseñanza artística pero algo muy profundo en mí se interesaba por ese mundo tan mágico. Crecí y empecé la diplomatura de magisterio aunque finalmente mi camino impetuoso se dirigió hacia el arte, el teatro y el cine, que era realmente con lo que yo conectaba. Me trasladé a Madrid y empecé a estudiar arte dramático en la escuela Replika Teatro, una formación de tres años que supuso una renovación para mí, evolucioné como artista y como persona, una auténtica integración en mi vida. Una escuela que me invitó a la reflexión, a la madurez y a los grandes valores, una academia del actor.

La escritura siempre me ha acompañado, dotándome de grandes reflexiones y filosofía así que mi propia ambición me llevo a realizar una producción donde ejercí no solo de directora sino también de protagonista, autora y montadora,*Vorágine* (2015) un cortometraje crítico, experimental, un tipo de cine constructivista, por su temática fue acogido por el *Festival Loophole Underground* de Berlín, Alemania. Al poco tiempo se me presentó la oportunidad de rodar con el productor polifacético David Quiles Guilló, *Shön*, un largometraje experimental y abstracto donde nos hace cuestionar acerca de si el amor puede sobrevivir sin la memoria.

Lo único que me concierne como autora es no poder expresar verdaderamente lo que tengo en mente o perderme por honduras y no llegar al público, porque cuando escribo todo se desata, sin presiones, la imaginación vuela pero cuando luego lo saco del papel la realidad se hace presente y ahí es cuando surge el conflicto y pienso: Qué voy hacer para que realmente se entienda la historia?

Aplico otro tipo de lenguaje cinematográfico, un sentido más poético, espiritual y simbólico, huyo así de lo convencional y literal intentando despertar consciencia, fomentando e impulsando un cine más culto y lleno de valores, sin tanta violencia gratuita y tan poco ejemplarizante, carente de todo sentido estético.

Intento narrar por medio de imágenes encaminadas al público, lo cual pienso que es función primordial del cineasta, reflejando así mi propia esencia y personalidad. Mi manera de contar historias es algo instintivo y sincero, desde dentro.

Me considero una persona autodidacta, mi afán por las imágenes, la fotografía y la escritura me ha llevado a investigar, a buscar y a ser independiente, por ahora intento realizar mis propias producciones. Para el 2015 cerraré dos proyectos, un cortometraje llamado *Todos somos eternos*, una representación de una metamorfosis humana, con un mensaje de esperanza hacia la vida eterna. Y el segundo es un documental que será rodado en Tindouf (Argelia) *La imaginación en tus ojos*, el proyecto consistirá en crear, indagar acerca de la profesión del oculista Saharaui Abdrabu Ahmed Mulay, de los testimonios que van a ser intervenidos quirúrgicamente, representar historias particulares en un antes y un después, la sensibilidad de las personas que tienen afectada la vista, de qué otras formas pueden ver, las condiciones médicas de los campamentos, etc.

Mi intención es entrar en juego con la imaginación: ¿Cómo ven ellos el mundo?

¿Cómo es su mundo visto desde su poder imaginativo? La forma es muy artística y vanguardista.

Espero que tenga buena acogida ya que mi objetivo con este documental es poder proyectarlo en el Festival Internacional de cine del Sáhara (Fisahara).

Filmografía Beatriz Moya

Vorágine
2015 – Color y B/N - 10min. **- Experimental / Injusticia y manipulación social Tags: El empleo, manipulación mediática, desigualdad social, inconsciencia.**
Dirección y Guión: Beatriz Moya
Fotografía: Alex Bakshaev
Montaje: Beatriz Moya

Reparto: Eeva Alvarado, Beatriz Moya

Vorágine engloba el abandono de uno mismo, la huida, los juicios, el desorden, los miedos...nos invita a pensar que los momentos de Caos son respuestas creativas y necesarias para un proceso de limpieza en nuestra vida.

Dos anónimas son sumergidas en un sueño consciente, el agua tóxica simboliza los pecados capitales rebosadas en ellas por una sociedad contaminada, al despertar entran a formar parte de un juego enmarcado en el contexto socio-político actual.

N/A: “Vorágine” esta enmarcado dentro del el cine constructivista con el fin de despertar conciencia social en cada individuo y modificar la forma de pensar siempre hacia al optimismo. “Vorágine” entra a formar parte de una de las proyecciones underground en el club Loophole de Berlín, Alemania.

Beatriz Moya por Alexander Bakshaev

PRE-VORÁGINE

La amistad que conseguí con Beatriz fue asombrosa en el proceso del rodaje. No nos conocíamos anteriormente pero por medio de una amiga suya me hizo llegar el guión de Vorágine y llegamos a conectar muy bien, lo leí cuidadosamente y me pareció sorprendente la idea, tenía ante todo muchas ganas de grabar en un ambiente tan creativo y libre.

Desde su recepción del guión no paramos de intercambiar ideas, fotos, posibles planos, etc. Más tarde nuestro encuentro en Madrid fue agradable, lleno de espiritualidad y energía.

El Rodaje

El rodaje de Vorágine fue intenso y emocionante, nos entendíamos a la perfección, en muchas ocasiones sobraban las palabras, captaba en todo momento lo que ella me pedía y me sentía con total confianza para grabar. Sus imágenes estaban llenas de simbolismo, me parecían muy bellas y ante todo con mucho significado.

Ella hablaba de su proyecto con mucha ilusión y todo cobraba mucha fuerza cuando ella estaba presente. Cuidaba mucho los detalles, siempre intentaba hacernos llegar su intención en cada secuencia, había mucha comunicación por su parte para no estar perdidos en ningún momento y entender bien el proceso.

Beatriz Moya (Directora y Actriz)

Como directora Beatriz Moya se concentra en las ideas y en el simbolismo, esto le permite flexibilidad en la ejecución técnica.

Ella no es el tipo de director que supervisa cada toma y esta encima de tus hombros. Ella deja total libertad en las tomas siempre y cuando estas correspondan a su concepto general. Normalmente empieza explicando su idea de la escena, después nosotros tratamos y buscamos posibles opciones de cómo realizarlo, finalmente ella toma la decisión y nos ponemos a grabar.

Beatriz es una cualificada actriz por lo que ella entiende como comunicar su papel y explicar lo que quiere. La inmediatez y la disposición para improvisar son cualidades que permiten a Beatriz Moya rodar de forma rápida y con un mínimo de recursos, a menudo usando localizaciones reales y luz natural.

Alexander Bakshaev
Director de Fotografía y Cineasta.

Entrevista a Beatriz Moya

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Todo empezó cuando me propuse escribir mi propio monólogo para la clase de interpretación ante la cámara, era una autocritica de mi situación socio-laboral. Al escribir sentí como la parte más creativa y humana de mí se ponían en juego, por ese entonces no estaba pasando muy buen momento y escribir era lo único que me hacía sentir bien, era estar conectada con mi "yo", era no estar sola. No paré de escribir durante semanas, poco a poco fueron creándose imágenes y planos en mi mente, fuí haciendo fotos, después un "storyboard", tras ello una historia y finalmente termino siendo cortometraje.

De ahí surgió mi primer corto llamado Vorágine, de una necesidad por manifestar mi desagrado a través imágenes provocadoras e impactantes.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Realmente no, pero sí que recuerdo cortometrajes que se quedarán siempre en mi memoria como "Destino" de Dalí y "El perro andaluz" de Buñuel.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Siendo fiel a mi arte, es decir, a mi manera de expresar, a mi estilo, confiando en todo momento en lo que hago y sin juzgarme ante nada.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Desde los comienzos hasta ahora, a pesar que llevo poco en este mundo, he sido consciente de mi evolución respecto a la forma de afrontar el trabajo. Con el tiempo me voy exigiendo cada vez más, documentándome, estudiando, buscando nuevas formas…siendo más metódica y madurando a la vez, a veces entro en varias ideas a la vez y me cuesta mucho concentrarme y organizarme, esto puede hacer que el trabajo se empobrezca y que te pierdas en honduras que den al traste con lo que verdaderamente quieras hacer.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Echo en falta cortometrajes fuertes, que te hagan sentir, cortos BELLOS en el sentido que tu mirada quede totalmente eclipsada, cortometrajes que no aburran a las masas donde se pierda la atención, echo en falta cortometrajes que despierten, que te hagan pensar acerca de los valores, que te remuevan por dentro.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Puede ser que unas de las corrientes que más me caracteriza sea el llamado movimiento KINO, ya que es un movimiento que está compuesto por cineastas entusiasmados por la realización y producción de cortometrajes libres e independientes bajo un espíritu creativo, con el objetivo de estimular la creatividad, compartir experiencias, etc. También me considero ligada al cine soviético o cine

constructivista, ya que mis imágenes tienen el objetivo de producir un shock emotivo, provocar visualmente, con el fin no solo de entretener sino de despertar conciencia social en cada individuo.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Hay muchos directores que me fascinan como Tim Burton o Steven Spielberg pero no los tengo como referentes a la hora de dirigir mi propio proyecto o creación, simplemente me dejo llevar por mi propia intuición e intento escuchar la obra haciendo lo que siento en cada momento.

¿Te consideras directora y/o autora?

Las dos cosas, autora porque creo mi propia obra y directora porque soy yo quien la dirige.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

El primer cortometraje que realicé no tuve ninguna línea, fue un proceso creativo y muy libre, era la primera vez que me metía en un proyecto visual e ignoraba cualquier técnica o método, pero ahora sí, ahora voy paso a paso, cerciorándome en qué es lo que quiero contar y cómo lo quiero contar, escuchando las imágenes que vagan en mi mente, escribiéndolas, intentando exprimirlas y sacar el jugo de ellas, y sobre todo cuidando mucho el mensaje y la historia.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Muy rudimentario, éramos tres personas, cámara, dos flexos de casa, una tabla de una estantería para hacer rodar mejor la cámara, luz frontal y móvil, cuando hay fuerza y ganas, todo es posible.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Es tomar el mando de tu propio barco, es el auténtico liderazgo, con la llave maestra de tu propia creación en tus manos, siendo dueña de todo.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, por supuesto, apoyan fielmente mis trabajos, me dan su punto de vista y sobre todo mi padre le gusta ser muy crítico conmigo para mejorar así como artista y así evolucionar.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Crear e imaginar es lo que más me gusta hacer, ya lo hacía desde pequeña montando y desmontando mis propios escenarios y ahora de adulta haciendo cine siento revivir mi niña interior.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Creo que en su mayoría veo la vida en planos generales, me gusta ver el gran escenario a lo lejos, la amplitud en todo su esplendor, amaneceres, desiertos, escenarios llenos de vida y riqueza, la naturaleza en sí misma.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En la historia, en el ritmo y en el sentimiento, el cine es emoción.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Creo que poco a poco se va expandiendo más este sector, dando cada vez más oportunidades, con aperturas de convocatorias, ayudas, difusión, etc, los horizontes se van ampliando progresivamente pero aún así pienso que no existe el suficiente reconocimiento por los medios ni tampoco hay una educación real sobre el cortometraje, hoy en día el cortometraje debería ser un bien social y cultural, con mucha más consciencia, llenando espacios y salas de cine donde se proyecten. Siento que el cortometraje está muy limitado, es una lástima que sea ignorado e infravalorado por muchos.

¿Dónde nacen tus historias?

Nacen de la reflexión de la vida misma, nacen del jugo de la existencia, de los libros, de las experiencias vividas, de la música…

¿Tu definición de cineasta?

Aquella persona que se encarga de la creación de una película, el cineasta es el total responsable de la obra, dando su creatividad, estilo y esencia al proyecto.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Me identifico con una frase que dijo Javier Corcuera: “La realidad te ofrece cosas, hay que estar atento a ella”

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Para mí es una necesidad vital porque me ayuda expulsar todo lo que tengo dentro, es como un remedio natural para sentirme mejor conmigo misma, a parte que me ayuda a buscar muy dentro de mí y a su vez a conocerme mejor.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Carisma, fuerza y coraje.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

No, todo lo contrario, en el momento que empiezo a crear me pongo en contacto con personas que me interesan y que encajan para ese proyecto, cámara, escultores,

actores…por ahora he contado con personas con gran compromiso y dedicación, he tenido mucha suerte.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta, soy muy independiente, he sido autodidacta con la fotografía, con la guitarra, con el baile… me gusta investigar y buscar las cosas por mí misma, soy una exploradora.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, colaboro con la plataforma colaborativa InOut Filmmakers.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

En absoluto, pienso que se puede realmente aprender mucho de ellos y pueden ser una gran fuente de sabiduría.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

He asumido funciones de dirección, cámara e interpretación. En la función de cámara me veo aún muy inexperta aún pero todo en esta vida es práctica, así que poco a poco.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Leer, escuchar música, escuchar radio 3 y estar en contacto con la naturaleza y con la montaña, otra de mis pasiones.

1 de octubre de 2015

Muñiz, Estefanía

Estefanía Muñiz. León. 1974

Ecos(2005)
No me quieras Tanto (2003)
Construir (2001)

En los primeros tres he sido productora guionista y directora siendo en Construir Codirectora con mi compañera y amiga Ana Prieto Gracia.

Soy abogado, especialista en derecho civil y en derecho internacional, profesión que sigo ejerciendo.

He publicado varios libros comenzando con el poemario Corazón Ombligo (sistemas editoriales año 2003). La segunda publicación fue Versos Bipolares (Ediciones Atlantis año 2006) he colaborado en dos antologías, una poética tic-tac (Ediciones Atlantis 2008) y otra narrativa Golpe a la Corrupción (Ediciones Atlantis 2013) Actualmente presentó una novela digital por entregas para mis 12.000 lectores de FB/ Wattpad. (Innerisland 2015)

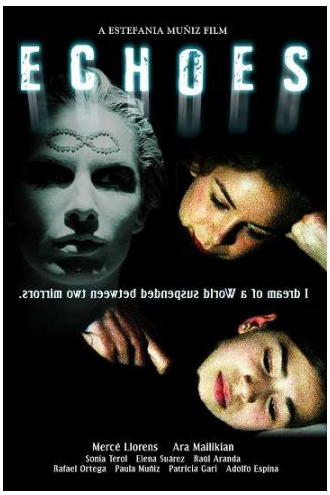
Como guionista he escrito Silencio de Ana Prieto (2003), A propósito de Kafka de Ana Prieto (2006), Love Song de Ana Prieto (2007) Cuentos Agridulces de Ana Prieto (2007) y su último cortometraje Inquilino (2015) adaptación de un libreto teatral. En varios de estos cortos (algunos de ellos pilotos de serie) además trabajé como actriz incluyendo Por fin solos el cortometraje musical del año.

He colaborado puntualmente con algunas publicaciones como cuenta y razón o de forma más estable con guía del ocio donde realizaba críticas de estrenos.

En 2006 “Vértice” mi guión literario de largometraje fue premiado por la comunidad de Madrid.

Actualmente estoy centrada en la abogacía y en la escritura tanto de novela y poesía como de guión.

Filmografía Estefanía Muñiz.

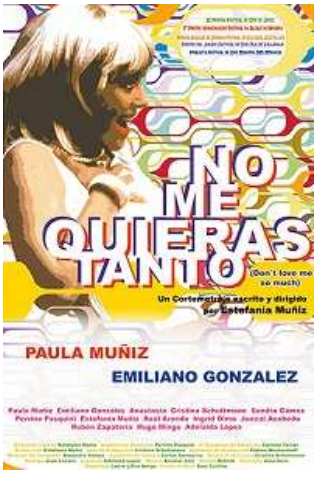

Ecos
2006 – Color - 25Min. - **Drama / La locura, el perdón.**
Productora: Hypnose Producciones y Exit Movies.
Dirección y Guión: Estefanía Muñiz.
Fotografía: Emiliano Llamosas..
Montaje: Vanesa L. Marimbert.
Música: Daniel Ramírez, Ara Malikian.

Reparto: Mercé Llorens y Ara Malikian.

Elena vive sola con paula, su única hija. A causa de su pasado, Elena tendrá que perdonar la intolerancia de los demás y tendrá que perdonarse a si misma para poder seguir viviendo. En un mundo en el que lo único que vemos es un espejo de lo que somos, buscar verdades absolutas, es, como mucho, una ilusión.

Premios destacados: Mejor Cortometraje New York Internacional Independent Film Festival 2006. Mejor Música Festival de Sant Sadurní de Noia 2006. Mejor Cortometraje Festival Internacional de Cine Latino de San Francisco 2006. Mejor Cortometraje Lago Film Festival. Treviso Italia. 2006.

No me quieras tanto.
2003 – Color – 6min. – **Comedia / La infidelidad/ La locura.**
Productora: EspiralFilms.
Dirección y Guión: Estefanía Muniz.
Fotografía: Alejandro Vallejo.
Montaje: Juan Antonio Lozano.
Música: Alcohol Jazz.

Reparto: Paula Muñiz, Emiliano González, Cristina Schuttman, Sandra Acebedo, Raúl Aranda, Ingrid Olmo, Juncal Acebedo, Rubén Zapateria, Hugo Mingo.

De tanto quererme me vas a matar... Y al final, si las apariencias engañan y la vida es un sainete ¿para qué querernos tanto, amor de mis amores? No más. Todo esto, ilustrado con una estética años setenta, colorista en cuanto a guión, en cuanto a fotografía y en cuanto a sonido, seguro os sorprenderá.

Premios destacados: Primer Premio Asoc. Empresas Henares Festival Alcalá de Henares Mención Especial Festival La Fila de Cortometrajes de Valladolid. Segundo premio en el Festival de Jerez y Mejor Corto Igualdad de género en Vila Real

Construir
2003 - Color – 14min. – **Drama / El amor / La finitud.**
Productora: EspiralFilms.
Dirección: Estefanía Muñiz y Ana Prieto.
Guión: Estefanía Muñiz.
Fotografía: Javier González Mejías y Emiliano Llamosas.
Montaje: Vanesa Marimbert, Arturo Barahona.
Música: Patricia Gari, Jordi Dalmau.

Reparto: Carmelo Gómez, Laura Aparicio, Jesús Noguera, Ivo Ayuso, Elena Suárez.

La perspectiva de las cosas puede alterarse radicalmente cuando descubres que te queda poco tiempo de vida. Si el destino existe, es un interrogante.

Premios destacados: Mejor Cortometraje Internacional Film Festival Cinema delle Donne Torino.

Estefanía Muñiz por Rafael Saravia

PALABRAS PARA UN FOTOGRAMA

Estefanía Muñiz es la portavoz de las espinas que no hieren. Es la dueña de la palabra oscuridad y dibuja estancias donde el poeta se siente bien alimentado.

Estefanía se instala en su propia vida en León, donde araña orillas y teje páginas hasta conformar textos como Silencio (poema llevado a imágenes sobre la búsqueda de la identidad y de la voz propia en la mujer), Útero (poema llevado a imágenes sobre los ciclos de muerte y renacimiento en la vida humana y en la naturaleza) o Inquilino (adaptación de una obra teatral).

Estefanía abraza la derrota en su manera de escribir y mirar para ofrecernos una esperanza. Tiene la calma del oráculo y la contundencia del hambriento.

Es una niña que le crece la noche en la cabeza y hace, con la ausencia del destello, que se despierten las conciencias dormidas. Es una pequeña alarma errante que cruza la memoria de los tiempos difíciles.

Estefanía Muñiz, suena así. Su obra es una mirada sin piedad. Una mirada a dos mil kilómetros de distancia, una mirada donde el olor a óxido empapa lo querible, es decir, nuestra voz, nuestro sexo, nuestro hambre, nuestra más íntima transición.

Estefanía sabe que el tempo, la cadencia a la hora de rodar una historia, ha de tener esa extrañeza humana que nos hace ser conscientes del descubrimiento. Por eso, por su manera de descubrir y hacer de la luz su camino de baldosas amarillas, Estefanía Muñiz es práctica y apetencia en este mundo de creadores.

Rafael Saravia
Poeta y Editor.

Entrevista a Estefanía Muñiz

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Es complicado determinar un momento concreto, creo que siempre estuvo ahí muy mezclado con la literatura. Empecé a leer y a ver películas desde que era pequeña, luego estudié derecho y al mismo tiempo arte dramático. Hubo un curso en El Escorial bastante determinante en el que escuché a escritores-cineastas. Creo que ese curso fue un parteaguas, pero no puedo decir que la vocación nació ahí.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No me acuerdo de cuál fue el primero pero recuerdo cortos de mi generación que me gustaron mucho, en concreto el Laberinto de Simone de Iván Sainz Pardo, Ruta Natural de Alex Pastor, Los Gritones de Roberto Pérez Toledo o Diez minutos de Alberto Ruiz Rojo.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Durante años dejé la abogacía por el cine. De hecho vendí mi casa para hacer mi primer corto “Construir” que se produjo en parte con capital privado y en parte con una subvención. Puedo decir que ése corto fue mi escuela y mi gran apuesta.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No tienes que saberlo todo, sólo lo que quieres en el momento en que lo necesitas. Y no escuches a los de “todo es muy complicado” pero respeta a los que ya llevan generaciones en el cine.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Hacia la calma.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que un hombre escribe personajes femeninos. Todos tenemos un alma dual.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más distribución y hacer los cortos rentables mediante la implicación de empresas. Distribución, exposición.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No creo que esté en una corriente o si lo está no lo sé.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Visconti, Rossellini, Bergman, Tarkowsky, Terrence Malick, Carlos Reygadas, Christopher Nolan, y podría seguir. Con referentes me refiero a que me gustan y me transmiten emociones. Creo que manejamos un lenguaje parecido.

¿Te consideras directora y/o autora?

En principio no me interesa dirigir guiones de otros pero no sé si soy autora, la idea de definirme como autora me parece que tiene connotaciones muy ególatras. En vista de lo que haya hecho dentro de muchos años quizá alguien pueda calificar mis películas globalmente como un todo, una obra con sello de autor.

Directora me gustaría ser, aún no he dirigido mi primer largo aunque me preparo para hacerlo. Voy lentamente, con pasitos de elefante.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Antes tenía hojas de ruta para todo, ahora lo que quiero es fluir con lo que venga y ser feliz.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con muchos más de los necesarios para un primer proyecto. Con ese presupuesto ahora haría maravillas.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Mi abuela fue a ver Ecos. Es un corto que ganó premios importantes pero que era muy duro y largo. De hecho la primera edición tenía 40 minutos. Yo estaba satisfecha con ese trabajo y Ara Malikian no solo lo protagonizó sino que compuso una maravillosa música de inspiración armenia para nosotros, pero como corto no funcionaba. No funcionaba y la gente además salía tristísima de la sala. Se lo dediqué a mi abuela. Fue muy emotivo. Pasados un par de meses, en un café, hablábamos sobre los cortos que había hecho. Allí estaban familiares y amigos, el ambiente era distendido (entonces mi abuela estaba bien, con todas sus facultades perfectas) y cuando alguien le preguntó a ella qué le había parecido Ecos contestó muy seria que no lo había visto. Su favorito era Construir, el de Carmelo Gómez ¡qué hombre! Yo traté de recordárselo, pero no hubo manera. Ella lo había borrado de su memoria totalmente. Ecos es un corto que narra acontecimientos muy tristes que ella no quiso recordar, simplemente lo borró de su disco duro. Y mi abuela murió con sus capacidades mentales intactas. Con esto no quiero decir que no se pueda hacer una película triste, o tristísima como era mi corto, pero es importante saber a quién va dirigida y que hay todo un sector que excluyes. No es sólo lo que quieres contar si no cómo lo quieres contar.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Emoción y nervios. Si lo pienso ahora diría que hay cosas que se hacen con osadía o no se hacen.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Me han apoyado siempre aunque no vengo de una familia que tenga relación con el cine.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Soy crítica pero cada vez le doy menos importancia al trabajo en general. Es una parte de la vida pero no vivo solo para trabajar ni para lo que opinan otros de mi trabajo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Lo intento. Yo no estudié cine, entré a saco en la dirección viniendo de un mundo que no tenía nada que ver que era el jurídico, así que cuando íbamos a los festivales y todos se reencontraban con sus compañeros de escuela, yo me limitaba a intentar hacer amigos.

Durante un tiempo he estado en tierra de nadie. En el cine era como una paraca y de la abogacía me consideraban huida.

Luego con los años le he quitado importancia. Comparto con quien me interesa.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

La verdad es que no tengo cortos de cabecera. Si tengo que mencionar uno sería El Laberinto de Simone.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Por amor. Si no hay amor mejor a otra cosa porque es duro, muy duro, y el que piense lo contrario no lo conoce. Además vas a compartir y a comunicar, da igual si desde la belleza o desde lo terrible, pero si no lo haces con amor te va a terminar enfermando.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende del momento, en eso consiste sentir ¿no?

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En lo humano, en lo que llega, en lo que alcanza el alma de cualquiera en cualquier lugar. Por supuesto dentro de sus limitados minutos. Un corto debe ser corto e impactante. Eso lo aprendí yo haciendo cortos. Uno que quiere ser un largo va contra proyecto.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Debería ser en televisiones, en cines, en salas de arte, en trampantojos, en poemas visuales, en la calle, en la vida.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Avanza como el cine Español que yo creo que avanza y a tope. Tenemos un cine consolidado de grandes cineastas que están aguantando como pueden el temporal de este momento bisagra y al mismo tiempo una nueva cantera dispuesta a comerse el mundo con una preparación más actual. Ahí vamos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Claro, es un destello de lucidez, de ingenio.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Si, sí. Es un tema extenso pero también de sentido común. Cortos muy cortos (que los espectadores no eviten para llegar justo a la proyección de la película) de género (igual a la película que se va a proyectar) y compatibles con algo de publicidad.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Tres c´s : Calidad, Cortos-cortos (no más de diez min), Conexión con el mercado (marcas, empresas)

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Ambas. Sería ideal que por ser necesidad vital pudiese ser un método de vida.

¿Dónde nacen tus historias?

En lo que me toca de otras personas y de sus vidas. Miro el mundo y lo filtro. Alguna vez me ha dado vergüenza pero luego he pensado que si a un contador de historias le da vergüenza lo suyo entonces es mejor apagar y cerrar porque lo único verdaderamente auténtico está ahí, dentro de nosotros, en el filtro que le vamos a dar a la realidad. Si lo edulcoramos o mentimos para que quede bonito o menos crudo, ya no hay autenticidad.

¿Tu definición de cineasta?

Un ser que siente en imágenes. Lleva un universo de imágenes dentro de sí. Algunos pueden escribirlas con más o menos torpeza (un guion de director es algo muy peculiar) Otros precisan a un guionista, pero todos tienen la necesidad imperiosa de exorcizar la corriente de mundos que transitan a través de ellos.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

No lo creo. Hay cineastas muy cuerdos y estructurados, incluso puramente descriptivos de una realidad que puede parecer aséptica, pero no por eso son menos cineastas. Se circunscriben a un contexto.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos mientras tengas claro lo que quieres transmitir y seas fiel a tu mirada. Cada historia tiene un espíritu, un cuerpo, no creo que puedas imponerle un corsé. Ella pide una forma.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

“Pensándolo bien, toda mi ambición estriba en convertirme en un buen artesano” Yasujiro Ozu.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

No me gusta nada definirme. Querría ser auténtica con todas las consecuencias.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

He tratado de que sea así pero aún es pronto para saber si serán los mismos en el futuro.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Absolutamente y en momentos cruciales de mi vida. He tomado decisiones vitales influenciadas por el deseo de continuar haciendo cine.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

He trabajado con Emiliano Llamosas un director de fotografía que comenzó conmigo como operador de cámara y ha sido mi mano derecha y una ayuda inestimable. También con actores muy buenos, hacer una lista completa sería dejar gente fuera seguro. En los créditos de mis cortos están y los que constan son profesionales muy buenos cada uno en su sector.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No creo, pero también es más caro y más difícil de ver-distribuir. Estos obstáculos son los que habría que minimizar dentro de lo posible.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Ser más homogéneo en general. No en contenido, se entiende, sino en programación en televisiones, en salas etc.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En todo. Hay que pagar a la gente que trabaja, hay que incluirles en créditos y hacerles contratos bien hechos. Sobre todo a los guionistas con los que se comete todo tipo de atropellos, y me disculparás este inciso.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Yo he sido autodidacta pero no me gusta mucho el término porque he tenido tantos maestros como amigos me han enseñado todo lo que sé. Amigos que han estudiado en escuelas o que llevaban años ya trabajando en cine. Y se lo he agradecido hasta la saciedad, también en público y en créditos, para que conste. Que nadie nace enseñado.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Me he promocionado bastante, ahora ya no tanto. Cuando mis cortos estaban en activo en el circuito de festivales y ganando premios (los tres ganaron premios en España y fuera de España) hice un trabajo intenso de promoción y distribución.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a 70 Teclas, un colectivo de guionistas que publica guiones de compañeros. Soy directora y productora además de guionista pero valoro especialmente la labor del guionista ya que me parece que debe revalorizarse en todos los aspectos.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta puede opinar desde el respeto sobre lo que le parezca, incluyendo el cine de los demás. Rohmer, Godard, Rivette, Truffaut, Chabrol, todos ellos fueron críticos en Cahiers du cinema. Yo escribí durante un tiempo en Guía del Ocio y fue una buena experiencia. He leído varios insultos sobre los cineastas que en algún momento han sido o son críticos, por el mero hecho de serlo, y estoy en total desacuerdo.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Ambas. Es gratificante y me gusta tener compañeros con los que poder colaborar pero que estimulan la competencia al mismo tiempo. Lo contrario es aburrido.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

La preproducción y voy a incluir allí la escritura del guion, es la parte más importante para mí. Esto tiene que ser sólido y estar bien preparado. Sobre todo porque en el rodaje me gusta la libertad, prescindir siempre que puedo del guion técnico cerrado y centrarme en los actores en plena colaboración con el operador de cámara y el director de fotografía. Esto requiere una armonía y una coordinación grande.

La postproducción es importante pero suelo escribir por edición y no cambio demasiado en sala. Los laberintos típicos de mis historias ya están de entrada en el guion.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Hasta ahora guion, dirección y producción. Cada una tiene sus propias dificultades y sus satisfacciones. La producción que es en principio la más ingrata, me ha permitido mantener el control del rodaje y de la edición y por tanto de mis historias con su paradigma, su tono y la esencia original: esto es impagable. Además, hay guiones complicados de leer si no eres director, son rechazados de antemano. No obstante cada labor es única y la experiencia de realizarla de forma individual también lo es.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Hacer cortos es necesario antes de realizar un largo pero eso no implica que después no se pueda continuar haciendo cortometrajes. El corto es una forma de narrar con su propia dinámica, un género diferente al del largometraje. No obstante quedará circunscrito a un ámbito pequeño mientras no sea una actividad rentable.

Yo he hecho tres cortos y escrito varios para otros directores. No imagino dirigir un largo sin haber pasado por la experiencia de los cortos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Soy abogado. Solo llevo temas en los que de verdad creo, en concreto asuntos civiles y de derechos humanos.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con la gente con la que no conectas. Un rodaje es intenso y se forma una pequeña familia con sus afinidades y también sus rencillas. A veces hay personas con las que no hay química y que pueden enrarecer el ambiente. Mejor saberlo y mantener la mano izquierda.

29 de Abril de 2015

N

Negueruela, Mónica
Novis, Celia

Negueruela, Mónica

(Barcelona, 1975) tras licenciarme en medicina y cirugía inicié los estudios de dirección cinematográfica en la Escuela de cine y tv Septima Ars de madrid.

Sensibilizada con la figura de la mujer delante y detrás de la cámara soy socia desde su fundación de la “Asociación de mujeres cineastas de Madrid” (CIMA).

Uno de mis últimos cortometrajes, “Suicidio de un ama de casa”, fué proyectado el día de la mujer en el Instituto Cervantes de Estambul (Turquía). Acabo de rodar mi último cortometraje (“Todos los niños lo hacen”) y actualmente, estoy en pre producción de mi próximo cortometraje (“Las cosas que me gustan de él”) y en plena temporada de mi primera obra teatral de temática experimental (“Queers”).

Filmografía Mónica Negueruela

Todos los niños lo hacen.
2015 - Color - 7min. - **Drama / La Infancia. Tags: Punto de vista, infancia, social, adolescencia.**
Dirección y Guión: Mónica Negueruela.
Fotografía: Rubén Esperanza y Álvaro González.
Música: Marc Jovani.
Montaje: Álvaro González.

Reparto: Lola Marceli, Elena Esparcia, Sergio Castellanos y Carmen Morey.

Dos madres discuten sobre la peculiar travesura del hijo de uno de ellas.

Mónica Negueruela por Jhonny González

En la escuela de cine haces amistades que van de la mano con la admiración. Una amistad que se forjó en una de esas escuelas, y que continuó gracias a las redes sociales, fue con la realizadora Mónica Negueruela, a cuya trayectoria me gustaría dedicar unas líneas…

Tras licenciarse en medicina, comenzó sus estudios de dirección cinematográfica en Madrid, dirigiendo su primer cortometraje, “Vuelvo enseguida” , que obtendría multitud de selecciones en el territorio nacional… y obteniendo un premio por uno de sus guiones. Tras sus dos siguientes proyectos, “Punto de Encuentro” y “Angelitos”, llega el cortometraje con el que Mónica dió una vuelta de tuerca al tono que había empleado con anterioridad en sus guiones, y con el que comenzó a hacerse un nombre en las redes sociales, “Lola”.

Si antes había hecho uso del humor negro como una de “las marcas de la casa”, con “Lola” abandona dicho camino para ofrecernos una historia en clave de emotivo drama, que una vez más, le supuso varias selecciones en el circuito de festivales. Con “Anatomía de Un Beso”, participó en la anterior edición del NoTodoFilmFest, y poco después llegaría “Humillación”, que supuso su regreso a los diálogos mordaces sujetos a la comedia. “Amor Vertical”, uno de sus últimos guiones, fue seleccionado por la productora Oceánica audiovisual para su concurso “Corto Contigo 2011”

Recientemente ha estrenado su último cortometraje, “Suicidio de un ama de casa”, cuya distribución por festivales apenas está arrancando. He tenido ocasión de verlo y es una pasada. Un corto que podría encontrar un punto de comparación a medio camino entre el tono de Almodóvar y el de mí querido Haneke. Uno de los grandes aciertos de esta realizadora, ha sido la estupenda selección de colaboradores de la que se ha rodeado. Un circulo cuyo trabajo en equipo, les repara grandes alegrías en el futuro de seguir por este camino.

Actualmente se encuentra realizando los estudios de Comunicación Audiovisual en la Universitat Oberta de Catalunya; al tiempo que realiza los preparativos para exhibir una obra de teatro, bautizada como “La Rebelión de las Cosas”.

Tenéis AQUÍ su canal de Vimeo, donde podéis ver algunos de sus cortometrajes. Se trata de una artista a la que vale la pena seguir la pista. Espero que nuestros trabajos se den cita en alguna exhibición conjunta muy pronto.

PD: Premio a la mejor conductora de los premios Goya en internet! jejejeje

Jhonny González
Director de Cine.

Entrevista a Mónica Negueruela

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Siempre supe que quería reflexionar sobre historias.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No recuerdo exactamente el primer cortometraje que vi, pero sí uno que me impactó especialmente: “El señor del abrigo interminable”(2014) cortometraje de animación de Victoria Sahores Ripoll.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Soy socia de CIMA desde su fundación, creo positivamente en la apertura de las narrativas alejadas de las actuales (“heterocentrados, mainstream”) en el cine.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que no le detenga nada por muy imposible que parezca siempre es posible hacerlo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Siempre he estado comprometida con un intento de mirada de autora. Al final, una se vuelve afortunadamente más autocrítica.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Recordando los hombres buenos que ha conocido en su vida. Y hablando de todo tipo de “masculinidades”.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Echo en falta narrativas más plurales.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Cine que intenta explorar la condición humana.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Haneke por su soberbia y puesta en escena.

¿Te consideras directora y/o autora?

Autora. Escribo lo que ruedo, ruedo lo que escribo, quizás no del mejor modo pero me siento así.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Los cortometrajes son una estupenda oportunidad de darte a conocer, de conocer la técnica de la narrativa y saber cohesionar a un equipo de personas para un fin común. El largometraje llega, tarde o temprano. Esperemos que sea temprano.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Estudié en una escuela de cine, así que los que nos ofrecía esta.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Una extraña sensación de control y desafío al orden.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta? Mi familia, especialmente mi hermana, está muy orgullosa de mí. O eso me dice ☺

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo? Lo justo para seguir adelante, para no detenerse en la crítica destructiva y paralizadora.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es? Eventualmente.

¿Por qué dedicarse a esta profesión? Empezó como una ilusión y sigue siéndolo. Esperemos que no acabe nunca esta sensación.

¿En qué tamaño de planos ves la vida? Un travelling continúo. No puedo parar.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa? En el último cortometraje rodado (“Todos los niños lo hacen”) hay un plano en el que Lola Marceli se acerca con firmeza a Elena Esparcia y le susurra al oído. Esparcia, entonces, mira al off de la cámara. Muy intrigante.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Los actores. La verdad y su emoción.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

La distribución ¿Qué si no?

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

En auge constante.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Creo que rodar acaba pareciéndose a una de esas historias inacabadas que nunca puedes dejar de recordar.

¿Dónde nacen tus historias?

Hay verdad en todas mis historias. De lo contrario, me defraudaría a mí y a todo lo que viene detrás y después de mí.

¿Tu definición de cineasta?

Alguien que no desespera en su intento por agitar.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Ser también Sancho Panza cuando la realidad te golpea.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos. EL segundo te da armas para enfrentarte al segundo.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Valiente. Firme. Múltiple.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Podría decirse que sí. Muchos me acompañan desde el principio y defienden mi trabajo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

¡Sí! Ahora ya sé que si voy a rodar tengo que ahorrar para volver a rodar los siguientes, pongamos, 12 meses.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

¡Tantos! Rubén Esperanza, Álvaro González, Joao Paiva, Olga Ruano (foto); Carlos Ciézar (Producción); Isis Medialdea (Montadora); Marc Jovani (Músico); Sabine Lane (Maquilladora) y tantos actores y actrices.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No. Es el hermano pequeño del cine. Pero tiene la libertad de poder mostrar realidades no habituales.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Resistencia. Dinero. Una industria propia.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

La producción y la fotografía. Una buena iluminación es imprescindible. También, el equipo debe alimentarse y sentirse cómodo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela para poderme hacer, después, autodidacta.

¿Qué iniciativas sobre el cortometraje exportarías?

Ciclos sobre realidades no habituales, hacer visible los cortometrajes de “real low cost”.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Quien quiera conocerme es fácil que lo haga. Me gustan las redes sociales.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a CIMA (Asociación de Mujeres cineastas) desde su fundación.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta sabe exactamente lo que ha rodado y espera que los demás le lean la mente. Esto no es así. Pero es cierto que una vez que se rueda la película, esta pertenece ya al espectador.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Las dos cosas. Pero depende de una el sentimiento que quieras alimentar.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Meses. La idea original empieza en mi cabeza un año antes. La pre-producción real unos tres meses antes. La post-producción unos 6 meses.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Asumo guión, dirección y producción. Es un carrusel de emociones.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Puede llegar a serlo.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A trabajar como médico.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Todos. Todo mi equipo goza de un trato democrático, o eso intento.

13 de Octubre de 2015

Novis, Celia

Nací en la provincia de Barcelona y desde pequeñita se me dio bien la lectura, la escritura y la música. Así que, empecé a pelearme con mi universo (con las historias y personajes que iban apareciendo) a muy corta edad, mucho antes de lo que pensaba –gracias a haber descubierto diarios y cartas en cajas que guardaba mi madre que delatan el inicio de mi vocación-. Mientras crecía y devoraba libros y vinilos, mi interés por las personas aumentaba, por cómo actuamos y por qué, por los matices humanos y las emociones que nos mueven. Desde siempre he sido muy observadora, así que no era de extrañar que todas estas preguntas me rondaran por la cabeza. Debido a eso, decidí, primero, estudiar Psicología y, después, Periodismo y Comunicación Audiovisual, porque estas dos últimas carreras me conectaban con mi verdadera vocación; el contar historias. Toda esta formación académica va muy entrelazada y rema hacia un mismo lugar. Aparte, desde siempre he sido bastante crítica e inconformista, característica que sabía que el periodismo agudizaría, y mi necesidad de explorar formatos en los que expresarme la cubría la Comunicación Audiovisual. Toda esta etapa de formación universitaria en Barcelona la compaginé con trabajos en las cadenas de televisión *Barcelona TV* y *Xarxa de Televisions Locals* y para las productoras audiovisuales *Oberón Cinematográfica* y *Neptuno Films.* También empecé a escribir para revistas especializadas en cine y en cultura independiente, como *Fantasy Zeppelin*, *Oxígeno*, *Azul Eléctrico*.

El cine me empezó a interesar mucho después de la literatura y la música, a decir verdad, fue gracias a mi pasión por la música. Desde pequeña, me quedaba tan fascinada con las bandas sonoras de las películas que a veces me costaba hasta seguir el hilo de las historias porque la música me tenía totalmente atrapada. Así que, gracias a las bandas sonoras y al poder que tanto el texto (a partir del guión) como los sonidos y la música tienen para que una historia sea redonda, la magia del cine me cautivó. A mediados de 2005 me trasladé a Madrid para estudiar Dirección y Guión de Cine en el Instituto del Cine de Madrid, mientras lo compaginaba con mi corresponsalía para la revista de tendencias *Oxígeno* y con colaboraciones en otros medios de cultura independiente. Aunque en Barcelona había participado en varios rodajes de cortos, fue en Madrid donde realicé mis dos primeros cortometrajes "*La Canción de Dasein*" (2006-2007), como práctica de final de curso, y "*Las arquitecturas del miedo*" (2008), un primer acercamiento a la figura del director de cine José Ramón Larraz.

Antes, en 2006, tuve la suerte de vivir una de las experiencias más bonitas como estudiante de cine: vivir y estudiar en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV). Gracias a esas semanas de intensa escritura y vivencias inolvidables me volví a Madrid con el primer borrador de un guión de largometraje: "*La Doncella y el Diablo*".

A partir de 2007 empecé a entrevistar más a menudo al vecino del piso de arriba de la escuela de cine donde había estudiado un año. Resultó ser un director de cine de casi 80 años que vivía totalmente aislado del mundo y sumido en el anonimato, a pesar de haber sido uno de los referentes en el Fantaterror europeo de los años 70 (Tarantino y Stephen King lo han citado) y de haber competido en el Festival de Cannes, representando a Inglaterra con una película que había rodado en ese país: *Symptoms* (1974). Aquel enigmático hombre, que vestía como un gentleman y que aparecía silencioso desde la oscuridad del pasillo del edificio cuando menos te lo esperabas, era José Ramón Larraz. Desde 2007 a 2011 me sumergí en su historia y en su personaje y de ahí nació mi primer largometraje documental "*On Vampyres and other Symtoms*", que compitió en varios festivales nacionales e internacionales (Documenta Madrid, Festival de Cine Fantástico de Sitges, BAFICI Argentina o FIFA Montreal, entre muchos otros) y que me ha brindado más de una alegría como, por ejemplo, las buenas críticas escritas por críticos americanos especialistas en el género como Tim Lucas, Kimberly Lindbergs, Jeremy Richey, Robert Monell o Rodney Barnett; que la Universidad de Barcelona me contactara para pedirme una copia para incluirla en la biblioteca de los alumnos de cine o, más recientemente, que el escritor Vicente Muñoz la catalogara como "Cult movie" en su libro "*Cult Movies: películas para la penumbra*" (Excodra Editorial).

En julio de 2011 regresé a Barcelona y allí fui la co-autora de "*El descrédito: viajes narrativos en torno a Louis Ferdinand Céline*" (Lupercalia Publishers), "*Una Navidad de muerte*" (Origami Publishers) y "*American Jesus*", un diario de viaje sobre la realización de un documental filmado en los EE.UU.

El 5 de febrero de 2013 aterricé en Nueva York, sin conocer a nadie, sin haber estado jamás aquí y alucinando al ver el tormentón de nieve que nos había tenido en vilo horas antes de llegar a la gran manzana. Aquí me establecí, en la ciudad que tanto había soñado, y desde el minuto 1 mi instinto de supervivencia se agudizó a pasos agigantados. Un día vivido en Nueva York equivale a 10 en otro lugar de la tierra. Al cabo de un tiempo decidí hacer un taller intensivo de guión en la New York Film Academy donde, en 8 semanas de escritura sin parar, rematé en inglés el guión de "*La Doncella y el Diablo*", que dio un giró tremendo gracias a mi experiencia personal en la ciudad de los rascacielos. Desde entonces vivo en Nueva York (últimamente a caballo entre Nueva York y Miami), donde he trabajado en diferentes sectores para poder pagar el alquiler, mientras encontraba por fin la manera de volver a ser una periodista freelance, publicando para medios americanos como El Diario de Nueva York, La Opinión de Los Ángeles, Foundation for Iberian Music, y españoles como el Diari Ara, La Vanguardia o Núvol. En 2014 me lancé a rodar mi tercer cortometraje, "*Net*", inspirado en algunos de los versos de *Poeta en Nueva York* de Lorca, me ofrecí como organizadora de eventos culturales y artísticos en La Nacional y, gracias a ello, y a mi

curiosidad, tuve la oportunidad de sumergirme de nuevo en una historia maravillosa por encontrarme, otra vez, "en el lugar adecuado y en el momento justo". Hablo de mi segundo largo documental: "*Sole Survivor*". Este retrata la vida de la sociedad española más antigua de Nueva York: La Nacional-Spanish Benevolent Society (fundada en 1868) y de las más antiguas de EEUU. En sus casi 150 años pocos han escrito sobre ella, a pesar de que este lugar ha sido testigo de todo, de momentos de gloria y de la delincuencia más extrema. Incluso fue el corazón de Little Spain, un barrio tan vibrante como Little Italy o Chinatown. El pintor español Domingo Zapata, conocido en EEUU como "el nuevo Andy Warhol", pinta un cuadro exclusivo inspirado en mi guión que es el leit motiv de toda la historia.

Junto con mi socio, el periodista Manel Ferrera, fundé la productora "Somiant Productions" (en 2014), con la que estamos desarrollando este largometraje documental (apoyado por el Consulado español en Nueva York) y otros proyectos más: "*Rabassa*", una road movie documental para rodar en Cuba, "*Alive & Kicking*", una serie de TV para rodar en Nueva York, y un largometraje de ficción en fase de preproducción. Aparte, asistimos en otros proyectos de televisión y publicidad (hasta ahora lo hemos hecho para Telesur, Univisión y Hoteles Melià), tanto en Nueva York como en Miami. Finalmente, también trabajo como periodista *freelance* para Univisión, realizando piezas audiovisuales, reportajes y escribiendo guiones.

Filmografía Celia Novis

Sole Survivor – Única superviviente (largometraje)
New York, 2014-2016 – Color – 80 min. **Documental / Inmigración, historia de España, historia de EEUU, arte, Nueva York, Little Spain, añoranza, supervivencia, crisis, guerra civil.**

Dirección: Celia Novis.
Guión: Celia Novis.
Producción: Somiant Productions (Celia Novis y Manel Ferrera)
Con la colaboración de La Nacional- Spanish Benevolent Society
Fotografía: Mihalis Gripiotis
Cámaras: Rosa María Badía, Celia Novis
Sonido: Olu Patrick
Música: Tolo Prats
Montaje: Jacobo Parés, Rosa María Badía
Asesores históricos: James Fernández, Robert Sanfiz.

Reparto: La Nacional, Domingo Zapata, algunos miembros de La Nacional.

Historia. Arte. España. América. Estos son los cuatro elementos esenciales de Sole Survivor, una película documental que muestra la evolución de La Nacional- Spanish Benevolent Society (Sociedad Benéfica Española), fundada en Nueva York en 1868. Es la organización benéfica más antigua creada por españoles/las en Estados Unidos, fundada para los Hispanoamericanos/as y para los españoles/as que iniciaban su viaje americano.

La Nacional es la única superviviente de Little Spain, testigo tanto de su época dorada, como de los tiempos tumultuosos y violentos que llevaron a la desaparición de todo el enclave (situado en pleno corazón de Manhattan).

Domingo Zapata, un pintor español de reconocida fama en los Estados Unidos (catalogado como "el nuevo Andy Warhol" por el New York Post), nos acompaña en esta aventura histórica: entrelazamos la evolución creativa de su pintura (inspirada en el guión de la película) con las historias de la sociedad y de los inmigrantes que la poblaron y la llenaron de vida.

N/A: Nos presentamos a unas ayudas para proyectos artísticos del Consulado español en Nueva York y nos las asignaron. Estamos en fase de producción, rodando según entra el dinero, y avanzando muy contentos por la gran repercusión que esta historia está teniendo en los medios de comunicación sin haberla acabado. Hemos salido en la NBC News, en uno de los programes más vistos de la NY1, en Fox Latino News, Miami Herald, El Diario de Nueva York, La Opinión de Los Ángeles, etc, y en España en Noticias La Sexta, Radio Nacional de España, Catalunya Ràdio, El Mundo, Diari Ara, la Agencia EFE, la revista Tiempo, etc.

Net

2014 – B/N – 10min. – **Ficción / Experimental / Drama / la tirania de la Ciudad, ansiedad, soledad, locura, identidad, artistas, sensibilidad, añoranza, desilusión, lucha vital.**

Dirección y Guión: Celia Novis.
Fotografía: Rodrigo del Río Herrera.

Reparto: Nidhi Signh, Talya Chalef, Olu Patrick, Guillaume Caron, Emi Taniguchi, Andrea Bianco, Mohammed Almoabadi, Karin.

La voz de un artista golpea a la voz de la ciudad; la misma ciudad que extiende una enorme red entre todas las almas que vagan alrededor de su gélido cemento. "Yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, solamente un pulso herido que sondea las cosas del otro lado".

On Vampyres and other Symptoms (largometraje)

España, 2011 - Color – 70 min. – **Documental / Retrato de un director de cine de terror y sus ficciones. Tags: Cine de género, el miedo, la infancia, el amor, la muerte, la vejez, la realidad y la ficción, sueños.**

Dirección y Guión: Celia Novis.
Producción: Celia Novis
Ayudante de Producción: Lara Ferrer
Fotografía: Carlos Theron, Ernesto de Nova, Celia Novis
Sonido: Francisco Toro
Música: Antonio Meliveo
Montaje: Sergi Estébenez
Ilustraciones: Cesc Pujol
Animación ilustraciones: Sonia Peñasco
Diseño y Cartelería: Ligia Pájaro

Reparto: José Ramón Larraz, Marianne Morris, Anulka

"*Anoche soñé que habían vuelto. Tengo la sensación de que está a punto de suceder algo*". El último guión de terror que está escribiendo José Ramón Larraz (1928-2013), junto a algunos momentos de sus películas, nos sumergen en el mundo onírico y misterioso de este autor, indagando en el origen de su amor por el miedo. El viaje que realizó en 2009 al *Festival Internacional de Cine de Terror de Catalunya* (Sitges) para recibir el premio homenaje por su *cult movie* "*Vampyres*" (1974) y por su trayectoria internacional (a pesar de ser un auténtico desconocido en España), muestra a Larraz como contador de historias pero, sobre todo, nos desvela que la suya propia encaja en sus ficciones.

N/A: Fue seleccionado en 15 festivales de cine, compitiendo o participando. Entre ellos el Festival de Cine Fantástico y de Terror SITGES, Documenta Madrid, BAFICI Argentina y FIFA Montreal. Película catalogada como "cult movie" por el escritor Vicente Muñoz, en su obra "*Cult movies, películas para la penumbra*".

Las arquitecturas del miedo
2008 - Color – 15min. – **Documental / Retrato de un director de cine. Tags: Cine de terror, Serie B años 70, Vampiras, el miedo**
Dirección y Guión: Celia Novis.
Fotografía: Novis
Música: James Clarke (Vampyres)
Montaje: Marimar Alquegui

Reparto: José Ramón Larraz.

Retrato personal del director español de cine y dibujante de cómics José Ramón Larraz, quien en los años 70 triunfó con varias películas del género de terror en UK y USA, sobre todo. Esta obra es un primer acercamiento a la personalidad de este autor y a sus obras más famosas, las cuáles han sido nombradas hasta por Tarantino y Stephen King.

N/A: No recorrió festivales, fue un cortometraje realizado con el objetivo de mostrarlo a productores e Instituciones para conseguir ayudas para realizar el largometraje.

La canción de Dasein
2007 - Color – 15min. - **Drama / La incomunicación en los tiempos de los avances tecnológicos.**
Tags: tecnologia, aislamiento, soledad, locura.
Dirección y Guión: Celia Novis.
Fotografía: Pilar Palomero.
Música: Andrés Acebes / Cecilia Vignola
Montaje: Javi Frutos.

Reparto: Zoe Sepúlveda.

Este cuento nos habla de Dasein, un joven nacido en este siglo tecnológicamente avanzado, donde parece que la felicidad está cada vez más a nuestro alcance. Sin embargo, no siempre es todo como nos lo cuentan, ni los cuentos son tan irreales.

N/A: Proyecto de final de estudios de dirección de cine. Escaso recorrido por festivales.

Celia Novis por Jaume Bauzà

Rescatar del olvido un tiempo, unas vidas y una ciudad que ya no existe es un desafío para valientes. Lo es Celia Novis, que en 'Sole Survivor' -Única Superviviente- aborda su proyecto más ambicioso. Un año y medio después de búsqueda exhaustiva de documentación, esta película documental empieza a cobrar forma con dos trailers que avanzan las líneas maestras de una cinta protagonizada por la 'La Nacional-Spanish Benevolent Society', un centro fundado en 1868 en Nueva York que se convirtió en el alma de la desaparecida 'Little Spain'.

De aquella época solo permanece La Nacional, testigo mudo de cuanto sucedió a los emigrantes españoles que cruzaron el océano cargados de esperanzas y se internaron en una ciudad hostil. Todos ellos se agruparon en torno a La Nacional y Celia se dispone a darles voz, pero que nadie espere una película de testimonios al uso. La directora construirá la ficción fiel a sus principios: sugiriendo más que enseñando, trazando paralelismos y envolviendo la historia en una atmósfera de misterio. El artista Domingo Zapata irá tejiendo el hilo argumental mientras pinta un cuadro y al final de la cinta los espectadores habrán atado todos los cabos.

'Sole Survivor' nace bajo el paraguas de Somiant Productions, la productora audiovisual que Celia creó en Nueva York en 2014 junto con el periodista Manel Ferrera y cuyo nombre es toda una declaración de intenciones: somiant, que traducido del catalán significa 'soñando'. A base de sueños y tenacidad forja desde hace una década su carrera esta cineasta que traslada a la pantalla un mundo personal, complejo e inteligente. En esta ocasión Ferrera colabora como productor de la película.

Celia está afincada en Nueva York desde principios de 2013 y la ciudad no tardó en inspirarla. Federico García Lorca y algunos fragmentos de su 'Poeta en Nueva York' son la génesis de 'Net', un cortometraje que se encuentra en fase de post producción. La cineasta nos descubre una ciudad distinta de la que aparece en las postales; inaccesible, cruel, arrogante. La urbe de las luces y los rascacielos mantiene un amargo diálogo con un poeta que le recrimina su falso esplendor. La pose y los fuegos de artificio esconden un territorio inhóspito, poblado por humanos derrotados en su intento por alcanzar la felicidad que promete la ciudad. El poeta pide explicaciones y descubre un lugar por el que vagan seres alienados y sujetos a la tiranía del consumo, la tecnología y la incomunicación.

Una de las motivaciones de Celia cuando coge la cámara es remover entre los rescoldos del pasado. 'Sole Survivor' es una buena muestra de ello, pero ya lo hizo en 2011 cuando firmó su primer largometraje. 'On Vampyres and other Symptoms' es un logrado intento por devolver al primer plano las dos obras más aplaudidas del director de cine José Ramón Larraz. Es un homenaje, pero sobre todo es un acto de justicia para un hombre que había caído en el olvido después de dar una vuelta de tuerca al género de terror en los años setenta. El cortometraje 'Las arquitecturas del miedo' (2008) fue el embrión del trabajo más maduro que la realizadora ha presentado hasta la fecha.

En ‘On Vampyres and other Symptoms’ la directora nos hace partícipes de su admiración por los decimonónicos Poe, Lovecraft, Miller o Melville, pioneros de la narrativa de terror, exponentes de lo que hoy llamamos romanticismo oscuro y que demostraron tan buen manejo de la escena en cementerios, bosques frondosos, lagos y casas victorianas. La directora consigue que una mezcla de angustia y melancolía se apodere del espectador solo con dirigir el objetivo hacia un pasillo.

En este punto vale la pena hacer un inciso: Celia es una gran lectora. Aunque tiene una privilegiada capacidad para ordenar imágenes, sonidos y música en su cabeza, es muy consciente de la fuerza de la letra impresa y no duda en aprovechar ese potencial para inspirar o enriquecer todos sus proyectos.

Como en un juego de espejos, la cineasta entrelaza con precisión de cirujano imágenes de algunas de las películas del director con las de su presencia en el Festival de Sitges, al que acudió para recibir un premio. “La cuestión es siempre vivir algo que no es la realidad” dice el propio Larraz al principio de la cinta.

No es la única sorpresa que nos regala esta película. Si en 'Sole Survivor' Celia se ayuda de un cuadro de Zapata para trenzar la historia, en 'On Vampyres and other Symptoms' recurre al cómic. Larraz también fue un historietista notable y la directora le rinde un segundo tributo explicando su trayectoria vital y profesional en una sucesión de viñetas a modo de flashbacks.

Para una persona como ella que explora todas las posibilidades que le ofrece el cine, la música tiene que ser por fuerza protagonista en esta y en todas sus creaciones. Todo lo que hay de perturbador en la película se desvanecería sin una banda sonora que hiciera funcionar todo el engranaje.

De 2007 fue el primer trabajo de Celia. Un cortometraje titulado 'La canción de Dasein', que presentó como práctica en el Instituto de Cine de Madrid y en el que se aprecian esbozos de una técnica narrativa que desarrollaría años más tarde. La temática también resulta familiar: el aislamiento en un mundo cada vez más comunicado. Sirviéndose de referentes como Tim Burton y Terry Gilliam, la directora explora en la mente de un hombre que enloquece en la época de los milagros tecnológicos y las autopistas de la comunicación.

La cámara de Celia es testigo de la gradual demencia de un Dasein que acaba persiguiendo sombras y se sorprende viendo su rostro reflejado en multitud de superficies. La locura es el precio que paga por dar la espalda a una realidad que le es ajena, pero irónicamente es en ese momento cuando parece más feliz. La directora remata su trabajo con enigmático final que invita a la reflexión.

Jaume Bauzà
Licenciado en Historia por la Universitat de les Illes Balears.

Entrevista a Celia Novis

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde muy pequeña sentí atracción por contar historias. Empecé escribiendo cuando tenía 8 años y poco a poco este deseo de narrar fue plasmándose en diferentes formatos: literatura, periodismo y guión cinematográfico. Todo ha sido un camino de evolución natural. Cuando era pequeña no pensaba en dirigir cine, sin embargo sí que tenía claro que escribiría. Y una cosa me llevó a otra, porque las historias siempre las tenía claras visualmente. Mi cabeza siempre estaba llena de imágenes, música y palabras. Y mi vocación se fue reafirmando día a día hasta llegar a hoy.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Pues no estoy segura pero creo que fue Vincent, de Burton. O incluso diría que Thriller de Michael Jackson, que aunque es un videoclip, es una mini historia de casi 15 minutos y recuerdo estar pegada a la pantalla (con unos 6 años) viendo ese video decenas de veces junto a mi hermano mayor. Me impresionó mucho. La Cabina de Mercero, aunque es un mediometraje, también me impresionó cuando lo vi de pequeña.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

No tirando la toalla a la mínima, no dejando que me ganaran los NO, ni decayendo ante las dificultades y obstáculos que aparecen constantemente. Si hubiera hecho caso a todo lo que me decían que hiciera o dejara de hacer, a los consejos de algunos para que abandonara esta profesión porque “no me llevaría a ningún sitio”, a algunas críticas gratuitas a mis trabajos como directora o escritora; si hubiera sucumbido a la impotencia y al cansancio de tener que trabajar en otros sectores para poder pagar el alquiler mientras seguía luchando por dedicarme a esta profesión (llegando a tener en alguna ocasión hasta 3 trabajos a la vez), si hubiera tirado la toalla ante esta situación que planteo no me hubiera comprometido con este oficio. Mi compromiso es, a pesar de todo lo expuesto aquí arriba, no renunciar a seguir contando historias en el formato que requieran. Y continuar llamando a todas las puertas que hagan falta, sin importarme tener que cambiar de ciudad o incluso de país como hice hace casi 3 años (llegué a Nueva York un gélido 5 de febrero de 2013, sin conocer a nadie ni saber muy bien por dónde empezar). Mi compromiso también implica seguir interesándome por el mundo que me rodea, indignándome o entendiéndolo, e intentar siempre las cosas sin miedo a equivocarme. Todo esto en global para mí significa estar comprometida con este oficio tan poco estable, que pide que pongas tu alma en cada intento, en cada historia. Por eso, si no es tu vocación, en mi opinión no sale a cuenta tal desgaste y lucha constante.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Suena a típico, pero la animaría a que luchara por mostrar su propia voz, a que tenga claro qué quiere contar y se lance sin miedo a ello, aunque se equivoque. Y ojalá que se equivoque. Yo agradezco mucho todas las equivocaciones que he tenido a la hora de desarrollar mis propias historias, tanto las escritas como las filmadas. No me

arrepiento de haber intentado nada. Ahora soy una narradora más madura y crítica gracias a haberme planteado temas y dudas a raíz de mis errores. Así que la animaría a que supiera qué quiere contar y cómo, que encuentre a la gente adecuada que la ayude y que se lance. Y que no decaiga ante cualquier negativa u opinión destructiva. Las opiniones son solo eso, opiniones. Y para muchas personas es más fácil opinar negativamente sobre lo que hacen otros que plantarse ante una página en blanco o coger una cámara para realizar un acto de valentía: crear una historia desde cero. Ah, y que lea mucho y vea cine, claro. Pero sobre todo que lea. Son unos cuantos consejos, lo sé, pero a mí me parecen básicos.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que para los femeninos. Creo que es menos problema para nosotras escribir para personajes masculinos que para algunos de nuestros colegas hacerlo para femeninos. Desgraciadamente sabemos de sobras que no existen tantos referentes femeninos en el mundo del arte y la cultura y que todos y todas hemos consumido cultura creada por hombres, desde puntos de vista masculinos y con protagonistas masculinos. Así que para nosotras es más fácil estar familiarizadas con las visiones masculinas que para ellos con las femeninas por la falta de referentes femeninos en términos de calidad y cantidad que den una amplitud y veracidad a la realidad femenina que se aleje de los estereotipos falsos que muestran a la mujer como débil, víctima, sin opinión, puta o santa. La mayoría de estos estereotipos han sido creados y siguen siendo fomentados por una cultura masculinizada y patriarcal sectaria y muy peligrosa. Porque se perpetúa una mentira sobre el mundo femenino y esta, al ser la que nos llega a través de todos los medios, se erige como una verdad válida. Esto es muy peligroso.

Las mujeres deberíamos tener la misma riqueza en referentes creativos y válidos que los hombres en los que vernos reflejadas. Porque la realidad femenina no tiene nada que ver con lo que los estereotipos muestran en el cine, la TV y la literatura.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección? No tengo directores o directoras fetiche, sí que puedo hablar de películas increíbles que me impactaron por su historia o por la manera de contarla: Paris Texas (Wenders), Taxi Driver (Scorsese), Sin techo ni ley (Varda), Olvídate de mí (Gondry), La Ciénaga (Martel), La Jetée (Marker), Smoking Room (Gual & Wallovits), Big Fish (Burton), News from Home (Akerman) , El día de la Marmota (Ramis), Criaturas celestiales (Jackson), La semilla del diablo (Polanski), Carrie (De Palma), Children of Men (Cuarón), Las vírgenes suicidas (Coppola), Mishima (Schrader), Barton Fink (Coen Bros) y así un larguísimo etcétera.

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas cosas, pero sobre todo autora, por el hecho de crear las historias desde cero y convertir una primera idea que te ronda por la cabeza en un relato completo o en una realidad audiovisual, con todos sus detalles o matices.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Imaginar, trabajar y persistir. No parar de formarme de todas las maneras posibles, seguir rodeándome de gente mejor que yo que me inspire y de la que aprender, continuar peleando por las historias en las que creo y, de nuevo, trabajar y trabajar. Ahora que desde hace un año tengo mi propia productora, Somiant Productions fundada en Nueva York junto con mi socio Manel Ferrera, la hoja de ruta es más extensa. Tenemos proyectos en pre producción, otros en producción y uno en postproducción. Así que, no queda otra que trabajar duro para sacarlos todos adelante.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con los mínimos, ya que era el corto de final de estudios de dirección y no teníamos apenas material en la escuela. Ahora esa escuela ha mejorado mucho, pero en mis tiempos todo era más precario. Aunque, también hay que decir que, los resultados del corto no fueron los que deseaba no por esa precariedad de recursos sino por la inexperiencia.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Pues precisamente la script de ese primer corto, en un momento me preguntó por curiosidad con qué plano iba a ir montado ese otro que estaba rodando en ese preciso instante. Gracias a esa pregunta me di cuenta de que para que toda aquella secuencia completa tuviera sentido en montaje me faltaba un plano que no había apuntado ni pensado. Cosas de principianta, claro, pero es que jamás me había enfrentado a un rodaje, solo a prácticas cortas de clase. En aquel momento entendí la importancia de tener el montaje claro en la cabeza a la hora de rodar, de tener cada uno de los detalles bien visualizados y planificados. En el género documental es diferente, es mucho más libre, por eso me atrae tanto, pero en ficción sí hay que ir con una planificación muy elaborada de cómo se va a rodar todo en función del montaje.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Pues ninguna en particular. Es algo natural, parte del proceso y, al menos yo, no le doy más importancia que la que tiene, que es, que empiece todo a suceder.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, la que más. A veces soy hasta injusta y un poco talibán de lo crítica y exigente que soy conmigo misma. Pero estoy aprendiendo a bajar la intensidad y a serlo en momentos determinados. En ocasiones son los demás los que ven las cosas buenas de mi trabajo y es necesario escuchar las voces de quienes me conocen desde hace años (y conocen bien mi trayectoria) de quienes aprecio sus opiniones porque no son nada condescendientes conmigo, me dicen lo que falla desde su punto de vista a la vez que también resaltan lo bueno de mis creaciones. Tengo que acudir a ellos/as para esas segundas opiniones y llegar, así, a rozar la objetividad.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es? Sí, siempre que puedo hablo con gente de mi sector - directores/as, guionistas, técnicos, etc- para intercambiar impresiones y ver si nos podemos ayudar de alguna manera y aprender.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Muchos, como por ejemplo: el fantástico y aterrador "Ten Steps" (Muldowney), que descubrí gracias al Festival de Sitges, "La guerra" (Berdejo y Dorado), "La Ruta Natural" (hermanos Pastor), La cruz (Evangelio), Abuelitos (Plaza), Medianeras (Taretto), A story for the Modlins (Oksman) y tantos otros.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque para mí es una satisfacción el contar historias y provocar algo en la gente que accede a estas, ya sea un pensamiento, un sentimiento o una sensación.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Algunos planos del acecho a mi protagonista en el hotel y el cementerio de mi película documental "On Vampyres and other Symptoms" y algunos rodados en Nueva York para el corto "Net" (toda la secuencia del Brooklyn Bridge Park y la llegada a Nueva York vía Wall Street). En la película que estoy rodando actualmente, "Sole Survivor", tengo algunos favoritos ya: los del seguimiento creativo al pintor en su estudio de Gramercy Park de Nueva York. Pero me gusta pensar que mi mejor plano está por llegar.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El "enganche" de la historia, aunque parezca obvio. Pero es muy difícil. Creo que al cortometraje se le perdona la carencia de medios porque muchas veces se asocia con los inicios de un/a cineasta y el bajo presupuesto del que dispone, pero la historia tiene que ser contundente y atrayente. Es muy difícil porque tienes poco tiempo para contar algo con pies y cabeza que deje al espectador con ganas de más. No tienes la ayuda de un metraje largo para explicarte y dar más detalles para que el espectador entre en la atmósfera y el estado anímico que deseas. Realmente los cortometrajes, como los relatos cortos, son un reto increíble para los creadores/as.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales, las plataformas online y ojalá que también los proyectaran en cine, antes de los largometrajes (como se hacía antes). Y, ya puestos, me encantaría que se emitieran por la televisión. Hoy en día, con esta cultura de lo "fugaz y corto", con esa vuelta a los formatos de menos metraje debido al gran consumo de las series de televisión (que a veces provoca que algunas personas ya no tengan paciencia para ver una película de dos horas en sus casas), creo que sería un éxito si se hicieran programas de cortometrajes o se emitieran antes de una serie.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Pues creo que está bastante bien, tanto en USA como en España, que son los mercados que más conozco. Hoy en día con una cámara de fotos se puede rodar en HD y cada vez más gente se anima a editar sus historias y colgarlas en sus blogs, webs o en Youtube. Por un lado, se genera tal cantidad de contenido que es difícil que haya calidad en todo, pero por otro lado sí que es cierto que es más fácil que la gente se exprese así. Como todo, la llegada de internet y el desarrollo de las tecnologías tiene su parte buena y su parte mala.

¿Dónde nacen tus historias?

En mis experiencias y mis intereses. En lo que me preocupa o me llama la atención, en mis vivencias o las de personas cercanas y en cómo todo esto se entrelaza con mis influencias en la literatura, el cine y la música.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Está claro que tienes que tener más de Don Quijote que de Sancho Panza, porque sin imaginación, sin ilusión y sin soñar sería imposible crear y dejarse acompañar por esas creaciones hacia donde éstas te lleven. Es fundamental. También hay que "ser realista" a la hora de producirlas, pero la fase de creación debe ser, en mi opinión, muy libre, sin prejuicios y donde la imaginación y las corazonadas sean las que lleven el timón.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Me interesan ambos. Imagino que al ser periodista me tira la parte de guerrilla también, de salir a atrapar una historia tal y como se deje cazar, con los medios de los que disponga y sin tanta planificación como el cine profesional. Pero también me encanta pensar muy bien otras historias e imaginar cada uno de los detalles que quiero que estén sí o sí. Cada historia te pide cómo ser contada, ya sea más planificada o más "¡A la batalla!". Y, en cuanto a espectadora, me interesan ambos cines también.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Me gusta mucho una que leí hace unos meses, que no es cinematográfica, es de Gandhi, o eso decía el texto: "El éxito en la vida no se mide por lo que has conseguido, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino para lograrlos". La leí en un momento puntual de mi vida en el que encajaba a la perfección.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Ambas cosas. Para mí el contar historias es una necesidad vital, no concibo mi vida sin hacerlo, pero también me gustaría poder vivir de eso, poderme dedicar en exclusiva a ello. Es cierto que actualmente estoy mejor que nunca, así que me siento orgullosa de los pasitos adelante que desde hace muchos años voy dando a diario, con mucho esfuerzo y dedicación. Al final estoy convencida de que lo que deseo

pasará. Es una pena que de momento no pueda ser en España, donde la situación de la cultura y el arte es tan difícil, y donde no existe tanto respeto por estos campos como pasa en EEUU. Aquí ven el arte como un valor necesario para proyectarse al mundo, en el que se debe invertir de manera privada (aunque no seas rico/a).

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Persistente. Inquieta. Inconformista.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Fui un año a una escuela de cine en Madrid para aprender nociones prácticas de dirección pero luego ya no me interesó seguir. Creo que se aprende más viendo a los demás rodar, estando en proyectos y ayudando allí y, por supuesto, rodando una misma. Sin embargo, sí que aprendí en algunos de los cursos intensivos de guión que realicé tanto en Cuba como en Nueva York. Los meses que me formé en esos dos lugares lejos de Madrid fueron un "chute creativo" y muy exigentes. El aprendizaje es diferente en talleres de guión, porque aprendes mecanismos para activar la imaginación, para ejercitarla desde las capas más básicas, compartes opiniones con otros guionistas y todo esto es muy inspirador. Pero si sumo mis horas en escuelas de cine, puedo afirmar que en total son muy pocas. Podría decir que soy más autodidacta que cineasta de escuela.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Bueno, me ha condicionado (para bien) en no tener una vida "socialmente aprobada por la mayoría". Me ha condicionado a la hora de moverme, de cambiar de ciudad, de país, experimentar, trabajar en otros sectores para sobrevivir mientras desarrollaba mis historias, me ha condicionado en cuanto a ser más curiosa y luchar mucho. Esa lucha ya es mi modo de vida, nada conformista. Así que, el deseo de rodar y de contar historias me ha convertido en la persona que, sin darme cuenta, quería ser, aunque a veces la inestabilidad económica te haga tambalearte. Pero ahí está la vocación para hacerte encontrar las vías necesarias para que no la abandones del todo.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Pues creo que priorizaría pagar por un buen material. Es decir, cámaras, luces, micrófonos. Porque todo lo que no se grabe bien en rodaje, olvídate de hacer magia en postproducción. Pero yo también soy de las que lucho para que el equipo se lleve algo o, al menos, que no tengan que pagar nada ya que están ayudándome a sacar adelante mi proyecto.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Intento promocionar mi trabajo en mi círculo profesional, aunque aquí en EEUU es difícil separar todos los ámbitos. Aquí se lleva mucho que la gente, vaya a donde vaya, aproveche para hacer "networking", porque nunca sabes si quien tienes delante es un productor que anda buscando historias interesantes o perfiles como el tuyo. Así que, llevando casi 3 años en EEUU me he adaptado a esta realidad que al principio me

parecía cansada y pesada. Pero le he visto el lado bueno también, siempre que se haga con elegancia, claro, hay maneras. En ciudades como Nueva York el "networking" es la manera de relacionarse de manera natural sin que eso se vea como negativo, al contrario. Si la gente no sabe lo que haces no puede ayudarte o presentarte a alguien que te pueda ayudar, así de claro lo ven.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

He acudido a varias quedadas de cineastas en Nueva York, también formo parte de EGEDA y sigo bastante al colectivo New York Women in Film and Television, entre otros muchos. Creo que es importante formar parte de grupos del sector, ya sea para consultar dudas o para encontrar el apoyo que necesites en cada momento, ya sea financiero, logístico, técnico, etc.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Respeto ambas posturas. Aunque en un mundo tan injusto y bárbaro como este, se aprecia cuando un/a cineasta da un golpe en la mesa indignado/a ante cualquiera de las muchas locuras que ocurren a diario.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Pues la preproducción y la postproducción son las fases más largas, como es lógico. Depende de la historia y de sus necesidades (y de los recursos) pero diría que puedo dedicar de 2 a 3 meses de preproducción, 1 a la producción y otros 3 más o menos en la postproducción. Pero, ya digo, es una estimación, ya que cada historia es diferente y las circunstancias en las que me encuentre en esos momentos también influirán, como es obvio.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No necesariamente. A veces hay cineastas que después de rodar varios largos vuelven al cortometraje porque les apetece más experimentar en ese género, lo ven más "reto" que un largo. Sí que es lógico que antes de hacer un largo te enfrentes a un corto, pero los caminos pueden ser inversos. No me parece nada raro. No deja de ser un género más de expresión cinematográfica.

¿Cuando no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Al periodismo, a la enseñanza, etc. Aunque, afortunadamente, después de mucho pelear, actualmente me puedo dedicar casi al 100% a la productora, a desarrollar contenidos, a trabajar para los proyectos de otros y a trabajar en periodismo. No siempre ha sido así, pero actualmente, como he dicho anteriormente, me encuentro en mejor posición que hace 5 años, cuando la enseñanza me quitaba más tiempo que el desarrollo de proyectos. Tuve que salir de España para que mi lucha no fuera en balde.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los egos. Sin duda. Hay que tener cuidado porque según qué personas juntes puede resultar una bomba de relojería que puede afectar al resultado final del proyecto. Por eso es tan importante hacer casting de actores y actrices, sí, pero también de equipo. Y más en los cortos, donde hay, a veces, poca humildad por parte de algunos que empiezan. Afortunadamente no siempre es así, pero los egos son terribles.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

He evolucionado yo como persona y por tanto como autora. Ahora me interesa más profundizar en otros temas que me tocan más de cerca y mi mirada es más madura. Por lógica, cuanto más experimentas más herramientas tienes para tratar las historias y si encima eres un “culo inquieto”, como es mi caso, y te mueves tanto por lugares diferentes, con personas diferentes que arrastran consigo historias increíbles, a la fuerza tu mirada se va curtiendo en el arte de “cazar matices”. No soy la misma Celia que hace 10 años por el simple hecho de que desde entonces he vivido en muchas ciudades diferentes, me han pasado muchísimas cosas buenas y malas, he conocido decenas de personas constantemente, he trabajado duro día a día, he leído nuevos libros, he descubierto nuevas influencias y he visto excelentes películas. En definitiva, si me paro a pensar en estos últimos años (sobre todo en los últimos 7), puedo decir que he vivido intensamente y eso se nota mucho en mi mirada como cineasta y periodista.

8 de Octubre de 2015

P

Parreño, Marta
Piñar, Paz
Polo, Raquel
Prieto Gracia, Ana

Parreño, Marta

Barcelona, 17/12/1980. Licenciada en Derecho y Master en Periodismo.

En 2009 empiezo a estudiar guión de cine y televisión en la Factoría del Guión de Madrid. Gano el I Certamen Nacional de Guión de Cortometrajes *Amanece que no es corto* con el cortometraje "Las Piedras no Aburren", con el que me inicio prácticamente sin querer en el mundo del cine, que me atrapa a partir del primer minuto. Este primer corto logra 10 premios y 70 selecciones en todo el mundo.

En 2010 decido ponerme a prueba y escribo y dirijo “Una Flor en Recepción”, corto que queda finalista en los premios Goya 2012 y que consigue un palmarés de 25 premios y casi un centenar de selecciones nacionales e internacionales.

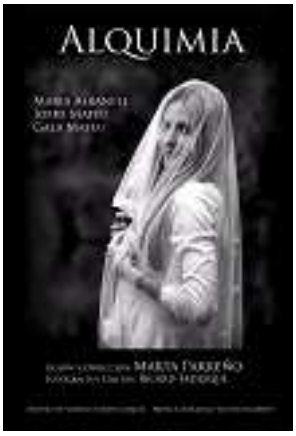
En el 2013 escribo y dirijo "La Casa de Arriba", un corto inspirado en mi infancia que logra una treintena de selecciones, y "Mudanza", pieza experimental sin diálogos, en blanco y negro, sobre el tránsito entre la vida y la muerte. “Mudanza” participa en la exposición colectiva AHORA NOSOTRAS en el Museo Arqueológico de Cacabelos (Marzo 2014) y en una selección sobre la mirada del cine de mujer a la muerte con la Fundación Inquietarte (Noviembre 2014), además de conseguir estar presente en 15 festivales nacionales e internacionales.

En 2014 ruedo el cortometraje "Luna de Miel" en una residencia de ancianos con gente del centro, no profesionales, para participar en los premios NICO 2014 de Mundo Mayor.

Además de estos trabajos propios, codirijo los cortos “Desamor 2.0” junto a Ricard Fadrique (2012) y “Que nos quemen” (2015), junto a Mónica Negueruela y Esther Leto, ambos para participar en las respectivas ediciones del festival Notodofilmfest.

Actualmente formo parte del colectivo PoesíaDelCaos, que acaba de rodar su primer cortometraje, “Tótem”, en julio de 2015 y, de forma paralela he rodado un segundo cortometraje experimental que sigue la estela de “Mudanza” en fondo y forma. Al margen de mi faceta como directora, he creado y dirijo el festival de cortos Curtmiratges en Barcelona, que en 2016 celebrará su 5ª edición; colaboro con el Festival Internacional de Cinema de La Cerdanya ofreciendo un taller de cine para personas con discapacidad e imparto un curso de Guión de Cine en la escuela Estudis Cinematogràfics del Maresme.

Filmografía Marta Parreño

Alquimia
2015 – B/N – 11min. – **Fantástico / Experimental. Tags: Fantasía, poesía, cuento, muerte.**
Productora: Marta Parreño.
Dirección y Guión: Marta Parreño.
Fotografía: Ricard Fadrique.
Música: Víctor Valiente.
Montaje: Ricard Fadrique.

Reparto: Mireia Albanell, Jofre Mateu y Gala Mateu.

Un hombre y su hija llegan a una gran casa en la que habita el espíritu de una mujer.

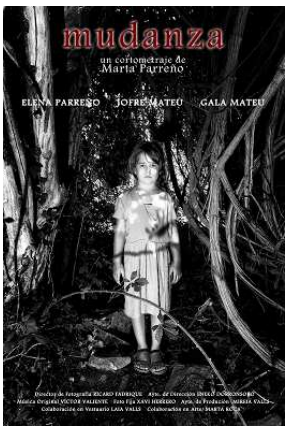

Tótem
2015 – Color – 8min. – **Drama / Autor. Tags: Amor, pareja, autor, sexo, género.**
Productora: PoesiadelCaos.
Dirección y Guión: Marta Parreño, Javier Urrutia, David Regañas, David Aixalà.
Fotografía: Santiago Moga.

Montaje: PoesiadelCaos.

Reparto: David Aixalà y Elena Sandell.

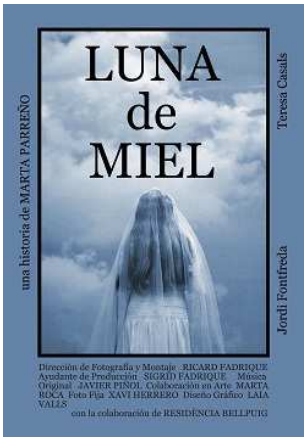
Una pareja en crisis. Ella le hace un regalo para intentar solucionar sus problemas, pero a Él no le sienta bien y se lo toma como una ofensa. Ella toma una decisión radical que cambiará la manera que tienen de relacionase.

Mudanza
2014 – B/N / Color – 8min. – **Fantástico / Experimental. Tags: Jóvenes, pueblo, cuento, naturaleza.**
Productora: Marta Parreño.
Dirección y Guión: Marta Parreño.
Fotografía: Ricard Fadrique.
Música: Víctor Valiente.
Montaje: Ricard Fadrique.

Reparto: Elena Parreño, Jofre Mateu y Gala Mateu.

Alicia y Teo visitan un pueblo abandonado para hacer fotos y pasar la noche. Ese lugar de cuento, despoblado e invadido por la naturaleza, será para ella el punto de partida hacia un largo viaje.

Luna de miel
2014 – Color – 5min. – **Drama / Fantástico / Tercera edad.**
Tags: Ancianos, recuerdos, imaginación.
Productor / Productora: Marta Parreño.
Dirección y Guión: Marta Parreño.
Fotografía: Ricard Fadrique.
Música: Javier Piñol.
Montaje: Ricard Fadrique.

Reparto: Teresa Casals y Jordi Fonfreda.

Luna Castells se enfrenta a la nostalgia a través de la imaginación.

N/A: Cortometraje rodado íntegramente en la Residència Bellpuig con residentes y equipo del centro para participar en los Premios Nico de Mundo Mayor.

La casa de arriba
2013 – Color – 14min. – **Comedia / Fantástico / Infancia.**
Tags: Niños, juegos, espíritus.
Productor / Productora: Marta Parreño.
Dirección y Guión: Marta Parreño.
Fotografía: Pedro F. Fernández.
Música: Javier Piñol.
Montaje: Santi Molina.

Reparto: Denise Chocero, Jacqueline Chocero, Alba Plana y Elena Pou.

Cuatro niñas juegan a ser mayores en el piso abandonado de una vecina que murió. Tras hacer una sesión de espiritismo empiezan a notar cambios en sus rutinas de juegos.

Una flor en recepción
2010 – Color – 19min. – Ficción - **Drama / Comedia / La Seducción. Tags: Romance, amor, fantasías, flor, hotel.**
Productora: Marta Parreño.
Dirección y Guión: Marta Parreño.
Fotografía: Pedro F. Fernández.
Música: Javier Piñol.
Montaje: José M. Martínez.

Reparto: Alberto Amarilla, Belén López, Guillermo Vallverdú, Eduardo Velasco, Raquel Pérez.

Dos horas con un desconocido. Una historia de amor agridulce. Una realidad cotidiana que se alimenta de fantasías censuradas. Falta de comunicación. Un pacto. Y por último una flor, la mentira que les unirá siempre.

N/A: Finalista a los Premios Goya en 2012.

Las piedras no aburren
2010 - Color – 8min – **Comedia / Fantástico / Infancia / Realismo mágico. Tags: Niños, rio, corto homenaje.**
Dirección y Guión: Marta Parreño
Fotografía: Juan Hernández
Música: Javier Piñol
Montaje: Pablo Mangiarotti

Reparto: Nacho Peña, Cristian Díaz, Joel Guijarro, Javier Botet.

Tres niños aburridos pasan la tarde en una roca del río. Al rato, una maleta pasa flotando por debajo y, cuando bajan a abrirla, algo inesperado sale de dentro.

N/A: Homenaje a ‘Amanece que no es poco’ de José Luis Cuerda.

Marta Parreño por Javier Urrutia

Todo artista aspira a encontrar una mirada sobre la realidad que le rodea. En el caso del cineasta la importancia de la mirada es doble: por un lado, aspira a ella como ideal estético y, por el otro, la cámara de cine se convierte en su propio ojo mecanizado. Por eso, el cineasta debe ser capaz de hacer hablar a los objetos que filma, de dotarlos de nuevos matices y, a la vez, debe lograr que esos signos remitan a un mundo personal, coherente y dotado de significación.

Imágenes que se clavan en nuestra retina: tres niños siguiendo con la mirada el recorrido de un río tras una maleta (*Las piedras no aburren,* 2009); la espalda de un hombre y la de una mujer, sentados, en la barra de un hotel (*Una flor en recepción*, 2010); unas sombras moviéndose en las baldosas de una vieja casa (*La casa de arriba*, 2013); unos delicados dedos acariciando la piedra de una ermita (*Mudanza*, 2013); un cielo azul con nubes blancas esbozando una silueta imposible (*Luna de miel*, 2014).

En esta bella colección de estampas encontramos personajes del mundo real atrapados por otras realidades sobrenaturales (una maleta misteriosa, una casa abandonada, una aparición fantasmagórica o un amor fallecido). Y es en ese cuidadísimo equilibrio entre dimensiones donde se halla una de las huellas más distintivas de Marta Parreño como creadora: en la facilidad con que aúna dos mundos supuestamente antagónicos, que desde su óptica personal se tornan complementarios. Un río en medio del bosque, un piso abandonado, una ermita rodeada de las montañas o una residencia de la tercera edad son lugares normales, en apariencia, hasta el momento en que los personajes encuentran el canal que los envía hacia “el otro lado del espejo”: ya sea a través de una maleta, de una sesión de espiritismo, de una manzana o de unas pastillas escondidas en un conjunto de muñecas rusas. Ese aspecto de camino, de itinerario físico y metafísico, entre un mundo y el otro, que realizan los personajes, le da al conjunto de su obra un aspecto arquetípico de iniciación, de experiencia profunda de la realidad: los personajes amplían sus horizontes mentales y experienciales al cruzar a la otra orilla.

Podemos decir que en todos sus cortometrajes lo irreal toma presencia y toma cuerpo. Incluso en *Una flor en recepción* el humo del tabaco, la luz tenue de la barra y sobretodo las elipsis temporales tiñen la escena de un aire ensoñador. Algo similar ocurre en *Desamor 2.0* (2012), donde los soliloquios de las protagonistas enrarecen la acción dramática y la bañan de extrañeza.

Soledad. Evasión. Cuento de hadas. Abstracción. Realismo. Imaginación. Magia. Sueño. Bienvenidos/as al mundo de una artista llamada Marta Parreño.

Javier Urrutia
Filósofo y teórico literario especializado en crítica y análisis fílmico.

Entrevista a Marta Parreño

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

El azar. Gano un primer concurso de guión al que me presento impulsada por la escuela de guión en la que estudiaba y se me abre un mundo nuevo y una forma de contar historias que no me había planteado hasta entonces.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

La verdad es que no, pero recuerdo muy bien mis primeras sesiones en Cortogenia en el Capitol de Madrid como espectadora y lo alucinada que salía por la variedad, la calidad y la riqueza de este formato. Esas sesiones alimentaron definitivamente mi amor por el corto.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Escribiendo, rodando, asistiendo a festivales que apoyan el corto y creando un festival de cortos en mi ciudad que a día de hoy celebra su cuarta edición, Curtmiratges.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que escriba lo que le salga, sin intentar maquillar ni esconder su mirada, sin intentar parecerse a nadie. La autenticidad es el mayor valor.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ha evolucionado hacia un cine más puro en el sentido de que prescindo más de la palabra para centrarme plenamente en la imagen. Me gusta que las imágenes hablen, que hablen los símbolos, los colores, la luz, el encuadre. Esa es la principal riqueza del cine, es tan rico y tiene tantas posibilidades que no tiene fin...

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Igual que lo hace para personajes femeninos. Con profundidad. Observas la vida y las personas e intentas no quedarte en la superficie. Hay que sumergirse y mostrar o al menos dar a entender la complejidad que esconde cada ser humano.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Apoyo social general. Apoyo en forma de proyecciones en televisiones y cines. Difusión, llegar a la gente. Porque cuando la gente lo conoce, alucina, y estamos privando al gran público de un género maravilloso, muy rico y mucho más libre que el largo.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Uf no sé... todos mis cortos son muy diferentes pero comparten la obsesión de comunicar lo real y lo irreal, de unir los dos lados del espejo. Quizás cine fantástico aunque anclado en una realidad palpable.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me falta mucho cine por ver, no tengo grandes referentes, pero me gusta mucho el cine de Isabel Coixet.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero más autora que directora porque para empezar yo no he estudiado dirección de cine. Yo dirijo por intuición. La única disciplina cinematográfica en la que me he formado es en guión. Escribir es mi mayor fortaleza y luego instintivamente monto las películas en mi cabeza plano a plano.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con muchos porque fue fruto del premio *Amanece que no es corto*. Tenía todos los medios que cualquier cortometrajista desearía. Y dirigí a un equipo de casi 30 personas en el cual yo era la más inexperta de todos. Fue un antes y un después en mi vida a nivel artístico, una prueba de fuego que salió bien y con él empezó todo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

No recuerdo tanto las sensaciones del primer corto, en el que estaba totalmente cubierta y protegida, como del segundo, que me autoproduje gastándome todos mis ahorros y en el cual estaba al frente de todo. Ahí yo llevaba las riendas. Cuando canté el primer ¡ACCIÓN! en “Una Flor en Recepción”, pensé: “madre mía, ¿dónde me he metido?”. Apenas me salía la voz… Me adelgacé, me consumí, pero lo di todo y hoy volvería a hacerlo otra vez sin pensarlo.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, siempre, desde el principio. Esa confianza ha sido una de mis mayores fortalezas, porque cuando aparece la inseguridad uno necesita sentir ese calor para poder seguir adelante.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, mucho. Soy consciente de mis limitaciones y mis fallos. Pero priorizo los aciertos y fortalezas y los exprimo para que queden por encima.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí. Un grupo de directoras de cortos nos unimos para proyectar nuestros cortos en el Matadero de Madrid, fue muy bonito. Y además reuní a unas cuantas para intentar crear un proyecto conjunto de largometraje con mirada femenina. Tras unos meses de reuniones, todo aquello murió, pero había potencial y mucha camaradería entre nosotras, porque siempre somos minoría.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Uf he visto tantos… Me encanta “La gran carrera”, de Kote Camacho; “Alumbramiento” de Chapero-Jackson…

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Para mí no es una profesión, es una pasión. No me da de comer a nivel físico pero sí es alimento espiritual indispensable. Porque hay que seguir contando historias, porque la gente las necesita, porque hay que expresarse y porque es una disciplina artística completa que reúne las virtudes de otras muchas juntas.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De que, a pesar de lo diferentes que son mis trabajos, todos comparten algo y tienen algo muy mío. Hay una mirada a la vida que es común en todos ellos. Y siento que me representan.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El rodaje.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El lugar natural del corto es la pantalla de cine e incluso la tele, llegar a la gente. Pero no nos dejan…

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Veo mucha gente que lo ama, trabajando por él, velando porque se le mime, se le valore y se le cuide. Y veo mucho silencio e ignorancia institucional. No se enteran de nada y no saben lo que se están perdiendo. Están menospreciando una herramienta cultural valiosísima a todos los niveles.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Absolutamente sí.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto, es el lugar que merecen.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Creo que no la tengo… Hace falta tiempo para que todo se ordene un poco. Estamos sobresaturados de información y obras y festivales y plataformas y… Hay que unirse, crear un órgano específico que se encargue de él.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como ambas. Para mi es una forma de vida y es un vehículo de expresión muy poderoso. Al menos quiero hacer un corto al año mientras pueda.

¿Dónde nacen tus historias?

De lo más profundo de mí. Y de imágenes que se me cruzan. De un cuadro, de una sensación, de un objeto, de una canción… cosas que llaman mi atención no sé por qué, pero que sé que significan algo.

¿Tu definición de cineasta?

Uf. El que hace cine desde cualquier disciplina, sea director, guionista, productor, sonidista, script… todo aquél que contribuye a que el cine sea hecho.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Un poco sí. Creo que en la mayoría de nosotros hay un amor brutal a este arte que ha invadido nuestra vida de una forma u otra.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Ambos. Hay momentos para todo.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

¿Mi cine? Independiente, poético, estético. Eso intento.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

La verdad es que no. He trabajado con mucha gente diferente, en Madrid, en Barcelona… Aunque varios repiten, sí.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, está ahí siempre planeando junto a otros proyectos de vida. No lo puedo abandonar por ahora.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No. En absoluto. Y es mucho más rico y libre y puro que muchas artes.

¿Participaras en la I edición del Salón del Cortometraje?

¡Primera noticia que tengo! Me informaré y, si puedo arreglármelo, por supuesto.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Apoyo institucional y de salas y teles. La gente se volcaría.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

El alquiler del equipo técnico: cámara y luces. Y por supuesto un buen catering y cuidar al equipo.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Autodidacta. La creación artística no se enseña. La mirada es propia y todo lo que te puedan enseñar puede empañar la pureza de una mirada limpia y única. Lo único que se debe enseñar es la técnica, nada más.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

No me promociono mucho la verdad. Sí promociono el formato corto siempre que puedo.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a un pequeño colectivo que se llama PoesíaDelCaos, somos cinco cineastas que nos conocimos en un taller de cine de terror y compartimos inquietudes y una mirada similar a este arte.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Cada cual lo que crea. Yo soy periodista y me gusta la gente que se expresa y se moje, vivimos y compartimos un mundo que tenemos que ayudar a tirar adelante porque es bastante insostenible en general. Y el cine, aunque no lo queramos, refleja todo eso aunque no lo queramos. No podemos vivir en una burbuja.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo 100%. Es una de las cosas más bonitas de este mundillo. La camaradería, la identificación con el otro porque compartimos miedos, inseguridades, ilusiones, etc. y estamos todos en el mismo barco.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No, es un género propio. Podría pasarme toda la vida haciendo cortos sin rodar un largo. Y hay quien puede hacer largos sin pasar por el corto. Son formatos separados, el corto no es una escuela de nada aunque se puede usar para ejercitarse quien lo quiera, para mí es una disciplina artística propia e independiente.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Soy periodista.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con el equipo. La gente tiene que estar y trabajar a gusto, todos. Sino el rodaje se contamina y todo se va al carajo.

8 de Junio de 2015

Piñar, Paz

Granaína de nacimiento, marcho a Sevilla para cursar estudios de Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Durante esos años participo en la elaboración de una decena de cortometrajes realizados en diversos formatos y dirigidos por otros tantos directores: “Entrevías” de Juan Vicente Córdoba; “Vídeo in” de Carlos Hermo; “Animales devoradores” de Jesús Carlos Salmerón o “Delirios y Mentiras” de Miguel Olid.

Una vez finalizada la licenciatura, trabajo durante cuatro años en cine y publicidad desempeñando diferentes funciones de producción para empresas como Lucas Films, Tesauro Spot, Lee Films o Propaganda Movie Box en proyectos como: ‘Star Ward: Episode II’ (Lucas Film); "Turismo de Andalucía" (Lee Films); Videoclip "Cosmic Girl" de la banda Jamiroquai (R.S.A. Film Limited para Soni Music); Campaña publicitaria de la O.N.C.E. "La Cola", (Tesauro Spot); Documental "El Sueño" (Rainer Kroner para Canal Arte); o el largometraje "Homero, retrato del artista" (GAM FILM S.R.L.)

En el año 2000 entro en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid (ECAM) para cursar la especialidad de Dirección Cinematográfica. Allí escribo y dirijo mi primer cortometraje, ‘Muros’ (2002, Betacam), seleccionado en diversos festivales como el de Alcalá de Henares o el de Jóvenes Realizadores de Granada.

Paralelamente comienzo a trabajar en televisión alternando labores de producción y realización: productora del programa ‘Curar-se en salut’ (Canal 9, Valencia) o ‘Salud al día’ (Canal Sur, Andalucía); Realizadora de ‘Cine.2’ (Canal Sur, Andalucía) o ‘Morancos 007’ (TVE), entre otros.

En 2006 escribo el guión ‘Pasemos al Plan B’, seleccionado para participar en un taller Mediscript del programa MEDIA y ganador del premio Tiflos de Cine Corto de la Once. Al año siguiente dirigiré el mismo guión con producción de Jaleo Films y el cortometraje ‘Pasemos al Plan B’ (35mm, 2007) será galardonado en más de una quincena de festivales o certámenes, entre ellos: Mejor Cortometraje en la Muestra de Cortos en Femenino organizado por TRAMA; Mejor guión en el Festival de Aguilar del Campoo; Mejor idea original en el Festival Corto Ciudad Real; Mejor cortometraje andaluz en el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada; Premio RTVA en el Festival de cortometrajes de Dos Hermanas (Sevilla). Además, esta obra

ha sido seleccionada como material audiovisual didáctico para el Programa de Formación en DD.HH para Niños Migrantes, -programa de estudios para todas las escuelas públicas de Argentina- dirigido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús (Argentina)

En el año 2007 participo en la realización del documental colectivo 'Tebraa: voces de mujeres saharauis' (2007, HDCam), co-escribiendo y co-dirigiendo una pieza titulada 'Zaina y Zainabu'. Dicho documental ha sido seleccionado y premiado en varias muestras internacionales como el Fishara 2008 (Argelia), Sandblast 2007 (Londres), Festival de Cine 100% Europeo (Sevilla) o Internacional Cine (Bogotá).

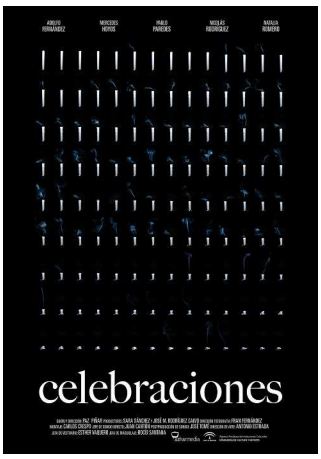
He escrito el guión de largometraje 'Malditos Papeles' para la productora sevillana Enciende TV que ha contado con una Ayuda a Desarrollo de Guión de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y otra del programa IBERMEDIA. Además, obtuvo Ayuda a la Producción de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía así como contrato de co-producción con Canal Sur Televisión.

Durante los años 2011 a 2013 he sido vocal del Comité de Ayudas a la Cinematografía del Instituto del Cine y las Artes Audiovisuales (ICAA, Ministerio de Cultura).

En el año 2014 vuelvo a escribir y dirigir un cortometraje, "Celebraciones" (HD, 2014) producido por la empresa sevillana Azhar Media. Dicho cortometraje ha sido seleccionado y premiado en numerosos festivales nacionales: Mejor Dirección en el Festival Contra la Violencia de Género de Jaén, 2º Premio del Jurado del festival Gines en Corto 2014 (Sevilla), Premio del Jurado en la XI edición del concurso Cortos por la Igualdad de Derechos y contra el Racismo (Madrid) y el Premio Especial "A la promoción de la Igualdad y la No Violencia" en el Concurso Nacional Plasencia en Corto (Cáceres) y premio Caracol de la Tierra en el Certamen Internacional Cortos por Caracoles 2014 (Sevilla);

Como proyectos inmediatos para la temporada 2015-2016, estoy colaborando en el desarrollo de una serie de ficción seleccionada en el II CIMA Mentoring 2015 y terminado de escribir un par de guiones cinematográficos de ficción.

Filmografía Paz Piñar

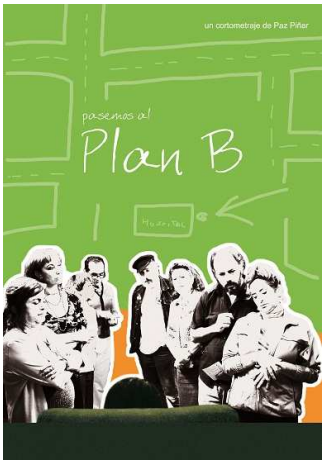

Celebraciones
2014 - Color - 12min. - **Social / Violencia machista. Tags: Familia, educación, juventud, inmigración, racismo.**
Productora: Azhar Media
Dirección y Guión: Paz Piñar
Fotografía: Fran Fernández
Montaje: Carlos Crespo Arnold

Reparto: Adolfo Fernández, Mercedes Hoyos, Pablo Paredes, Nicolás Rodríguez

Mario es un adolescente a punto de estallar. La celebración del cumpleaños de su Padre es la cerilla que puede prender la mecha.

N/A: Esta historia está 'inspirada' en un suceso real cuyas imágenes, en su momento, conmocionaron a gran parte de nuestra sociedad pero cuyas secuelas y emulaciones siguen ocupando, aún hoy, muchas páginas en cualquier informativo o noticiero. Un punto de partida o, más bien, de llegada alrededor del cual he escrito una ficción basada en *desechos reales*. **Premios destacados:** Seleccionado en más de cuarenta festivales nacionales e internacionales y premiado en una quincena de ellos: Premio Mejor Directora en el Festival Contra la Violencia de Género (Jaén**)** 2º Premio al MejorCortometraje en el Festival Gines en Corto (Sevilla) Premio del Jurado en la XI edición del concurso Cortos por la Igualdad de Derechos y contra el Racismo (Madrid) Premio Especial "A la promoción de la Igualdad y la No Violencia" en el Concurso Nacional Plasencia en Corto (Cáceres) Premio Caracol de la Tierra en el XII Certamen de Cortometrajes Por Caraoles (Sevilla) Segundo Premio en el II Certamen de Cortometrajes de Rincón de la Victoria (Málaga) Primer Premio en la II Muestra de Cortometrajes Contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Barakaldo Premiado en los Ciclos Contra la Violencia de Género de Barañáin y Alsasua.

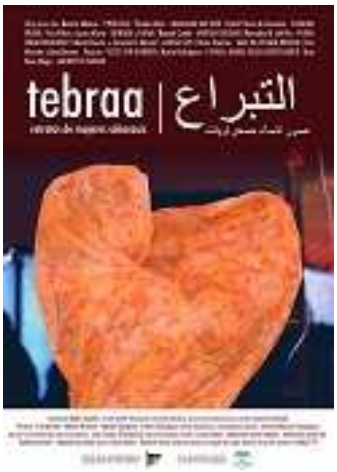

Pasemos al plan B
2007 - Color - 13min. - **Cómico / Social. Tags: Inmigración, sanidad, racismo, solidaridad.**
Productora: Jaleo Films
Dirección y Guión: Paz Piñar
Fotografía: Fran Fernández
Montaje: Carlos Crespo Arnold
Música: Le Punk

Reparto: Alfonso Sánchez, Fany de Castro, Esther Parralo, Mercedes Hoyos, Joserra Leza, Gloria de Jesús, Raquel Armallones, Odette Sama

Auxi es incapaz de explicar a una médica qué le duele exactamente. En casa, su familia y vecinos aguardan con ansiedad un diagnóstico incierto mientras cuidan a una "invitada" inesperada y enigmática.

N/A: Más allá de las políticas de estado, las noticias periodísticas y las estadísticas. Más allá de unos cálculos absurdos que cada verano contabilizan cuántos inmigrantes mueren en las pateras, cuántos logran alcanzar nuestras costas, cuántos 'necesitamos' para que hagan los trabajos que los 'locales' desechamos. Más allá, estamos los ciudadanos, los que sabemos la importancia de un trabajo digno, un techo bajo el que vivir, la necesidad de comer, de tener asistencia médica, de estar cerca de la familia. **Premios destacados:** seleccionado en más de sesenta festivales nacionales e internacionales ha obtenido premios en muchos de ellos: Premio RTVA en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada; Premio del Jurado en el Festival de Cortometrajes de Humor Ciudad de Alfaro Águila de Oro al Mejor Guión en el Festival Cortos Aguilar de Campoo; Mejor idea original en el Festival Corto Ciudad Real Mejor Corto de la Muestra Cortos en Femenino (TRAMA), Mejor Corto en el Certamen Audiovisual de Dos Hermanas; III Premio en el VIII Festival de Cine de Humor de Navalcarnero Mención Especial en la XXX Semana del Corto de San Roque. Premio del Público en el Certamen de Cortometrajes de Sanlúcar La Mayor. Premio del Público en Cinella 2008 Mejor cortometraje de la 7ª Convocatoria de Cortos en Femenino (TRAMA) Mención Especial en la 14 Mostra Internacional de Films de Dones.

Zaina y Zainabu
2007 - Color - 5min. – **Documental.**
Productora: Asociación Amistad Pueblo Saharaui de Sevilla
Dirección y Guión: Laura Alvea, Paz Piñar
Fotografía: Alejandro Espadero
Montaje: Javier Reyes

Una niña de mayor quiere ser estrella del pop. Otra sueña con casarse y tener su propia jaima. Ambas nacieron en unos campamentos de refugiados y comparten el mismo horizonte de viento y arena, las mismas leyendas sobre un país que no conocen y una edad en la que todos los deseos parecen estar al alcance de la mano.

N/A: Perteneciente al largometraje documental colectivo "Tebraa, retratos de Mujeres Saharauis". Pieza producida y realizada por mujeres del audiovisual andaluz sobre otras tantas mujeres saharauis y sobre el destino colectivo de un pueblo condenado al exilio. **Premios destacados:** seleccionado en numerosos festivales nacionales e internacionales. Premio Rosa del Desierto en el Internacional Film Festival FiSahara.

Muros
2001 - Color - 16m – **Drama / Relación de pareja. Tags: Crisis, soledad.**
Productora: ECAM.
Dirección: Paz Piñar
Guión: Ana Lozano y Paz Piñar
Argumento: Ana Lozano
Fotografía: Pilar Rojo
Montaje: Antonio Frutos
Música: Trismo.

Reparto: Isabel Núñez, Carlos Martínez.

Lucía pasa una temporada a solas mientras su pareja trabaja fuera del país y asume que no lo echa de menos.

Paz Piñar por Reyes Caballo-Márquez

UNA ANDALUCÍA RENOVADA EN *PASEMOS AL PLAN B*

Pasemos al Plan B (2007) es la historia de una familia sevillana que acoge a una inmigrante indocumentada en situación vulnerable, ya que necesita una operación de apendicitis urgente. La familia, con la ayuda de los vecinos y amigos, se las arregla para idear y llevar a cabo un plan para salvar a la protagonista de la deportación una vez operada. Considerando la reciente historia de inmigración en nuestro país, y su impacto en la región andaluza, *Pasemos al Plan B* es una obra importante dentro de la historia cinematográfica peninsular y regional. El cortometraje retrata un momento histórico previo al año 2008—año del inicio de la crisis financiera mundial que marca el comienzo de una etapa oscura en la economía española, de la que desafortunadamente aún no hemos salido—marcado por el flujo de inmigración. Si bien el abordaje de este tema no es algo nuevo en la cinematografía peninsular, ni tampoco lo es en la regional, la fuerza de este cortometraje recae en la representación que hace de la mujer africana. El film pone el acento en la comunidad de acogida y no en la inmigrante, pero la manera en la que ésta última es representada dista mucho de cómo el cine de inmigración o de temática social en nuestro país la ha representado hasta el momento. La mujer inmigrante africana de *Pasemos al Plan B* no es una mujer sexualizada, ni una amenaza para la sociedad.

Aunque la presencia de la mujer africana tanto en Andalucía como en el resto de España a principios del siglo XXI es evidente, poca atención le ha dedicado el cine a este sector demográfico de nuestra sociedad. De hecho, la mayoría de las películas en las que encontramos protagonistas africanos, éstos son masculinos. Pensemos en la representación que hacen de lo africano películas como *En construcción* (2001), *Salvajes* (2001)*, El traje* (2002)*, Tánger* (2004), por nombrar algunas. Algunos filmes que retratan a la mujer africana son *Poniente* (2002) y *Retorno a Hansala* (2008) de Chus Gutiérrez, o el documental *Extranjeras* (2005), de Helena Taberna, pero en ellas ésta no tiene mucho protagonismo. De entre los cortometrajes que tratan el tema de la inmigración africana a la Península y que han ganado visibilidad a nivel internacional, cabe destacar *Babilonia* (1998) de Miguel Ángel Carrasco, incluido en el proyecto de cortometrajes “Cortocircuito” de Canal Sur, que ilustra la llegada de unos inmigrantes a las costas andaluzas y su arduo viaje a Almería, y *Hiyab* (2005) de Xavi Sala, que trata la polémica en torno al velo en España. *Pasemos al Plan B* es uno de los pocos cortometrajes españoles que abordan el tema de la inmigración en el contexto específico de la mujer africana subsahariana.

El género empleado en *Pasemos al Plan B* para hablar de la inmigración femenina no es el drama, sino la comedia. Esto en sí es un acto de gran importancia teniendo en cuenta la historia de representación de Andalucía y de lo andaluz en el cine y en la televisión a lo largo del siglo XX. La comedia andaluza ha sido un género estigmatizado en el pasado por culpa de la tradición de “la andaluzada” en el cine

español, como arguye Manuel Trenzado Romero,[1] además de por los estereotipos de lo andaluz anclados en el imaginario colectivo. El hecho de que una directora andaluza haga uso del género humorístico en un film sobre inmigración tiene gran valor, ya que lo hace suyo y lo regenera. Desde estas coordinadas, Piñar establece un diálogo en torno a la inmigración con las otras obras cinematográficas que han tratado el tema, cuestionando la necesidad de hacer de la problemática migratoria un drama constante. Podemos pensar en la carga dramática de películas como *Las cartas de Alou* (1990), *Bwana* (1996), *Flores de otro mundo* (1999) *o Princesas* (2005), entre otras.

Otro de los aspectos más interesantes de este cortometraje es que logra representar a la mujer africana inmigrante resistiendo los estereotipos de género anclados en la cinematografía española. En estos términos, cabe destacar el hecho de que se haya decidido elegir una enfermedad, la apendicitis, que imposibilita la narrativa del contagio. El cuerpo de la mujer inmigrante como fuente de contagio (sexual) es un tópico que aparece en otros filmes sobre inmigración. Un ejemplo de ello es Zulema, la inmigrante dominicana en la película *Princesas* (2005) de Fernando León de Aranoa, quien supuestamente contagia con el virus del sida al hombre español que la maltrata, como manera de venganza antes de abandonar la Península y regresar a su país de origen. Esta representación de la inmigrante como fuente de contagio puede también significar la ansiedad que para los españoles supone la llegada del(la) Otro(a) a su mundo, lo cual revela el subconsciente de una sociedad que aún no está acostumbrada a ver al/a la inmigrante como parte de su cotidianeidad. En estos términos, es importante señalar que la inmigrante en *Pasemos al Plan B*, al estar enferma de apendicitis, es un ser inocuo y no una amenaza para la sociedad.

La familia andaluza representada en *Pasemos al Plan B* no es una familia convencional. Entre otras cosas, nos llama la atención la ausencia del padre, el *look* urbano y alternativo de Auxiliadora, que es la hija de la familia de acogida, y las ideas progresistas de los amigos de la familia. Lourdes, una vecina farmacéutica, habla del derecho que tienen los inmigrantes a ser tratados en un hospital, un derecho que según Lourdes “no se lo puede quitar nadie”—algo que desafortunadamente ha cambiado en años recientes debido a la nueva legislación bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Otro de los amigos de la familia habla de su pasado revolucionario. E interesantemente, la madre de Auxiliadora, que ayuda a la inmigrante a hacerse unas radiografías haciéndose pasar por su madre, le dice al radiólogo que la inmigrante es su hija, el fruto de “una aventurilla que tuvo con un yanki de los Estados Unidos de América”. El hecho de que una madre andaluza se auto reconozca como madre de una africana—o mejor dicho afroamericana, ya que ésta esconde la verdadera identidad africana de la inmigrante—es un paso adelante en la representación de la sociedad andaluza y española en el cine. Este es un gesto simbólico teniendo en

[1] “La construcción de la identidad andaluza y la cultura de masas: el caso del cine andaluz” *Revista de estudios regionales*. 58 (2000): 185-207.

cuenta el pasado colonial africano de nuestro país, y la recalcitrante homogeneización de nuestra cultura a lo largo del siglo XX debido mayoritariamente a la represión y aislamiento franquistas.

Es evidente que se quiere proyectar aquí una imagen fresca de la región andaluza. Andalucía se describe como un lugar lleno de gente humanitaria, con ideas liberales y progresistas, que se implica en la situación de los indocumentados e intenta ayudarlos como ayudaría a cualquier otro miembro de su comunidad.

El hecho de que *Pasemos al Plan B* esté disponible en la internet enfatiza esa mirada fresca a Andalucía que ofrece el film. El medio digital acentúa el carácter glocal de este cortometraje y las cualidades universalistas de la situación aquí representada. En un mundo globalizado, la historia de la protagonista de *Pasemos al Plan B* gana relevancia y puede servir como ejercicio de reflexión para cualquier comunidad interracial e intercultural, o en definitiva, para cualquier persona en contacto con una cultura desconocida.

Reyes Caballo-Márquez, Ph.D.
Assistant Director of the Spanish Language Program
Spanish Advanced Coordinator
Dept. of Romance Languages
University of Pennsylvania

Entrevista a Paz Piñar

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Supongo que tiene que ver con las proyecciones en Super8 que nos preparaba mi abuelo cuando todos sus nietos éramos muy pequeños. 'Peliculitas' rodadas por él, de corte familiar, artístico e, incluso, documental. Todas muy amateur aunque con 'aspiraciones' cinematográficas y todas con mucho encanto

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Supongo que los primeros que ví, sin saber que eran cortos, fueron las pequeñas películas/sketches de Chaplin y Buster Keaton. Aunque del primero que tengo 'conciencia' es uno de Patrice Leconte que me gustó muchísimo: “El tamborilero de Ravel” (1992): sencillo y muy divertido,

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Determinación y constancia. Ésta es una carrera de fondo.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más compromiso por parte de las cadenas de televisión públicas para la emisión y promoción de cortos y de los equipos que están detrás de ellos.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Social

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Son muchos y muy variados. En realidad mis referentes, más que directoras/es , son todas las películas que me gustan mucho, que suelen ser las que emanan 'verdad', cierto compromiso social y/o humano y poco artificio. Si tuviera que mencionar cienastas a los que sigo con especial interés diría Mike Leight, Woody Allen, Nanni Moretti, Kiewslovsky, Suzanne Bier, Jane Champion, Icíar Bollaín o Alexander Payne, por mencionar algunos.

Especial valor referencial tiene para mí *Pilar Miró* porque su ejemplo me hizo saber que una mujer también podía dirigir cine.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Digamos que en el primero más 'profesional' conté con los que me proporcionó la ECAM: cámara Betacam, equipos de iluminación y sonido bastante decentes y equipos de post-producción de vídeo y audio totalmente profesionales.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Me temblaba la voz y no terminaba de entender ni de creerme que al pronunciarla, todo el engranaje se pusiera en marcha. Me pareció pura magia.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, siempre. Con el apoyo anímico y con la paciencia inagotable

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, es fundamental para mí. Compartirlas en todos los sentidos (en el profesional y en el personal) y en todas las fases (desde la escritura hasta el estreno). Sin esa experiencia compartida sería muy difícil que hiciese nada.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Supongo que el lugar natural de todo cortometraje es “el festival” pero creo que también sería un buen lugar cualquier escuela o centro educativo para que se pudiese trabajar con ellos la alfabetización audiovisual.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Muy prometedor. El abaratamiento de los equipos técnicos y las posibilidades de acceder y manejar los medios técnicos a 'nivel usuario' permite que cualquier persona que lo desee pueda rodar. De hecho, la producción de cortometrajes ha aumentado exponencialemente en los últimos años y creo que esa tendencia se mantendrá en el futuro

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí, al modo en que los cuentos lo son en el terreno de la narrativa.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí, como teloneros de los largos.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

En mi caso como necesidad vital

¿Dónde nacen tus historias?

De la realidad que me rodea, de la más cercana. De la necesidad de entenderla

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos son necesarios y compatibles.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí, el 'núcleo duro' se ha mantenido estable.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Claro, poner en marcha un proyecto requiere tanto tiempo, esfuerzo y energías, tanta cabeza y corazón que, durante ese tiempo, has de renunciar a otras curiosidades o experiencias vitales.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Soy partidaria de pagar a todo el equipo aunque sea una cifra simbólica. Es una forma de reconocer el valor del trabajo y también de ejercitar la costumbre de pagar por trabajar, costumbre que hay que seguir fomentando cuando saltas al largometraje

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Mitad y mitad, aunque fué en la escuela donde encontré el impulso definitivo para dedicarme al cine, la que me permitió tomar conciencia de que eso era lo que quería y que, sobre todo, era posible.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Sí, a asociaciones de mujeres del audiovisual y a otra de guionistas

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Claramente, compañerismo

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Un año-año y medio desde que comienzo a escribir hasta que consigo rodarlo y estrenarlo

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No es imprescindible pero sí aconsejable. Desde luego lo que sí es necesario es tener experiencia de rodajes, si no de cortos propios sí de rodajes ajenos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Siempre me he ganado la vida trabajando en rodajes ajenos (cine y publicidad) y desde hace unos años en televisión. Esos trabajos 'ajenos' más estables y remunerados me permiten invertir tiempo libre (y ahorros) en mis proyectos personales

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Las actrices/actores

8 de Octubre de 2015

Polo, Raquel

Nacida en Madrid, desde muy joven me sentí atraída por el mundo del arte, empezando mis clases de dibujo durante la primaria y realizando el cartel de fin de curso del Joaquín Costa, del que aún incluso conservo varios folletos. Llegada al instituto fue creciendo mi interés por expresarme a través de la imagen y la palabra, vertiendo la imaginería adolescente en diversos textos con tendencia a la poética, que no por ser tópico de la edad deja de ser verdad, y descubriendo la fotografía, algo fundamental que me ayudó a observar lo que me rodeaba de manera especial.

Tras el bachillerato artístico decidí acceder a la rama audiovisual y estudiar Realización Audiovisual en el I.E.S. Puerta Bonita, conocido centro de enseñanza audiovisual y gráfica de Madrid. Fue en Carabanchel donde empezó mi aproximación al mundo del cortometraje, realizando y colaborando en varios de ellos junto a mis compañeros, entre los que destaco mi primera obra ‘Prohibida’, que trata sobre la relación de un joven con el mundo de las drogas y las consecuencias de su abuso. Partiendo de una estética cercana al videoclip y usando la música como hilo conductor, realicé un pequeño cortometraje de cuatro minutos con una cámara minidv.

Otro de los trabajos destacables fue el documental ‘JxJ: Jóvenes por Naturaleza’, que forma parte de la iniciativa que el centro propone a los alumnos de las diferentes especialidades para sumergirse en la producción de una serie documental. Mi pieza ‘Fuego’ se complementó con otras tres piezas y el documental ha sido reconocido, por ejemplo, por la Consejería de Educación de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad de Navarra y la Universidad Complutense de Madrid.

Quise dar un paso en mi educación en ese momento y pensé en comenzar una carrera universitaria para tener una formación más completa y un título que me capacitase para puestos superiores. Y más allá de la experiencia de dirigir otro cortometraje junto a mis buenas compañeras de estudios, sin tener casi material y con pocas facilidades por parte de la universidad, fue breve y decepcionante para mí el paso por la facultad de Ciencias de la Información. Eso me llevó a retomar una formación más específica con cursos de fotografía, animación stop-motion o edición de vídeo, hasta llegar de nuevo a la dirección de cine en diversos centros de estudios, como Metrópolis.

También por esta época colaboré con mi compañero Leo Perasso en la realización de su cortometraje ‘Los 9 pasos de Darío’ cubriendo diversos puestos en una historia tan

atípica como personal, documentada a través del making of que dirigí. Fue importante el asesoramiento del director de ACE, Miguel Ángel Escudero, que nos guió a través del proceso gracias a su compromiso con el mundo del corto. Con esta producción aprendí bien lo que suponía ser “Juan Palomo”, pues con pocos medios y mucho esfuerzo se convirtió en una de las obras del anuario Fotogramas.

Costó sacar adelante mi segundo cortometraje como directora, ‘Tu casa es mi casa’, precisamente el mismo año que retomé la formación profesional: con guión de Perasso, me adentré por primera vez en la narración de una historia sobre violencia de género y violencia familiar, enmarcada en el ámbito doméstico. La historia de una familia cuya hija menor se empareja con un maltratador que termina adueñándose de su casa fue el comienzo de un vínculo con cierto tipo de historias para poder remover algo dentro del espectador que termine por convertirse en una reflexión, para bien o para mal.

Volví a las aulas para estudiar Imagen en el C.I.F.P. José Luis Garci y especializarme en fotografía. Un trabajo en un estudio me había recordado esta faceta de inmortalizadora de imágenes fijas y me lancé por fin a titularme como tal. El último año de curso conseguí terminar la postproducción de ‘Asesinos, ¿dígame?’, un proyecto muy personal con guión propio que transmitía de una manera directa y sin aditivos mi visión sobre la violencia de género. Un cortometraje ambicioso para no tener subvenciones ni ayudas, con una temática difícil de tratar y que atravesó muchos contratiempos hasta viajar por el mundo, participando en medio centenar de festivales y muestras, contando con la colaboración del aclamado cantautor Ismael Serrano para el tema musical.

‘Asesinos, ¿dígame?’ ha supuesto un gran reto y una lección muy importante en mi vida de directora, pero sobre todo a nivel personal. Me ha empujado a seguir soñando con la posibilidad de crear cine, a creer en la posibilidad de cambiar las cosas a través del arte, a seguir formándome en el apartado de dirección (de hecho acabo de terminar hace poco un curso especializado en ayudantía de dirección en la escuela E.I.M.A.) y a querer sacar mi próximo proyecto de cortometraje, ‘Ensamblados’, una distopía que desmonta el mito de las medias naranjas y nos sitúa en un futuro no muy lejano donde el control tecnológico va a la par de la caducidad de las relaciones humanas.

Son varios los proyectos que quiero sacar adelante en este momento en el que la cultura parece herida de muerte y que, por suerte para nuestra sociedad global, son muchos pequeños ‘David’ quienes están luchando contra grandes ‘Goliat’ para que esto no suceda. Ahora mismo colaboro en intentar dar a conocer ‘Más allá de la Noche’, una película “ultra low cost”de Rafael Hernández de Dios, que también cree que el séptimo arte es un sueño que cumplir, a pesar de que se lleve tus ahorros y tu salud. En pleno s.XXI aún siguen existiendo muchos Quijotes y ojalá yo pueda entrar a formar parte de ese grupo de personas que ayudan a hacer la vida un poco mejor gracias a una pantalla.

Filmografía Raquel Polo

Asesinos, ¿dígame?
2013 – Color – 15min. – **Drama / Social / Derechos Humanos / La violencia de género. Tags: mujer, violencia de género, machismo, sociedad, patriarcado, derechos humanos, social, igualdad, muerte, machismo, feminismo.**
Productora: Rachel Dreams
Dirección y Guión: Raquel Polo
Fotografía: Carlo Sisalli
Música: Ismael Serrano
Montaje: Camino Ventura

Reparto: Isaak Gracia, Carolina Rocha, Soraya Peña, Ibán Malo, Pedro Grande Parra, Luis Fernández de Eribe, Pruden Rayo, Joseba Gómez, Charo Gabella, Raúl Saéz, Mariano Donalicio, Kat Dagover.

Un mal gesto, un insulto, un grito, un empujón, una paliza… y no pasa nada, es solo el día a día. Un teléfono suena y se oye una voz: él, un joven cariñoso y amable; ella, una mujer que sólo le da problemas. Eva y Nacho, u otros nombres cualesquiera, son los protagonistas de una "normalidad" machista, atroz y absurda.

N/A: Cortometraje que trata la terrible lacra de la violencia machista desde otro punto de vista: ¿imaginas una sociedad en la que los maltratadores son considerados las víctimas?. **Premios destacados:** 'Asesinos, ¿dígame?' ha ganado diversos premios a nivel internacional y ha participado en casi medio centenar de festivales, muestras y proyecciones alrededor del mundo. Supone la segunda incursión de la directora en esta temática.

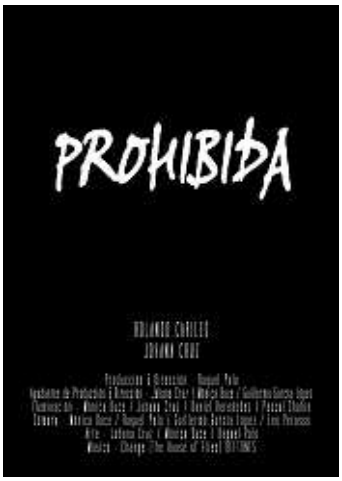

Tu casa es mi casa
2009 – Color – 10min. – **Drama / Social / Derechos Humanos – La violencia de género, La violencia en el entorno familiar Tags: mujer, violencia de género, machismo, sociedad, patriarcado, derechos humanos, social, igualdad, muerte, machismo, feminismo, violencia doméstica, relaciones afectivas.**
Productora: Metrópolis y Raquel Polo
Dirección: Raquel Polo
Guión: Leo Perasso
Fotografía: Laura Adrián
Música: Ludwig Van Beethoven "Moonlight Sonata"
Montaje: Raquel Polo

Reparto: Jordi Estupiña, Begoña Barcia, Maitane Aldako, Encarnación Carrillo, Jesús Aranda.

No importa cómo se cuente, la historia sigue siendo la misma. Una familia, una casa, una historia de amor. Nati ha conocido a Juan, ¿el chico perfecto?

N/A: Primera incursión de la directora en la temática de la violencia de género y en la violencia en el entorno familiar de la mano del guión de Leo Perasso. A través de la vida en una casa durante un año, conocemos el proceso de evolución de un maltratador, tanto de su pareja como de la familia de esta.

Prohibida
2006 - Color - 4min – **Social / Drama / Experimental – Las drogas. Tags: drogas, juventud, abuso, conducción, social.**
Dirección y Guión: Raquel Polo.
Fotografía: Mónica Duce, Johana Cruz, Daniel Hernández, Pascal Chahín.
Cámara: Mónica Duce, Guillermo García López, Leo Perasso, Raquel Polo.
Música: Deftones “Change (On the house of flies).
Montaje: Raquel Polo.

Reparto: Johana Cruz, Carileo Nova

Cuando el deseo va más allá de lo permitido...

N/A: Éste cortometraje con base experimental y tintes de videoclip, que aborda la temàtica de las drogas y la juventud, fue proyectado en las Fiestas del Orgullo Gay de Madrid 2006.

Raquel Polo por Rafael Hernández de Dios

Raquel Polo es un claro exponente de una nueva generación de directoras llamada a romper los moldes del cine español, acabando de una vez por todas con la supremacía masculina que impera en la profesión como consecuencia del efecto latente de la vieja lógica patriarcal en las instituciones y no de la disparidad de méritos y talento.

Precisamente son los efectos causados por esta lógica patriarcal en la mentalidad de la sociedad, sobre sus valores y creencias, uno de los temas que están más presentes en la obra más importante de Raquel Polo hasta la fecha: “Asesinos, ¿Dígame?”. La cual ha participado en cerca de medio centenar de certámenes nacionales e internacionales, consolidándose como un cortometraje de obligado visionado para comprender las contradicciones que se solapan tras la falsa fachada de integración, igualdad y respeto con la que trata de camuflarse la auténtica realidad social.

Porque detrás de esa falsa fachada, ornada de buenas intenciones, divinas palabras y hechos divergentes, se esconde una sociedad que sigue admitiendo en su seno conductas que reproducen viejos esquemas patriarcales que, en ocasiones, llegan hasta el punto de justificar moralmente el maltrato, actuando como precursores y legitimadores del terrorismo machista desde un punto de vista ideológico y discursivo con un efecto altamente nocivo para la sociedad.

“Asesinos, ¿Dígame?” pone a esta sociedad frente a un espejo que no devuelve la imagen que quiere proyectar sino la que habita en su parte más recóndita y oscura, que te devuelve precisamente esa imagen que no quieres ver; la de ti, por ejemplo, haciendo bromas acerca del reparto equitativo de las tareas domésticas, la de tu amigo haciendo algún chiste acerca de una chica solo porque se vista como le da la gana, la de esa chica que acepta que su novio le diga con quién tiene que ir... ¿Qué pasaría si aplicáramos ese esquema de comportamiento a una situación de violencia? ¿Qué pasaría si nos tomáramos “en serio” esas supuestas bromas que, en realidad, están haciendo mención a un determinado modelo de pensamiento que arrastramos como una ruinosa herencia?

Raquel Polo consigue con “Asesinos, ¿Dígame?” no solamente un cortometraje absolutamente distinto e innovador en contra de la violencia machista sino, además, uno de los alegatos más crudos y descarnados que pueden encontrarse en contra de la hipocresía en todas sus variantes, especialmente de esa que trata de cubrir bajo el ropaje del humor maneras de pensar que finalmente sirven para encubrir crímenes.

Raquel Polo demuestra con “Asesinos, ¿Dígame” que es una directora que no se calla, que es capaz de adentrarse en los abismos de la sociedad, en ese terreno al que no puede llegar la sociología ni ninguna otra ciencia, al que solo se puede acceder a través del arte. Porque solo el arte es capaz de mostrar aquello que todos quieren callar, aunque en este caso sea el horror, la estulticia, la mezquindad. “Asesinos, ¿Dígame?” es una bofetada kafkiana que te mantiene 15 minutos K.O., 15 minutos en los que no puedes dejar de mirar la pantalla porque la imagen que se proyecta es tan familiar y tan lejana que da escalofríos.

Una directora como ésta, que con tan solo 25 años ha consiguió sacar adelante un cortometraje tan edificante, el cual, además, muestra nuevos caminos a la hora de combatir la siempre insidiosa falta de valores y de educación mediante el cine; una directora que lleva el cine incrustado en cada uno de los poros de su cuerpo, que escribe desde lo más hondo de su ser y que por eso es capaz de asomarse a las profundidades, es seguro que tendrá una admirable trayectoria en el futuro.

Porque “Asesinos, ¿Dígame?” no destaca únicamente por su brillante idea sino, también, por todo lo que hay detrás. Para empezar, se trata de la segunda incursión de Raquel en el cine contra la violencia de género, temática que ya trató con notable éxito en “Tu casa es mi casa”. Esto hace de “Asesinos, ¿Dígame?” una obra muy meditada, la culminación de un proceso de análisis acerca de la realidad social y de aprendizaje cinematográfico pues, en este caso, además de la historia y los valores que reivindica, destaca sobremanera la técnica; la primorosa elección de los planos, la cuidada iluminación, la portentosa interpretación de los actores, sometidos a un papel durísimo, que de seguro les obligó a bucear por sus interioridades más penosas.

Por otro lado, tanto de este cortometraje como el resto de su carrera es destacable por su pasión, por su entrega y por lo inexorable. Quienes conocen a Raquel Polo saben que no puede estar más de dos días sin pensar alguna historia nueva, su mente entra en estado de ebullición. Quienes la conocen saben que si no escribe, si no planifica, si no rueda, se siente mal. Saben que la mitad de su vida está destinada a ser impresa sobre celuloide, esa parte de la vida que sueña con un mundo mejor y que se extraña del mundo presente, al que retuerce para exprimirle su esencia, aunque en ocasiones sea hedionda y hasta nos escandalice.

Raquel Polo merecer ser considerada como una directora a tener en cuenta en el futuro del cine español, merece formar parte de esa nueva generación, de esa generación por fin sin ataduras con el pasado, con la mirada limpia y clara, virgen del pecado de la dictadura y la posterior transición. Una generación abierta, distinta, sin cuentas pendientes más que consigo misma y con sus propios principios y que aborda temas viejos con perspectivas rupturistas, descaradas, casi insurgentes. Miradas que se asombran de un pasado atroz y que tratan de encauzar el futuro hacia la superación de los traumas que tanto daño hicieron a nuestros padres y abuelos.

Personalmente, no tengo ninguna duda de que Raquel Polo va a dar mucho que hablar en el panorama audiovisual español en los próximos años, en los que el espectador va a poder ser testigo de la puesta en escena de un universo absolutamente personal y único ante el que no podrá quedar indiferente.

Rafael Hernández de Dios
Guionista y director.

Entrevista a Raquel Polo

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Descubrir que mis ganas de ser arqueóloga provenían principalmente de la ilusión producida por una pantalla. La magia del cine me enseñó lo que era capaz de provocar y a día de hoy aún sueño con ser arqueóloga.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Sí, los cortos animados de Disney. Las historias de sus personajes en formato pequeño han sido algo que creo nos han acompañado a muchos. Muchas veces la animación (un mundo cada vez más extenso y rico con variedad para todos los públicos) no es valorada como debería y desde luego los dibujos animados sirven a los más pequeños para iniciarse en el cine.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Creo que cuando, a pesar de haber vivido la locura de preparar un proyecto, quise seguir soñando con hacer cine. Me parece que cualquier persona que haga eso demuestra un gran compromiso, pase lo que pase después.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Que crea en ella misma y en su capacidad, sin importar lo que pase ni quien lo cuestione. Eso es lo más importante porque las esa idea fundamental puede flaquear en muchos momentos.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Soy más acida y me fijo más en todo o lo procuro.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Desde la perspectiva de una mujer, que no es mejor ni peor, simplemente es. Y además cada mujer tiene su propia manera de forjar personajes masculinos porque ante todo cada persona somos diferentes al resto.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más implicación y reconocimiento, empezando por las instituciones. Hasta hace un par de meses no existía una intención real siquiera, pues ha habido que esperar hasta este verano para tener una “Comisión del cortometraje” en la Academia de Cine Español.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

De momento, social. Pero me encantaría llegar a tocar todos los palos e ir probando todas las formas de narración que considere puedan ser un vehículo para mis ideas, es la mejor manera en la que creo que puedo crecer como persona y como directora.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Intento aprender de todo lo que puedo, pero sobretodo han sido referentes como Isabel Coixet o Kim Ki-Duk los que me han marcado.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero aprendiz de cineasta.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

No realmente. Mis proyectos salen cuando pueden, porque además de las condiciones económicas también están las propias. Para llevar a cabo un proyecto a buen puerto debes dar el 200% de ti y en este punto siempre pienso en mi admirado Terry Gilliam. Creo que se trata más de ir luchando poco a poco que planificarse un futuro al dedillo, porque como en la vida real, muchas cosas no salen como esperas.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Una cámara mini-dv casera, compañeros de estudios y ganas de experimentar. Sobre todo con ganas.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

De los rodajes en la calle he aprendido dos cosas: la primera es que siempre lleves los permisos colgados a la chepa para que si te pide la documentación la autoridad, el rodaje esté parado el menor tiempo posible; la segunda es que si no tienes permisos para rodar en la calle… tengas vigías cuales guardabosques para completar las tomas.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Una mezcla de nervios e ilusión que me tuvo en las nubes todo el día. Después de la inconsciencia de la primera vez, viene el pánico en las siguientes

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, siempre han creído en mí y me han apoyado. De hecho, de no ser por ellos, no podría ni haber estudiado lo que deseaba ni haber hecho mis proyectos.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, la que más. Soy muy exigente conmigo misma y eso es fundamental para poder serlo con el trabajo de los demás.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Desde luego el aprendizaje es importante, al igual que compartir la locura creativa.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Desde luego no por dinero, al menos tal como yo lo veo. Porque es una pasión. Un sueño… Si no lo sientes así, no hay que perder el tiempo.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En toda la escala y colores posibles, depende de en qué parte de la vida me encuentre.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Personalmente creo que se lo juega en demostrar que no quería ser un largometraje que se quedó a medias por falta de financiación.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El cortometraje es una expresión del séptimo arte, y como cualquier expresión artística, su lugar es cualquiera en el que pueda provocar un sentimiento, una emoción, un pensamiento…

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Muchísima calidad y talento. La nueva generación viene pisando muy fuerte y las mujeres cineastas tienen muy claro cuál es su papel en el séptimo arte: el que ellas elijan, porque merecen exactamente el mismo reconocimiento a sus trabajos y logros.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Desde luego.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Definitivamente. Más ciclos de cortos en las salas y más salas que apuesten por el formato corto, que es cine también.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Necesidad vital que puede convertirse en un método de vida, a pesar de que muchos se empeñen en destruir el medio de centenares de profesionales que sobreviven (a veces malviven en él) y de muchos futuros profesionales que quisieran poder tener la oportunidad.

¿Dónde nacen tus historias?

Aunque suene pasteloso, de mis sentimientos principalmente y de cómo ha evolucionado mi manera de entender lo que me rodea.

¿Tu definición de cineasta?

¿En España ahora mismo? Persona que no sólo ama el cine, si no que tiene espíritu de kamikaze. En este punto recomiendo la película ‘Living in Oblivion’, porque desde que la ví no la he olvidado ni un solo momento y me parece muy representativa.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En este país el cine ha tenido que beber de las enseñanzas de Cervantes mucho tiempo y seguirá así mientras nuestras instituciones no sean las primeras que

reconozcan el valor cultural de las producciones nacionales en cualquier ámbito cultural.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Depende de para qué, pero es difícil llegar a lo profesional sin la guerrilla y creo que son dos maneras de contar con sus pros y contras. En cualquier caso, cine.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

'Cuando somos felices no nos damos cuenta, eso también es injusto. Deberíamos vivir la felicidad intensamente y tendríamos que poderla guardar para que, en los momentos en que nos haga falta, pudiéramos coger un poco, del mismo modo que guardamos cereales en la despensa o recambios de papel higiénico por si se acaban'.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Como método de vida una vez lo has sentido como necesidad. Eso sí, si llegas a vivir de ello, porque también es muy posible que termines como 'cineasta arruinado'.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perfeccionista hasta la obsesión, insegura con tendencia a la cuerda floja, responsable hasta el infinito y más allá.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

De momento no. Sí que cuento con gente de calidad y muy capaz con los que me gustaría trabajar en el futuro.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Sí, sobre todo porque por mi manera de ser me parezco a una mala versión de Terry Gilliam con sus proyectos.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No. No entiendo la razón de que se le considere un 'arte menor'.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Impulso y apoyo institucional y también de muchas personas que están ya en el medio.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Creo que esto es una norma no escrita: catering. Imprescindible. Quizás ese es otro de los grandes consejos que se pueden dar al principio.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Aún aprendiendo en las aulas, los rodajes es donde realmente te das la 'hostia', con perdón de la expresión. Allí aprendes lecciones prácticas que no sueles olvidar y que de otra manera no podrías aprender.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Procuro autopromocionarme como puedo, aunque no es tarea fácil.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

He pertenecido porque creo que poniendo todos de nuestra parte se logra llegar más lejos y es beneficioso para todos. Hace no mucho en España existían varias asociaciones y organizaciones de apoyo y difusión del cortometraje, pero la falta de ayudas e interés estatal ha hecho muy difícil la subsistencia de las mismas y ha desembocado en la desaparición de la mayoría, lo que es una pérdida terrible.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Si se considera a la cineasta como persona pública es controvertido, al igual que con el resto de personas públicas, pero eso no quita que tenga una opinión personal formada con respecto a multitud de temas como quiera. Simplemente debería ser consciente de cómo expresarla de la manera más apropiada y el resto saber aceptarla como lo que es: una opinión personal, que puedes o no compartir.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

He conocido de todo, pero sí que es una profesión muy complicada en ese sentido y hablo de primera mano.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

He asumido casi todas en mi corta experiencia y gracias a los problemas que han surgido en cada una he aprendido a valorar aún más cada función. Quizás con la que aún más me sigo peleando es con producción.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No. El cortometraje no es un puente, es un camino en sí mismo. Dirigir videoclips no significa que tú única meta sea hacer grandes musicales y, aunque sí es cierto que los cortos son una experiencia de aprendizaje que te capacita como cineasta, dirigir cortometrajes no es sólo un trámite para llegar al largo. Las historias que cada uno desea contar se adaptan a un formato diferente, eso es todo.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Hasta ahora a formarme y a buscar un trabajo para sobrevivir.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

¡Todo! Realmente hay que aprender lo que es tener mano izquierda con todo… pero sí que es cierto que desde la dirección y con un buen ayudante, hay que saber cómo transmitir confianza y seguridad a tus actores pues durante el rodaje son los que se llevan (normalmente) la carga emocional. Empatizar con su esfuerzo y trabajo es muy importante en ese momento, como también lo es reconocerlo en el resto del equipo.

20 de Septiembre de 2015

Prieto Gracia, Ana

Soy Directora de cine y realizadora con amplia experiencia en el campo del cortometraje, la publicidad y la televisión. Me licencié en Ciencias de la Información - Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid – UCM. Desde muy joven he trabajado con grandes profesionales de la historia de la cinematografía española como Fernando Fernán Gómez (“Pesadilla para un rico” o “Lázaro de Tormes”) o el galardonado Javier Fesser (“El milagro de P. Tinto”). De esta manera y tras mucho trabajo, observación y sobre todo aprendizaje continuo, he logrado aprender los trucos del cine rodeada por verdaderos maestros.

En 2002 creo ANAFILMS PRODUCTIONS, una productora especializada en cine, publicidad y televisión. En su trayectoria, se ha posicionado como una empresa que se adecua a las necesidades de las producciones, ofreciendo el máximo rendimiento con las últimas tecnologías. Actualmente desarrollamos proyectos con clientes como “CANAL ISABEL II”, “CLUB INTERNACIONAL DEL LIBRO”, “ATRESMEDIA”, “MEDIASET” y muchos más.

Aunque mi verdadera vocación es el cine y así se ha demostrado demostrado con la cantidad de cortometrajes realizados y premiados.

Actualmente en Preproducción: Adaptación a Cine de la Obra de Teatro “La dignidad de un hombre bueno, el local” de Miguel Ángel Rodríguez.

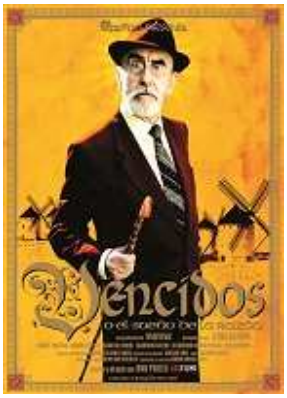
Filmografía Ana Prieto Gracia

Por fin solos. Una película familiar
2010 – Color – 13min. – **Comedia musical / Nido vacío. Tags: Jóvenes, familia, hijo, independencia juvenil, musical, sobreprotección.**
Productora: AnaFilms S.L.
Dirección y Guión: Ana Prieto Gracia.
Fotografía: Iván Caso.
Música: Claudio Ianni.
Montaje: Ana Prieto.

Reparto: Alejandro Aparicio, Marta Moreno, Maximiliano Márquez, Ismael Fristchi, Estefanía Muñiz. Con la colaboración especial de Jesús Guzmán.

Comedia musical sobre la poca capacidad de independizarse de los jóvenes de hoy en día. La historia está protagonizada por Juanito, un 'muchacho' de 35 años que un día decide marcharse de casa y dejar un entorno familiar y vecinal compuesto por un padre en paro, una madre sobreprotectora y unos vecinos cotillas. **Premios destacados:** Ganadora del premio a la mejor película musical en la II Edición del Festival de cortometrajes de ficción "PIÉLAGOS EN CORTO".

Vencidos
2005 – Color – 9min- – **Tragicomedia / El Quijote de la Mancha/ defensa de los desfavorecidos. Tags: El Quijote, León Felipe, injusticia, amor, vecinos.**
Productora: AnaFilms S.L.
Dirección y Guión: Ana Prieto Gracia.
Fotografía: Chechu Graf.
Música: Libre de derechos
Montaje: Ana Prieto

Reparto: Jesús Guzmán, Ismael Fristchi, María Llorente, Gema Ulivarri, Sagrario Calero, Alejandro García, Julio Jordán.

Metarrelato en el que Don Felipe, obsesionado con la novela El Quijote, acaba por creerse el nuevo hidalgo de La Mancha dispuesto a acabar con todas las injusticias de su entorno. **Premios destacados:** Oso de Bronce en el Festival Der Nationen URKUNDE. Premio del público y mejor fotografía en Sant Arduni Kodigital. Premio FNAC jóvenes creadores XIX Semana Cine Costa del Sol – Estepona. Premio al mejor cortometraje festival de Málaga - XIX Semana Cine Costa del Sol – Estepona. Mención especial en la 4ª Muestra de Cortometrajes de Jujuy – Argentina. Mención especial en el Festival International du Film de Vébron.

Silencio
2003 – Color – 8min. - **Ficción / Cine experimental / Búsqueda interior. Tags: Poesía, búsqueda interior, mujer, espiritual, existencia.**
Productora: AnaFilms S.L.
Dirección y Guión: Ana Prieto Gracia.
Fotografía: Ana Prieto.
Música: Claudio Ianni.
Montaje: Ana Prieto.

Reparto: María Llorente, David Ruiz, Ester Muñoz, Maica Oliva.

'Siencio', desde una perspectiva estética y formal de cariz experimental, narra el viaje de una mujer a través de parajes existenciales en busca de algo cuya ausencia le impide continuar su camino vital.

Construir
2003 - Color – 14min. – **Drama** / **El amor / La finitud.**
Productora: EspiralFilms.
Dirección: Estefanía Muñiz y Ana Prieto.
Guión: Estefanía Muñiz.
Fotografía: Javier González Mejías y Emiliano Llamosas.
Montaje: Vanesa Marimbert, Arturo Barahona.
Música: Patricia Gari, Jordi Dalmau.

Reparto: Carmelo Gómez, Laura Aparicio, Jesús Noguera, Ivo Ayuso, Elena Suárez.

La perspectiva de las cosas puede alterarse radicalmente cuando descubres que te queda poco tiempo de vida. Si el destino existe, es un interrogante.

Premios destacados: Mejor Cortometraje Internacional Film Festival Cinema delle Donne Torino.

Ana Prieto Gracias por Javier Fesser

Reza el logotipo de Ana Films, la compañía productora cuya alma es Ana Prieto, que allí se fabrican producciones ultra sensoriales. Y no puedo estar más de acuerdo. El cine de Ana es femenino, impredecible, poético, contundente, delicado, ilusionado, inclasificable, variopinto hasta no creértelo, lleno de ganas de aprender y de jugar con la imagen y los sonidos pero es, ante todo, asombrosamente ultra sensorial en muchos de sus mágicos momentos. Y es precisamente en ellos donde Ana Prieto se maneja con mayor naturalidad, como si los hubiera dado a luz rodando en voz alta.

Sorprende mucho la madurez de sus primeros cortometrajes. SILENCIO (2003) es una joya, un extraordinario artefacto, una sucesión magnética de imágenes convertidas en una poesía que te traspasa y te habita sin que te des cuenta. Conmueve la sincronía entre la cuerda de la banda sonora y un mundo en blanco y negro del que Ana consigue extraer todos los colores, todos los tactos, todos los vientos, brisas y destellos encerrados en la vibrante emulsión de un 16mm que parece haber sido inventado para aliarse con ella en esta hermosísima película. Con ella y con Estefanía Muñiz, con quien perpetra una íntima colaboración que solo se entiende desde la generosidad de dos autoras con mayor deseo de contar y de expresarse que de deslumbrar al vecindario.

CONSTRUIR, cortometraje dirigido al alimón, parece sin embargo salido de una sola cabeza, haciendo verdad la eterna mentira del "cine compartido", demostrando que hacer una película a medias para que la historia crezca en lugar de perder personalidad es una utopía posible. CONSTRUIR confirma la conexión entre ambas y entre esa voz en off que aguarda escondida y silenciosa para irrumpir en el momento simplemente perfecto y ponerte los pelos de punta: *"Te irás muy lejos y te llevarás los colores"*. Es también un ejercicio lleno de momentos inolvidables. Uno de ellos es una imagen: el instante en que Jesús Noguero abre los ojos transformando una escena densa y triste en otra cosa diametralmente diferente, evaporando en un fotograma la compasión que sientes hasta ese momento por su personaje. El otro momento va asociado a un sonido, la canción "Mother" de… ¿Pati Gari?.. En la ciudad, un túnel en la noche, un pasadizo entre dos mundos incompatibles que conviven en el corazón de una única protagonista. Poesía retratada, fruto de la comunión hipnótica entre la música y la imagen en donde Ana Prieto demuestra una intuición especial.

Pero lo más extraordinario es comprobar que esta joven directora pelea una y otra por reinventarse a sí misma, seguramente para seguir aprendiendo y para buscar su propio estilo. Y esto es lo que nos permite disfrutar de su otro cine, impregnado en humor absurdo, en colores chillones y en narrativa sin complejos. En el musical POR FIN SOLOS, explora un universo insospechado, uniendo sin pedir perdón a nadie el musical del Broadway más clásico con la revista más hortera de La Latina, y todo ello aderezado con una postproducción propia de los concursos televisivos de los 90. Y en ese eclecticismo encuentra de nuevo un lugar en el que el espectador disfruta de lo que le cuentan y se siente incluido en la fiesta en la que desde la primera secuencia se convierte este delicioso disparate. Imperfecto, sorprendente, amable. Ya demuestra en este cortometraje su gusto por los personajes extremos y característicos, y su

acertada inclinación por la ternura y talento de Jesús Guzmán, un inmenso actor que parece renacer bajo su dirección.

No se entendería VENCIDOS O EL SUEÑO DE LA RAZÓN sin la complicidad de este, sin la consistencia que le da al justiciero de chaqueta y corbata y mirada limpia en torno al cual construye la directora su Quijote particular. Y es fácil apreciar en este nuevo trabajo la evolución de Ana en la narrativa cinematográfica. No solo por brillantes propuestas como el plano secuencia de arranque si no, sobre todo, por la precisión del montaje y la fluidez y eficacia de su puesta en escena.

Es el trabajo de Ana Prieto un cine de sensaciones, de sensibilidad extrema, capaz de tocar partes del corazón y del cerebro que a los demás no siempre nos resulta fácil acariciar.

"La voz que espero soy yo", es la frase con la que concluye, rota y emocionada, la narradora de SILENCIO. Quizás la sabiduría de ese pensamiento es un reflejo de la inteligencia de esta "curranta" nata que, si sus espectadores tenemos suerte, no dejará nunca de enredar con este juguete llamado cine.

Javier Fesser ☺
Director.

Entrevista a Ana Prieto Gracia

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Fue algo natural, desde pequeña iba siempre con una cámara en la mano pero no era consciente que siempre quería contar algo hasta que descubrí el cine.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Sí, “El secleto de la tlompeta” de Javier Fesser

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Empecé trabajando en largometrajes como técnico en departamento de cámara y dirección y de ahí te apuntas hacer cortometrajes de otros directores de forma altruista

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

El consejo sería que si tienes algo que contar, cuéntalo. No importa tanto la técnica si la historia es buena siempre hay gente que te va apoyar.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Al principio me centraba más en la técnica, buena fotografía, buen sonido y ahora me preocupo por una buena historia bien contada técnicamente

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Eso se lo dejo a mi guionista. Pero a la hora de dirigir hablo mucho con los actores para sacar lo mejor del personaje.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más apoyo por parte del gobierno y las distribuidoras

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Me gusta el cine de humor, el humor inteligente y surrealista, aunque me gusta experimentar y buscar nuevas tendencias

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me gusta como director español Julio Medem, su forma de contar las cosas de forma muy personal o Wes Anderson trabaja mucho la estética y eso me encanta

¿Te consideras directora y/o autora?

Directora sin duda

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Sí, me imagino que al dirigir un cortometraje es necesario tener una forma de trabajar es indispensable por lo menos para mí

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

El primer cortometraje lo hice con los medios de la universidad, una Betacam luces y sonido y lié a media universidad para que hubiera un par de técnicos por cada departamento eso parecía Lawrence de Arabia

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cuando trabajaba en largometrajes le pregunte a una Script que llevaba toda la vida trabajando que de quién podía aprender hacer buen cine y me contestó que sí trabaja con los buenos sería de los buenos. Y eso he intentado siempre rodarme de buenos profesionales para mis películas

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Sentí una sensación de emoción que sigo sintiendo hasta ahora cada vez que ruedo una nueva peliculita

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

A nivel personal si me han apoyado pero siempre lo han visto como un juego, A nivel económico siempre me he apoyado de mi esfuerzo trabajando, y cuando he podido ahorrar un poquillo pues ahí q invierto en tiempo y presupuesto para contar algo que me interese

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Me considero crítica me gusta aprender en cada película que hago para mejorar en la siguiente.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí, me gusta compartir y debatir con otros directoras, me gusta la crítica constructiva

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Siempre ha sido una necesidad vital para mí y me he dado cuenta a lo largo del tiempo

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Buena pregunta. Muchas veces encuadro en plano medio

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Me gusta mucho mi corto silencio un plano bajo el agua.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En la distribución

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

En los festivales

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Desde mi punto de vista, creo que va cogiendo su sitio y ahora es una buena oportunidad con las redes de internet, puedes llegar al espectador no sólo a través de festivales también puedes promocionarlo en las redes y a la gente le gusta ver cosas diferentes e interesantes

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Todavía hay mucho por hacer, pero por supuesto que es un bien cultural, como es el largometraje, para mí es lo mismo. Son historias de director@s que te trasmiten una realidad, un sueño, sensaciones

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Debería ser una obligación en las salas de cine y a los espectadores siempre les gusta.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Debería de haber una asociación apoyada por el ministerio de cultura no sólo a nivel económico también a la hora de la proyección. Deberían de dar más apoyos para reglamentar y poner de una vez el cortometraje en su sitio

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?
Sin duda es una necesidad vital

¿Dónde nacen tus historias?
Nacen de algo que me interesa en ese momento, es inevitable encontrar algo interesante

¿Tu definición de cineasta?

Buscadora de historias y de nuevas tecnologías

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Un poco si, soy un poco quijotesca

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Creo que las dos tienen cabida

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Tengo muchas pero esta de Orson Welles le va como anillo al dedo al mundo del cortometraje

“Todo es posible a condición de ser lo suficientemente insensato”

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Entusiasta, exigente y tenaz

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Si me gusta contar con mi equipo de siempre y ahí siguen todavía no sé cómo ... Jjj

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Para mí rodar más que condicionarme es una forma de salir del mundo real y disfrutar de otros lugares. Mi sensación es como volar a otros mundos y sentirme libre totalmente.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Estefania Muñiz como guionista, los hermanos Bloch en sonido, Javier Salmones como director de fotografía, Germán Tejada como ayudante de dirección... Tengo una lista enorme...

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Se intenta, pero considero que tiene mala fama, se creen que el cortometraje es para los que empiezan y no es así. Para mí son películas cortas y ves historias alucinantes. Debería de ponerlo en el lugar que se merece en las salas de cine y apoyo público

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Habría que invitar a “a los que deciden” a ver cortometrajes y estoy segura que el panorama cambiaría

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Tener un buen equipo, buenos profesionales con experiencia que te apoyen y aporten a la película

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Ambas cosas, estudié comunicación audiovisual en la universidad pero creo que es importante ser también autodidacta, hay cosas que no te enseñan en la universidad que debes de aprender por ti mismo

¿Qué iniciativas exportarías sobre el cortometraje?

Iniciativas como la tuya como promoción del corto, libros, Asociaciones, apoyo por parte de las televisiones, las salas y más proyección internacional

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional? Me promociono todo lo que puedo en cualquier ámbito hasta en la cena de Navidad ...Jjj

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento? Si, es importante estar conectado con otros profesionales para compartir y apoyarnos

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Parece que el cineasta está obligado a opinar de forma publica y en eso no estoy de acuerdo, ya que parece que debemos presentarnos lo primero con un identificativo político y si soy apolítica? A mí lo que me importa son las buenas películas, me importa un pepino a qué partido pertenezcas...

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo? Para nada siento rivalidad, al revés, todo lo que pueda ayudar a otros compañeros bienvenido sea

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

De 2 a 3 meses

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades? Asumo la dirección y productor de las películas. ¿Con dificultades? la dificultad de buscar financiación pública para ir más tranquila en la producción que habitualmente vas con dificultad...

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sigo creyendo que el corto tiene vida propia, pero a la hora de buscar apoyo de productora de cine, televisión o gobierno para hacer una película, debes de enseñar lo que haces y el cortometraje es una buena opción.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo? Trabajo en mi productora audiovisual Anafilms Productions, y estoy siempre metida en rodajes de todo tipo, publicidad, programas de televisión...

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…? Mano izquierda con el equipo técnico y artístico... Me gusta que haya buen rollo en el rodaje y así cada uno puede hacer bien su trabajo sacas más de cada uno incluido yo misma

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica… Agradecerte el apoyo con este libro a las directoras españolas. Es una ventana más a nuestro esfuerzo por contar historias y espero que algún día haya esa igualdad, que dicen que hay, pero que todavía no lo tengo yo muy claro.

20 de Octubre de 2015

R

Rodríguez Patiño, Ana Belén
Ruíz, Ana M.

Rodríguez Patiño, Ana Belén

Nací en 1970 y comencé a escribir desde muy niña. A los catorce años tuve claro que quería ser escritora y directora de cine. A esa edad, y gracias a que en televisión reponían películas importantes y ciclos enteros de grandes directores y actores (Frank Capra, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Orson Wells, Marlon Brandon, Gary Copper, Ava Gadner…) conseguí, a base de horas, cierto bagaje en cine clásico que siempre me fue muy útil. También vi medio centenar películas de cine español de todos los tiempos en momentos en los que de verdad se apostaba por la cultura desde los medios.

Cuando entré en la Facultad de Gª e Historia de la Complutense comencé a estudiar guion y a escribir con un socio y amigo realizador programas para televisiones locales, cortometrajes, etc. Asistí a varios cursos (uno de ellos, un intensivo de guion que impartía la guionista y directora Juana Macías) y abordé las posibilidades de mi otra gran pasión: el cine documental.

Comencé así a trasladar mi especialidad en Historia Oral en documentales de pequeño formato. El primero de ellos, grabado con una pequeña cámara con la que recorrí media provincia de Cuenca en busca de personas mayores que me ofrecieran su testimonio sobre temas políticos y sociales de las primeras décadas del siglo XX, se exhibió en innumerables centros educativos y muestras audiovisuales. A partir de ahí, desarrollé por un lado una línea documental y por otro una vía de cortometrajes de ficción. En aquellos años de la década de 2000, la Junta de Castilla-La Mancha ofrecía ayudas a la realización y una posterior distribución en Muestras y Festivales. En ellos coincidí en ocasiones con directores como Tania Olivares, Daniel Chamorro… Con ello y con los proyectos del Centro de Estudios de la UCLM, desde 2003 a 2009 rodé siete cortos de ambos géneros, uno por año. Al mismo tiempo que escribía y dirigía pequeñas piezas de teatro cómicas en salas alternativas de Madrid. En esa línea de ficción siempre me interesó escarbar en el mundo interior y los sueños que cada uno llevamos dentro.

En estos últimos tiempos en los que he permanecido un tanto alejada del sector, únicamente grabando reportajes y colaborando con una institución privada que quiso organizar un festival, me he centrado en mayor medida en la narración escrita. Sin embargo, estoy escribiendo un cortometraje de humor, algo complejo, que quiero preparar y llevar a cabo para finales de 2016.

Filmografía Ana Belén Rodríguez Patiño

Los últimos milicianos. Guerrilleros en los Montes de Toledo
2009 – Color – 20min. – **Documental / Luchadores antifranquistas de la Primera Agrupación (1939-1946). Tags: guerrilleros, maquis, antifranquistas, postguerra**.
Producción: Producciones Mare Mágnum.
Dirección: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Montaje: Manuel Sanchís y Ana Belén Rodríguez Patiño.

Documental basado en fuentes orales y documentación de antiguos guerrilleros y colaboradores antifranquistas. Rodado en Madrid, Toledo, Barcelona, Valencia y París (Francia).

N/A: Presente en Congresos de Historia de Castilla-La Mancha, Universidades (UCLM) y sur de Francia.

Donde acaban los mapas
2006 – Color – 6min. – **Social / Sueños infantiles. Tags: discapacidad auditiva, niños, juegos, sueños, ilusión, imaginación.**
Producción: Producciones Mare Mágnum.
Dirección: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Fotografía: Ismael Lapuente.
Montaje: Ana Belén Rodríguez Patiño.

Reparto: los niños Ana y Jorge Rodríguez Manzano, David Santos y Nacho Rodríguez González.

Pablo es un niño con un importante índice de sordera, lo que le obliga a crearse un mundo propio, donde sólo él es el protagonista.

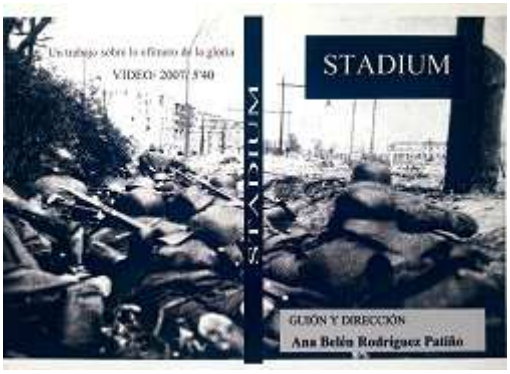
N/A: Presente en la sección “Hecho en Castilla-La Mancha” de diversas muestras y festivales.

Desde la retaguardia: la Guerra Civil en Valdepeñas
2006 – Color – 26min. – **Documental / La vida cotidiana y la guerra en una pequeña localidad de la retaguardia. Tags: Guerra Civil Española, Memoria Histórica, Valdepeñas, Ciudad Real, historia oral.**
Productora: Producciones Mare Mágnum, con subvención del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM).
Dirección y Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Montaje: Manuel Sanchís y Ana Belén Rodríguez Patiño.

Desde que Ciudad Real quedó definitivamente apartada de las líneas del frente, Valdepeñas pasó a convertirse en una pequeña ciudad de retaguardia. Este documental recoge la voz de algunos testigos directos de la Guerra Civil, en un esfuerzo necesario para abordar la memoria histórica viva y desentrañar las circunstancias de nuestro pasado más cercano.

N/A: documental realizado a partir de testimonios de historia oral y fotografías de archivo. Exhibido en diversos campus de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha.

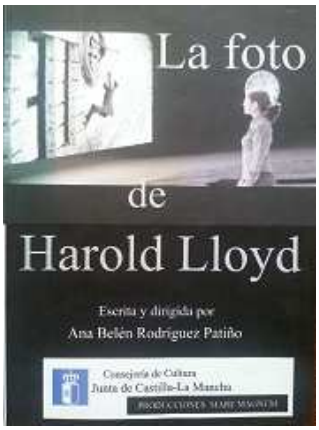

Stadium
2005 – B/N – 6min. – **Drama/ Una reflexión sobre lo efímero de la gloria. Tags: Segunda Guerra Mundial, Alemania nazi, deporte, atletismo.**
Productora: Producciones Mare Mágnum.
Dirección y Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Montaje: Manuel Sanchís y Ana Belén Rodríguez Patiño.

Voz en off: Mariate Alonso

Berlín. Retrocedemos desde 1945 hasta 1936, donde Markus Heinen es un atleta que ha disfrutado la gloria olímpica en su propio país, pero cuya vida será más tarde atravesada trágica y definitivamente por la guerra.

N/A: Cortometraje basado en imágenes de archivo y voz en off en alemán (subtitulado al español). Se exhibió, fuera de concurso y en la Muestra “Hecho en Castilla-La Mancha”, en el IV Festival de Cine Solidario de Guadalajara FESCIGU 2006.

La foto de Harold Lloyd
2005 – Color – 13min. – **Comedia / Autosuperación. Tags: autoayuda, búsquedas, mundo interior, soñar, gente especial**.
Producción: Producciones Mare Mágnum.
Dirección y Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Fotografía: Nacho López y Raúl Bartolomé.
Montaje: Manuel Sanchís y Ana Belén Rodríguez Patiño.

Reparto: Raquel Goré, Mariate Alonso, Gerardo Herrera, Manuela Fernández, Gonzalo López Riega.

Paula es una joven con inquietudes y sensibilidades que hacen de ella una persona distinta, que mira más allá y que lucha, tras una crisis personal, por encontrar de nuevo su lugar en el mundo.

Las damas del Juego
2003 – Color – 30min. – **Documental / Deporte femenino. Tags: Cuenca, mujeres, balonmano, sociedad, deporte, franquismo.**
Productora: Producciones Mare Mágnum.
Dirección y Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Montaje: Ana Belén Rodríguez Patiño.

En la década de los años cincuenta, un equipo femenino de Balonmano convulsionó la mentalidad conservadora de una pequeña ciudad castellana con sus éxitos deportivos nacionales e internacionales.

Jornaleros. Braceros de los campos de Cuenca
2003 – Color – 29min. – **Documental / Campesinos de principio del siglo XX. Fuentes orales, jornaleros, campesinos, Cuenca, principios del siglo XX.**
Productora: Producciones Mare Mágnum.
Dirección: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Guión: Ana Belén Rodríguez Patiño.
Montaje: Manuel Sanchís y Ana Belén Rodríguez Patiño.

A los jornaleros de Cuenca, a los sin tierra, ningún régimen político en los primeros cincuenta años del siglo XX consiguió liberar de su miseria, manteniéndose prácticamente ajenos a los cambios sociales fraguados durante décadas. Mejoras que fueron recalando muy lentamente en los derechos del trabajo en el mundo rural.

N/A: Documental basado en fuentes orales y fotos de archivo. Primer Premio a la Mejor Producción de Castilla-La Mancha en el Festival de Cine de Montalbanejo 2003. Proyectado en diversas muestras de Historia, como las Jornadas de Santa Cruz de Moya (Cuenca) 2005, y centros educativos.

Ana Belén Rodríguez Patiño por Ángel Luis López Villaverde

Conocí a la directora y guionista conquense, Ana Belén Rodríguez Patiño, en su etapa universitaria, cuando realizaba su doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. Su tema fue el de la Guerra Civil en la ciudad de Cuenca. Estuve en el tribunal que juzgó su tesis con la máxima calificación. Como especialista en el pasado traumático de su provincia de origen, desarrollaría más tarde algunos trabajos en su etapa audiovisual.

En 2013 realizó de manera independiente un cortometraje documental, *Jornaleros. Braceros de los campos de Cuenca*, que supuso el inicio de proyectos que querían plasmar una serie de historias contadas por sus protagonistas que estaban llamadas a perderse por el paso del tiempo. Dado el interés pedagógico y cultural de aquel cortometraje de 29', desde la Universidad de Castilla-La Mancha, exactamente desde el Centro de Estudios de CLM, se le encargó una serie de propuestas, algunas de ellas en colaboración con otras instituciones municipales, sobre la Guerra Civil Española, la guerrilla antifranquista o los primeros años de posguerra en diversas localidades castellanas (Alcázar de San Juan, Valdepeñas, los Montes de Toledo). Trabajos que hoy se pueden encontrar en la página web del Centro de Estudios de la UCLM y con los que cientos de alumnos han podido seguir en imágenes el curso de una historia a menudo silenciada.

Junto a sus cortometrajes de ficción, la importancia de la labor de Ana Belén Rodríguez estribaba en la innovación del empleo en la región del medio audiovisual para recoger las voces anónimas de esos protagonistas de los hechos cotidianos que conforman, en sí, el hilo conductor de la Historia. En dar forma a documentos, escritos y orales, que seguían una narración didáctica de cara al espectador, y que éste podía observar y acompañar en su devenir, como si de personajes de una trama perfectamente orquestada se tratara, tras las líneas de un guion tan cuidado como minucioso.

Ángel Luis López Villaverde
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM).

Entrevista a Ana Belén Rodríguez Patiño

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Fue viendo las películas del cine clásico, sobre todo de los años 40, 50 y 60, que pasaban por televisión cuando yo era niña. Recortada después sus reseñas y fotos en unos cuadernos enormes que repasaba una y otra vez.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

En un programa juvenil que había en la mañana de los sábados, a finales de los años 80, llamado “Pista Libre”. En él ponían cortos y otros contenidos de cine, y no me lo perdía por nada del mundo.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Grabando cortos en una familia absolutamente ajena a todo lo que oliese a creativo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Pues que vea mucho cine de todas las épocas. Y que lea todo lo que pueda. Ambas cosas le ayudarán tanto en su carrera como en la vida.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Antes disfrutaba mucho con todo y ahora me aburro fácilmente. Soy más selectiva.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Exactamente igual que para personajes femeninos: poniéndote en su piel y tratando de imaginar sus reacciones.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más visibilidad e implicación en los medios, y más ayudas económicas.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No lo sé. Yo sólo quise hacer historias donde se mostrara el mundo interior que todos llevamos dentro, sazonado con una pizca de humor. Nada más.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Me gusta el cine español actual, donde hay un nivel increíble, aunque sigo desde sus comienzos y veo todo lo que hace Alejandro Amenábar. Es mi director favorito sin ninguna duda.

¿Te consideras directora y/o autora?

En realidad, ambas cosas. He tenido la suerte de poder trasladar lo que había escrito tanto al teatro como al cine. Y dirigir actores me enseñó mucho para hacerlo en los cortos.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Únicamente volver a rodar un corto en 2016.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Era un documental. Compré como pude una cámara MiniDv y alquilé, también como pude, un editor y su mesa de montaje.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cuando estábamos rodando una secuencia de mi primer corto, en un puente sobre las vías del AVE, y un tiempo en el que los transportes se vigilaban mucho por la amenaza del terrorismo, se presentaron dos Guardias Civiles para ver lo que hacíamos y pedirnos una explicación. Hoy recuerdo con humor cómo todo el mundo "se hizo el sueco" y me señalaban a mí como la encargada de todo aquello, aunque hubiera gente en el equipo con más edad y experiencia que yo. Nerviosa porque no teníamos ningún permiso de grabación y aquello se ponía feo, les comenté a los Guardias el proyecto, prometiéndoles que terminaríamos lo antes posible, y no pusieron ningún inconveniente. Con aquella anécdota comprobé de primera mano cómo el director/productor es el primer y único responsable ante cualquier problema que surja. Y me reafirmé también en la necesidad de la posición jerárquica a la hora de dirigir al equipo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Nervios y emoción. Aunque los nervios no los vencía hasta que terminaba de rodar en la última jornada.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

En aquel momento, contaba con el de mi hermana y mi madre, que eran las imaginativas de la casa. Hoy es todo más fácil porque me dedico al mundo de la cultura y todos lo tienen asumido.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho, aunque con el tiempo me he vuelto más flexible. Antes hubiera vuelto a regrabar y a editar de nuevo muchas secuencias. Nunca quedaba satisfecha del todo. Menos mal que los problemas de presupuesto me salvaban de hacerlo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

En la actualidad, no.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Hay muchos, y muy buenos. El audiovisual ha avanzado en medios e ideas una barbaridad.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque ver en imágenes lo que has imaginado, y emocionar a la gente con ello, es lo más maravilloso que te puede pasar.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En todos. Cada uno tiene su momento.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De algunos de *La foto de Harold Lloyd*.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

El desarrollo del argumento, la trama. Es lo verdaderamente importante. Todo lo demás es secundario.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Es maravilloso verlo en cine, desde luego, pero hoy se imponen las nuevas tecnologías y eso no tiene marcha atrás.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Como el de todo el mundo cultural en España: complicado. Sin embargo, se seguirán haciendo cortos y siempre tendremos espectadores. La diferencia estará en los canales para visionarlos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto. Es parte de nuestro patrimonio cultural, sobre todo hoy con el inmenso poder de las imágenes.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Es lo ideal, pero las nuevas tecnologías imponen sus plataformas. En la actualidad se ven sobre todo en tablets y móviles. Y lo importante es que se vean.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Mayor unión de todos, y presencia constante en festivales y muestras.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Como necesidad vital para expresar nuestro mundo interior, y hacerlo como modo de vida.

¿Dónde nacen tus historias?

De la emoción que nos rodea cada día.

¿Tu definición de cineasta?

Me gusta contar historias que conecten con el espectador. Igual que cuando escribo novelas busco la complicidad del lector.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?
No debería ser así, a pesar de que a menudo tenemos que luchar contra molinos que parecen gigantes. Lo ideal es que existiera una industria audiovisual que permitiera a la gente desarrollar su vocación con normalidad. Como en cualquier otro trabajo.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos me parecen válidos.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Muchas que hacen referencia a que somos los arquitectos de nuestro propio destino y al valor de la poesía de “El Club de los Poetas Muertos”, una película que me marcó como pocas.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Ambos. Cineasta como necesidad vital a la hora de crear. Y también cineasta para hacer de ello una estrategia de vida.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Con dos: creativa e impaciente.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

No.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

No, tampoco.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

La búsqueda de un equipo es un proceso personal que debe realizar cada uno, hasta encontrar a las personas con las que se amolde a la perfección a la hora de trabajar.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

No se promociona ningún arte porque, en España, el arte ha de dejado de interesar.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Más visibilidad en medios y participación en festivales importantes.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Yo siempre pagué a mis técnicos, en la medida de las posibilidades de presupuesto con las que contaba. Ahora, con tan pocas ayudas, es todo mucho más difícil.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Aprendí cine sobre todo, además de viendo muchas películas, a pie de rodaje. Y ante las dificultades, echaba mano más a menudo del sentido práctico que de los preceptos académicos.

¿Qué iniciativas exportarías sobre el cortometraje?

Exportaría nuestra imaginación y el gusto por las historias directas, que saben conectar con el público.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Ahora mismo no me promociono mucho como cineasta, sino en otros ámbitos artísticos, como el literario.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No, pero creo que puede ser una buena opción.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Habrá unos que utilicen tribunas y otros que lo hagan a partir de su trabajo. Yo creo que el nivel de exposición pública debe ser una elección libre de cada cual.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Todos estamos en el mismo barco, cualquiera que sea nuestra experiencia y nivel. Nadar a contracorriente es una pérdida de tiempo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Pensaba durante semanas y meses todo lo relativo a la producción, para tenerla bien atada antes de empezar a grabar. Pero en la mayoría de las ocasiones había que improvisar sobre la marcha.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Siempre fui también productora de mis cortos, ya que me gustaba controlar todos los procesos. El mayor inconveniente fue siempre ajustar la producción al presupuesto con el que contaba.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

El cortometraje es un género en sí mismo, y no necesita convertirse en puente de nada. Otra cosa es que sería conveniente que todo director hubiera trabajado antes en proyectos de cortos. Sería lo ideal, porque se trata de una escuela magnífica.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A escribir, leer y, cuando puedo, a viajar.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Los actores.

12 de Junio de 2015

Ruíz, Ana M.

Provengo del mundo del teatro habiendo trabajado como actriz, dramaturga y directora en este medio en distinguidas y diversas compañías. Desde el comienzo de mi carrera me intereso por la escritura dramática y por el guión. En la actualidad trabajo en la docencia y la investigación de los nuevos lenguajes interpretativos vinculados al texto. Y en la dirección de cine. Estoy interesada en poder "contar" a partir del lenguaje cinematográfico.

Me formé en el Instituto del Teatro de Sevilla, CAT. Especialidad en Interpretación. Fueron años intensos de dedicación total al estudio y a la práctica de la interpretación y de disciplinas adyacentes como la dramaturgia, la voz, el movimiento escénico o la danza. Trabajé con muchos maestros y maestras que hicieron que entendiera la profesión de manera abierta y flexible. Posteriormente cursé estudios en el Estudio del Actor de Juan C. Corazza. (Madrid)

Me licencié en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y he cursado el Máster en Artes del Espectáculo Vivo y el Máster en Guión Narrativa y Creatividad Audiovisual, por la misma universidad.

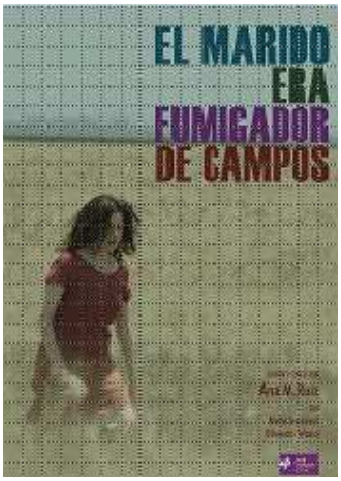
"Doctor León. Pedicuro "(producción de 2011) supone mi primer trabajo como directora de cine. Cortometraje seleccionado por el programa Madeinshort de la Junta de Andalucía, para su distribución en el año 2012. Así mismo ha participado en importantes festivales nacionales e internacionales (Festival Internacional de Cortometrajes de Huesca, Festival Internacional de Toluca, Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, obteniendo el premio RTVA a la mejor creación audiovisual andaluza-Mejor corto- 2012).

"La mujer Asimétrica" (producción de 2014). Cortometraje en distribución, que está teniendo una extraordinaria acogida tanto en festivales nacionales como internacionales.

"El marido era fumigador de campos" es una producción de 2015 que se estrenará en 2016. Concebido a modo de tragedia contemporánea explora en el territorio de lo inevitable y lo pasional. La obra rebusca en el destino… el gran tema trágico. Todo rodeado de un silencio muy opresivo y en medio de una naturaleza poderosa. Con este cortometraje cierro un ciclo que engloba los tres trabajos. Estos tratan sobre la soledad, la pasión y la muerte.

Ahora ando liada en un proyecto diferente a los anteriores…, no sé muy bien cómo llamarlo…es un falso documental…básicamente es un trabajo que se pregunta acerca de la identidad construida de las mujeres artistas… basándonos en la figura de la poeta Anne Sexton. ¿Qué hay tras el pajarito?, es su título de momento.

Filmografía Ana M. Ruíz

El marido era fumigador de campos
2016 - Color - 18min. – **Drama / La soledad / Pérdida de los sueños. Tags. Amor, celos, pasiones, hijos, campo.**
Dirección y Guión: Ana M. Ruiz.
Fotografía: Eduardo López.
Música: Jasio Velasco.
Montaje: Carlos Crespo.

Reparto: Maite Sandoval, Eduardo Velasco, Juan Carlos Sánchez, Maribel Chica.

"Se amaban aún cuando se dejaron de amar…esa es la historia de Lena y el fumigador".

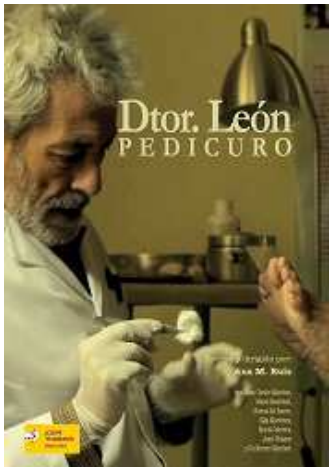

La mujer asimétrica
2014 - Color - 11min. - **Drama / Búsqueda de los deseos. Tags: Diferencias sociales, prejuicios, hallazgos, sexo.**
Dirección y Guión: Ana M. Ruiz.
Fotografía: Eduardo López.
Música: Jasio Velasco.
Montaje: Carlos Crespo.

Reparto: Teresa Arbolí, Manolo Linares, Juan Carlos Sánchez, Teo Lobato, Antonio Campos, Julio Fraga, José María Peña.

Una mujer...un carnicero poeta...un encuentro...todo envuelto en un extraño tango.

Premios destacados: Festival Visualízame Audiovisual & Mujer Mejor Actriz.

Doctor León. Pedicuro
2011 - Color - 17min. - **Drama / La soledad. Tags: Enfermedad mental, sorpreses, sueños.**
Dirección y Guión: Ana M. Ruiz.
Fotografía: Eduardo López.
Música: Jasio Velasco.
Montaje: Carlos Crespo.

Reparto: Juan Carlos Sánchez, Maite Sandoval, Chema del Barco, María Cabrera, Olga Martínez, Jasio Velasco, Guillermo Rodríguez.

León es un doctor muy particular que guarda celosamente algunos secretos. Un día, la policía, casualmente, irrumpe en su casa. Este acontecimiento trastocará sus hábitos haciéndole sufrir una fuerte crisis que hará que nada vuelva a ser igual.

N/A: *Premio RTVA* a la mejor creación audiovisual andaluza 2012. Múltiples selecciones en festivales nacionales e internacionales.

Ana M. Ruíz por Juan Carlos Sánchez

ANA M. RUIZ. POÉTICA DE LA IMPLOSIÓN

Tres cortometrajes integran la joven pero sorprendentemente madura producción de la guionista y directora Ana M. Ruiz: “Doctor León. Pedicuro”, el primero cronológicamente, cuenta la peculiar historia de un podólogo encerrado en sí mismo que sufre una tremenda crisis, derivada de un malentendido, que trastoca por completo su secreta vida; en “La Mujer Asimétrica”, asistimos a las vicisitudes de una mujer asediada por los requerimientos extemporáneos de su naturaleza salvaje; “El Marido era Fumigador de Campos”, es la historia de una vida aparentemente ordenada que esconde una violenta determinación.

He tenido la posibilidad de observar muy de cerca estos procesos creativos y he participado en ellos como actor con personajes más o menos importantes.

De los múltiples enfoques que pudiera tener un ensayo sobre estas obras quiero resaltar algunos aspectos de la dramaturgia en la que se apoyan los cortos de la autora. Creo que hay dos rasgos fundamentales que, según mi criterio, caracterizan su cine y le prestan su fuerza y misterio: en primer lugar las historias que se cuentan no se sirven de los personajes sino, muy al contrario, son éstos, sus acciones y sus caracteres los que dan lugar a los acontecimientos.

Digamos que el misterio se origina en el interior de las personas que pueblan la pantalla y son ellos los que desencadenan la dinámica de la trama. Hay una especie de complicidad de la autora con sus personajes a los sigue en su periplo y a los que trata sin concesiones pero con “compasión” y humor tierno. Yo creo que Ana M. Ruiz trabaja sobre la soledad y el secreto. Sus protagonistas se mueven en un delicado equilibrio interior conseguido, tal vez, a costa de renuncias esenciales: León se encierra bajo llave tras sus sesiones de trabajo y deja fuera el mundo al que no reconoce sino sólo a través de los pies; Teresa, la “asimétrica”, acalla los impulsos desordenados de su cuerpo anhelante de sexo con huidas y duchas de agua fría; Lena, esposa fiel del fumigador, cocina y parlotea para no saber lo que a todos les resulta evidente. Estas personas comparten vida y experiencias con otras, tanto o más perdidas: la mujer policía, el carnicero o el fumigador están allí para destacar el desamparo y mostrar así mismo su propia soledad.

El segundo aspecto notable es la forma de resolver los conflictos que crean estos caracteres al límite. Me parece extremadamente curiosa; creo que en ella está buena parte de la originalidad y el atractivo del planteamiento de estos cortometrajes. Toda historia debe contener uno o varios conflictos que desencadenen una crisis y tiendan a su solución. Ese es el fundamento de lo dramático. Aquí los personajes estallan, pero lo hacen “hacia dentro”, implosionan, y ese estallido se produce discretamente, sin causar daños externos (es el caso de León destrozando su hábitat o de Teresa abriendo la puerta de su cuerpo a un extraño, como regalo), o de Lena, con la sugerencia de una sonriente mirada que invita a su marido sin rencor. Este

procedimiento es muy rico y “productivo” pues genera en el espectador una especie de carencia, de juego con su energía, de hueco en su percepción, que, de alguna manera lo frustra, lo estimula y lo mueve a buscar explicación, justificación o respuesta a lo que ha quedado suficientemente expresado pero no del todo explícito.

Juan Carlos Sánchez
Actor.

Entrevista a Ana M. Ruíz

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

La necesidad de contarme…de contar historias. Me considero de alguna forma una contadora de historias. Una creadora de mundos imaginarios y reales.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

No me gusta mucho dar consejos, pero le diría como apoyo que si realmente quiere, puede hacerlo. No es un trabajo fácil, al menos no lo ha sido para mí, pero si te lo crees generas una gran energía que irás transmitiendo al resto del equipo y la gente quiere colaborar en proyectos que les gustan. También hay que estar preparada para un montón de trabajo y muchos reveses pero se superan. Le diría las cosas que me digo a mi misma; que confíe en ella, que se arriesgue, que sea abierta e irreverente, que le ponga voz a las partes más silenciosas y más profundas, que se haga preguntas, que defienda sus ideas, que despoje su visión de prejuicios y que procure trabajar sin miedo y con la mayor libertad y pasión.

Al final sale el trabajo y, con suerte, parecido a lo que soñaste.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Creo que he ido evolucionando hacia unos trabajos más compactos y a la vez más abiertos. Más silenciosos y dónde la imagen ha adquirido mayor protagonismo en el discurso. Me gustaría encaminarme hacía unas películas que trasciendan su propia historia para conectarnos con mundos más grandes, salir del camino de lo concreto para entrar en la sugerencia, en el despertar y en el latigazo al espectador. Me interesa el cine que reflexiona sobre los secretos de las personas, sobre su identidad y su entorno y que trasciende a lo universal que hay en ello. Cada vez me gusta menos el cine complaciente y me inclino por un cine más personal y comprometido con él mismo. Me interesa el cine que hace preguntas, que se cuestiona el estado de las cosas, no el que da respuestas. Creo que las respuestas si las hay las debe dar el espectad@r. Que las personas que vean la película creen sus respuestas con lo que ven y con lo que son. Cada vez me interesa menos dirigir al espectad@r a algo cerrado y en algún sentido único. Prefiero hacer un cine que haga pensar en los posibles caminos, que incomode por su indeterminación, en definitiva un cine de sugerencias y de posibilidades.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

En mi caso igual que para los femeninos, intentando entenderlos, poniéndome en su piel, adivinando las razones de por qué hacen lo que hacen, mirándolos con apertura y cercanía y sin juzgarlos en un sentido de buenos y malos. Intento salir de muchos estereotipos en lo masculino y lo femenino. O bien busco profundizar en esos estereotipos para descubrir lo que hay detrás.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

En realidad son muchos los directores y directoras que me interesan en diferentes planos y por diversas razones. Podría hacer una larga lista, me vienen a la memoria: Dreyer, Cassavetes, Fellini, Margarethe von Trotta, Victor Erice, Akerman, Buñuel, Agnés Varda, Mizoguchi, Angelopoulos, Todd Solonz…, pero hay muchos más.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Mi primer trabajo “Doctor León. Pedicuro” lo rodamos con una 5D

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Una mezcla entre turbación, vértigo y alegría. Recuerdo que me daba vergüenza, hoy me sigue turbando un poco el primer ¡ACCIÓN! de un rodaje.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Sí, totalmente, es fundamental para mí poder compartir con mi pareja esta profesión. Hablamos mucho de los proyectos, los valoramos y discutimos. A veces es un gran observador que me hace volver a repensar ideas. En muchos proyectos interviene como actor. Me gusta contar con él en mis proyectos.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Bastante crítica. Pero he aprendido a mirar con distancia y sin reproches paralizantes. Miro con desapego mi trabajo para avanzar y para crecer pero también lo valoro y lo aprecio como parte de un camino…como parte de mi trayectoria vital y artística. Intento ser honesta a la hora de valorarlo aunque es un tema complejo. A veces visionar uno de mis trabajos se me hace muy extraño, como algo que no tiene que ver conmigo, que al realizarlo cogió su propio camino y se situó fuera de mí.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Si, por supuesto, me han ayudado otras directoras y directores y gente del medio a la hora de materializar mis trabajos y yo a la vez intento estar abierta y receptiva a las colaboraciones que me piden.

No obstante echo de menos un tipo de camaradería más a nivel de creación. Por la vida que llevamos andamos tod@s muy liad@s con nuestros trabajos y es tan difícil levantar un proyecto que es un proceso muy individualista en algún sentido. En este tiempo tan complicado para muchas cosas y también para el cine, en el que tod@s estamos buscando redefinir posibilidades y estrategias para conseguir continuar en el camino, más que nunca se necesita la agrupación y buscar soluciones comunitarias.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque un día estás viendo una película y piensas: yo quiero hacer eso…quiero contar mis historias y que lleguen a la gente y quiero hacerlo a través de este medio…y como no tienes idea de lo complicado que es pues sigues soñando y dándole forma al sueño y otro día vas y te pones y lo haces…y comprendes que pese a todo la magia existe.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

La vida para mi combina todos los planos conocidos y algunos que habrá que inventar…

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Creo que son muchos los momentos cruciales dentro del proceso, empezando por el guión, la potencia de la historia y sus personajes, la planificación, las localizaciones…,no sé, son muchas cosas, es un trabajo de equipo. Luego en el rodaje me parece fundamental la capacidad de flexibilidad y movimiento dentro de tu propio guión; saber aprovechar lo que ocurre en el momento del rodaje es muy valioso; saber cambiar sin desequilibrar la estructura.

Tener un buen equipo con el que te entiendas y que controle su parcela al milímetro es otra parte fundamental del trabajo. Confiar en el equipo es crucial. La música. El proceso con los actores es delicado. Encontrar el tiempo de la historia, los sonidos… Luego en el montaje se deciden muchas cosas pero tienen que estar rodadas…y por encima de todo eso creo que está el ritmo de la obra, los matices, las calidades, la coherencia, la poesía… que no están en ningún sitio en concreto y están en todos los pliegues del trabajo y además es lo que estropea o engrandece a una película. Eso es en realidad la película.

Creo que en este trabajo siempre te la juegas y por ello hay que arriesgar, confiar, pelear hasta el final y encomendarse a los dioses de la creación…

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los cines, los festivales, la televisión (en programas especializados o no y a horas normales de emisión), los colegios, las universidades, la calle, las asociaciones culturales de los barrios, bares, autobuses, trenes, aviones, internet, plataformas de cines on-line… y todos los sitios que ahora no se me ocurren pero susceptibles de poner una pantalla y proyectar cortometrajes.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Según dónde mire. Hay cosas que están muy bien, el digital ha permitido abaratar costes y poder acceder con más facilidad al cine, la tecnología está más cerca y permite desarrollar estos trabajos, hay mucha gente especializada en el sector sacando productos interesantes. Todo eso es genial. Pero de otra parte hay pocas

posibilidades reales a la hora de plantear profesionalizarse o como se quiera llamar. Hacer trabajos en cine con una frecuencia lógica que permitan el desarrollo de una carrera es muy complicado. Cada nuevo proyecto es un compromiso económico a veces insalvable, es hacer el pino puente con las orejas y cantar mientras una soleá bien sentida.

El tema de la distribución es también complicado, no es solo conseguir finalizar un proyecto en las mejores condiciones posibles sino ahora moverlo…ahí hay un nuevo reto y es un reto caro. Hay que ser delicado con el producto y saber qué tienes y dónde lo debes mover. Pero el mercado es muy amplio y resulta complejo encontrar los caminos que puedan visibilizar cada trabajo y potenciarlo.

Creo que se necesita mucha energía para encarar este trabajo y grandes dotes de paciencia y resistencia. Hablo desde la necesidad de encontrar de qué manera poder seguir haciendo cine.

¿Dónde nacen tus historias?

Creo que nacen de las cosas que conozco e ignoro, de lo que me extraña, de lo que me gusta, de lo que imagino… de lo que anhelo, de lo que temo. De lo que pierdes en el camino y lo que encuentras. Creo que nacen del dolor, de madurar, de ir comprendiendo cosas…de los sueños, de la muerte, del amor… y de la esperanza. Creo que las historias nacen de vivir, del encuentro con los demás y de la necesidad de entender algo de lo que pasa. También surgen de la curiosidad por saber quiénes somos… No sé, es raro saber de dónde salen…de la compasión quizá y de la rabia

¿Tu definición de cineasta?

Pues alguien que inventa universos paralelos, mundos ficcionales dónde pasan cosas que no son la realidad pero que en muchos casos son parte de la verdad de las cosas. Y esos mundos nos reflejan pero de una manera diferente…nos reflejan potenciados por una mirada. Todo eso se graba y luego se reproduce en un sitio oscuro. Eso entre otras cosas hacen los cineastas.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Hasta ahora he trabajado casi con el mismo equipo en mis tres películas, salvo algunas excepciones, pero los puestos de mayor responsabilidad los han cubierto en su mayoría las mismas personas. Esto da estabilidad y cierta tranquilidad y confianza en el trabajo, se va creando un equipo que se conoce y puede ir más lejos en el trabajo salvados algunos preliminares. Es grato trabajar con gente conocida y que respetas.

No obstante para algunos trabajos que tengo en proyecto siento que tengo que cambiar parte del equipo porque el trabajo en sí lo requiere, si buscas nuevos caminos creo que también es bueno trabajar con otra gente que aporta nuevas visiones.

Creo que cada proyecto requiere unas condiciones concretas de realización que incluyen también al equipo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Más que condicionarme creo que me ha ayudado a definirme.

Bueno, mirado de esa manera me ha condicionado el deseo de rodar, y el deseo de manifestarme y el deseo de enseñarme y de optar por contar una serie de cosas y no otras y el deseo de protestar… Todo eso me ha condicionado y me ha definido, soy quien soy por las cosas que elijo hacer.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Realmente recomendaría a todos los miembros del equipo con el que he trabajado. Creo que he tenido mucha suerte al contar con ellos. Siempre me han apoyado, han sabido proponer y mejorar el trabajo sin perder de vista a dónde queríamos ir, sirviendo a una idea global. Han trabajado mucho y de forma creativa, me han ayudado a salvar momentos difíciles y son grandes profesionales.

Algunas de esas personas son amigas y amigos personales que me acompañan en otros aspectos de la vida y de las cuales aprendo mucho.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

¿Ah… pero es que hay gente que no se toma en serio el cortometraje?

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Cuando haces tu primer trabajo es verdad que vas pidiendo favores a todo el mundo. Pero ya en el segundo…, sigues pidiendo favores…, pero además se complican las cosas. Todas las personas con las que he trabajado son profesionales que viven de esto…"hay que cobrar por el trabajo que se hace". Yo defiendo eso. Es difícil volver a pedirle a la gente que se involucre en un proyecto complicado sin dinero. Por tanto es parte de mi trabajo buscar los recursos económicos mínimos antes de abordar un nuevo proyecto.

Por otra parte hay "cosas" que dependen del dinero que se tenga y afectan directamente al desarrollo de la película (una cámara de mayor calidad, más días de rodaje con lo que eso conlleva de gasto, todo el tema de la luz, los estudios de sonido, la seguridad social, los seguros de rodaje, la distribución y un largo etcétera).

La cosa es que pese al dinero que consigas reunir tienes que seguir pidiendo favores.

Por mi experiencia contrasto que el cine necesita dinero y que el dinero en gran medida afecta directamente a la calidad del producto.

Es cierto que a veces nos sorprenden trabajos muy interesantes hechos con poca pasta, pero esas son las excepciones y además, ¿cuánto tiempo puede aguantar la trayectoria de un cineasta que no cuenta con apoyos económicos?

Pero desgraciadamente estoy más acostumbrada a ver películas que fracasan porque sus condiciones de producción son insuficientes. Los directores y directoras se la juegan, hacen pelis rodadas en condiciones muy difíciles y en muchos casos son fracasos, porque lo que buscaban es imposible producirlo en esas condiciones. Creo que es casi imposible mantener una carrera en el cine sin apoyos económicos. Lo más difícil no es hacer tu primera película, que ya lo es, lo verdaderamente complicado es poder hacer tu segunda, tu tercera, tu cuarta película.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Si pertenezco a AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales) Pertenezco a esta asociación para encontrarme con mujeres de la profesión, compartir, debatir y aprender con ellas. Y por tener una presencia que vela por la visibilidad del trabajo de la mujer en el cine en igualdad de condiciones (entre otras muchas cosas). Creo que es importante esta asociación pues crea lazos y apoyos profesionales, perspectivas de apertura en un mundo bastante copado por los hombres. Es importante compartir experiencias y unir fuerzas para empujar la inercia del sector hacia otros derroteros más abiertos, justos y lógicos.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Yo creo que cada cineasta debe hacer lo que quiera en ese terreno como en cualquier otro, no creo que el hecho de hacer películas deba obligarte a nada concreto, ni hay una norma a seguir. Tener opinión fundamentada y crítica sobre las cosas que pasan creo que es importante para cualquier persona, eso incluye también a los cineastas. Pero la manera de manifestarlo es muy personal. Hay gente que fuera de sus películas se manifiesta abiertamente sobre ciertos aspectos y creo que hacen bien si así lo quieren hacer. En cambio otras personas son más tímidas o no tienen un discurso tan elaborado en según qué cosas...pero en cambio sus películas son contundentes a la hora de posicionarse.

Me parece que la obra muestra mucho más a la autora o al autor que el discurso; o quizá de una forma más compleja y profunda.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Un guión puedo tardar en elaborarlo y darle todas las vueltas que necesita de uno a dos años. Todo el proceso de pre producción puede durar meses, el rodaje es lo único que se hace corto. La post producción puede durar otros cuatro u ocho meses…demasiado tiempo.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No, para mí el cortometraje no es ningún puente para llegar al largometraje. Es como pensar que los cuadros pequeños tuvieran que ser bocetos irremediablemente de cuadros más grandes…, creo que es un pensamiento un tanto absurdo aunque ampliamente extendido. Considero que el cortometraje tiene sus características, sus especificidades y me gusta por ello. Es una obra con suficiente entidad en si misma...es una obra que tiene un metraje determinado y que encierra una manera concreta de contar. Para mí el cortometraje no es una obra menor, es una obra distinta solamente.

Así como en otros géneros se ha superado esta comparativa a la baja para la obra de menor tamaño, como puede ser la novela y el relato, en el corto no hemos llegado a conseguir eso.

Creo que el día que se encuentre la forma de explotar económicamente al cortometraje y deje más ganancias dejará de ser una obra menor.

Los “tiempos estándar” en el arte creo que hay que revisarlos. En un momento en que las fronteras de las obras son tan difusas y la mezcla es el encuentro con la experiencia más amplia, el cortometraje, creo, debe encontrar su lugar sin comparativas.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

De alguna forma yo siempre estoy planeando hacer algo, quiero decir que todo me sirve y me lleva a poder usarlo posteriormente. Me nutro de muchas cosas entre un trabajo y otro. Mirar…me gusta mirar y escuchar. Escribo. Veo cosas muy diversas. Me interesa el teatro especialmente. Trabajo con actores e investigo en las técnicas de la interpretación. Me interesa mucho el trabajo con las personas que interpretan a otras personas, me hace muy feliz la indagación en ese terreno. Veo mucho cine. Me gusta la gente y me gusta mirar para ver más allá de la primera apariencia. Intento estar atenta a la inspiración más cotidiana. Me gustan la poesía y los espacios públicos, la arquitectura. Pretendo estar despierta y escuchar lo que pasa a mi alrededor. Intento mantener autonomía de pensamiento y no repetir muchas de las cosas que oigo y no creo. Me dedico también a alimentar mi parte más guerrera, inconformista y activa. Y de camino me entretengo en cómo darle vueltas a las cosas y desordenarlas y verlas desde otras perspectivas. Intento reivindicarme cada día como mujer. Hago también trabajos alimenticios…qué remedio.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Si, en general con todo. Estar de directora en un rodaje exige mucha flexibilidad y mucha fuerza. En primer lugar con una misma, abordando el trabajo con tranquilidad y humor. A partir de ahí hay que emplear cierta gracia y sutileza en el trato con el equipo, ayudando a que todo el mundo se encuentre a gusto y valorad@. Hay que saber también cuándo intervenir y cuándo callar. Creo que es muy importante saber

colocarte en tu sitio. Saber pedir lo que quieres. Actuar con naturalidad y poder mostrarte a los demás creo que ayuda. Saber sacarle a cada persona lo mejor que tiene al servicio de "la película" exige inteligencia y mucha… mucha mano izquierda.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

El mundo del arte como otros sectores está en fase de conflicto, desajustado y patas arriba. Es importante como artistas y como "artistas feministas" (y aquí incluyo a todo bicho viviente que se quiera incluir) repensar ¿qué hacemos en medio de todo esto? ¿Cuál es nuestra contribución y postura?

En bastantes ocasiones tengo la sensación de que nuestros trabajos sirven en gran medida para rellenar los programas de "cultura" de las instituciones públicas o privadas. Y estas nos usan para mantener su status y poder a coste cero. Se da la paradoja que el poder que ejercen dichas instituciones (a las que de alguna manera favorecemos) está directamente en contra, en muchos aspectos, de las ideas que compartimos acerca del arte (de su desarrollo y concepto) y de nuestros intereses como artistas en muchos casos. Sin embargo y continúa la paradoja, la seguimos colocando a "la institución" como garante de nuestra legitimidad como artistas.

Este gran mercado de "la cultura y el entretenimiento" que nos enmarca, profundamente patriarcal e insolidario, es reflejo claro de nuestra sociedad capitalista, llena de espejos falsos e hirientes, que avala bajo el amparo de la idea de que el trabajo de l@s artistas es pasional y reconfortante, prácticas laborales abusivas y limitantes, reproduciendo desigualdades de género (que ilusoriamente queríamos creer desterradas). Continuamente este mercado lanza y fagocita las consignas de lo que deben ser l@s artistas, de la idea de la "valia personal" como único factor. (Hay que ser jovenes, dinámic@s, rápid@s, expeditiv@s, brillantes, complacientes, dispuest@s, capaces, independientes, sumis@s, con amplios conocimientos en todo y para todo y barat@s entre otros muchos requerimientos). Es una lista muy larga y me temo que conlleva demasiadas exclusiones. Este entorno esquizoide provoca grandes dosis de insatisfacción e inseguridad, de individualismo competitivo y de la aceptación acrítica de un trabajo multiexplotador.

Creo que todo esto hay que dinamitarlo.

Creo que hay que revisar ideas, así como cuestionar las estructuras sociales y políticas ¿cómo sino van a moverse las cosas? …¿por qué van a cambiar…quién las va a cambiar?

Por qué permitimos y contribuimos de modo tan generoso a la explotación en el terreno del arte… ¿Somos l@s artistas la mano de obra barata en este gran mercado? …

18 de Octubre de 2015

S

Samitier, Marisé
Sánchez Testón, María
Sánchez López, Rebeca
Santillana, Rocío
Sanz Fuentes, Nayra

Samitier, Marisé

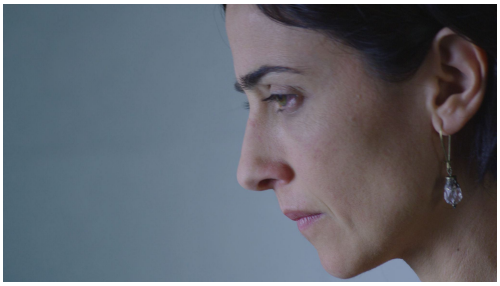

Nací en la provincia de Huesca. Estudié *Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza* y, al terminar la carrera, me trasladé a Los Angeles, donde resido en la actualidad.

He cursado estudios de cine en varias escuelas: empecé en *Los Angeles City College,* donde descubrí cómo contar historias con imágenes. En mi afán por seguir aprendiendo, continué estudiando durante 3 años en la *Universidad de California Los Angeles* donde me enseñaron a escribir guiones profesionalmente y me concedieron un *Master en Cine y TV, especialidad guión*. También fui elegida para participar en el prestigioso programa para mujeres directoras (DWW) del *American Film Institute,* quien financió uno de mis cortometrajes.

Entre los muchos cursos que he realizado, destaca uno de *Escritura Audiovisual* en el *Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle de Paris*, en el que escribí un largometraje sobre la inmigración titulado "Disidentes." Mis primeros cortometrajes fueron rodados en Súper8 y 16mm; he rodado también en 35mm y los dos últimos en digital con la cámara RedOne. Estos son los títulos de todos mis cortos en orden cronológico: "El Anillo", "Bazar", "La Virgen", "El Retorno de la Razón", "Apartamento 427", "Amores Ciegos" y "Muerte de una Ama de Casa." Todos ellos han tenido gran éxito en el circuito internacional de festivales y han recibido numerosos premios. También he escrito varios largometrajes que han recibido premios en concursos de guión; entre otros destacan: "El Tercer Ojo", semifinalista en los PAGE AWARDS; "Meteora", que quedó entre los 3 finalistas en el concurso BIG BREAK de Final Draft; "Los Repudiados", que se clasificó entre los 10 mejores guiones del NICHOL FELLOWSHIP; y "Disidentes", que fue el ganador en la MOONDANCE International Screenwriting Competition. Durante los años de formación y de rodaje de cortometrajes, he realizado diversos trabajos: fui asistente de cámara en varias producciones, pasé por el departamento de desarrollo de Arenas Entertainment, fui coordinadora de cine internacional en el Sundance Film Institute, y escritora para las productoras Ombra Films y Dana Lustig Films. En la actualidad, estoy trabajando con dos productoras españolas y desarrollando dos guiones de largometrajes que saldrán a la luz próximamente: uno es un drama de acción, "African Harvest", y el otro, un thriller romántico, "The Third Eye."

Filmografía Maisé Samitier

Muerte de una ama de casa
2012 – Color – 7min. – **Drama / Experimental / Papel de la mujer. Tags: identidad, ama de casa, monotonía diaria, cambio radical, vida burguesa.**
Productora: Impacto Producciones / Caelus Cinema

Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: David Ávila Barrios
Montaje: Marisé Samitier

Reparto: Leticia Pascual.

Una mujer despierta a una nueva realidad y deja la cocina atrás.

Amores ciegos.
2011 – Color – 23min. - **Drama. Tags: Amor, traición, celos, venganza, identidad.**
Productora: Impacto Producciones / Caelus Cinema.
Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Davd Avila Barrios
Montaje: Marisé Samitier
Música: Juan Carlos Cuello, Santi Latorre

Reparto: Leticia Pascual, Daniel Grao, Alvaro Morte, Meritxell Laso, Martin Micallef.

Marta no puede tener hijos. Y encima su marido mantiene en secreto un affaire con Mila, hermana de Marta y madre soltera de Daniel. El regreso inesperado del padre de Daniel impulsa a Marta a tomar las riendas de su vida y su maternidad.

Premios destacados: Mejor Cortometraje Aragonés Festival de Cine de Zaragoza 2011. Candidata al Oscar 84th Annual Academy Awards. Mejor Directora de Cortometrajes Seventh Annual International LA Femme Film Festival. Mejor Película Cortometraje Extranjera 2011 Lady Filmmakers Film Festival at the Writer's Guild of America, Los Angeles. Mejor Interpretación Femenina IX Muestra de Cortometrajes Aragoneses Delicias 2011. Mejor Dirección de Producción 16 edición de la Semana del Cine y de la Imagen de Fuentes de Ebro. Mención de Honor for Mejor Película Narrativa - 34th Big Muddy Film Festival, Illinois University.

Apartamento 427.
2003 - Color - 15min. – **Drama / La afectividad / El alcohol. Tags: Discapacidad, familia, muerte.**
Productora: David Campbell y Marisé Samitier
Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Scott Galinksy
Música: Michael Gonzales
Montaje: Marisé Samitier

Reparto: Ron Grigsby, Ric Cowley, Sherry Handa.

Después de la muerte de la madre, el padre alcohólico se enfrenta a la custodia de su hijo adolescente discapacitado.

Premios destacados: Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo. Entre otros premios: -Eagle Award 45th Annual CINE Golden Eagle Awards, Washington DC -Platinum Remi Award 37th Worldfest, Houston Int Film Fest, Houston -Finalist Moondance International Film Festival, Colorado.

Retorno de la razón, El.
2000 - B/N - 5min. – **Drama / La locura / El desequilibrio mental. Tags: Locura, demencia, identidad, surreal, esquizofrenia, sombras, miedo, neurosis, salud mental.**
Productora: David Campbell, Marisé Samitier
Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Richard Liukis
Música: Michael Gonzales
Montaje: Marisé Samitier

Reparto: Marnie Shelton.

Un viaje dentro de la memoria y la mente de una mujer esquizofrénica.

Premios destacados: Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo.

Virgen, La.
1999 - Color - 28min. - **Comedia - La infertilidad, La religión. Tags: infertilidad, sexo, maternidad, doctores, monjas, religión, hermanas, espiritualidad.**
Productora: Christos Hassapis, Mary Ann Krum, David Campbell. Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Richard Liukis
Música: Michael Gonzales. Montaje: Tina Imahara, Marisé Samitier.

Reparto: Dina Eiger, Natalie Noel, Gene Mesa, Peter Antoniou, Kacee DeMasi, Ron Grigsby.

Cómo tener hijos sin sexo.

Premios destacados: Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo. Entre otros premios: -2nd Prize Silver, Worldfest-Flagstaff, Arizona, USA -1st Prize Golden Dragon Internationaal Speelfilmfestival BELGIUM -2nd Prize for Script International Speelfilmfestival BELGIUM -3rd Prize for Sound Internationaal Speelfilmfestival BELGIUM -Eagle Award 41st Annual CINE Golden Eagle Awards, Washington DC - 2nd Prize Silver Festival der Nationen, Linz, AUSTRIA.

Bazar
1997 - B/N - 29min. - **Comedia / Puntos de vista / Los timadores / La sátira social. Tags: Puntos de vista, timadores, la ley, opiniones, perspectivas, humor.**
Productora: David Campbell y Marisé Samitier.
Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Scott Galinsky
Música: Michael Gonzales
Montaje: Marisé Samitier

Reparto: Ron Grigsby, Robert Adanto, Pilar Camporredondo, Ira Denmark, Brigitte Guzman, Carmen Melendez, Trudy Perry, Johnny Radzik, Max Wurth

Una niña de cuatro años, un cura, un hombre rico, una mujer histérica y una pareja presencian un robo en una tienda. Cuando un policía torpe los interroga, todos tienen perspectivas diferentes y solo causan confusión en la investigación.

Premios destacados: Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo. Entre otros premios: -Professional Achievement Award Hollywood Film Festival, Hollywood - Honorable Mention Certificate 40th Rochester International Film Festival -Golden Reel Award Nomination, Motion Picture Sound Editor.

El anillo
1995 - Color y B/N - 15min. - **Drama / Religión y Prostitución. Tags: Sueños, religión, prostitución, monjas, surreal.**
Productora: David Campbell y Marisé Samitier
Dirección y Guión: Marisé Samitier
Fotografía: Carter Cole
Música: Michael Gonzales
Montaje: Marisé Samitier

Reparto: Marnie Shelton y Milo Addica

Un cuento surreal de una prostitua que sueña con ser monja.

Premios destacados: Más de 100 selecciones en festivales de todo el mundo. Entre otros premios: -2nd Prize Festival Internacional de Cine de Igualada SPAIN -3rd Prize Danubiale Internationale Film-und Videofesttage AUSTRIA -3rd Prize Internationaal Speelfilmfestival BELGIUM.

Marisé Samitier por Francisco Javier Millán

Marisé Samitier, directora y guionista oscense, siempre ha estado vinculada con la narración de historias. No en vano, siendo muy joven, recibió la vocación por la escritura, en el momento en el que obtuvo su primer diario. Las primeras anotaciones, guardadas celosamente bajo llave, son los incipientes pasos que la llevaron a convertirse en lo que hoy es su profesión.

Sus estudios de filología inglesa y una oferta laboral en Los Ángeles, provocan su viaje a la meca del cine hace más de una década. A partir de ese momento el destino de Samitier estará ligado a la soleada capital de California, sin olvidar sus profundas raíces pirenaicas.

En la escuela de cine de Los Ángeles City College, reorienta su estilo, aprendiendo a contar historias con imágenes. No será hasta el Máster de Cine en la Universidad de Califonia, cuando adquiera las herramientas necesarias para la escritura de guiones profesionales.

El siguiente paso sería participar en el prestigioso programa para mujeres directoras del American Film Institute, institución que llegó a financiar uno de sus primeros cortometrajes. En la filmografía de Samitier podemos encontrar los siguientes títulos: “El Anillo”, “Bazar”, “La Virgen”, “El retorno de la Razón” y “Apartamento 427”; unos trabajos que poseen un estilo personal, en el que la cámara capta un universo de relaciones humanas, cargado de emociones latentes, que se definen conforme los personajes se revelan ante el espectador.

En el año 2009 regresa a España y, en concreto, a la ciudad de Zaragoza, donde filmará “Amores Ciegos”, su corto más destacable hasta la fecha. La historia, que gira alrededor de una mujer con problemas familiares y personales, se alzó con el premio al mejor film extranjero en el Lady Filmmakers at the Writer’s Guild of America en Los Ángeles; un festival que le dio el pasaporte para convertirse en finalista a la nominación al Óscar en el 2012.

De manera paralela siguió desarrollando su trabajo como escritora en el Sundance Film Institute, además de colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos en Ombra Films y Dana Lustig Films en Estados Unidos.

Tiene pendiente de rodaje dos de sus guiones para largometraje: el drama de acción “African Harvest”, y el thriller romántico “The Third Eye”.

Una trayectoria firme de una directora, que sigue inspirándose en sus vivencias y en la observación que le rodea, de la misma manera que hizo cuando era niña, en esas primeras líneas cargadas de emociones y sentimientos.

Y es que no hay mejor manera de explorar el mundo, que a través de unas sencillas palabras, o unos fotogramas en la gran pantalla.

Francisco Javier Millán
Impacto Producciones.

Entrevista a Marisé Samitier

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Cuando cumplí 12 años, me regalaron un diario y todos los días escribía historias que me habían pasado durante el día, las emociones, los diálogos mantenidos, los eventos. Desde entonces, nunca he dejado de escribir, en su momento era una interpretación de mi realidad. Ahora es ficción, que no deja de ser una interpretación de la realidad también. Por otro lado, mientras estaba en la universidad de Filosofía, me matriculé en la academia de fotografía Spectrum, y descubrí cómo contar historias con imágenes. De ahí surgió el interés en poner esas imágnes en movimiento. Y empecé a hacer cortos en Super8, luego en 16, en 35 y digital.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

No.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Perseverando. No dejandome abrumar con las dificultades reales que existen a la hora de hacer un cortometraje. Y seguir adelante.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Escribe las ideas e historias que se te ocurran. Haz fotos. Haz videos. Arriésgate y haz películas. Lee guiones. Infórmate, lee, aprende. Y sobre todo no desesperes. Persevera.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Con el paso del tiempo vamos creciendo, dejando pieles atrás y reciclándonos. Las experiencias nos modelan, nuestras inquietudes cambian -- y todo eso se refleja en las historias que contamos.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Desde mi experiencia con lo masculino, tanto en los hombres que ha habido y hay en mi vida, como las construcciones sociales de lo masculino. Todo es subjetivo.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Distribución en las grandes pantallas y remuneración.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

Independiente.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

La lista no acaba! Pero aquí van algunos: Susanne Bier, Andrea Arnold, Kathryn Bigelow, Sofia Coppola, Agnes Varda, Jane Campion, Claire Denis, Lisa Cholodenko, Patricia Ferreira, Juana Macias…. Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Luis

García Berlanga, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa, Federico Fellini, Orson Welles, Sam Peckinpah, Satyajit Ray…. Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Alejandro González-Iñarritu, Steven Soderbergh, Christopher Nolan, David Fincher, Guillermo del Toro, Ang Lee, Paul Thomas Anderson….

¿Te consideras directora y/o autora?

Para mí directora y autora es lo mismo si eres guionista y directora de tus proyectos. No veo la diferencia porque es una creación propia en la que interpretas el mundo desde tu interior. Creo que los que son directores solamente son los contratados para dirigir una película que ha sido creada por otra persona.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Cámaras de súper 8 y moviola para montarlo. He montado todos mis primeros cortos (5) con las manos, cortar y pegar! Era muy divertido y creativo.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Mi primer corto con gran equipo para la escuela. Me acuerdo que estaba tan nerviosa que uno de los profesores me dijo, “No te preocupes de nada, estás preparada, has hecho los deberes, sabes lo que tienes entre manos. Ahora deja que todo siga su marcha. Lo que tenga que ser será.” Y de alguna manera me tranquilizó. He seguido ese consejo en cada corto.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Muchos nervios. Voz pequeña. Un sueño.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Nunca se han opuesto. Lo ven como un hobby pero siempre me han ayudado.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Mucho. Aun cuando han salido a la luz, querría cambiar escenas, cortes, música... Siempre pienso que podría haber sido mejor historia y mejor forma de contarla.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Sí. Constantemente. Tengo muchas amigas y amigos que son cineastas.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

¡Eso me lo pregunto cada día! Pero te puedo decir que el arte es modo de expresión, modo de concienciación y modo de vida. Nos ayuda a vivir y entender nuestra existencia.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Cinemascope

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

De un plano en Amores Ciegos en los que los personajes están besándose en silueta, en la semi-oscuridad, y en el fondo está el puente del Tercer Milenio que se ve en todo su esplendor, belleza y simbolismo.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Desafortunadamente solo festivales. Y el internet, claro! Ojalá fuera la gran pantalla. Junto con otros cortos o delante de un largo.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

En realidad, se hace mucho, los medios son más asequibles y lo único que puede parar al cineasta es su propia voluntad. Hacer cine nunca ha sido tan accesible, y con el internet, la distribución es imparable.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí! Es arte y cultura. Es expresión cultural del momento que vivimos.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Sí! Delante de largos o en paquete, o sea, varios cortometrajes que en conjunto tengan la duración de un largo.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

No hay.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Los dos. De momento necesidad vital. Espero se convierta en modo de vida, y a eso me refiero, modo de ganarse la vida.

¿Dónde nacen tus historias?

Del interior: de mi experiencia del ser humano en el mundo. Y del exterior: de referentes cinematográficos.

¿Tu definición de cineasta?

Artista.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Para unos más que para otros. El hacer cine es muy complejo porque requiere la coordinación de un equipo trabajando solidariamente para llegar a un producto final. Y encima se requiere mucho dinero para poder hacerlo realidad. Así que acaba siendo la persecución de un sueño que se escapa y a veces parece inalcanzable.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los dos.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

No sé si te refieres a citas de películas o de directores o… pero Fellini dijo “hablar de sueños es como hablar de películas, ya que el cine utiliza el lenguaje de los sueños: años pueden pasar en segundos y se puede saltar de un lugar a otro.” También otra de Kubrick “El arte consiste en remodelar la vida, pero no crear la vida, ni causar la vida.” (las he tenido que mirar)

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Perseverante, Disciplinada, Contradictoria.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Sí. Tengo varias personas con las que he trabajado en mis cortos y con las que colaboro y creo.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

¡Se ha convertido en una obsesión! Hasta el punto de luchar por crear una identidad profesional.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Javier Millán de Impacto Producciones en producción, David Avila en cinematografía, Carlos Osorio en diseño de producción.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

En ciertos sectores y en ciertos países. Pero, en general, no. No hay museos del cine, bueno, ahora están construyendo uno en Los Angeles, por fin. Pero debería haber salas para ver cortos simplemente. Hay tantos y tan buenos. Es un desperdicio que no sean más accesibles al público. Da tristeza. Tengo que mencionar que hay una distribuidora de cortos “Shorts International” que tiene página de web y alquila y vende los cortos que distribuye en iTunes y en Amazon. Lo cual es fantástico. Pero no todo el mundo sabe de ellos, y eso que distribuyen los cortos ganadores de Oscars. En fin, hace falta más promoción.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Remuneración. Distribución en salas o en museos.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

Al equipo para hacerles saber que su trabajo se valora y sin ellos no sería posible.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De 3 escuelas! Y muchos cursos.

En cualquier ámbito. Aunque en el círculo profesional con más confianza.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

CIMA, EWA, WIF, NYWIF, AWD, AFI….. La solidaridad es necesidad.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Opinión pública, por supuesto.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

2-3 meses pre, 10-12 días producción, 6-8 meses post.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

En los cortos ya se sabe que se llevan muchos sombreros – las funciones que asumo son producción, guión, dirección y diseño de sonido principalmente.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí. Definitivamente. Es un gimnasio para ejercitar los músculos y aprender y sentirse más seguro de la labor entre manos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A escribir. Y a leer guiones y valorar. A analizar.

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

La clave es perseverancia. No caer en la desesperación, no rendirse. Cuando nos caemos, hay que levantarse, desempolvarse, aprender y seguir adelante. Siempre adelante.

4 de Octubre de 2015

Sánchez Testón, María

Pertenezco a esa afortunada generación que descubrió el cine de la mano de sus padres, en pantalla grande, enorme, con pipas, palomitas y aplausos en las sesiones infantiles de los sábados y los domingos por la tarde. No es de extrañar que siempre haya sido cinéfila, desde muy pequeñita me gustó disfrutar del cine viéndolo. Mas adelante, comencé fantasear con el sueño de hacerme cineasta, aunque cuando esa idea recurrente llegaba a mi mente, con mayor o menor premura la descartaba, convencida de que aquello era sólo para unos pocos, para gente tocada con una especie de varita mágica, un don que los hacía capaces de poder dar vida a los sueños a través de las imágenes capturadas con la cámara. Un grupo de elegidos -lo pongo en masculino porque el cine que veía estaba dirigido exclusivamente por hombres- que fue creciendo en mi memoria, creando un Olimpo cada vez más habitado, y yo mientras tanto me debatía en mis dudas. Pero notaba que mis deseos de ser cineasta cada vez eran más fuertes, pesaban mucho, aunque por más que mirara no veía al mi alrededor varita alguna que me ungiera, dándome paso a ese Olimpo de los elegidos.

En esta tesitura, y teniendo cada vez más claro que lo mío era expresarme a través de las imágenes, pensé que podía buscar un nuevo camino dentro del mundo audiovisual, en este caso dentro del ámbito televisivo. Me licencié en Comunicación Audiovisual. Trabajé en televisión, mientras me seguía formando, especializándome en la realización audiovisual, al cursar un master en Realización en televisión de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Radio Televisión Española. Por tanto, mi formación académica se dirigió hacia el mundo televisivo, y también mis primeras experiencias laborales se desarrollaron en esta dirección. No obstante, pese a todo lo conseguido en no mucho tiempo, día tras día echaba en falta el cine. Seguía sintiéndome vacía, mientras que mi ilusión cinéfila crecía día a día sin darme tregua, porque esta profesión, no nos engañemos, es pura vocación, como otras tantas, y no se puede huir de ella fácilmente, aunque lo deseemos.

En el invierno del 2010 realicé *Maleguas*, mi primer cortometraje. Un experimento fílmico, no profesional, con el que disfruté mucho mientras lo hacía, además de llevarme directamente -por a una beca de estudios que obtuve gracias a él-, a la EICTV de La Habana, Cuba, para cursar cine y formarme en Dirección de Cine Documental. Mi estancia en la EICTV fue un viaje iniciático al mundo del cine. En su espacio, entre sus gentes -tanto docentes, como alumnos- me sentí desbordada de felicidad. Me di cuenta de que en aquel ambiente en que me encontraba era donde siempre quise estar: haciendo cine, respirando cine, hablando de cine, soñando cine.

Y lo mejor de todo, aprendí que hacer cine no era cosa de elegidos –como tanto tiempo me había repetido machaconamente-, sino que era una tarea a la medida de gentes trabajadoras, llenas de ilusión y compromiso con el oficio de cineasta. No hacía falta nada más para dar el paso, y en aquella escuela tomé la irresoluble decisión de dedicarme a hacer cine. No era un ser elegido, tocado por la varita mágica que tanto me atormentaba, pero tenía clara la fuerza de mi empeño profesional, mi capacidad de trabajo y las altas dosis de ilusión que acumula mi persona. Repleta de optimismo inicié mi nuevo camino, sin saber realmente a lo que me enfrentaba: no solo sería la directora y autora de mis proyectos, sino también la productora, guionista y montadora, sin contar, claro está, con todo el proceso de financiación y posterior distribución, que toda obra acarrea. Caí de mi nube para pisar el suelo de la realidad al darme cuenta de que para crear cortometrajes en la España actual no es suficiente con dirigir y guionizar, sino que es preciso ser "la mujer orquesta". Aun así, me apasiona esta vocación.

Mi primer cortometraje profesional vio la luz en el año 2012 bajo el título *Por la flor de la canela*. Es un documental sobre la violencia machista transmitida en las letras de las canciones desde siglos atrás hasta nuestros días. Un proyecto que llevaba gestando desde hacía tiempo y que por su fuerte compromiso social consideraba necesario divulgar. El Gobierno de Extremadura, mi tierra, me concedió una ayuda, que destiné íntegramente a producir el proyecto, sumándose a mis ahorros, de los que también tuve que tirar para poder llevarlo a buen puerto. Un proyecto nacido sin ambición profesional alguna, más allá de poder expresarme y aportar mi granito de arena para combatir la violencia machista, una lacra de nuestra sociedad, que tanto me preocupa. No esperaba nada a cambio, pero *Por la flor de la canela* comenzó a viajar por el mundo, proyectándose en multitud de festivales de cine a nivel nacional e internacional. Poco después empezaron a llegar los premios. En otoño de 2013 La Academia de Cine de España me comunicó la preselección a los 28 Premios Goya 2014 en la categoría de mejor cortometraje documental. Y lloré mientras leía el comunicado. Lloré emocionada, como una niña, repleta de ilusión, esperanza y confianza. Fue un espaldarazo, un mensaje que me decía adelante, puedes hacerlo, aunque sea sin varita mágica, pero con trabajo e ilusión. Hoy en día, *Por la flor de la canela*, por su contenido y peculiar enfoque sobre una temática compleja y difícil, ha sido y sigue siendo aprovechado en diversos actos y campañas de sensibilización contra la violencia machista en España. Me siento muy orgullosa por ello y facilito su utilización a todos cuantos me la solicitan. Al fin y al cabo, para eso hice la película, para denunciar y llamar la atención sobre un estado de cosas que cada vez me resulta más insoportable.

A partir de ese momento, con esa palmadita que me llenó de ánimo, he seguido dirigiendo, guionizando, financiando, distribuyendo y montando mas obras que compiten hoy día en festivales y que me hacen muy feliz. Es el caso de *Encarna viva* (2013), una comedia negra, con fuertes dosis de sátira sociopolítica, que en clave de humor aborda la reciente crisis económica española. Un cortometraje de apenas seis minutos, que ya ha dado la vuelta al mundo entero, estando presente en festivales de cine nacionales e internacionales, además de participar en el Short Film Corner, en Cannes 2014.

Cefalea, mi último cortometraje de ficción, es la obra en la que me veo mas reflejada. Una comedia con tintes sociales, que tiene mucho de mí. No en vano está inspirada en situaciones familiares que he vivido. Lo he dedicado a mis abuelos maternos, auténticos motores de mi inspiración en este cortometraje. Acaba de iniciar su recorrido por festivales con un premio de distribución de la Filmoteca de Extremadura (10º Catalogo Jara, edición 2015). Su premiere nacional fue en julio de 2015 y en los dos meses transcurridos desde entonces, ha recogido cuatro premios y una docena de selecciones en festivales de cine a nivel nacional e internacional. Ha sido producido por una productora cacereña, subvencionado por el Gobierno de mi región, y realizado con enorme cariño y mimo por un equipo maravilloso de profesionales que me han acompañado en esta nueva aventura.

En la actualidad, me encuentro inmersa en la escritura de dos cortometrajes de ficción. De nuevo dos comedias. Me reí tanto mientras construía y escribía *Cefalea* que quiero seguir disfrutando mientras escribo, porque luego ya vendrán los quebraderos de cabeza. Sigo en ello, sin prisa, pero sin pausa

Compagino mi vocación de escribir y dirigir cine con mi actual trabajo, realizando videos en una empresa de formación. Para una persona creativa y amante del cine un trabajo de este tipo no puede ser su objetivo vital último, pero por ahora, me permite comer y, lo que es mejor, hace posible que pueda compatibilizar mi tiempo con la creación de proyectos, lo que es todo un lujo hoy en día. También continuo avanzando en mi formación, asistiendo a cursos, talleres y toda iniciativa que considere interesante, porque siento esta necesidad formativa, a pesar de que estoy convencida de que el mejor maestro del cineasta es la experiencia. El pasado año, gracias a la ayuda de una beca de matrícula, pude cursar un master de Dirección y Producción de Cine Digital en la ULL. Necesito seguir aprendiendo, soy una directora novel, impaciente y apasionada, pero tengo confianza en lo que hago, y creo que eso es muy importante. Estoy segura de que la pasión que siento por el cine es tan fuerte que nunca me permitirá distanciarme de él, aunque en algún caso remoto lo deseara, porque se ha convertido en el motor de mi vida.

Filmografía María Sáchez Teston

Cefalea
2015 - Color – 15min. – **Comedia social / La vejez. Tags: Las relaciones intergeneracionales, la homosexualidad, las mentiras.**
Productora: Zagal Audiovisual S.L
Dirección y Guión: María Sánchez Testón.
Fotografía: Fernando Rey.
Música: Óscar López Plaza.
Montaje: María Sánchez Testón.

Reparto: Selica Torcal, Txema Blasco, Ángel de Miguel y Maarten Dannenberg.

Dos abuelos que luchan por su libertad. Un nieto que lucha por su amor. Un casco que se mete en medio.

N/A: Acaba de iniciar su recorrido por festivales con un premio de distribución de la Filmoteca de Extremadura (10º Catalogo Jara, edición 2015). Su premiere nacional fue en julio de 2015 y en los dos meses transcurridos desde entonces, ha sido seleccionado en diez festivales nacionales e internacionales y ha recogido cuatro premios.

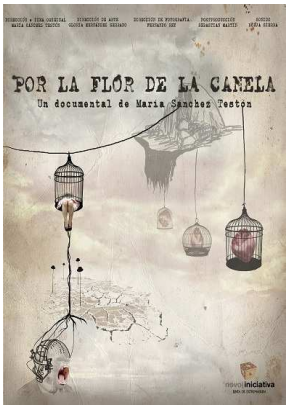

Encarna Viva
2013 - Color – 6min. – **Comedia Negra / La crisis econòmica en España. Tags: Sàtira social, suspense, la política de recortes.**
Dirección: María Sánchez Testón.
Guión: María Sánchez Testón, Carlos Alonso y Samuel Apunto
Fotografía: Fernando Rey.
Montaje: María Sánchez Testón.

Reparto: Selica Torcal, Nacho Molinero, Flora López, Francisca Ródenas y Jorge Moraga.

Carne, tres mujeres, un carnicero y su hijo crean la receta idónea para salir de la crisis.

N/A: Participó en el Short Film Corner, Cannes 2014. Ha estado presente en numerosos festivales dando la vuelta al mundo: Nueva York, Detroit, Chile, Colombia, Tokio, Alemania, Italia, Croacia, Grecia, Bielorusia y por supuesto en toda España.

Por la flor de la canela
2012 - Color – 19min. - **Documental / Violencia de género.**
Tags: Las canciones machistas, cultura popular, escuchar y oir.
Productora: María Sánchez Testón
Dirección: María Sánchez Testón.
Argumento: María Sánchez Testón.
Fotografía: Fernando Rey.
Música: Coro Femenino de la UEx.
Montaje: María Sánchez Testón.

Dirección artística: Gloria Hernández Serrano.
Animador: Sebastián Martin

Reparto: Francisco Rodilla, Maria Rosal y Jesús Ordovás.

Recorrido por las canciones de la violencia machista desde la Edad Media al siglo XXI, a la vez que nos pone en alerta, porque muchas veces cantamos canciones que sólo hemos oído y no escuchado.

N/A: Preseleccionado en la categoría documental a los 28 premios Goya. Ha tenido un intenso recorrido por numerosos festivales de ámbito nacional y europeo. También ha gozado de una gran acogida en América del Norte, Latinoamérica, Egipto, Turquía y la India, cosechando más de una docena de premios y galardones. Por su contenido y peculiar enfoque sobre una temática compleja y difícil, ha sido aprovechado en diversos actos y campañas de sensibilización contra la violencia machista en España.

María Sánchez Testón por Gloria Hernández Serrano

Cuando conoces a alguien especial, lo sabes desde el primer momento y esto fue lo que me ocurrió con María Sánchez Testón.

Nuestro primer contacto vino dado por la realización de un cortometraje de terror psicológico en el que quería que participase como directora de arte; en ese momento no nos conocíamos, ella había encontrado mis trabajos en la web y se interesó por mí. Cuando le pedí que me enviase el guión para valorar si me motivaba hacerlo, ella, categórica y cariñosa al mismo tiempo, me explicó que prefería quedar ya que le gustaba saber con quién estaba hablando; ahí descubrí su primera virtud. María es de esas personas que continúan creyendo en lo humano, que trabajan desde lo personal y valoran lo emocional, algo que se constató en nuestra primera reunión. Aquella tarde fue mágica para ambas, de repente empatizamos, reímos, nos pusimos dignas, serias e incluso emotivas, llegando a contarnos algunas cuestiones personales relacionadas con los temores y miedos humanos. Ahí nació el ansia por participar de aquella historia, por entregar un buen material y sorprender a aquella directora y guionista con las ideas tan claras.

Tras la lectura del guión y quedarme maravillada con la historia, el concepto y lo que subyace al texto, le hice la primera entrega: los bocetos intuitivos, una metodología que usamos los directores de arte para extraer las gamas de color, los volúmenes y las texturas con los que ha de contar la historia en cuestión. Lo normal es que se requiera una explicación minuciosa de los mismos a fin de entender con precisión el porqué de esa elección; sin embargo con María esto no parecía necesario, no sólo comprendía la atmósfera sino que apuntaba datos acerca de pequeños detalles lineales, parecía estar leyéndome la mente. Ahí me dije: qué suerte la tuya, con esta persona va a ser un gusto trabajar. Y así fue.

Otra de las virtudes de María es la libertad creativa que te deja, algo fundamental para ser un buen director. Nunca se interpone en tu trabajo, lo supervisa, sugiere y controla pero jamás te ves supeditada absolutamente a ella; esto lo logra gracias a la seguridad que deposita en todo lo que hace y a su capacidad de expresión, no sólo te explica prolijamente cada concepto sino que te mete en situaciones similares de tal manera que, a no ser que seas tonto como un pimiento, no quepa la menor duda acerca de lo que hay que expresar y acentuar.

Así fue como comenzó a forjarse nuestra amistad, una amistad producto de la admiración que nos profesábamos la una a la otra por motivos laborales e intelectuales. Qué maravilla, qué ritmo de trabajo tan saludable y fluido, nunca pasaban más de veinticuatro horas sin que la una o la otra contestase un mail o a una llamada, éramos absolutamente francas y sin remilgos pero con mucho respeto y cariño.

Nuestra segunda andadura vino con el documental "Por la Flor de la Canela", seleccionado a mejor corto documental en los premios Goya. En esta ocasión, María

me hizo partícipe de todo el proceso creativo y de cómo llevarlo a cabo. De nuevo, trabajar con ella fue delicioso. Nos sumergíamos en conversaciones profundas acerca de los conceptos esenciales del documental, hablábamos de cuestiones sociales y no parábamos de tomar apuntes. El resultado fue estupendo gracias a la inigualable pasión que imbuye esta directora de bandera; su capacidad de trabajo y el análisis intelectual al que somete cada pequeño detalle hacen que veas el resultado de una manera nítida de tal forma que jamás te saldrías del camino ya que ella no te lo permitiría, te cogería de la mano suavemente y volvería a acercarte al lugar donde debías estar.

A estas alturas, tenía muy claro que me pidiese lo que me pidiese siempre trabajaría con ella y no sólo eso, permitidme que me ponga "ñoña" y afirme que siempre estaré a su lado en todo lo que atañe a lo personal, como en esta ocasión en la que me pide que escriba sobre ella y me siento henchida de gusto.

Nuestra última incursión juntas ha sido el reciente cortometraje "Cefalea", una historia tan maravillosa como exitosa cara al público. De nuevo conformó el mismo equipo, todos aquellos que llevamos trabajando con ella desde un principio y que, no es casualidad, hemos terminado siendo buenos amigos, y digo que no es casual porque María siempre se rodea de gente buena a todos los niveles haciendo familia en cada rodaje, vistiendo de amor cada secuencia y gestionando la emoción entre unos y otros. No cabe la duda, cuando conoces a alguien especial, lo sabes desde el primer momento y esto fue lo que me ocurrió con María Sánchez Testón.

Gloria Hernández Serrano
Directora de Arte y Fundadora de La Malhablada.

Entrevista a María Sánchez Testón

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Siempre me ha gustado transmitir y comunicar, de hecho me licencié en Comunicación Audiovisual. Es algo que lo he tenido claro desde pequeña. El cine siempre me ha apasionado, aunque tengo que confesar que una vez acabada la universidad, al plantearme mi futuro profesional, hacer cine, o mejor dicho, dirección de cine, lo veía como algo inalcanzable. Entonces pensaba que eso era tarea de una élite, gente tocada por una varita mágica. Pero aun así, la idea de hacer cine no me dejaba en paz. Tanta fue la insistencia, que empecé a ablandarme, a veces pensaba ¿podré hacerlo? Conseguí una beca con mi primer cortometraje amateur, un proyecto experimental, de coste cero en el que sólo yo y una íntima amiga, que da vida al personaje de la historia, conformamos todo el equipo. Una especie de juego, sin más ambición que conseguir una beca para ir a formarme en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños, en La Habana. Y lo logré. Y el cine se me reveló en Cuba, en mi querida escuela, como una posibilidad al alcance de todo aquel que esté dispuesto a trabajar, trabajar y trabajar con ilusión, ilusión y más ilusión.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Aunque los largometrajes formaron siempre parte de mi vida~~,~~ desde bien pequeña, debo reconocer que el formato corto empecé a conocerlo a lo largo de mis estudios en la universidad, donde evidentemente me hablaron de cine largo y corto. Fue allí donde la cuchilla del barbero me desgarró el ojo para siempre. “Un perro andaluz” de mi idolatrado Buñuel. Debo confesar que para responder a esta pregunta he tenido que recordar y me ha alegrado descubrir que él fue el primero.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Aunque el cine es el motor de mi vida, hoy por hoy sé que no me puedo dedicar exclusivamente a este oficio, porque necesito vivir de algo y desgraciadamente el cine, a día de hoy, no me llena el bolsillo. Mi compromiso con el cine ocupa todo el tiempo libre de que dispongo fuera del trabajo que me permite subsistir. Sueño con el día en que pueda dedicar el cien por cien de mi tiempo a la dirección de cine.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Yo soy una directora novel, preferiría que los consejos me los dieran a mí. Lo digo en serio, me encantaría, pues lo poco que sé es a golpe de martillo. La única receta que puedo dar es trabajo, ilusión y confianza en el trabajo bien hecho, sin desfallecer nunca.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

El tiempo que llevo dirigiendo aún es muy corto. *Por la flor de la canela*, mi primer cortometraje profesional, lo realicé en el año 2012, y en poco más de tres años, la mirada de una cineasta tampoco puede variar tanto. En estos años he venido haciendo un cine social desde el documental y desde la ficción narrada en tono de

comedia. Desde mi punto de vista, los cambios, en este terreno, son el resultado de un proceso más largo y de acontecimientos fundamentales que te marcan. Solo puedo decir, que con cada obra intento experimentar, aprender y expresarme, aprovechando la experiencia de cada proyecto, para crecer humana y profesionalmente.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

Calculo que a una mujer le debe resultar tan difícil captar el mundo interno masculino, como a los hombres les supone el proceso contrario. Esta tarea puede asumirse desde la superficie, sin interiorizar profundamente en la realidad que se recrea, o bien, lo que es más recomendable, haciendo el esfuerzo de comprender el universo masculino, tan próximo y tan lejano a la vez desde una perspectiva de mujer. Debo plantearme las reacciones, las actitudes, los sentimientos… de los hombres, no de las mujeres, con las que comparto universo. Hacerlo bien es difícil, aunque no imposible. Leer ayuda, preguntar a nuestros compañeros y amigos también. A veces hay que dar muchas vueltas a una idea, a una reacción, a una frase…Lo digo desde la experiencia, porque los personajes masculinos vienen a mi imaginario y desde él a mis textos y a mis películas constantemente. Solo mencionar que en los últimos tiempo tres ideas, tres futuros proyectos, están rondando mi cabeza y todos, absolutamente todos, tienen un protagonismo masculino indiscutible.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Más presencia en la industria, tanto en el campo de la exhibición como en el de la producción, así como más ayudas económicas institucionales y privadas. El cortometraje es una especie de hermano pequeño al que no se tiene en cuenta casi nunca entre los hermanos mayores, léase instancias administrativas, grandes productoras y empresas de exhibición. Realizar un cortometraje cuesta bastante, incluso cuando hablamos de producciones de bajo presupuesto; una situación, por cierto, muy frecuente en nuestro cine, pero que existe gracias en la solidaridad incondicional de colegas, profesionales del cine, que trabajan en estas películas “por amor al arte”, sin cobrar un euro. Sin esa aportación desinteresada de tantos y tantos, el cortometraje en España no gozaría de la buena salud que tiene, porque hoy se hacen aquí muchos cortos y algunos de excelente calidad.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

La pregunta me ha pillado desprevenida. No he pensado nunca en esto porque no me gusta encasillarme, hago cine para expresarme y para contar historias a quien quiera verlas. Son obras en las que siempre estoy muy presente: escribo el guión, dirijo y hago el montaje. De acuerdo con esto, tendría que decir que hago “cine de autor”, pero esto tampoco es decir mucho, porque la mayoría de los cortometrajistas españoles trabajamos de esta forma.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Tengo muchos directores y películas de referencia, pero no los tengo presentes a la hora de dirigir. Intento hacerlo todo desde mi perspectiva, no pretendo emular a ningún director, ni película concreta, porque entiendo que conseguiría una especie de

imitación imperfecta. No obstante, creo que inconscientemente esos referentes cinematográficos acaban influyendo en mis películas. Si es así, no lo hago intencionadamente. Busco mi verdad y mi forma de entender la vida, no la de otros, ni la de Buñuel, ni la de Berlanga, ni la de Hitchcock, ni la de Chaplin, ni la de Bergman, ni la de Polanski, ni la de Haneke, ni la de Fellini…Ellos han hecho lo suyo, y yo lo mío. Claro que me han enseñado y, sobre todo, han hecho que ame el cine. A veces, me gusta introducir en mis películas pequeños guiños, homenajes a grandes obras, que por supuesto, tienen que ver con alguna escena narrada, como me ha sucedido con mi cortometraje *Cefalea*, donde, casi sin pensarlo, se me coló un plano-homenaje al *Nosferatu* de Murnau. Era el momento de hacerlo y lo aproveché, sin más, sin tratar de emular, sino para resaltar el influjo que una película puede ejercer en las personas. Es lo que le sucede al personaje de Ewan, en *Cefalea*, que al imaginarse un vampiro recurre al cine, a *Nosferatu*, como me pasa a mí, que hacemos del cine un referente del imaginario de vida.

¿Te consideras directora y/o autora?

Sin duda alguna, me siento autora, además me encanta serlo, porque mi compromiso con el cine va más allá de la dirección o de la escritura de un guion. Al hacer cine me muestro tal y como soy, como veo el mundo, como lo siento y como lo vivo. Esto tiene sus peligros, ya que te convierte en un ser vulnerable porque los demás acaban conociéndote tanto como tú misma. Soy consciente de ello, pero no puedo ni quiero renunciar a esta forma de expresarme.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Soy una persona muy espontánea y nada metódica. Dejo que las ideas y los proyectos fluyan, sin marcarme tiempos, aunque tengo claro los pasos que hay que seguir. No me gusta la improvisación, doy mucha importancia a la fase de desarrollo y preproducción de un proyecto y nunca inicio el rodaje sin que todo esté muy maduro. En mi caso, trabajo mucho los proyectos, y desde el momento de escritura del guión empiezo a construir mentalmente el resultado final de la película.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Mi primer trabajo no profesional, fue un corto experimental, *Maleguas,* que realicé en el año 2010. Fue algo chocante porque tuve que asumir yo misma todos los roles del equipo. Dirigía y rodaba a la vez con una cámara miniDV que encontré por casa, me dejaron un foco y un espacio de creación artístico, que me sirvió como set de rodaje, el resto se realizó en exteriores, espacios deshabitados, sin necesidad de permisos. No hubo ayudas ni coste alguno, solo conté con la colaboración de una gran amiga, que actuaba y bailaba a mis órdenes. Fue un auténtico experimento, que se fue construyendo mientras se grababa; todo era libre, aunque giraba en torno a un guión sin que este nos limitase.

Con mi primer trabajo profesional, *Por la flor de la canela,* realizado en 2012, conté con un modesto material, algo de iluminación, unos micros y una cámara DSLR, pero con un excelente equipo de profesionales, que desde entonces han seguido formando parte de todos mis proyectos. Con un pequeño presupuesto que se invirtió en equipo,

viajes para la grabación y distribución, con este corto documental seguí en la línea de la experimentación, tanto en el contenido como en la forma.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Se aprende de lo bueno y también de lo malo. La anécdota que voy a contar no es divertida, todo lo contrario, forma parte de esas malas experiencias que hay que afrontar en la vida, y que sólo nos sirven, en algunos casos, porque nos enseñan algo importante. Mi anécdota es, en realidad, un cortometraje que nunca vio la luz, *Amentia*. Yo considero a mis películas mis hijos, lo suelo decir en broma entre mis amigos y mi familia. Pues bien, *Amentia* es mi hijo que nunca nació. Me dolió la pérdida enormemente, porque era un proyecto en el que deposité muchas ilusiones, trabajo y todos mis ahorros, con los que lo produje. Se grabó entero, pero circunstancias que aquí no vienen al caso, impidieron que el corto alcanzara la calidad que yo exijo a mis obras y opté por abortar el proyecto, deteniéndolo en el proceso de montaje. Lo sentí por mí, pero sobre todo por el maravilloso equipo que me ayudó a llevarlo a cabo. Aprendí a decir no a lo que no cumple mis expectativas, aunque duela. Marcó mi forma de trabajar. Desde entonces, cuando me pongo detrás de la cámara, siento un vértigo enorme, que sólo desaparece cuando empiezo a visionar el material y realizo un primer montaje.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Para mí, cantar acción no lo es todo, forma parte de un proceso. No me parece nada especial, no me ha marcado nada, hasta el punto de que he olvidado ese momento. Le doy mucha importancia a la preproducción, y el rodaje, en realidad, es una consecuencia del buen trabajo hecho anteriormente.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

A nivel moral, por supuesto. Lo material es otra cosa, porque este mundo puede arruinar a cualquiera.

Mi familia me pone los pies en la tierra cuando pienso en dejarlo todo y dedicarme exclusivamente al cine, pero aun así, siempre me dejan margen para elegir. Cuento, además, con la ayuda incondicional de mi pareja, que aunque pertenece a un ámbito profesional muy alejado del cine, me ayuda tanto, que en todos los proyecto ha formado parte del equipo de rodaje. Resulta imprescindible, cada vez más, y todos lo consideramos uno más.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muy crítica, tanto que muchas veces llego a paralizar proyectos que con una mayor permisividad podrían seguir adelante. Mi capacidad crítica llega hasta el producto final, y me siento incapaz de sacar a la calle una obra que no me satisfaga completamente, como ocurrió con *Amentia.*

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Siempre que puedo, a veces pido opinión, aunque cada proyecto es un mundo, y las propuestas no siempre sirven. Me gusta compartir, aunque no es fácil, porque todos estamos muy ocupados con nuestro trabajo. Cuando coincido por motivos profesionales con algunos colegas, aprovecho y disfruto el momento. Se produce una atmósfera mágica, con gente que habla de cine, y con el cine formando parte de todo. Me encanta.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Responder a esta pregunta me resulta muy complicado porque hay tantos cortometrajes que admiro que me resultaría casi imposible parar de escribir en todo el día. Por ser breve mencionaré solo unos pocos: *El viaje a la luna* de Méliès, *Un perro andaluz* de Buñuel, *La cabina* de Mercero, *The Lunch Date* de Adam Davison, *For he birds* Ralph Eggleston, *Éramos pocos* de Borja Cobeaga, *Presence Required* de Maria Gordillo, *Qué divertido* de Natalia Mateo, *La boda* de Marina Sereseky…

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Desde fuera, cuando no se conoce bien el mundillo, parece que todos los que nos dedicamos al cine lo hacemos por el dinero, pero nada más lejos de la realidad. Son muy pocos los que alcanzan el éxito con mayúsculas y, puede que con él, la fortuna y la fama. El cine se hace por otros motivos. En mi caso, porque me apasiona contar y transmitir historias a través de imágenes. Aspiro a entender la complejidad del ser humano y me interesa narrar fragmentos de su laberinto interior. Me gusta observar a la gente para intentar adentrarme en los sentimientos, los pensamientos, las aspiraciones y las pasiones que mueven su vida. Lo hago porque me ayuda a comprenderme en mi entorno y, sobre todo, porque me permite expresarme libremente. En cada película que hago hay algo de mí, algo de mi forma de ser y de pensar, se ven aspectos de la vida que me preocupan y que quiero resaltar, a veces para denunciarlos. Decía Fellini que “Todo arte es autobiográfico”. Me gusta dedicarme a esto porque me resulta fascinante experimentar el nacimiento de una historia desde una simple idea de partida, que poco a poco va tomando cuerpo en el guión, para convertirse más tarde en una película a disposición de todo aquel que quiera verla. Me resulta algo mágico. Poder sentir esa satisfacción es algo que no lo cambio por nada del mundo. Por eso me gusta este trabajo.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Aunque parezca mentira, yo siempre veo la vida con ojos de cine. Mi cine cuenta historias cotidianas, pero muy dramatizadas, a veces con elementos casi esperpénticos. Por tanto, veo la vida que pasa ante mis ojos cinéfilos en planos cortos y medios (y en ellos las miradas) porque son los que captan mejor la realidad, desde mi punto de vista.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

No estoy orgullosa en especial de ninguno de ellos, porque mi cine no se apoya en la técnica compleja, sino en el ritmo. Tengo un plano fetiche que siempre utilizo en mis

cortos, y procuro que esté presente al menos una vez en cada uno de ellos: el contrapicado con un elemento agresivo a cámara, un cuchillo o una sierra, como ocurre en *Encarna Viva* o en *Cefalea*. Mi director de fotografía, Fernando Rey, siempre teme que llegue el momento, porque peligra su vida y también la cámara, pero sabe que si rueda conmigo se lo va a encontrar. Por ahora nunca me ha dicho que no.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En todo, aunque estoy convencida que el 70 por ciento de una película está en el guión. El problema en el cortometraje está en que, al tratarse de una película tan condensada, toda la realización debe estar cuidada al extremo para que funcione. Otra cosa es la fase de distribución, donde se juega el éxito, y donde la clave, creo que está, en los contactos que tengan el director y los productores para que el corto esté presente en la mayor parte de festivales de cine, casi el único medio que tenemos los cortometrajistas para difundir nuestros trabajos.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El fin último de toda película es que sea vista. Si no se ve, no existe. Y para que estas sean vistas existen las salas de cine, donde se exhiben las obras y se recauda la inversión en taquilla. Desgraciadamente, el cortometraje no goza de ese "privilegio". Nace para la distribución y proyección, si se tiene la fortuna, en festivales de cine, pero nada más. Siempre pienso en lo viable que sería organizar sesiones de cortometraje en las salas de exhibición para el público en general, con lo que se le lograría un mayor rendimiento, mayor rentabilidad y una mayor apuesta por parte de las grandes productoras hacia este formato.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Desde hace unos años, sobre todo con la entrada masiva de la técnica digital, el cortometraje ha iniciado una etapa de eclosión, una proliferación de obras, que resulta casi abrumadora. Que se produzca mucho es algo bueno, porque demuestra que más personas tenemos opción de expresarnos a través del cine. No obstante, esta proliferación del cortometraje también encierra sus trampas, porque mucha gente concibe que un cortometraje es cualquier grabación que dure menos de 30 minutos. Yo tengo un gran respeto por el cine y esto me duele. No podemos jugar al "todo vale". Debemos ser selectivos, y exigir unos mínimos de calidad. Por otra parte, la crisis económica y la política del gobierno ha golpeado muy directamente a la industria cinematográfica, por lo que algunos largometrajistas, ante las dificultades para hacer una película, acuden al corto como medio de expresión y realización profesional. Esto, que es bueno para el cortometraje, no lo es tanto para los cortometrajistas que estamos empezando, porque nuestras obras compiten con las de directores conocidos, que se priorizan en los festivales frente a trabajos de directores desconocidos.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Por supuesto, si todavía no está dentro de las salas de cine para que el público pueda verlo libremente, y los pocos cortometrajes presentes en la parrilla de televisión van a

cuentagotas, podemos decir que este formato fílmico es un bien desconocido para la mayoría de la gente. El público está confundido con este formato. Otra cosa es a quien le corresponde esa tarea reivindicativa. Por supuesto, a los más directamente interesados, a los cortometrajistas, pero también debe ser un esfuerzo que asuma la industria del cine en general y los agentes sociales y políticos. Veo un futuro muy prometedor para el cortometraje, máxime cuando tenemos muy poco tiempo para todo. Resulta más fácil ver una historia condensada en 5 o en 15 minutos que otra contada en 60. Puede que sea optimista, pero veo al cortometraje ocupando un lugar destacado en las apetencias del público. Cuando eso ocurra, tendremos la industria de nuestro lado.

¿Tú formula contra la atomización del cortometraje?

Creo que las fórmulas mágicas no existen para nada y mucho menos en un tema tan complejo y controvertido como es el que estamos tocando ahora. Está claro que, desgraciadamente, los cortometrajistas trabajamos encerrados en nuestro microcosmos, distantes unos de otros y en el mejor de los casos conectados por la red, cuando se tiene la fortuna de disponer de buenos colegas dispuestos a escuchar tus problemas y zozobras. La cosas siguen así, a pesar de que se han realizado algunos esfuerzos puntuales para mejorar este estado de cosas. Estoy pensando en la Agencia del Cortometraje Español(ACE), fundada hace años por el coordinador de este libro y que los recortes de la crisis se han llevado recientemente por delante. Una iniciativa destinada no sólo a ayudar a los cortometrajistas españoles, sino también a desarrollar acciones para dar mayor reconocimiento a este formato fílmico en el contexto nacional. También, en la Plataforma de Nuevos Realizadores(PNR), en la Asociación de la Industria del Cortometraje y en la recién creada Coordinadora del Cortometraje Español, que persigue la promoción del el cortometraje en España, integrando en esta labor a todos los agentes del sector, es decir, directores, técnicos, artistas, productoras, distribuidoras, festivales, asociaciones, instituciones y empresas. En otro orden de cosas, no debemos pasar por alto, la iniciativa que a nivel regional se desarrollan algunos gobiernos autonómicos a fin de difundir, promocionar y dar visibilidad a los cortometrajes realizados en sus comunidades

¿Dónde nacen tus historias?

De mi entorno inmediato, lo que me cuentan, lo que veo. Aunque lo que narro en mis historias no es el reflejo fiel ni de lo que vi ni, ni de lo que me contaron, porque todo lo deconstruyo y sobre esa deconstrucción creo mi historia.

¿Tu definición de cineasta?

El diccionario de la RAE define al cineasta como la “persona que trabaja en la industria artística del cine, en función destacada”. Pero ¿qué entendemos por “función destacada”? Si aceptamos que el cine sin “trabajo de equipo” es irrealizable, la responsabilidad recae en todos y cada uno de los miembros del equipo. Por lo tanto, todos somos cineastas, cada cual con su función y cometido, trabajando al unísono, en sintonía para hacer posible la realización de la obra.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Para hacer cine hacen falta altas dosis de ilusión, perseguir un sueño. Hasta ahí, evidentemente, hay mucho de Don Quijote en la profesión. Pero también, requiere tener los pies en la tierra, no luchar contra los molinos, sino contra una realidad compleja y adversa que nos pone constantemente zancadillas.
¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Los tiempos cambian. No podemos negarnos al progreso. Las nuevas tecnologías han abierto nuevas vías y nuevos métodos de expresión que debemos aprovechar, pero con ciertos límites, sin perder por ello la calidad. El cine de guerrilla puede tener un acabado profesional, al margen de lo establecido. Cuando el presupuesto no da para más, irremediablemente hay que decir un sí rotundo al cine de guerrilla. Mis cortos, sobre todo los dos primeros, contaron con un bajo presupuesto y se rodaron sin necesidad de permisos, aprovechando decorados preexistentes, y con colaboración gratuita de todo el equipo. De no haber sido así, no existirían.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Supercalifragilísticoespialidoso.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Indudablemente como necesidad vital, porque el cine ocupa gran parte de mi vida y sobre todo porque me hace crecer como persona. No obstante, me gustaría que las dos opciones se compaginaran, es decir, que además de ser una necesidad vital también fuera mi método de vida, aunque nunca priorizando la segunda opción sobre la primera.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Inquieta, vital y perseverante.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

He tenido la inmensa fortuna de poder contar, desde mi primer cortometraje, con un maravilloso equipo humano, que me acompaña siempre. Creo que hace falta una alta dosis de complicidad para llevar a buen término los proyectos. Yo por ahora lo he conseguido, y creo que siempre contaré con ellos. Ahora bien, todo proyecto es diferente y genera nuevas–necesidades. Por ello, he sumado a mi equipo nuevos profesionales, que se han integrado a la perfección en nuestra peculiar familia.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Vivo en un mundo real, soy una persona normal. No obstante, mi pasión por el cine me lleva a ver la realidad muchas veces en clave cinematográfica. Las historias, las personas, la luz, el color, a veces pasan a mi lado y se detienen en forma de frames. En otras ocasiones se me escapan, como a la mayoría, sin dejar a penas huella.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

Es duro decir que no, máxime cuando vivimos en un país en el que la promoción de las artes no ocupa un papel relevante en el plano informativo. Pero la situación del cortometraje es más que dolorosa. Todos los fines de semana aparece información en los medios sobre los estrenos de cine, a veces también sobre el teatro y otros espectáculos, pero de los cortometrajes sólo he oído hablar cuando acariciamos el sueño de un Oscar con Juan Carlos Fresnadillo, Nacho Vigalondo, Javier Fesser, Borja Cobeaga o con Esteban Crespo. Después, vuelve el silencio durante años.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Le falta presencia, ser tenido en cuenta. Considerado como el hermano menor del largometraje, siempre ocupa un lugar muy secundario, y eso en el caso de que se le tenga presente. Pensemos sólo en los premios o en los grandes festivales de cine nacionales, donde los cortos aparecen como un apéndice en la programación, y como no, en la entrega de premios. Tengamos presente los premios máximos del cine español, los Goya: en su ceremonia los cortos se presentan cada año de un modo diferente y con una presencia y peso distinto. Nunca sabemos nada de los nominados, y de los ganadores apenas una ráfaga, eso cuando se proyecta. Quien va en el vagón de cola no se le puede tomar en serio. Parece que esta situación empieza a cambiar. El pasado mes de junio nació la Comisión Permanente de Cortometrajes dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España para trabajar desde la educación y la concienciación en la promoción y divulgación del cortometraje.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En toda producción, cada tarea es igual de valiosa e imprescindible, por muy pequeña que esta sea. Todas merecen ser remuneradas, aunque desgraciadamente, y en la mayoría de los casos, esto no se haga. Yo he vivido la triste experiencia, pero gratificante en lo personal, de tener que depender del favor y compromiso de todos y cada uno de los excelentes miembros del equipo técnico y artístico que me han acompañado sin remuneración alguna en mis cortometrajes. Hay una excepción ineludible, a la que siempre se destina casi el cien por cien del presupuesto disponible: el material técnico. En tal caso, solo me resta decir que, aunque parezca paradójico, me inclino por esta respuesta, porque sin cámaras, sin focos, sin micros…y sin tantos otros elementos técnicos, el cine no se puede hacer, y éstos no se prestan a nadie.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

En mi caso, autodidacta y cineasta de la escuela de la “butaca del cine”. Tengo que decir que tengo formación en el ámbito audiovisual, pero no específicamente en el cinematográfico. Cuando rondaba en mi cabeza la idea de dedicarme profesionalmente al cine, puntualmente busqué formación en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños de La Habana. Pero, realmente, estoy convencida de que el cine se aprende haciendo cine, al menos así es como yo lo estoy haciendo.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

Hoy en día es relativamente fácil difundir la actividad profesional a través de la redes sociales e internet, más allá del propio círculo profesional. Aprovecho todas las herramientas que internet pone a mi alcance, redes sociales, página web, canales como Vimeo, etc. en los que procuro dar presencia a mi actividad.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Recientemente me he incorporado a CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y a la Coordinadora del Cortometraje Español, la primera porque da apoyo y visibilidad a las mujeres del mundo audiovisual y la segunda por su implicación en la defensa del cortometraje español.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Defiendo un cine comprometido con la sociedad y su entorno y esto es indisociable de mi compromiso personal con la realidad que me rodea. Mi vida y mis películas forman parte de mi mundo, constituyen un todo que no se puede separar. No puedo ser crítica a un nivel y en otro ser una mansa corderita como las que Buñuel paseó por su *Ángel exterminador*.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo. Me ilusiono con sus buenas películas y me alegro con sus éxitos, una alegría verdadera, desde el corazón. Cuando un cortometraje de calidad funciona, siento que algo muy bueno le está ocurriendo a todo el cortometraje español

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Como ya he dicho antes, no soy nada metódica, dejo que el proceso fluya sin marcarme tiempos, aunque tengo claro los pasos que hay que seguir. Le doy muchísima importancia a la fase de desarrollo de proyecto y a la preproducción. Escribir el guión, o mejor dicho, obtener la última versión del guión, me puede llevar meses, como es en el caso de Cefalea o la investigación e indagación en el caso de *Por la flor de la canela*. Por hacer una media voy a cortometraje por año aproximadamente.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Como siempre digo, en mis proyectos soy una especie de “mujer orquesta”: produzco, guionizo, dirijo, monto y a veces distribuyo las obras. No es que sea una súper woman, lo que ocurre es que la precariedad de los medios y de dinero me obliga a diversificar mi actividad, asumiendo múltiples tareas. No obstante, debo decir, que no me encuentro igual de cómoda desempeñando todas estas actividades que he mencionado antes. Si tuviera que elegir, me quedaría con el guión, la dirección y el

montaje, porque yo construyo la obra de manera global y mientras estoy escribiendo ya visualizo los planos y el montaje final.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Así es tal como socialmente está asumido, el cortometraje es la escuela del largometraje. No obstante, pienso que no siempre se cumple esta premisa, porque hay cortometrajistas que han dedicado toda su vida profesional a este formato. Además, como ya he comentado con anterioridad, en los últimos años estamos asistiendo al fenómeno de la vuelta al cortometraje de largometrajistas e incluso la compatibilización de ambos formatos en su actividad. Yo aún no lo tengo muy claro, por ahora estoy inmersa en los cortometrajes. Como ya he comentado, me gusta dejar que el tiempo fluya. Ya veremos.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

No es que me lo imponga por obligación, pero el cine ocupa la mayor parte de mi tiempo libre, es decir, el que me queda después de desempeñar la actividad profesional de la que vivo,–desarrollando y realizando videos educativos para una empresa privada. Ese tiempo que me queda lo administro lo mejor que puedo. Buena parte lo dedico a otra de mis pasiones, la danza clásica y contemporánea. También lo aprovecho para aprender idiomas, concretamente inglés, por si alguna vez doy el salto a Hollywood (esto es broma). Me gusta viajar, me inspira muchísimo, así que siempre que puedo, busco un destino nuevo para escaparme con mi mochila a cuestas, me encantaría poder dar la vuelta al mundo pero yo lo voy haciendo por capítulos. Leo, oigo música, nado y, por supuesto, voy al cine a disfrutar y a colaborar como espectadora con la industria.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con todos, porque, como ya he dicho antes, cada miembro del equipo, tanto técnico como artístico, es imprescindible. Puede que los actores, algunos por su fetichismo y sus rutinas, resulten más difíciles de manejar. Además con los actores existe la dificultad añadida de tener que buscar el modo más adecuado para conducirlos en su interpretación a fin de que encarnen el papel tal y como una lo tiene concebido. Ganarse a los actores con una buena dirección es clave para dar veracidad y credibilidad a la historia.

15 de Septiembre de 2015

Sánchez López, Rebeca

Me licencié en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y empecé a trabajar como realizadora para *Canal+Cine*. Tiempo después estudiaría en ESCAC el Máster de Dirección de Cine y continuaría trabajando en televisión para distintos canales como *Canal Cocina* y *Odisea*, del actual *AMC Networks International* hasta 2013.

Durante mis estudios dirigí el cortometraje de “El Olvido” una historia fantástica sobre los personajes olvidados de un cuento de infancia. A pesar de los pocos recursos que tuvimos para llevarlo a cabo, conseguimos que entrara en varios festivales alrededor del mundo. Al finalizar el máster rodé en 35mm “La Llave” una producción de Escandalo Films, con un guión tutorizado por Michel Gaztambide y toda una experiencia fotográfica de la mano de José Luis Bernal. Fue seleccionado en más de una treintena de festivales y recogió una mención especial del Festival Internacional de Cine de Pasto, en Colombia.

En ese mismo año 2011 tuve ocasión de rodar dos piezas más en celuloide, junto al Director de fotografía Daniele Mercanti, “¡Silencio!” y “El tiempo de la luz” donde finalmente la temática fantástica y la realidad mágica dejarían su imprenta en mi estilo. Colmando en mis dos últimos guiones de cortometraje “El Niño Lenteja” ganador del Primer Premio de Guión Alcorto 2012 y “La Caja de Lucas” actualmente en estado de post-producción.

Inmersa en mi experiencia laboral como realizadora de tv y publicidad combino mi trabajo con la ayudantía de dirección y la supervisión de continuidad como script, trabajando para varias productoras como autónoma. Durante ese tiempo decido ampliar mis conocimientos en el campo de lo técnico y estudio Regiduría de Espectáculos en Directo en ESCÉNICA, a los pies de la Alhambra en Granada.

Tras mi paso por bambalinas, trabajo para algunos espectáculos entre los que se destaca *100Femmes* de la compañía francesa Collectif Lyon.05, dirigido por Àngels Aymar. Una performance de gran formato con 100 mujeres sobre el escenario, de la que soy directora técnica y regidora. Se estrena en Barcelona para el Grec 2013 y continúa su andadura por el ParkTeather de Eindhoven y el Suwon Hwaseong Fortress Theatre Festival de Corea del Sur en 2014.

Bajo el sello de Liberula Verde Films, trabajo dirigiendo proyectos audiovisuales y desarrollando contenidos didácticos y de entretenimientos, aplicados a la interactividad. Entre sus proyectos más destacados está la dirección y organización

del *Directed by Women BCN-MAD*. Una propuesta cinematográfica basada en el proyecto internacional *Directed by Women,* nacido en Estados Unidos con la finalidad de fomentar el cine dirigido por mujeres.

Actualmente desempeño mi labor como directora y guionista en varias productoras como Level Up Pictures en Dinamarca, especializada en ficción aplicada al ámbito comercial y para White Leaf Producciones en Madrid.

Filmografía Rebeca Sánchez López

RICH
2012 – Color - 3min. - **Terror / La violencia. Tags: Secuestro, zulo, violencia, cigarro, beso, grabación, plano secuencia.**
Dirección y Guión: Rebeca Sánchez López y Manuel Adarve.
Producción: Rebeca Sánchez López y Manuel Adarve.
Fotografía: Rebeca Sánchez
Música: Camille Demoures
Montaje: Rebeca Sánchez López.

Reparto: Carole Labouze

Piden un millón. Dame un cigarrillo y no te resistas.

N/A: Cortometraje realizado y producido por completo en 12h, durante el Kino Kabaret de Praga 2012. La música fue tocada en directo y captada para la versión final del cortometraje, durante La Noche de Proyecciones de la 1a Sesión del 26 de Septiembre, en el NOD Bar.

El tiempo de la luz
2012 – Color – 3min. - **Fantástico / Realidad Mágica. Tags: Luz, bombilla, bosque, identidad, vejez, juventud.**
Dirección: Rebeca Sánchez López.
Guión: Daniele Mercanti y Rebeca Sánchez López.
Producción: María Hernández.
Fotografía: Daniele Mercanti.
Música: Ewan Clark.
Montaje: Daniele Mercanti.

Reparto: Lawrence Witty

En la luz está el secreto que aguarda la vida eterna. Pero no cualquier luz es la adecuada para transmitir la vida que ya se ha dejado escapar.

N/A: Algunas de las selecciones nacionales e internacionales más destacadas: Three Minutes Film Festival (Santa Fe – USA), Zero Film Festival (UK – USA), ESFF European Short Film Festival del MIT (Cambridge - Massachusetts, USA), Cryptshow Festival 2013 (Badalona – Spain), Fantastic Gore Festival (Amposta – Spain), Audiovisual en Femenino - Muestra de Cine Itinerante (Colombia), Selección Oficial FICCHT 2013 – Cortometraje Experimental (Toluca – Mexico)...

La llave
2011 – Color - 9min. - **Drama psicológico, fantasía / La muerte. Tags: Zulo, llave, sueños, puerta, secutor, pesadilla.**
Productora: Escandalo Films
Dirección y Guión: Rebeca Sánchez López
Producción: Alba M. Climent
Fotografía: José Luis Bernal
Montaje: Laura Tresserras

Reparto: Lucía Valverde y Jason Mangan

Julia, atrapada en un oscuro zulo, lucha por encontrar la salida a una pesadilla que se repite continuamente. Tan solo ella tiene la llave para conseguir escapar de las redes de su secuestrador y cruzar la puerta a la realidad.

N/A: Mención Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Pasto (Colombia) Preselección en los Premios Gaudí 2012 Más de 30 selecciones en festivales nacionales e internacionales: Festival Internacional de Elche, Festival de Cine de Santander CortoyCreo, Festival Internacional de Cine Independiente Acquedolci, Festival Internacional de Escuelas de Cine de Uruguay, Muestra Internacional de Cine Independiente de CineSeptiembre de Méjico, CineClub Extensión UGTO de Ciéncia Ficción de Méjico....

¡Silencio!
2011 – B/N - 3min. - **Comedia / El trabajo. Tags: Silencio, trabajo, naturaleza, escritor, escritura, maquina de escribir, concentración, cigarras, bohemio.**
Dirección: Rebeca Sánchez López
Guión: Daniele Mercanti y Rebeca Sánchez López.
Fotografía: Daniele Mercanti y Álvaro Ruiz.
Música: Enrico Blatti
Montaje: Daniele Mercanti

Reparto: Tito Rey, Manu Jiménez

El ruido de la ciudad obliga a un escritor a salir al extrarradio en búsqueda de silencio y concentración. Una serie de extrañas coincidencias naturales se lo intentarán poner difícil.

N/A: Cortometraje seleccionado por Nick Cave para el *Shooting People's - Film of the Month* en Abril de 2011. Seleccionado en más de una quincena de festivales internacionales.

El olvido
2011 – Color - 9min. - **Fantástico / La amistad – Realismo Mágico. Tags: Cuento, fantasía, infantil, dibujos, amistad, niños, conejo, chistera, hada, playa, trucos, magia, estación de tren.**
Dirección y Guión: Rebeca Sánchez López
Producción: Mar Medir y Alba M. Climent
Fotografía: José Luis Bernal
Música: Amanda Jayne
Montaje: Laura Tresserras

Reparto: Lawrence Witty, Tigist Alemany y Jorge Vañó.

Lui llega a la estación de "El Olvido", donde al parecer no pasarán más trenes. No recuerda cómo ni porqué ha llegado hasta allí. En su intento de huir del lugar abandonado, conocerá a unos pintorescos personajes que dicen ser sus amigos desde hace mucho tiempo.

N/A: Más de 20 selecciones en festivales nacionales e internacionales.

Rebeca Sánchez López por José Luis Bernal

Rebeca es esa clase de personas que no dejan pasar el tiempo en vano, de las que persiguen sus sueños a fondo y de las que sin darte cuenta pasan de ser una simple profesional a una amiga en la que confiar. Lo supe en el instante en el que la conocí, tímida pero fuerte lo tenía todo claro. Sabía que en su cabeza rondaban miles de historias que ser contadas y había que trazar un plan.

Yo me encontraba en uno de esos momentos complicados que sufre cualquier carrera profesional, cuando asumes que es el momento de hacer un cambio. Había tomado la dura decisión de pasar de ser Ayudante de Cámara a Director de Fotografía, con todo lo que eso conllevaba: aprender a decir que no y asumir que iba a ser una carrera de resistencia.

Ella estaba buscando Director de fotografía en uno de esos portales dedicados al cine, que por aquellos entonces yo deambulaba en búsqueda de alguien prometedor, un talento al que asociarme como Dop... y así fue. A partir de ese momento supe que nos haríamos amigos por encima de lo profesional. Rodamos “El Olvido” y aún recuerdo la cabezonería de Rebeca queriendo rodar un plano, a penas pasado el ocaso, en el que un sombrero de copa debía flotar mar a dentro. Con un frío que pelaba en pleno octubre de 2010, a ella solo se le ocurrió la magnífica idea de meterse en el agua gélida e intentar hasta el límite rodar ese plano.

Así es como empezamos a colaborar y desde entonces no hemos podido parar. Hemos rodado cortos, teasers, publis y todo lo que se nos ha plantado por delante. Siempre aporta ese toque diferente y mágico que hace que amemos esta profesión. Es capaz de viajar con la muerte a lo más profundo del alma, como reunir a personajes pintorescos en una playa y hablar de los sueños. Hacerte correr tras ladrones con cabezas de cordero que roban y trafican con música a diestro y siniestro, trascender al olvido de un cuento de niños y ser rescatados por un hombre conejo que arrastra una zanahoria gigante. Sus piezas tienen un toque onírico, mágico y fantástico que me encanta, te hace creer en los recovecos de la imaginación.

Rebeca es una directora con un universo personal muy desarrollado, tiene una gran capacidad de creación pero no solo en cuestiones artísticas o de guión, sino que también se sumerge en el apartado técnico con un ímpetu y una maestría, que te hacen estar mucho más tranquilo en cada paso que das junto a ella. Le encanta hablar sobre ópticas y cámaras para poder elegir cuales son las más apropiadas en cada proyecto y en cada plano. Se suele preparar sus esquemas, sus dibujos, storyboards y si con todo eso aún no es suficiente te habla de colores y sensaciones a través de la luz, del sonido, de los detalles. Tiene muy claro lo que quiere conseguir y sabe que tiene herramientas para conseguirlo, que todo forma parte del conjunto, que no se debe obviar ninguna de las partes del proceso y que todo finalmente confluirá en la historia, en la experiencia del espectador. Por eso creo que le gusta saber de todo y su curiosidad no tiene límites, estudia, aprende, conoce...

También es verdad que nos han pasado cosas inverosímiles y posiblemente eso ha ayudado a que quiera saber cada vez más y más, para estar preparada para lo que pueda sobrevenir. Por ejemplo cuando rodamos el cortometraje “La Llave”. Su proyecto de final de máster que había ganado el ser producido por Escandalo Films en 35mm y ella me escogió para ser su Director de fotografía. Yo ya había trabajado con anterioridad en el terreno del celuloide, pero nos embarcamos en la proceso con la misma ilusión de dos niños apasionados por su nueva aventura. Ella había creado todo un mundo de belleza onírica y macabra alrededor del limbo de la conciencia, e íbamos a darle vida en formato cine.

Durante el rodaje tuvimos tantos problemas que no dábamos crédito, cada día pasaba algo más y peor. Recuerdo como algunos compañeros del rodaje le decían a Rebeca, *tu tranquila siempre nos quedará ser un Lost in La Mancha II.* Pero entre todos los inconvenientes a los que sobrevivimos, tuvimos El Gran Problema y ese fue con la cámara. El material de cuatro días de rodaje estaba en su totalidad desenfocado por un desajuste en los cristales internos - esmerilado. Lo sabíamos y nos sentamos frente a aquel televisor a visionar pacientemente todo el material que tiraríamos a la basura y que nadie más podría ver, fue realmente duro. Al día siguiente de la noticia nos cayó una tormenta monumental que impidió que continuáramos el rodaje a pesar de haber conseguido una cámara nueva. Fue inevitable, tuvimos que volver a repetir todo el cortometraje. Creo que a partir de ese momento, Rebeca se hizo mucho más meticulosa con todos y cada uno de los procesos y departamentos técnicos. Confía en su equipo, confía en el trabajo y en la creatividad de las personas que escoge, te deja hacer y le gusta trabajar en equipo, controlando todo a la perfección.

Sin duda, nos quedan muchas aventuras que vivir y muchos caminos que recorrer juntos, con personajes alocados que nos hagan volver a creer en historias originales. Creo que Rebeca tiene mucho que hacer al respecto, hay que apostar por un cine que nos haga vibrar, que nos haga soñar y viajar a otros mundos, igual que ella lo hace.

José Luis Bernal
Director de Fotografía.

Entrevista a Rebeca Sánchez López

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Las sensaciones. Es extraño pensar que una sensación fue la que te hizo decidir por un camino u otro, pero la verdad es esa. Las vocaciones nacen de lo más profundo de nosotros, a veces son inexplicables e incomprensibles, pero mentiría si dijera que gracias a mi nombre y Hitchcock estoy hoy aquí.

No sabría situar el momento exacto de ese nacimiento, no sabría concretar si fue la primera vez que pisé aquella moqueta roja de los Cines Iluro, mezclado con el maravilloso olor a palomitas recién hechas, al ir a ver mi primera película “El robobo de la jojoya” de Álvaro Sáenz de Heredia. O si sería más tarde con Lester Burnham recordándome que “Sólo soy una persona normal, sin nada que perder” en aquella obra maestra de Sam Mendes “American Beauty” donde Thomas Newman me dejó clavada en aquella sala vacía de espectadores.

Posiblemente en alguno de esos momentos, o la suma de todos ellos, me hicieron entender que yo no quería ser arqueóloga porque me gustaran las aventuras de Indiana Jones, o detective porque adorara los misterios de Mulder y Scully, si no que esto tenía que ver con algo mucho mayor: contar historias.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

“Himenóptero” de Alejandro Amenábar y el fantástico “Allanamiento de morada” de Mateo Gil.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Paciencia, esto es una carrera de fondo. Sólo los que sueñan en cine tienen la capacidad de perseverar bajo la crítica, la hostilidad del ambiente y las imposibilidades del camino. No hipoteques tu vida, de ésta solo hay una, pero hay que vivirla. Resiste aunque duela, aunque todos te digan que no tiene sentido, que no sabes lo que haces, que no piensas en el futuro y que de esto no se vive. Resiste, aunque a veces no sepas lo que estás haciendo ni porque, aunque no pienses en el futuro, a pesar de que pierdas el sentido mil veces y desesperes, fuerza y arriba, porque todos los que dicen saber, posiblemente hayan caído antes en sus propios errores o fortunas, ahora te toca a ti caer y vivir los tuyos. Sin frenos, desmesuradamente y sin vergüenza, a por ello.

Nunca es tarde. Experimenta, juega, olvida lo preestablecido, ya llegarán los productores y las agencias para romperte todo. Trabaja duro, sé amable, sonríe, quiere mucho a tu equipo. Ve a muchos festivales, conoce a gente, viaja, dí lo que haces, no te escondas, ten proyectos siempre en la mesa y si, trabaja duro, trabaja duro y trabaja duro, porque nada viene de regalo. Que nada ni nadie te desaliente, pero aprende a escuchar todo y a todos.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

De muchas maneras y lo que le queda por cambiar y revolucionar. He pasado por muchas fases, desde la total inocencia e ignorancia del que empieza en algo como un sueño desbocado. Hasta por la retracción, pasando por la pérdida de estilo y el auto-cuestionamiento constate, para llegar supongo al punto de seguridad en el que me encuentro ahora. Supongo que también es una evolución lógica de la edad. Un cineasta habitualmente no sabe separar vida y oficio. En el fondo vivimos de la experiencia y creamos gracias nuestras inquietudes, con lo cual nuestra carrera no queda exenta de nuestra propia evolución como individuos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Fidelidad, inocencia y creatividad. Con el paso de los años y de las nuevas tecnologías, más accesibles a todos, el cortometraje ha cogido otra envergadura que atañe a la globalización del pensamiento. A pesar de la diversidad de canales por donde nos llega la información diaria, el pensamiento común es una realidad cada vez más palpable. Para muchos solo existe lo que existe en la red y no son capaces de procesar más allá. Esto provoca que cada vez hayan menos referentes y éstos induzcan a crear modas, que al final no deja de ser algo efímero. Creas un cortometraje, porque es de formato breve, más accesible en las redes y por supuesto más económico, piensas: entre unos colegas nos lo sacamos. Escojo un actor famoso, una temática básica, le pongo un flare por aquí, una canción sonada por allá y apelo a las modas visuales y gráficas para que entre en el cuadrante de un estilo reconocible. Et Voilà! Ya lo tienes. Al final, ni hay inocencia en la creación, ni hay creatividad, y por supuesto no hay fidelidad a uno mismo, ni al formato. Nos olvidamos que aquí vinimos a contar historias.

En la industria del cine, dejando a un lado los festivales, pocos los que lo consideran un producto fílmico como tal, la gran mayoría creen en el cortometraje como “la antesala al largometraje” y no es así. Cuando te comes una magdalena, ¿es porque después te comerás un bizcocho entero? No tiene ningún sentido, todos los factores alteran el producto final, y por lo tanto el formato cuarta la narrativa y posiblemente ese sea uno de los atractivos del cortometraje, la síntesis y la libertad de dejarte ese pequeño regusto sin tener que darte un atracón. No todo requiere ser contado en 2 horas de metraje.

Está claro que profesionalmente, en muchos casos tiene esa servidumbre, porque un formato más corto es relativamente más accesible para probar tus destrezas como narrador y cineasta. Por ello considero que también es un formato con el que experimentar, con el que deberíamos ahondar en nuestros propios pensamientos y fantasías, para generar realmente productos creativos y sugerentes, no prototipos de una moda.

Al final, personalmente creo que cada uno tiene una maestría diferente en cada formato, no todos los cortometrajistas que se lanzaron al largometraje pudieron sostener sus magníficos trabajos, ni viceversa. Porque seas un excelente escritor de cuentos, no necesariamente significa que conozcas de igual modo las estructuras narrativas para escribir una novela.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Martin Scorsese, Alfred Hitchcok, Sam Mendes, Christopher Nolan, Tim Burton, Wes Anderson, David Fincher, Stanley Kubrick....

¿Te consideras directora y/o autora?

Ambas. Escribo y dirijo, pero también he realizado trabajos ajenos a mi propia obra. En el fondo no deja de ser un oficio en el que debes moldearte a las piezas que te van llegando, así que muchas veces solo te queda dirigir sin más y hacerlo lo mejor posible dentro de lo cuartado. Muchas veces no deja de ser una oportunidad para poner a prueba tu parte más audiovisual, más desprendida y despreocupada.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Si tengo que hablar de mi primer cortometraje en el instituto, tendría que darle las gracias a mis padres por comprar aquella Handycam Panasónic que nadie utilizaba en casa. Pasando por la BetaCam de la universidad con la que grabaría grandes piezas a enterrar. Hasta llegar a la primera 5D Mark II recién salida al mercado y un micro de percha, con los que rodé el que sería mi primer cortometraje a festivales “El Olvido”. Sí, no tuve la experiencia de trabajar con luces hasta “El tiempo de la luz”, así que durante un tiempo experimenté y aprendí mucho del no tener nada y sacar de todo. Tirar de la imaginación y la invención, al puro estilo guerrilla: todo vale con tal de contar lo que hemos venido a decir.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

De éstas tengo unas cuantas, pero sin duda hay una que se lleva la palma: el día que 3 jornadas de rodaje de más de 14h cada una, se fueron a pique porque la BL3 decidió estropearse y desenfocar metros y metros de película. No entraré en detalles técnicos, pero os podéis imaginar lo que esto conlleva: una catástrofe. En mi caso, aparte de dinero, tiempo, equipo, recursos y esfuerzos inmensurables, supuso una actriz en shock, un gaffer con insolación, una furgoneta con el techo agujereado de punta a punta, y un equipo sin rumbo. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo, era digno de una película de malditas coincidencias.

No se me olvidará en la vida, allí estaba yo sentada en la entrada del Hospital de Bellvitge a las 9 de la mañana, con todo el set preparado para rodar y todo un elenco esperando respuestas. Totalmente absorta en el drama sostenía un boleto de lotería que me había regalado José Luís Bernal mientras dos integrantes del equipo aprovechaban para estar en urgencias y todo nuestro esfuerzo se iba al traste.

Verdaderamente es una anécdota de la que aprender sin límite. La historia es muy larga, por todas partes había moraleja, miraras donde miraras cada uno hacía o decía algo para demostrarte que esto no había acabado, que debíamos salvar el barco, que todos remábamos al unísono y que podíamos superarlo. Y así fue... Esto me enseñó que el rodaje se queda en el rodaje y que la obra nunca podrá explicar todo aquello que viviste o sufriste por realizarla. Cuando el espectador ve, no sabe lo que hay detrás, así que hay que trabajar por lo que vemos y superar lo que detrás queda, porque jamás tendrás oportunidad de excusarte por todo lo que no existe.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Sinceramente no recuerdo cuando fue la primera vez, pero si que recuerdo la primera vez que para mi tuvo sentido, y eso fue cuando rodamos en 35mm “La Llave”. Teníamos el metraje exacto para rodar tan solo una o dos tomas por cada uno de los planos del corto. No podíamos dejar colas y debíamos rodar con exactitud lo planificado, con lo cual, decir ¡ACCIÓN! conllevaba todo un engranaje real y activo, estábamos haciendo cine. Todos nos movíamos a la par para que todo saliera perfecto mientras los fotogramas corrían a toda velocidad por la BL3... Fue algo increíble. Todo un equipo al unísono trabajaba y creía en algo que yo había imaginado y que juntos haríamos realidad. Fue impresionante....

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Demasiado. Pero nunca olvidaré las oportunas palabras de uno de mis profesores “Rebeca, el cine, es sólo cine. La vida lo es todo. No podemos vivir en el cine”.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Por supuesto. Me apasiona el cine por si solo y mi experiencia laboral y creativa no se reduce a ser directora y guionista. Nuestro trabajo a través del “Directed by Women BCN – MAD” consiste en fomentar y ofrecer mayor visibilidad a las obras dirigidas por mujeres de nuestro país, con aspiraciones de ampliar nuestro terreno a lo internacional. Durante las jornadas se comparten experiencias entre directoras y se genera comunidad, algo que es realmente necesario para los tiempos que corren en la industria.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque te atrapa. Porque te permite creer en imposibles, colgarte en la inopia y soñar utopías. Confiar en el deus ex machina y en el monstruo que vive debajo de tu cama.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

Depende del día, pero suelo estar entre el Gran Plano General y el Plano Detalle. El GPG tiene esa magnífica capacidad de maravillarte por su simple grandeza y su conjunto de formas y acciones. Te sitúa, siempre puedes sentarte delante de uno de esos grandes planos a observar detenidamente los pequeños detalles que en él suceden...

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Hay varios que me gustan mucho, sobre todo en “El Olvido” ya que es un cortometraje muy esteta y visualmente conseguimos muchos de los cuadros que imaginamos.

Pero en concreto, en “La Llave” hay un plano secuencia que me convence a todos los niveles: ella reposa sobre el suelo con todo el odio y la decisión del mundo en su mirada, mientras un travelling rodea su última huida del zulo. Es bonito, sincronizado, transmite y funciona. Me gusta.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Su capacidad de síntesis.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los festivales y una vez finalizada el ciclo, las plataformas de televisión online.

¿Cómo ves el panorama actual del cortometraje?

En crecimiento. Las nuevas tecnologías facilitan la creación y las plataformas de video online fomentan la visibilidad y la distribución. Con lo cual los cortometrajes no mueren pasados los dos años de circuito por festivales y el acceso a estas piezas cada vez es mayor.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

No creo que se trate de un bien cultural, sino de un formato que debe encontrar su posición en el mercado actual. Debe reivindicar su hueco dentro de la industria y volver a formar parte de las parrillas de televisión, de las salas de cine y de la vida de los espectadores. Porque toda audiencia debe ser educada, si no están acostumbrados al formato, es difícil que lo consuman o lo aprecien.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Por supuesto, ese es su lugar original y ahí es donde deberían volver. Antes de un largometraje o en formato de paquete de proyección. Pero para que eso fuera una realidad las salas deberían apoyar y promover el cortometraje, pero aparentemente no es tan rentable como la publicidad.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Rodar es una pasión. Más que un método de vida o una necesidad vital es una forma de expresión, es un oficio, una vocación, es algo irremediable si se te mete en vena...

¿Dónde nacen tus historias?

A veces vienen de una sola imagen o una imagen que veo repetidas veces y que de pronto toma relevancia porque nacen personajes que se desplazan en ese lugar, con un comportamiento concreto debido a las sensaciones que me provoca ese espacio. Luego de pronto evolucionan a contar una historia por si solos y entonces decido si merecen ser escuchados, si tienen lógica, si podrían ser conexos o si simplemente son acciones y personajes anecdóticos. Otras veces nacen simplemente de sueños con forma de secuencia. Cada historia tiene un nacimiento distinto, pero todas provienen del mismo fuero interno, de las mismas incertidumbres vitales.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Lo que requiera el proyecto.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

«El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel» de Alfred Hitchcock y «El cine en el que creo obliga al espectador a enfrentarse a su propia conciencia, a estimular su inteligencia» de Sidney Lumet.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Realmente es muy difícil tener un equipo estable, no siempre se puede cuadrar fechas con todos. Pero cuando lo consigues suele ser genial, porque todos se conocen o al menos sabes que fácilmente conectarán y el trabajo para todos será mucho más fluido y ameno. Si la gente está a gusto, todo puede tener mejor solución.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Todo oficio condiciona tu modus operandi. Evidentemente no tengo un trabajo de 8h en una oficina y cuando llego a casa me puedo olvidar de todo. Soy autónoma y eso te convierte en un eterno pensante, con sus pros y sus contras. Pero con la libertad de hacer y deshacer lo que quiero, en la medida de lo posible.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

La experiencia es la mejor escuela.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Me mantengo informada de muchos colectivos que fomentan el cine o suponen un movimiento creativo y educativo como los Kino Kabarets, Nisi Masa, Women in Film, TEDx y por supuesto festivales como los de San Sebastián, la Berlinale o Sundance donde realmente se mueve el cine en puro estado.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Tener opinión propia es esencial, pero depende de cada uno el hacerlo público o no. Yo creo que debemos utilizar la posición que tenemos para apoyar lo que creemos necesario, y no tiene porqué ser a través de nuestras películas.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Compañerismo.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

Depende mucho del proyecto, no es algo que se pueda definir con exactitud hasta que no terminas el guión y te planteas las opciones que tienes para llevarlo a cabo. En muchos casos es cuestión del tiempo y la financiación de la que dispones.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes?

Guión y dirección. He tenido que llevar la dirección de producción en un par de ocasiones y es algo poco práctico. Dependiendo de la envergadura puede agotarte tanto que no te permite dirigir con claridad y comodidad. Al final llegas tan agotado al rodaje que no puedes tener la energía necesaria para centrarte en tu trabajo real.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

El catering y la planificación. Si el equipo tiene tiempo para descansar y come bien, lo demás es cuestión de hacer un buen trabajo.

23 de Octubre de 2015

Santillana, Rocío

Durante unos quince años trabajo como guionista free lance de series de TV, documental y TVmovie en Madrid, durante los que he sido una profesional comprometida con el análisis y la creación de contenidos audiovisuales con perspectiva de género. Pero eso ya me venía de antes y así, en mis primeros años de guionista escribí un par de proyectos propios (uno de documental sobre el rol de las políticas en la Transición, otro era un guion de corto llamado *El Piropo* y un tratamiento de largo sobre el aborto). Mi intención era dirigir yo misma estos proyectos, pero todo eso se quedó en agua de borrajas. A partir de 2007 doy un giro y decido prestar más atención a mi vocación de narradora, y un tiempo después obtengo el Primer Premio Adolfo Bioy Casares de Cuento y colaboro en distintos sites españoles e hispanoamericanos. Pero lo primero que escribí en literatura fue, sorprendentemente para mí, un poemario (que contenía versos y textos en prosa rapeados) que terminé llamando *Erocéntrica, poesía inconsecuente.* A partir de él surge mi vocación como cortometrajista, pues fue un poemario que leí, sola o acompañada de otros artistas, de manera performática. De forma natural, pues, y de esa forma espontánea, performática y experimental, surge también la necesidad de hacer cortos en función de esos textos. Así, entre 2008 y 2009 dirijo, produzco e interpreto los cortometrajes *Erocéntrica, ¿Cuál crisis?, Mi otra lengua y La Huakera* basados en aquel cuaderno. Pero poco antes de atreverme a dirigir yo misma, el primer corto “erocéntrico” lo produje, interpreté y puse voz a uno de mis textos, y así surgió el videopoema *Inconsecuencias.* Sea como fuere, todos ellos, en el fondo y en la forma comparten un proceso poco convencional en una trayectoria de cortometraje, pues están hechos en video o en foto, no han recorrido festivales, sino solo las presentaciones del proyecto en inicio literario para el que nacieron. Peruana de nacimiento, española de nacionalidad y vagabunda ubicua, he desarrollado y presentado mi trabajo audiovisual en La Habana, Lima y Madrid, ciudades en las que he residido.

Ahora, en esta última capital, trato de publicar mi primera novela, y a la vez pergeño el tráiler o los cortos que acompañarán este libro, en el que el erotismo vuelve a envolverlo todo: lirismo y lenguaje callejero, feminismo y experimentación audiovisual. En mi blog personal “Erocéntrica” se pueden ver las creaciones relacionadas con Erocéntrica. Poesía Inconsecuente, entre ellos, también los cortos. También están en youtube (aunque ¿Cuál crisis? tiene otra música. Y la presentación por parte de Jesús David Curbelo (poeta cubano) del proyecto performático (libro y cortometrajes) en La Habana en 2009.

Filmografía de Rocío Santillana

Erocéntrica
2009 - Color - 6min. - **Erótico. Experimental / Adaptación literaria. Construcción de la identidad a través de la sexualidad. Tags: Erotismo. Videopoema.**
Productora: Rocío Santillana.
Dirección y Guión: Rocío Santillana.
Fotografía: Eduardo Reyes.
Música: Sue Herrod.
Montaje: Cristian de la Rosa.

Reparto: Rocío Santillana, Ernesto Viciedo Viant, Yasser Pérez Rodríguez, Rayko Kesser Parra, Javier Montalvo.

Efímeros eternos, todos me recuerdan a mí.

N/A: Fue presentado, junto con el resto del proyecto “Erocéntrica” en la sala-teatro Las Carolinas, sede de la compañía de Danza Retazos, en La Habana (2009); en La Noche de Barranco en Lima (2009), donde participó también en el festival Cortos en La Noche; y en El Consentido de Madrid (2010), ciudad en la que participó también en el Etereal Festival (festival de video-poesía). Este corto formó parte de la lista de los más votados del Bang Festival de Videoarte de Barcelona 2010 y estuvo colgado en 2012 en el Blog Eros, de El País. “ErocéntricaW tiene el valor de ser mi ópera prima como directora y una declaración creativa y vital. A la vez es tan solo una parte del proyecto performático “Erocéntrica”, formado también por los cuatro cortos que le sucedieron y el poemario del que salen todos ellos, “Erocéntrica. Poesía inconsecuente”.

¿Cuál crisis?
2009 - Color - 6min. – **Ficción / Adaptación literaria / No hay edad para vivir la propia vida. Tag: Erotismo.**
Productora: Rocío Santillana.
Dirección y Guión: Rocío Santillana.
Fotografía: Eduardo Reyes.
Música: Barry White. Los Intocables. Luis Fonsi. Tego Calderón.
Montaje:Vionicel Peña.

Reparto Rocío Santillana, Eduardo Viciedo Viant, Yasser Pérez Rodríguez, Javier Montalvo, Jazz Perera. **Sinopsis** "Voy a hacer a los 40 lo que no me atreví a los 20 sin pedir carnet de identidad a ninguno de los 60. Haré a los 41 lo que debí hacer a los 30 confundiendo nombres a los 70. Seguiré haciendo a los 42 lo que empecé a los 40 hasta llegar a los 80. Si llego. Si no me he pasado ya".

N/A: El corto "¿Cuál crisis?" forma parte del proyecto performático que giró alrededor del poemario "Erocéntrica. Poesía Inconsecuente". Fue presentado con el resto del proyecto en la sala-teatro Las Carolinas, sede de la compañía Danza Retazos, en La Habana (2009), en La Noche de Barranco en Lima (2009), donde participó también en el festival Cortos en La Noche, y en El Consentido de Madrid (2010) y también estuvo colgado en 2012 en el Blog Eros, de El País. Hacer "¿Cuál crisis?" supuso para mí una reflexión sobre la redefinición de la identidad en la "crisis de los 40", sobre la ficción como reflejo de la vida, sobre la sublimación de los deseos, sobre el fino límite entre la realidad y la imaginación. Una vez una espectadora me dijo que en mis cortos la protagonista representaba lo que otras mujeres deseaban, pero no se atrevían a ser o a hacer, así que luego eso se convirtió también en motivo de reflexión.

Mi otra lengua
2009 - Color – 6min. – **Videodanza. / Adaptación literaria / La danza como alegoría y la música como tono. Tag: Videopoema.**
Productora: Rocío Santillana.
Dirección y Guión: Rocío Santillana.
Fotografía: Eduardo Reyes.
Música original: Yasek Manzano.
Montaje: Vionicel Peña.

Reparto: Lisset Galego (Compañía de Danza Retazos – Ciudad de La Habana-)

Tengo una lengua para descorchar tu botella / y otra para dejarte con sed cuando recuerdo que soy abstemia. / Yo tengo dos lenguas para exprimirme en jugo de sandía / que uso cuando soy solamente mía".

N/A: El corto "Mi otra lengua" forma parte del proyecto performático que giró alrededor del poemario "Erocéntrica. Poesía Inconsecuente". Fue presentado con el resto del proyecto en la sala-teatro Las Carolinas, sede de la compañía de Danza Retazos, en La Habana (2009), en La Noche de Barranco en Lima (2009) y en El Consentido de Madrid (2010). Todo en este videodanza representa un alter ego para mí como directora, escritora, persona. Fue una lección de cómo planificación, danza, música, montaje (y sus respectivos profesionales) hacen que una obra deje de ser propia, para ser colectiva, siendo magicamente ella misma, desobediente y coherente con sus hermanos "erocéntricos". Tal vez lo más gozoso para mí fue escuchar cómo el trompetista cubano Yasek Manzano había "traducido" el poema "Mi otra lengua" en música. Simplemente le había dicho que quería un ritmo llamado changüí y él creó "Compañero Changüí" una mezcla entre jazz y tradición, que luego tuve el honor de oirle grabar en estudio junto a sus músicos.

La huakera
2009 - Color – 1'5min. – **Experimental / Adaptación literaria / Erotismo. Tag: Fotopoema.**
Productora: Rocío Santillana.
Dirección y Guión: Rocío Santillana.
Fotografía: Narciso Vázquez Pakalwaters.
Música: ACDC Back in Black.
Montaje: Juan Carlos Llapur.

Reparto: Jorge Neri. Rocío Santillana.

"Asalto rocas y existencias. Desemboco en un malecón distinto para que todas las olas me arrastren".

N/A: Un huaquero, una huaquera es alguien que saquea "huacas" (tumbas sagradas incaicas). "La Huakera" tenía que haber sido un videopoema, pero no había cámara de video. A punto de volver a La Habana a presentar el proyecto "Erocéntrica", al que también pertenece esta ofrenda basada en uno de sus poemas "inconsecuentes" y "rodada" en Playa del Carmen, decidí hacerlo de todos modos como fotopoema, huaquándole así, al destino. Fue gracias al fotógrafo Pakalwaters, al bello Jorge Neri, y a un vestido negro con cintas rojas. Este fotopoema fue presentado después también en Lima y Madrid.

Inconsecuencias
2008 - Color - 5min. – **Experimental / Poemaclip. Adaptación literaria / La vida frente al deber. El dilema entre escribir o vivir lo que luego será escrito. Tag: Videopoema.**
Productora: Rocío Santillana.
Dirección: Karen Bernedo.
Guión: Rocío Santillana.
Música: Skalpel.
Montaje: Karen Bernedo.

Reparto: Darling Cavero, Rocío Santillana (aparición y voz en off). **Sinopsis:** "Vivo encadenada a esta silla / Amarrada a sus brazos como si fueran tus piernas… / Me refugio en esta mesa creyéndola mi cama… / Las palabras se me agolpan / se me desparraman como inconsecuencias… / Yo no escribo, derrocho mi transpiración letra por letra. Y no quiero una silla / Quiero la isla que me salva de poner los pies en el suelo". **N/A:** Fue presentado con el resto del proyecto en la sala-teatro Las Carolinas, sede de la compañía de Danza Retazos, en La Habana (2009), en La Noche de Barranco en Lima (2009) y en El Consentido de Madrid (2010). Este videopoema, que es como se lo presenté a la directora peruana, Karen Bernedo, fue, sin yo saberlo, el primero de todos los docupoemas que formarían parte del proyecto "Erocéntrica", cuando el poemario se llamaba aún "Mi otra lengua". Y, aunque ella ideó la planificación, los efectos y el montaje, lo considero "mío" en la medida en que resultó ser el primero de los cortos del proyecto, con quienes comparte todo lo demás, antes de atreverme yo misma a dirigir.

Rocío Santillana por Antonio Mercero

“Yo no escribo, derrocho transpiración letra por letra”, escribe Rocío Santillana en su poema “Inconsecuencias”.

Algo más que una transpiración experimenté yo cuando leí por primera vez el poemario “Erocéntrica. Poesía Inconsecuente”. Fue un verano, Rocío quería que lo leyera y yo acepté supongo que empujado por las servidumbres de la amistad. No tenía ni idea de lo que me iba a sacudir ese poemario: un chisporroteo de palabras que venían del otro lado del océano, palabras del español peruano de Rocío que yo nunca había oído y que servían además para ilustrar momentos sexuales con un descaro que, simplemente, nadie se atreve a utilizar. Poner el sexo como tema central de un poemario, sin disimulos, me pareció por lo menos audaz, si no directamente transgresor, en tiempos tan mojigatos como estos. Pero hacerlo con un lenguaje tan expresivo, tan juguetón y tan luminoso me hacía pensar en lo poco que exprimimos las posibilidades del lenguaje, y, por extensión, lo poco que exprimimos las posibilidades de la vida.

Luego supe que el poemario formaba parte de un proyecto más ambicioso. Una serie de vídeos, a modo de docupoemas o cortos de autoficción, vendría a completar el proyecto, que en la cabeza de Rocío iba creciendo y crecería de hecho con una novela monumental: “Erocéntrica. Sexo, luego existo”, que no en vano comparte sobrenombre con el poemario y con uno de los cortos, y que, por alguna extraña razón, todavía no ha visto la luz. Los videos de Rocío ilustran algunos de sus poemas y exploran los temas que le interesan: el sexo, sí, pero como expresión de un apremio mucho más palpitante, que no es otro que la urgencia de vivir; y también el eterno dilema de escribir la vida o vivirla directamente, de pasar la vida “amarrada a la silla” escribiendo o marcharse a bailar la noche entera.

En sus cortos “Erocéntrica” y “La Huakera” encontramos el erotismo con la mujer como sujeto activo (detalle primordial) y no como objeto de las atenciones masculinas, pues Rocío da un puñetazo en la mesa y resuelve la sumisión ancestral de la mujer en el sexo convirtiéndola en dueña de sus actos y soberana del sexo en cualquiera de sus vertientes. “Inconsecuencias” y “¿Cuál crisis?” reflejan el combate eterno del escritor entre el trabajo y la vida. Aunque quizá el corto que mejor resume las obsesiones de Rocío Santillana es “Mi otra lengua”, con la actuación estelar de la bailarina cubana Lisset Galego. En ese baile están el arte y el erotismo dándose la mano, que es la combinación que Rocío escogería como forma predilecta de estar en el mundo.

Escribir, follar y bailar, me decía Rocío entonces que quería que fuese la vida. Tres formas de transpiración que están presentes en sus cortos. Y puede que dirigirlos se convirtiera en una cuarta, tal vez porque, añadiría ella misma ahora, los cortos aúnen las anteriores.

Antonio Mercero
Guionista de cine y TV y escritor.

Entrevista a Rocío Santillana

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Mi vocación de cortometrajista nace cuando dejo de ser la que era, cuando me permito dejar de ser la guionista de televisión (que era mi oficio habitual) para convertirme en un personaje de mí misma, pues yo también soy guionista de los cortos que he dirigido y, en la mayoría, la actriz protagonista. Todo este cúmulo de novedades me convierte en un nuevo personaje… Y de ese nuevo personaje nace mi vocación de cortometrajista.

Pero mi vocación íntima es la de escribir literatura. Por eso mis cortos: cuatro grabados en video y un fotomontaje, nacen también de la literatura y de la performance. Más concretamente, de un poemario y de mis maneras performáticas de leerlo sola o haciéndome acompañar de músicos, otros escritores o bailarines…. Así, de forma natural, el video se convierte en una modalidad de performance para mis textos incluidos en un poemario titulado "Erocéntrica. Poesía inconsecuente", y que contiene poemas, prosa poética o relatos rapeados.

Así, todo se precipita entre 2007 y 2009 en Lima, La Habana y Playa del Carmen (México), donde hago esas que son (de momento) mis únicas películas. "Erocéntrica", "¿Cuál crisis?", "Mi otra lengua", "Inconsecuencias" y "La Huakera" nacen de un poemario, pero no los considero videopoemas, pues no se limitan a ilustrar un texto. Yo prefiero llamarlos cortometrajes de autoficción o docuficciones, porque la vida y la creación siempre van unidas.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Mi compromiso como cortometrajista es el mismo que ha sido siempre como guionista de series de televisión, y el que es como escritora, e incluso, como persona, en cualquier faceta de mi vida. Yo tengo un compromiso feminista. Eso quiere decir, que tengo consciencia para detectar que siendo mujer formo parte de un colectivo que históricamente ha estado heterodesignado, discriminado o excluido por el sexo legitimado y dominante; y que eso tiene su gran peso todavía hoy en muy distintos ámbitos, que no vivimos en el espejismo de igualdad de oportunidades ante el que la juventud está ciega o bizca o tuerta.

Aunque mis cortos aborden el erotismo desde un tono aparentemente frívolo, hay en ellos, como en el poemario en que están basados, un profundo compromiso con la conciencia individual y colectiva como mujer. Siempre tengo conciencia de que ser mujer en este mundo discriminatorio y excluyente de hombres, supone, no solo una diferencia, sino una desventaja a priori. Si no, por ejemplo ¿por qué la necesidad de este libro?

Volviendo al erotismo, al sexo, a la sexualidad, no veo trinchera más emblemática para el peor machismo, y tampoco escena más íntima y sublime para desmontarlo.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Le diría que trabaje mucho su autoestima y que se mire en el espejo de mujeres fuertes y pioneras (de cualquier ámbito) que no siempre están a la vista, sino que hay que escarbar. Lo convencional ya sale solo a la visibilidad, que no se conforme. Salvo el consejo de la autoestima (que creo poco necesario aumentar en los compañeros varones, pues tienen ya su imaginario colectivo bien armado para eso y, sin embargo muchas veces cuestionable), es el mismo consejo que les daría a los directores noveles varones. Y también que desarrollen su empatía hacia las mujeres, que no acomoden en verlas como colectivo o como representaciones, solo en función de la belleza o de la edad. ¿Qué es eso de que un actor varón pueda adquirir experiencia con el tiempo, porque –simplemente- puede permitirse el lujo de envejecer y madurar en la pantalla, mientras le ponen compañeras de reparto 20 ó 30 años más jóvenes? ¿Qué es eso de que las actrices que van dejando de ser jóvenes se mueran del asco en el desempleo o en los quirófanos de clínicas de estética? Algo falla, como para regodearnos solo en el glamour.

Por otro lado, yo también me considero muy, pero que muy novel en todo, y por supuesto, también en la dirección. Creo que muchos jóvenes tendrían mucho que enseñarme. Podríamos hacer un intercambio: La juventud me da tecnología y yo le doy consciencia social de género.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

No voy a contestar sobre cómo los escribo yo, sino como veo que las directoras y guionistas escriben personajes masculinos. Antes de haber sido tales, han sido espectadoras y (co)protagonistas, no solo de cine (masculino), sino de la vida (vista y mostrada desde todas sus facetas, desde un punto de vista oficializadamente masculino. Y la “realidad” y el arte han sido, y siguen siendo, desgraciada y mayormente, no solo masculinos, sino -en muchas ocasiones- incuestionadamente machistas. Todo esto redunda en que las mujeres hemos aprendido históricamente a mirar y a admirar a los hombres, y que los hombres han aprendido solo a retratar estereotipos femeninos que les resultaban maniqueamente cómodos, estereotipos mayoritariamente basados en una visión no empática, sino más bien (dolorosamente para mí como espectadora y autora crítica y consciente) no empática, sino psicopática. Y ahí tenemos que los hombres desde el inicio de las artes ven a las mujeres como “lo otro” maleable, objeto, ejecutora de sus deseos como modelo, eterna y revisada en su dicotomía madre ejemplar/puta en sus más tecnológicas y modernas manifestaciones.

Las directoras, creadoras, las artistas, como todo colectivo heterodesignado, escriben por eso, sus propias historias con sus propias voces, y escriben hombres, bien lo variados que han visto en la ficción y que se han molestado en ver en la realidad, bien aquellos personajes masculinos ideales para ellas.

¿Te consideras directora y/o autora?

Me considero autora, porque no me atrevo a considerarme directora, y porque todo lo que hago y que tiene que ver con mi esencia: relatos, poemas, novelas, cortos, y hasta a veces yo misma y mi propia vida, los veo como obras.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Con una cámara JVC de video HD y unos pocos ahorros. Un amigo me presentó al que luego sería director de producción de ese primer corto -"Erocéntrica"- y de los otros dos que grabamos en La Habana. Él, con quien tuve un feliz entendimiento profesional, se encargó de conseguir al equipo técnico y yo del reparto. Y entre todos pusimos el ánimo y las ganas.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Cuando veo mi corto "¿Cuál crisis?" me muerdo las uñas hasta dejarme muñones, porque siempre confirmo que necesita tijera en muchos planos. Y la lección para mí es que hay que hacer las cosas en su momento, tener siempre la conciencia alerta y reflejos rápidos para decidir concentradamente cuando toca, porque a esta alturas ya no me pondría a recortarlo.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Mi primer corto fue "Erocéntrica", para mí, una declaración de intenciones. Era mi bautizo como directora y todo el equipo técnico estaba preparado en "mi" casa de La Habana: la cámara en su sitio ante la cama donde tendría lugar la acción, las luces, yo ya estaba maquillada, pues también era actriz, el guion y la intención estaban más que hablados con el director de fotografía y el director de producción… Y yo acababa de encerrarme por separado con cada uno de los actores que me acompañarían y de decirle a cada uno de ellos: olvida a los demás, simplemente cierra los ojos y haz como si solo estuvieras conmigo.

Justo antes de empezar a rodar me sentía muy nerviosa, al borde de un abismo, y con tantas cosas que controlar. Pero en cuanto dije "Acción" fue como pronunciar un conjuro a partir del cual sentí una libertad preparada por el trabajo previo, una total coherencia, pues sabía que "Erocéntrica" y todos los demás cortos que vinieron después y que "ilustraron" el poemario gracias al cual nacieron eran performances, docupoemas, cortos de autoficción. Rodar y luego montar ese corto ha sido de las experiencias más bonitas, humanas y enriquecedoras de mi vida. Cada vez que veo "Erocéntrica" me siento muy orgullosa de mí a pesar de todas sus imperfecciones, porque por encima de todo siento siempre, cada vez, que es un acto de amor.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Es muy curioso esto, porque la forma en que trato a veces el erotismo (mi tema favorito), más que en los cortos, en la literatura, aparenta ser frívolo y juguetón. Sin embargo, trabajando me considero tenaz y perfeccionista. Seguro es una forma de lograr un equilibrio.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Más que de algún plano, de mi valentía para hacer esos cortos, para oír esa vocecita interior que no paraba de gritarme: ¡hazlos!

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El ojo de los espectadores, su corazón, sus fibras, sus neuronas.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Desde luego.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

En mi caso, sí. He vivido todos mis cortos como pequeñas grandes y maravillosas locuras.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

El que he practicado hasta ahora es el cine de guerrilla.

¿Cineasta como necesidad vital o método de vida?

Como necesidad creativa, y por tanto, vital. Me resulta muy difícil separar al artista de la persona, porque uno no es sin la otra.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Valiente. Consciente. Juguetona.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Lo mismo que les falta a las deportistas para ser tomadas en serio: dinero. Y a los periodistas y demás posibles medios de difusión: sensibilidad, conciencia y responsabilidad social.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Totalmente autodidacta, pero no me pasa solo con los cortometrajes. Soy guionista autodidacta, escritora autodidacta, actriz de casi todos mis cortos autodidacta. Tal vez aprendiz de todo y maestra de nada, salvo en reivindicar la palabra “maestra” para tantas artistas y cineastas que sí se merecen ese calificativo, pero del que se las priva por la costumbre de usar este vocablo solo en masculino.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

No pertenezco a ningún colectivo. Y sé que es una experiencia que, en todos los sentidos, me pierdo.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

Se expresa ya desde sus películas, de forma más o menos sutil o explícita. Eso responde también a una postura personal que no tiene por qué ocultar.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Para mí todas las fases y todas las funciones han sido gozosas. Ahora sí, lo más difícil con lo que lidiar fue el escaso dinero, el cansancio y el estrés; y un paternalismo a veces solapado, que sigue metido en las cabezas y que concibe a una mujer más como "muñequita", que como directora que sabe y dice lo que quiere.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No necesariamente. Creo que en mi caso no lo es. Mis cortometrajes fueron hechos casi todos juntos porque pertenecían al mismo proyecto, cuelgan del mismo proyecto multidisciplinar. Yo no me veo como aspirante a largometrajista, sino como artista multidisciplinar que hace (o hizo) cortos, igual que escribe relatos, poemas, novelas, y donde todos esos ingredientes tienen que ver con los demás.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Hace mucho que no dirijo un corto, pero cuando lo hice (y espero volver a hacerlo, pues tengo proyectos ligados también a la literatura que escribo ahora), dedicaba mi tiempo a vivir lo que luego, de una forma u otra, plasmaría en los cortos, y que ahora llamaría "de autoficción".

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

Con lo que dices y con cómo lo dices, cuando tienes algo tan claro, que lo quieres de una forma y no de otra. La delicadeza es muy importante. Tanto como la firmeza. Y la firmeza es especialmente importante para una mujer, porque siempre puede acechar la sombra machista de que la mujer es el recipiente/la actriz/la modelo que se deja manejar por el autor, no la autora, nunca la "maestra".

¿Quieres añadir algo? Pensamiento, reflexión, crítica…

Me quedo con esta frase de la directora Agnès Varda: "No se puede competir con la vida. Solo recrearla".

4 de Octubre de 2015

Sanz Fuentes, Nayra

Siempre me resulta difícil hablar o escribir sobre mí misma y tratar de rastrear las razones que me condujeron a vincularme al mundo del cine. Para hacerlo, quizá lo más adecuado sea tratar de comprender la naturaleza de mis propios proyectos. Creo que, hasta el momento, todos ellos han girado en torno a las que considero mis principales inquietudes y a los desconciertos que me han generado algunas de mis vivencias personales. Esas vivencias me han permitido reflexionar sobre mi vida en particular y sobre mi vida en el contexto de una sociedad y de un momento histórico concreto. A día de hoy he realizado cuatro cortometrajes de ficción y un largometraje documental que, a pesar de diferir en su estilo narrativo y cinematográfico, considero que mantienen un hilo conductor.

Tengo un gran interés por pensar, a través de mi trabajo, sobre la manera en que nos relacionamos en las sociedades contemporáneas –occidentales-; la forma en la que vivimos el tiempo, la pérdida, lo inesperado (el accidente), el recuerdo o la intimidad (la familia, la muerte, el cuerpo…). De un modo u otro, todas estas realidades están presentes en mis diferentes proyectos, desde una perspectiva más abstracta y conceptual como en el mencionado largometraje, o de una forma más simbólica y/o directa como en los cuatro cortos. Tanto es así, que muchas veces he llegado a escribir sobre estos cuatro trabajos como si se tratase de una tetralogía; no porque cuenten una historia lineal que se desarrolla con los mismos personajes, sino porque en ellos persiste un interés constante y continuo acerca de tensiones emocionales y psicológicas que dialogan entre sí. En concreto, si tuviese que resumir esas tensiones y esas inquietudes de una manera sintetizada, señalaría que mi mayor preocupación se encuentra en la inquietud que me generan determinadas formas de neurosis social: cómo en el seno de contextos plácidos, amables y civilizados, en los que el individuo proyecta su día a día en un supuesto status quo idealizado de trabajo-familia-progreso, bullen y chocan, sin embargo, incompatibilidades profundas de relación, angustias, miedos, desasosiegos y fobias que ponen de manifiesto que la coacción/coerción social conlleva, siempre, desajustes afectivos de gran calado.

Diría, entonces, que se trata de trabajos que giran en torno a temas sociológicos y psicológicos en los que, de manera reiterada, el espacio arquitectónico en el que se desarrollan (en numerosas ocasiones la casa propia entendida como un “no-hogar”), tiene un protagonismo fundamental. En ese sentido, es importante señalar que ya desde que escribí el guión de mi primer cortometraje, Anniversary (2009) -en el que

por cuestiones presupuestarias tuve que limitarme a dos únicas localizaciones-, la casa se presenta como un espacio íntimo y como un entorno en el que las tensiones de la psique se despliegan en su máxima crudeza. Para mí, la casa representa el entorno privado en el que una se refugia y deja vía libre a sus sentimientos más inquietantes, mientras que, por el contrario, la calle, el mundo exterior, el entorno laboral, se materializa como el ámbito en el que el individuo adquiere o asume "máscaras invisibles" con el fin de materializar sus intereses y preocupaciones; esto es, de sobrellevar su propia vida: su vida pública. Todas estas inquietudes cinematográficas han adquirido forma a través de un vínculo importante con mis propias vivencias; es decir, el análisis complejo, errático y persistente de mis propias contradicciones y tensiones vitales han ido dejando un poso importante en mi manera de construir mis proyectos. El cine no me ha interesado el cine tanto como la plasmación de una biografía personal, de neurosis particulares, sino como un lugar en el que poder hacer patentes y compartir tensiones que adquieren una dimensión social que son características de un tiempo histórico y de un entorno sociológico concreto.

En cualquier caso, y más allá de la manera en que mi biografía se engarza con mi trabajo como cineasta, creo que sería interesante plantear también, en esta breve biografía, la manera en la que me fui acercando paulatinamente al cine como forma de expresión. Desde muy pequeña me gustó leer y escribir como una forma de refugiarme en mí misma o -he llegado a pensar en algunas ocasiones- como una manera de huir y de escapar de determinadas tensiones afectivas propias del mundo infantil. En la pre-adolescencia también encontré cierto interés en el terreno de la interpretación, llegando a pensar en algún momento en dedicarme al mundo de la actuación. A su vez, durante aquellos años que continuaron hasta finalizar el colegio, tuve la oportunidad de ver mucho cine gracias a la gran videoteca que mi madre había ido acumulando (grabando de la televisión) a lo largo de los años. Mi interés por seguir formándome intelectualmente y por escribir, hicieron que me matriculara en Filología Hispánica; mientras me especializaba en Literatura contemporánea, también estudiaba alemán y no dejaba de ir a la Filmoteca a ver ciclos que fueron fundamentales, como los de Pasolini o Antonioni. Poco después me planteé hacer una Tesis doctoral para la que me dieron una beca en Berlín, donde residí durante dos años. Sin proponérmelo conscientemente me fui acercando más y más al cine. Por un lado, la temática que había elegido para mi trabajo era la obra de la directora Leni Riefenstahl y, por otro, no dejaba de ver películas y relacionarme con gente que compartía mis intereses. En aquella ciudad profundicé sobre cineastas que han sido claves para mí, tanto en su planteamiento estético como en su actitud hacia la realización artística, como Kurosawa, Tarkovsky, Kiarostami y Werner Herzog. De este último me marcó una frase que me ha acompañado desde entonces: "Si uno tiene ilusión en hacer una película, la puede llevar a cabo si cuenta tan solo con una máquina de escribir, un teléfono y un coche". Fue en Berlín, mientras terminaba mi investigación, colaboraba en algún rodaje y escribía mis primeros guiones, cuando tomé la decisión de estudiar dirección de cine. Conseguí otra beca para realizar un máster durante dos años en Nueva York. Allí rodé mis tres primeros cortometrajes.

De vuelta en Madrid, abrí junto a mi hermano Javier Rinoceronte Films S.L., con el fin de producir nuestros propios proyectos y, a su vez, especializarla en temas culturales.

Fue entonces cuando nos embarcamos en nuestro primer largometraje: Tan Antiguo como el Mundo, con el pintor Antón Lamazares como protagonista. Con todos estos proyectos cinematográficos, que han viajado por múltiples festivales y recibido diversos premios, pude aproximarme a otra dimensión del mundo del cine, conocer a compañeros de la profesión, y el trabajo de cineastas más contemporáneos que han influido sobre mi propia mirada (Tsiang Ming Liang, Andreas Dresde o Claire Denis). Al mismo tiempo, mientras realizaba mis propios proyectos, me involucré en la producción de Edificio España (2012), de Víctor Moreno, donde trabajé como Jefa de producción y Montadora. Poco después, rodé mi cuarto cortometraje de ficción, Un día cualquiera (2014), que continúa su ruta por festivales.

Tras todos estos años de intensa actividad, decidí tomar algo de perspectiva y finalizar mi Tesis doctoral, que presentaré próximamente en Historia del Cine. A partir de entonces, mi intención es trabajar de nuevo en otro proyecto de largometraje en el que llevo reflexionando desde hace varios años. Mi propósito, dado el aprendizaje que he tenido en estos años vinculada al mundo del cine, es tratar de ser parte de esa época, próspera pero a su vez compleja, que ya vaticinaba el director y crítico Alexander Astruc, y que denominó caméra stylo, en la que expresaba que cualquier cineasta, sin tener que esperar a costosas producciones, podría coger su cámara con la misma facilidad que un escritor coge su bolígrafo para expresar sus inquietudes.

Filmografía Nayra Sanz Fuentes

Un día cualquiera
2014 – Color – 29min. – **Drama / Enfermedad Mental. Tags: Drama, Pareja, Familia. Enfermedad Mental, Traumas.**
Dirección: Nayra Sanz Fuentes.
Guión: Nayra Sanz Fuentes con la colaboración de Víctor Moreno.
Fotografía: Carlos Vásquez.
Montaje: Víctor Moreno y Carlos Serrano.

Reparto: Teresa Soria Ruano, Ricardo Reguera, Puchi Lagarde, Gala García Cuerva, Sara Martín, Diego Villena, Vicent Andrés.

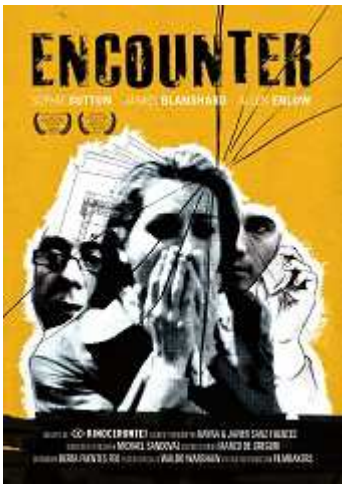
Un día cualquiera en la vida de Ana, pero ni su novio, familia y amigos conocen su verdadera realidad, a pesar de ser parte de ella.

Things in Common (Cosas en Común)
2011 – Color – 15min. – **Drama / Pareja. Tags: Amistad, Drama, Pareja, Familia**
Dirección y Guion: Nayra Sanz Fuentes.
Fotografía: Nayra Sanz Fuentes.
Música: Vora Vor.
Montaje: Víctor Moreno.

Reparto: Michael Perry, Clara Danksagung.

¿Quién espera conocer a alguien en una fiesta, pasar la noche juntos, y al día siguiente descubrir que tienen tantas cosas en común?.

Encounter (Encuentro)
2010 – Color – 14 min. – **Drama / Pareja. Tags: Maternidad, Social, Pareja, Trabajo, Salud Mental.**
Dirección: Nayra y Javier Sanz Fuentes.
Guión: Nayra y Javier Sanz Fuentes.
Fotografía: Michael Sandoval.
Música: Vora Vor.
Montaje: Nayra y Javier Sanz Fuentes.

Reparto: Sophie Sutton, James Blanshard, Allen Enlow, Thomas Scott.

Stephanie, una mujer de clase media neoyorquina, se siente desbordada por los diferentes roles que la sociedad le impone: ser una esposa y una madre perfecta, así como demostrar su inagotable rendimiento laboral en un mundo competitivo. La enorme tensión a la que se verá sometida le conducirá hasta los límites de su propia identidad.

Anniversary (El Aniversario).
2009 – Color – 10 min. – **Drama / Pareja. Tags: Pareja, Muerte, Social, Relaciones afectivas, Misterio.**
Dirección: Nayra y Javier Sanz Fuentes.
Guión: Nayra y Javier Sanz Fuentes.
Fotografía: Derrick Fong.
Música: Vora Vor.
Montaje: Nayra y Javier Sanz Fuentes.

Reparto: Maria Deasy, David S. Hall.

Para recordar su aparente felicidad, Mary y David, un matrimonio de clase media americana, celebran cada año puntualmente su monótono aniversario de bodas. Sin embargo, el ritual, cuidado en todo detalle, será interrumpido por una llamada de teléfono a mitad de la cena que, en esta ocasión, desvelará una realidad mucho más trágica e inquietante.

Nayra Sanz Fuentes por Samuel Alarcón Izquierdo

Hay cineastas que exploran un tema recorriendo sus aristas en cada obra. Este es el caso de Nayra Sanz Fuentes. Ante sus cuatro cortometrajes el espectador experimentará la sensación de visitar diferentes corredores de un mismo laberinto. Un laberinto tan familiar como el del propio hogar. Hay que decir de esta cineasta madrileña de corazón canario, que dos de sus trabajos los ha codirigido con Javier Sanz Fuentes, su hermano. Tan sólo separados por dos años, ambas películas se encuentran en las antípodas en cuanto a concepción de cine. Tan antiguo como el mundo (2012) es la primera experiencia en largometraje para los dos. Hablamos de un documental sobre la concepción que tiene del arte Antón Lamazares. Los hermanos acompañan al pintor gallego por todo el globo, desde su aldea natal hasta los rascacielos de Manhattan. Las ideas son las que articulan la película, y surgen de los diálogos que Antón mantiene con diferentes interlocutores entre los que se incluye el propio Javier Sanz. La presencia de Antón y su fotogenia llena los espacios que visita, y transmite una sobrehumana idea de ubicuidad. A pesar de los pocos medios con que contó, Tan antiguo como el mundo logra un acabado imponente y al mismo tiempo desnudo. Es, en definitiva, un cambio de rumbo estético que los hermanos realizan de la mano con respecto a la obra anterior de Nayra. De sus cuatro cortometrajes el segundo, titulado Encounter (2010), esta codirigido también por ambos . Trata de una familia en la que el fuerte compromiso laboral de la madre trabajadora crea un conflicto que deviene en diversos chantajes emocionales. Podemos apreciar en él las tendencias cinematográficas de los primeros años del siglo. Ambientes de thriller psicológico, personajes en metrópolis neoliberales y que descubren facetas dañinas de sí mismos, guiones que se estrangulan con giros mortales y finales abiertos que repiten el mito de Edipo en cuanto a la paradoja del huevo o la gallina, realidad ficticia o ficción fantasiosa. He querido comenzar contraponiendo estos dos títulos, porque marcan una evolución en los trabajos de Nayra en solitario. La jaula tendenciosa de sus primeros cortometrajes se irá desmoronando para dar paso a tratamientos más realista, con personajes más carnales y menos tópicos. Tan antiguo como el mundo rompe hasta el momento esa tendencia. Pero vayamos por partes.

Anniversary (2009), su primer cortometraje, despliega con un dispositivo explícito la tensión entre las apariencias y la realidad. Su protagonista reconstruye sobre la mesa del comedor una cena de aniversario con total normalidad mientras, a través de pequeñas escapadas a la cocina, comprendemos la doble cara de la situación. La tecnología tiene un lado oculto, que como en Videodrome (1986, David Cronenberg) se funde con la carne hasta el punto de no poder distinguir si el enemigo está dentro de nosotros o somos nosotros mismos. Ya nos hemos referido a Encounter (2010), y respecto a Things in Common (2011), tercer corto de Nayra, descubriremos a una pareja improvisada que se ha acostado en casa de Ella. El arranque del día será un proceso de inverosímil conocimiento mutuo.

Al contrario del celuloide de Anniversary y del P2 con monturas de 35mm de Encounter, Things in Common está rodado en vídeo operado por la propia autora. El

nuevo formato cuaja en un estilo más doméstico, donde la cámara se hace evidente. Los acartonamientos dramáticos se van desproveyendo del rigor mainstream con estrategias del cine low cost, a pesar que aún no se suelta el lastre del giro de guión. Una mayor complejidad de los personajes y un trabajo más estricto con los actores, son indicios que marcan una cierta evolución hacia los planteamientos más realistas de su siguiente trabajo. En Un día cualquiera (2014), veinticuatro horas en la vida cotidiana de Ana (Teresa Soria Ruano) pueden revelar hasta el más profundo de sus secretos. El intenso trabajo realizado entre ambas conduce hacia una naturalización de los temas que Nayra ya manejaba. Una prisión que deja de serlo para el guión, mientras que se cierne sobre el personaje protagonista. La actriz habitó por varios días en la casa-localización para llegar a comportarse como si estuviera en su propia casa. El conocimiento de cada armario, de cada botón de electrodoméstico, así como la precisión al abrir, accionar o buscar elementos del hogar, eran de vital importancia para hablar de un trastorno alimenticio como la bulimia, que se nos muestra en tiempo real. Sin embargo no siempre fue así en el panorama del cortometraje español reciente. Contracuerpo (2005), de Eduardo Chapero Jackson, nos hablaba de otra patología; la anorexia, con una fábula formal de factura vistosa. Ana desea no ser (2008), de Iñaki Roldós, lleva la problemática, tres años después, a un plano aún más abstracto. En este caso el montaje de atracciones construye un retrato simbólico de la misma enfermedad. Si bien Nayra Sanz Fuentes se enmarcó en este ambiente cinematográfico años atrás, en Un día cualquiera ha optado por un sistema realista de representación. Esto le permite reproducir los procesos que desencadenan en el trauma para apuntar después hacia sus posibles causas, lejos ya de la fábula moral o de la paradoja de Edipo que evidenciaba Encounter.

En el laberinto de Nayra, la entrada está casi siempre al comienzo del día. Un despertar en la cama de un apartamento, con un personaje femenino (Yo) que mira al hombre (El otro) de al lado como si fuera un extraño. Después el camino se va complicando al llegar a las cocinas. Es allí donde tienen lugar las conversaciones banales, donde se esboza la relación entre la pareja y se guisa la trama. Las mesas del salón o de las cocinas americanas son el tablero sobre el que el problema se pone de relieve: la incomprensión, la soledad, la imposibilidad para la felicidad o el trauma. Y así, en un entorno doméstico, cada habitación se convierte en la estancia de una cárcel que parece que saliera de la cabeza de cada protagonista. Un gran laberinto que la autora va cartografiando, como si en una visita, nos mostrara su propia casa.

Samuel Alarcón Izquierdo
Cineasta.

Entrevista a Nayra Sanz Fuentes

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Desde muy pequeña quise ser escritora, y poco a poco fui compaginando mi interés por la lectura/escritura con el de ver películas. Mi madre tenía una inmensa colección tanto de libros como de VHS de películas que emitían por televisión. Descubrí que ambas realidades me permitían, parafraseando a Rossellini, encontrar otras ventanas a diferentes mundos, y poder entender y conocer otras maneras de comprender la realidad. Pero en un momento dado me di cuenta que necesitaba no sólo acercarme a otras realidades, sino también tratar de exponer mis propias inquietudes y reflexionar sobre ellas a través de la experiencia creativa.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Creo que un buen consejo es asumir e integrar que ésta es una profesión que implica mucha voluntad y energía, además que es de largo recorrido. Es decir, que si uno quiere dedicarse al cine debe estar basado en una necesidad por expresar algo determinado que, a su vez, va a implicar un proceso aprendizaje, y que los resultados no son inmediatos. Y aún si lo fuesen uno debe de seguir trabajando intensamente. Por decirlo con un símil vinculado al deporte, entiendo que ésta no es una carrera de spring, sino, como digo, una carrera de fondo, con todo lo que esto implica a nivel de fuerzas, de psicología, de necesidad, etc. Pero esto es también, a pesar de las enormes dificultades, lo bonito: el hecho de que en el aprendizaje se van despertando los sentidos, la mirada, para, a ser posible, percibir más y más los matices y las complejidades del mundo.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Cuando comencé a hacer cine tenía una formación algo clásica y limitada, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. Sin embargo, poco a poco, gracias a la experiencia y a conocer a gente del medio, que me abrieron a otros autores y formas de crear, he ido desarrollando una mirada más personal. A su vez, el cine es un arte complejo donde al tener que controlar muchos elementos –más aún en un cine de autor- implica una enorme concentración, por lo que cada experiencia supone inevitablemente un gran aprendizaje.

Desde el inicio sabía qué me interesaba contar y cuáles eran mis inquietudes, pero el arte no reside sólo en esto, sino también en cómo se les va dando forma, y eso un proceso que considero que dura toda la vida. A su vez, pienso que todo creador debe trabajar en busca de su propia mirada, ser honesto consigo mismo, y reflexionar sobre qué y por qué quiere expresar algo determinado; en esa búsqueda personal y muy íntima –alejada, por tanto, de las modas- se pretende encontrar un estilo personal que logre comunicar más allá de uno mismo.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Tengo muchísimos referentes y creo que podría llenar una página sólo con ellos. Aun así, mencionaré sólo algunos. Desde una perspectiva filosófica y poética, me interesan

muchísimo autores como Abbas Kiarostami, Andréi Tarkovski y Werner Herzog. Desde una mirada sociológica, psicológica y cinematográfica la obra de Claire Denis, Chantal Ackerman, Andreas Dresen y Wan Bing. Y, desde una perspectiva más generalista me fascina el cine de los años 70 y directores como Joseph Losey, Fred Zinnemann y Sidney Lumet.

¿Te consideras directora y/o autora?

No puedo considerarme otra cosa que autora, ya que desde que me propuse llevar a cabo mi primer proyecto, desarrollé muchas más funciones que la de directora. Esto fue algo que no me planteé en un primer momento pero que me ayudó mucho para aprender qué implicaban otras funciones más allá de la de dirigir. Desde mi primer cortometraje y en todos mis siguientes proyectos, co-dirigidos o no, he sido guionista, directora, productora y montadora. Creo que ésta es una postura complicada pero bastante contemporánea que, a pesar de sus inconvenientes, debido a todo el trabajo que supone y el carácter polifacético que tienes que desarrollar, permite sacar adelante tus propios proyectos de una manera mucho más libre.

A su vez he aprendido que todas las funciones que se llevan a cabo en una película son fundamentales y no se puede desmerecer ninguna de ellas, porque al final esto perjudica enormemente al resultado final. Para mí una película es como un trabajo de relojería, en donde cada pieza, por pequeña que sea, tiene una función clave.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Conté con muy pocos medios y, sin embargo, con muchísimos favores. Anniversary (2009) fue mi trabajo de fin de master, por lo que tenía un presupuesto muy limitado. Como sabía de ante mano que ésta iba a ser la realidad, escribí un guión ajustado a esta situación: dos actores y dos localizaciones, una exterior y otra interior. Además de esto, tuve la suerte de contar con muchos amigos que me echaron una mano. Por ejemplo, la casa donde rodamos cinco días era de un amigo que se iba fuera a trabajar de lunes a viernes, así que le desmontamos íntegramente la casa el mismo lunes y cuando regresó a los cinco días se la encontró exactamente igual que cuando se había marchado: esto es parte de la magia del cine. Y a ésta anécdota le puedo sumar muchísimas más gracias a gente que apostó por el proyecto de forma desinteresada. Es evidente que nadie cobró, la furgoneta para transportar el material nos la prestaron, negocié con un restaurante que quiso también apoyar el corto y nos dio de comer cinco días casi a precio de coste…

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

Más que una anécdota, me gustaría contar una actitud que considero que es importante mantener en cualquier rodaje. Por lo general, es normal y habitual que surjan problemas, imprevistos y tensiones entre las personas mientras se rueda. Sin embargo, estas situaciones pueden desviar mucho la atención de lo que de verdad es importante y que además es la razón por la que uno se encuentra en ese lugar. Considero que es fundamental tratar de no involucrarse emocionalmente en estas tensiones y solventarlas de la mejor manera posible, de forma directa o indirecta, ya que con el tiempo uno se da cuenta de que ese momento ha sido transitorio y, por el

contrario, el material que uno ha rodado es lo que queda para seguir trabajando. Lo que pretendo transmitir es que cuando surjan pequeños problemas hay que intentar sortearlos de la mejor manera posible para focalizar toda tu atención y concentración en el rodaje.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Mi familia siempre está ahí. Tengo la enorme suerte de poder contar con ellos prácticamente en todo. Tanto es así que mi padre y mi hermano han sido co-productores en varios de mis proyectos. Y mi madre ha desarrollado muchísimas funciones gracias a sus habilidades. En dos de mis cortos ha sido la directora de arte y de vestuario; siempre ha estado presente como extra y ha dirigido en varias ocasiones el catering. Además ha involucrado a varios amigos para que nos prestasen su casa o un restaurante, y también para que fuesen actores secundarios o extras durante largas horas de rodaje.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Trato de ser lo más crítica posible, porque es la única manera de seguir aprendiendo. Aun así creo que la crítica, al menos para mí, viene por si sola con el tiempo, cuando he podido tomar distancia y perspectiva de un trabajo determinado. Es entonces cuando, al haber dejado de lado la parte emocional, uno percibe mucho mejor los aciertos y los errores. Cuando pasa un tiempo prudencial creo que es bueno hacer un balance tanto del resultado final como del proceso en que se llevó a cabo dicho trabajo; la forma en la que te has relacionado con el equipo, si volverías a trabajar con ellos y viceversa… El cine no es un proceso de creación aislado, como puede serlo el del escritor, así que reflexionar sobre el trabajo en equipo y cómo éste se ha entendido es también muy importante para enfrentarte a futuros rodajes.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje? ¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

El panorama cultural del cortometraje ha cambiado muchísimo en los últimos años y, a mi modo de ver, lo ha hecho -como también otras formas de expresión cinematográfica- de forma muy positiva, al menos desde el punto de vista de la creatividad. En la última década, se ha hablado muchísimo de la “democratización” del cine; es decir, gracias a los avances tecnológicos, con la aparición del digital, el acceso a la técnica cinematográfica, que era uno de los aspectos más difíciles a la hora de llevar a cabo un proyecto, se ha abaratado y simplificado muchísimo. Esto ha permitido que todo aquel que desee contar una historia visualmente puede hacerlo, incluso hasta con un teléfono móvil. Creo que hemos llegado a la época que el crítico y director de cine Alexandrec Astruc definió como Caméra stylo (“cámara bolígrafo”), en la que según él cualquier individuo podría expresarse a través de una cámara; una realidad que, sin lugar a dudas, enriquece y multiplica los lenguajes cinematográficos.

Sin embargo, esta “democratización” del cine, y la consecuente aparición de una cantidad ingente de proyectos, no ha ido de la mano de una capacidad de exhibición similar. Y considero que, en gran medida, esto ha sucedido por coincidir con la crisis económica de los últimos años. Mientras que el número de obras ha aumentado

considerablemente, hemos sido testigos, al menos en España, de cómo han desaparecido muchísimos festivales, salas de cine e, incluso, casi todas las subvenciones. A esto se suma que los festivales que han logrado mantenerse en activo ahora reciben –por esta doble realidad: más producción/menos espacios de exhibición- hasta el doble de obras de las que solían, sin que, por lo general, debido a los presupuestos, hayan podido aumentar el número de sus programadores. Es obvio que esto implica una situación crítica.

También es cierto que en la última década la percepción acerca del cortometraje ha cambiado mucho. En épocas anteriores solía concebirse casi de forma exclusiva como el paso previo al largometraje; hoy, sin embargo, ya no es del todo así. Creo que igual que en la literatura, donde el cuento ya no se entiende como el género menor de la novela, el corto ya no se concibe tampoco como la carta de presentación para el largo, sino como una realidad en sí misma, con sus propias necesidades de ritmo y estructura. Claro está, esto necesita todo un proceso educativo en el espectador y espacios de exhibición que no se limiten a los festivales de cine, algo que paulatinamente está ocurriendo. En los últimos años, a la par que estos festivales han ido desapareciendo, se han abierto también plataformas de internet interesantísimas, tanto gratuitas como de pago (Plat, Márgenes, Feelbakers, Filmin –sólo en España-) que ofrecen este tipo de material. De este modo, después de sus dos años de recorrido por festivales, el corto ya no está obligado a quedar metido en un cajón, ahora pasa a formar parte de un catálogo riquísimo para los espectadores. Y esto es algo muy valioso y positivo para la cultura y para que evolucione el lenguaje cinematográfico.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Sin duda lo entiendo como una necesidad vital y mucho menos como un método de vida. No me gusta pensar en esta profesión como una carrera en la que después de habar terminado un proyecto ya estás pensando en el otro porque “hay que vivir de ello”. Para mí siempre tiene que estar basado en la necesidad.

Tanto es así que cuando me entran dudas sobre si puedo/quiero crear, ya sea de forma escrita o visual, siempre recuerdo el precioso libro Carta a un joven poeta de Rainer Maria Rilke, en el que éste le contesta al joven autor que sólo podrá crear si de verdad lo necesita, a pesar de los miles de sinsabores con los que se va a encontrar: soledad, sufrimiento, carencia económica…

¿Dónde nacen tus historias?

Mis historias nacen de mis experiencias personales y cómo éstas me hacen reflexionar tanto en mi vida como en el contexto histórico y social en el que he nacido y crecido. Muchas de las experiencias que he tenido en mi vida me han generado un sentimiento de inquietud y desconcierto ante el mundo que vivimos que trato de discernir y comprender con mayor profundidad a través de mi trabajo. Podría decirse que es un proceso de búsqueda y de catarsis.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Hay tres citas cinematográficas con las que me siento muy próxima. Una de ellas es de Roberto Rosselini, que explica muy bien lo que genera este arte: “El cine, otra ventana al mundo”. La segunda es de Abbas Kiarostami, y se refiere más a lo que entraña hacer cine de ficción: “Una película está conformada por una gran cantidad de mentiras para contar una gran verdad”. Por último, me gustaría mencionar una cita de Werner Herzog, que siempre me acompaña con el fin de sobreponerme a los obstáculos que se presentan en una producción: “Si uno tiene ilusión en hacer una película, la puede llevar a cabo si cuenta tan solo con una máquina de escribir, un teléfono y un coche”.

¿Tu definición de cineasta?

Como creadora me interesa abrir otras ventanas al mundo cuestionándome y cuestionando aquello que conozco y tratando de entender la complejidad que nos rodea. Para ello me interesa mucho la crítica, pero también la autocrítica, que es algo fundamental para establecer ese puente entre el otro y yo. Es cierto también que uno -al menos yo- está de alguna manera condicionado por ciertas obsesiones que te persiguen y necesitas expresar. A mí, hasta el momento, me interesa mucho ahondar en el ámbito psicológico; cómo nos relacionamos en las sociedades desarrolladas y cómo gestionamos nuestras necesidades. Me obsesiona ver cómo el ser humano, a pesar de haber superado los niveles básicos de la pirámide de Maslow, necesita seguir cuestionándose y complejizándose hasta el límite de generar sociedades enfermas; me obsesiona esa extraña dualidad de la riqueza y la imperfección del ser humano. Esa es, hasta el momento, y a grosso modo, la temática de mis trabajos de ficción que defino como una tetralogía: Anniversary, Encounter, Things in Common y Un día cualquiera. Desde mi punto de vista, los cuatro dialogan entre sí. Todos ellos plantean, de una u otra forma, la extraña relación entre el mundo íntimo y el social, las relaciones inter-familiares, la ruptura a través del accidente, la relación que mantenemos con la muerte…

26 de Septiembre de 2015

V

Valverde, Lucía

Valverde, Lucía

Nací en Madrid, pero crecí en un ambiente internacional en Luxemburgo. Hablaba español en casa, francés e inglés en la escuela y con los amigos, y oía alemán y luxemburgués en la calle. Un auténtico privilegio. Me aficioné al cine desde muy pequeña. Mis padres son grandes cinéfilos y nos han educado en la cultura del séptimo arte. Así empezó mi afición por el arte de contar historias a través de la imagen y el sonido. Ya desde los 16 años empecé a escribir mis primeros borradores de guion, que fue cuando escribí la primera versión de 'The Heat Wave'. Mi padre me regalaba guiones de la editorial Ocho y medio y así fue como me inicié en el arte del guion. Otra de mis pasiones desde la adolescencia es el teatro, disciplina que he compaginado toda mi vida con el arte cinematográfico.

Soy licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, pero como la carrera no satisfizo mi sed cinematográfica me matriculé en el Master en Dirección de Cine de la ESCAC, donde tuve la oportunidad de experimentar con mis primeros cortos 'En la habitación' y 'Tutú'. También trabajé como ayudante de dirección en varios cortos de mis compañeros y protagonicé 'La Llave' de Rebeca Sánchez López, que ganó uno de los premios del master y lo rodamos en 35mm. Una experiencia que me enseñó muchísimo, sobre todo porque no podíamos hacer más de dos tomas por plano al tratarse de negativo.

Durante mis estudios universitarios me formé en teatro en dos escuelas, primero cursé la Diplomatura en Interpretación de la escuela Estudio3. Después de Barcelona quise adentrarme en el universo del teatro gestual y realicé la Diplomatura en Teatro Físico que imparten Mar Navarro y Andrés Hernández en su Escuela Internacional de Teatro bajo la disciplina de Jacques Lecoq. Estas experiencias teatrales me han aportado mucho en mi formación como directora, me han dado amplias nociones narrativas, un fuerte sentido del ritmo y sólidos conocimientos en dirección de actores, una de las facetas de la dirección cinematográfica que más disfruto.

EN 2011 dirigí mi primer cortometraje profesional, 'Papá te quiere mucho'. Carlos Isabel La-Moneda, un compañero del Máster de Producción de la ESCAC, me ayudó a presentar el proyecto a subvenciones y, con el apoyo de Stendhal Producciones conseguimos una subvención del ICAA. Blur Producciones se unió a la aventura y coprodujo con nosotros este plano secuencia en el que Macarena Gómez realiza una interpretación excelente de una mujer maltratada. Fue una de las experiencias más intensas de mi vida ya que estaba empeñada en que fuera un plano secuencia único, sin cortes, para poder transmitir a tiempo real el dolor de la protagonista y

acompañarla en su viaje por la negación. Una experiencia personal hizo que entendiera porqué las mujeres maltratadas no consiguen salir del túnel sin salida en el que están inmersas. Quise retratar en este plano secuencia porqué una víctima de maltrato niega una realidad que es tan apabullante. El corto ha recibido dos primeros premios y ha tenido un interesante recorrido por festivales de cortometrajes nacionales e internacionales.

Mi último trabajo, la comedia multilingüe 'The Heat Wave' (La Ola de Calor) fue un proceso muy diferente. El guion está basado en una anécdota que le sucedió hace años a mi padre y que desde la adolescencia había querido retratar en la ficción. Un día se me ocurrió situarla en Luxemburgo, para hacerle un guiño a mi pasado multilingüe. Con la ayuda de mi amiga Amélie Vrla, escritora y guionista, di forma al fin a esta historia que me rondaba desde hacía tantos años. Presenté el guion a Jesús González Elvira, productor de Calach Films, y en seguida apostó por mi. A los pocos meses recibimos una subvención del Film Fund de Luxemburgo y en el verano del 2014 rodamos el cortometraje con un presupuesto que nos permitió realizar un trabajo muy profesional y pagar un salario a todo el equipo. Tras varios meses de intensa postproducción, el corto, que acaba de comenzar su distribución, se ha estrenado mundialmente en el pasado Montreal World Film Festival este 2015.

Además de mi trayectoria como cortometrajista, he trabajado en numerosos largometrajes como ayudante de dirección, la mayoría coproducciones internacionales con Luxemburgo. También en rodajes de publicidad. Estas experiencias me han aportado un sólido conocimiento del saber estar y del funcionamiento de los rodajes que considero vitales para una directora de cine. También he trabajado como actriz en varias obras de teatro y cortometrajes, lo que ha consolidado mis cualidades como directora de actores.

Este verano 2015 me he embarcado en una aventura que ha sido muy gratificante. Junto a mis compañeras de aventuras Rebeca Sánchez López, Georgina Oliva y María González Juárez hemos organizado la primera edición Directed by Women Spain, parte del movimiento internacional Directed by Women cuyo objetivo es celebrar el cine dirigido por mujeres en todo el mundo durante la primera quincena de septiembre. Abrimos una convocatoria de cortos y largometrajes y recibimos más de 350 inscripciones. Contando con excelentes trabajos de directoras españolas o residentes en España, realizamos una muestra de cortometrajes en Madrid y Barcelona, a la que acudieron numerosas directoras a presentar sus trabajos. Fue todo un éxito, hasta tuvimos que colgar el cartel de entradas agotadas. Una iniciativa que seguiremos desarrollando porque nos parece muy necesaria ante la evidente desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector.

Actualmente estoy en pleno desarrollo de varios proyectos que me apasionan. Tengo a punto mi nuevo cortometraje, '¿Y tú también tienes cosquillas?', para la búsqueda de financiación. Se trata de una comedia dramática sobre el paso de la infancia a la adolescencia que pretende ser la semilla de un largometraje, cuyo tratamiento ya estoy desarrollando con Amélie Vrla. También trabajo como realizadora para la productora Helsinki Films, y tengo proyectos de videodanza y documental en desarrollo… Ojalá salga todo, poco a poco pero sin pausa, ¡que el ritmo no pare!.

Filmografía Lucía Valverde

The heat wave (La ola de Calor)
2015 - Color - 18min. - **Comedia / Cuando lo que tiene que salir bien sale mal. Tags: Ola de calor, familia, paella, vecinos, amor, comedia, multilingüe, multicultural.**
Productora: Calach Films
Dirección: Lucía Valverde
Guión: Lucía Valverde, con la colaboración de Amélie Vrla
Fotografía: Rae Lyn Lee. Música: Iván Boumans.
Montaje: Pia Dumont.

Reparto Laure Roldán, Juan Meseguer, Luc Spada. **Sinopsis** Una comedia sobre Europa y sus clichés a través de la historia de una pareja germano-española que vive en Luxemburgo, una ola de calor y la visita del suegro por primera vez - Basada en una historia real. **N/A:** Estreno Mundial en el Montreal World Film Festival 2015. 'The Heat Wave' es una experiencia multilingüe y multicultural inspirada en mi experiencia de vivir en Luxemburgo. La historia está basada en una anécdota real que le ocurrió a mi padre hace muchos años. Los mejores chistes están basados en sucesos reales, porque la vida supera siempre a la ficción. – Lucía Valverde. **Premios destacados:** Mención Especial en el Festival de Cine de Zaragoza 2015.

Papá te quiere mucho
2012 - Color - 7min – **Drama / Violencia de género. Tags: Mujer, violencia de género, violencia, enajenación, soledad, machismo, familia.**
Productora: Stendhal Producciones, Blur Producciones
Dirección y Guión: Lucía Valverde
Fotografía: Roberto San Eugenio
Música: Juancho C. Torres, Cuarteto Ombú.

Reparto: Macarena Gómez, Mateo Galaverna. **Sinopsis** Soledad no quiere aceptar su terrible realidad. La sociedad la ignora. **N/A:** Papá te quiere mucho explora el universo de negación en que muchas personas que sufren maltrato se ven inmersas, como un túnel oscuro sin salida, una condición psicológica que dificulta el proceso de ayuda y liberación de la tortura a la que se ven sometidas día a día. El cortometraje muestra como el maltrato es un problema que existe a nuestro alrededor en mayor proporción de lo que jamás podamos imaginar, encontrándose muchas veces en los hogares menos pensados. – Lucía Valverde. **Premios destacados:** Ganador del Primer Premio Internacional de Jurado al Mejor Plano Secuencia - 8º 'El Pla Seqüencia' del Coro Vell SCV 2012, y Mejor Cortometraje en el II Certamen de Cortos 'Corta-te con la Violencia' de Madridejos., Seleccionado en festivales de todo el mundo, como el 41 Festival Internacional de Cine de Huesca, 26 Festival de Cine de Medina del Campo, FICT Festival de Cine de Toluca (México), V Cine en Femenino de Colombia.

Lucía Valverde por Amélie Vrla

Conozco a Lucía Valverde desde que tenía cinco años. Nos encontramos en Luxemburgo, capital europea habitada por una mezcla insólita de gentes de muchas procedencias.

Dentro de este melting pot europeo, Lucía evolucionó en un entorno formado por nacionalidades diversas, en el que se hablaba español en casa, francés en el autobús, inglés en la escuela, alemán y luxemburgués en las tiendas.

Ese entorno tan particular dejó en Lucía huellas profundas, contribuyendo a construir la mujer y la realizadora en que se ha convertido.

Lucía fue puliendo su estilo como directora en sus primeros cortometrajes de la época de estudiante, en los que ya se podía observar el cuidado que ponía en la imagen y la selección de encuadres, que vuelve a encontrarse en los cortos que ha hecho como directora-autora: los juegos con espejos, los desenfoques, los primeros planos, el encuadre dinámico y expresivo. Estas películas anunciaban también su interés por unos personajes femeninos, acompañados en su intimidad, en sus conflictos, en sus paradojas, así como la suavidad y la sensualidad que emanan de la imagen que la directora crea.

Con el primer cortometraje que hizo como profesional, Lucía decidió explorar uno de los temas que más le interesan: el de la violencia contra las mujeres.

En « Papá te quiere mucho » denuncia la violencia conyugal y la negación de la realidad en que viven ciertas parejas. Con un cortometraje rodado en un solo plano, permite al espectador sumergirse de lleno en el drama que vive la joven protagonista, interpretada por Macarena Gómez, y enfrentarse después, sin discontinuidad, a la indiferencia del entorno, que ni comprende ni se entera de lo que ocurre en casa del vecino.

Lucía no sólo es directora, también es actriz de teatro y de cine y su paso por la escuela de Mar Navarro, que sigue el método de teatro físico de Jacques Lecoq, se nota en sus trabajos con los actores y actrices de sus películas.

Así, en su segundo cortometraje « The Heat Wave », Lucía realiza una escena en la que Ingo, su protagonista baja por la fachada de su edificio, con la única indumentaria de un delantal de cocina modelo ‘flamenco’, para intentar llegar a duras penas desde el tercer piso, en el que se encuentra, hasta el primero, en el que vive.

Esta película es el reencuentro de Lucía con el multiculturalismo en que estuvo sumergida mientras crecía. « The Heat Wave » es una comedia sobre Europa y Luxemburgo, en la que seguimos a una pareja hispano-alemana que vive en Luxemburgo y se apresta a recibir la visita del suegro español durante una excepcional ola de calor.

Se reconoce en este corto el gusto de su directora por la imagen cuidada, la belleza del encuadre, la armonía de los colores y su capacidad para poner en escena un

ambiente especial: aquí una atmósfera española, con los elementos tradicionales de esa cultura ¬- paella, delantal 'flamenco', calor- , mezclados con otras culturas y tradiciones, para crear una película multilingüe que juega con los tipismos de las diferentes nacionalidades que componen Europa y los clichés (no exentos, por otra parte, de sentido), de los que apetece reírse con ligereza.

Para retomar una de las ideas convencionales de las que a Lucía le gusta burlarse, podríamos pues calificar a esta directora de la más europea de las españolas, o la más española de las europeas.

Con el intenso deseo de crear un cine divertido, que traduzca la riqueza del mundo y sus culturas, Lucía mantiene intacta su sensibilidad hacia las temáticas sociales y, en particular, la del lugar de la mujer en la sociedad.

Por eso se inclina con toda naturalidad hacia las temáticas de la sexualidad y las relaciones amorosas femeninas al abordar la coescritura de su primer largometraje, actualmente en desarrollo.

Un proyecto de se enfocará una vez más sobre diferentes nacionalidades y distintos universos, en un cruce de destinos y recorridos variados, para mostrar el mundo, incitar al viaje y permitir la variación de un tema específico a través de la exploración del mundo y sus riquezas.

Amélie Vrla
Escritora, Guionista y Crítica de cine.

Entrevista a Lucía Valverde

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Crecí viendo cine. A veces, cuando era adolescente, prefería quedarme en casa viendo películas a salir por ahí a perder el tiempo. Desde siempre me imagino historias en imágenes y sonido. Supongo que soy cineasta vocacional desde siempre, qué le voy a hacer.

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

Probablemente algún cortometraje de Charlie Chaplin o de Buster Keaton. Aunque también es muy probable que fuera alguno de Pixar.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Se demuestra cada día, con el empeño en sacar adelante los proyectos por encima de cualquier obstáculo. No rendirse nunca es demostrar el compromiso con este oficio. Aquí nadie te va a poner las cosas fáciles, si no luchas tú no lo hará nadie por ti.

¿Qué consejo de oro darías a una compañera directora novel?

Para mí lo más importante es tener muy claro qué queremos contar y porqué. Y luego el resto es hacer, hacer y hacer. La clave está en la persistencia. Así conseguí la financiación para mi primer corto, empeñándome por encima de los rechazos iniciales.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Muchísimo. Al principio era muy para dentro. Buscaba entender y expresar lo que me movía desde una óptica muy cerrada en mí misma. Ahora mi mirada es más hacia fuera, lo que las historias y los personajes expresan y cómo hacer llegar esas emociones de forma eficaz al público. Mi trabajo sigue siendo muy personal, pero intento que sea hacia fuera, no hacia dentro, porque el cine sin un público que lo vea y lo disfrute no tiene sentido.

¿Cómo escribe una directora para personajes masculinos?

En mi caso desde la observación y la experiencia. Siempre me inspiro en lo que veo y conozco.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

En España más apoyo y proyección. En general, que sea considerado como un género menor porque no lo es. El cortometraje es un género por si sólo, con historias que no se podrían contar de otra manera. Además es una plataforma de lanzamiento de los mejores directores y directoras de cine.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

La corriente que va más conmigo es el cine humano y social. No necesariamente centrado en las desigualdades sociales, que también, pero sí en lo humano. Me gusta

mucho la gente, las culturas, las sociedades, los modos de vida y la intimidad. También me siento muy cercana del realismo mágico, creo mucho en la capacidad poética de la narración audiovisual.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Por destacar algunos, díría que Nadine Labaki por su acercamiento íntimo y personal al universo de la mujer. Fernando Meirelles por su impresionante fuerza narrativa y visual. Fatih Akin por su fuerza poética y social a la vez que cómica. Jean-Marc Vallée por su universo poético sin límites y su maestría visual. Apuntar que admiro desde siempre a Isabel Coixet. Para mí es todo un referente del cine español e internacional, en todos los sentidos. En España soy muy seguidora de Cesc Gay, Fernando León de Aranoa, María Ripoll, Icíar Bollaín… hay mucho talento en nuestro país.

¿Te consideras directora y/o autora?

Las dos cosas. Soy autora porque escribo y dirijo mis propios proyectos. Pero también me encanta dirigir proyectos ajenos y aportar mi visión a una historia que no sea necesariamente mía.

¿Tienes una hoja de ruta como directora?

Mi objetivo es hacer películas, de todo tipo: cortas, largas, de danza, de música, de publicidad, de reír, de llorar… Tengo un cortometraje (‘¿Tú también tienes cosquillas?’) a punto de lanzamiento para su financiación y producción, y estoy empezando un tratamiento de largometraje sobre mujeres basado en ese corto como punto de partida. También estoy desarrollando piezas más experimentales de videodanza. Todo esto entre España y Luxemburgo, por ahora. Mi objetivo es hacerme hueco en el mercado internacional. Poco a poco. Sin prisa pero sin pausa.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Tuve la suerte de contar con el apoyo del ICAA a través de Stendhal Producciones y, sobre todo, de que Mario Forniés se interesara por el proyecto y entrara a coproducir con su productora Blur Producciones. Mario tiene mucha experiencia y conocimiento del medio y gracias a su apoyo y sus contactos la producción fue mucho más potente de lo que yo jamás hubiera imaginado.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

De lo que más he aprendido es de tener que adaptar el guion y la planificación sobre la marcha en función de la realidad imprevista de las localizaciones. En concreto recuerdo el día que teníamos que rodar los planos de la bajada de Ingo por los balcones en ‘The Heat Wave’. Ese día el vecino del segundo piso (rodábamos en el tercero y en el primero, pero también en toda la fachada) amenazó a la producción con que si el actor o cualquiera del equipo rozaba lo más mínimo su balcón o barandilla nos denunciaría. Además se pasó el día saliendo al balcón y retándonos durante las tomas. Tuvimos que adaptarnos y realizar todo tipo de cambios de última hora para sobreponernos a semejante inconveniente, y sin perder tiempo porque no disponíamos de más días para rodar la secuencia. Fue muy duro, pero al final salió.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Fue como estar yo misma dentro de la película. Después de ver tantos *making of* y de soñar con el cine, fue como una sensación de metaficción. Muy emocionante.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Absolutamente. Mi familia me ha apoyado siempre en todo lo que he hecho. De hecho mi último corto, 'The Heat Wave' (La Ola de Calor) está inspirado en una historia real que le sucedió a mi padre. Él mismo estuvo trabajando en el rodaje como chef de la paella que sale en la película. Me encanta que se involucren activamente en lo que hago.

¿Cómo eres de crítica con tu trabajo?

Muchísimo. Es necesario. Aunque también hay que saber gestionarlo para que no te bloquee en el proceso. La clave está en la práctica y en conocerse muy bien y saber cuales son tus puntos fuertes y tus debilidades.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Me parece fundamental compartir experiencias y aprendizajes en el camino. Pero no sólo con directora/es, también con todo tipo de compañeros/as de profesión.

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera? ¿E internacionales?

Españoles, 'La Boda' de Marina Seresesky, una historia humana y sensible contada con magistralidad y un punto de comedia imprescindible para soportar las durezas de la vida. Soy muy seguidora de Marina, estoy deseando ver su ópera prima 'La puerta abierta', es una gran directora. 'Siempre quise trabajar en una fábrica' de Esteban Crespo, uno de los primeros cortos españoles que recuerdo. Me encantó la sencillez de la temática y lo muchísima que expresa Esteban Crespo sólo con una conversación espontánea de dos jóvenes que bajan las escaleras. Un corto que cuenta mucho con muy poco, nada pretencioso y maravillosamente dirigido e interpretado. 'Alumbramiento' de Eduardo Chapero-Jackson. Es de una belleza abrumadora y trata la muerte y la despedida con mucha sensibilidad. 'Éramos pocos' de Borja Cobeaga, mi cortometraje cómico favorito del cine español, una obra redonda.

Internacionales: 'I'm here' de Spike Jonze, una preciosa fabula sobre el amor en un universo de ciencia ficción protagonizado por robots que resultan tremendamente humanos y sensibles.

'El hombre sin cabeza' de Juan Solanas, un universo de fantasía sobre el amor propio y la seducción protagonizado por un hombre sin cabeza. El trabajo artístico es espectacular. 'Skhizein' de Jeremy Clapin, una animación sobre la depresión y la esquizofrenia maravillosa, una obra de arte. 'El empleo' de Santiago <<Bou>> Graso, un cortometraje de animación que con muy poco expresa las mayores contradicciones de nuestra sociedad occidental.

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Porque no podría hacer otra cosa. Contar historias es para mí una necesidad, y el cine el medio de expresión que me nace de forma natural para hacerlo.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

360º. Cortos, largos, detalle, grandes generales, planos secuencia. Depende del momento, del lugar y de lo que esté sucediendo.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgullosa?

Estoy muy orgullosa de mi primer plano secuencia, mi corto 'Papá te quiere mucho'. 5 minutos sin cortes acompañando a la fantástica Macarena Gómez en su papel de mujer maltratada. Fue una experiencia inolvidable, muy dura pero muy satisfactoria a la vez. Mi otro plano favorito es un gran plano general que rodamos en 'The Heat Wave' en el que el protagonista, Ingo, desciende por los balcones de su edificio. En ese momento varios vecinos se percatan de la hazaña y se genera una escena que, desde el rodaje, me recuerda a '13 Rue del Percebe'. Fue todo un reto coordinar a 9 actores a la vez en un espacio en el que apenas se veían entre ellos y todos sus diálogos iban entrecruzados. El plano me encanta, ha quedado muy divertido y visualmente tiene mucha fuerza.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

Menos de 30 minutos.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

Los Festivales de Cortometrajes. Desgraciadamente, es difícil acceder a los cortos en otros medios. Aunque a través de las plataformas VOD y servidores como vimeo cada vez se pueden disfrutar más, y esperemos que esto se desarrolle porque es maravilloso poder ver cortos online.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Muy prolífico. Con las nuevas tecnologías hacer cortometrajes es muy fácil y asequible. Y la gente tiene mucho que contar, y cada vez lo hace de formas más originales e innovadoras. Lo que es difícil, sobre todo en España, es ser cortometrajista profesional, básicamente por la ausencia de dinero. Si no se cobra y no se paga al equipo, es difícil considerarse profesional. Pero el cortometraje español está en un momento muy bueno en cuanto a calidad, hay mucho arte en el sector.

¿El cortometraje es un bien cultural todavía por reivindicar?

Sí, aunque parezca mentira. Los pocos espacios de exhibición que tenía el corto se han relegado a festivales y muestras. Pero insisto, internet ofrece una maravillosa ventana de exhibición. A través de vimeo, por ejemplo, veo muchísimos cortometrajes internacionales excelentes. Ahí está el futuro, sin ninguna duda.

¿Los cortometrajes a las salas de cine?

Los cortometrajes también pertenecen a las salas de cine, por supuesto.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

Es una necesidad vital que espero sea mi método y medio de vida hasta el final. También es una adicción, cuando no ruedas en mucho tiempo te entra un mono de adrenalina de set impresionante.

¿Dónde nacen tus historias?

En la vida y en mis experiencias, personales y observadas.

¿Tu definición de cineasta?

Un observador de la vida que traduce lo que siente y entiende a través de imágenes, personajes, montaje y música para transmitir ideas, emociones y una experiencia audiovisual completa.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Ser cineasta es tener las cosas muy claras, los pies bien plantados en la tierra, conocer a fondo los procesos de producción, financiación y distribución, rodearse de los mejores y dar el máximo de uno mismo para que las películas funcionen. El punto de Don Quijote es que nos lanzamos a por ello sin pensar demasiado en los daños colaterales, con fe absoluta y mucha pasión, porque sino no lo haríamos. Ahí está nuestro punto de soñadores, nos encanta contar historias y nos desvivimos por conseguirlo.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine profesional, siempre. Es fundamental que todos cobren por su trabajo. El cine de guerrilla está bien para entrenarse y experimentar, incluso para hacer proyectos cuando no queda otra solución, es preferible a dejarlos morir por el camino. Pero lo ideal es que sea profesional. El cine no es un hobby, no puede serlo. Es un trabajo muy duro y muy exigente, en el que mucha gente se ha preparado mucho para estar dominar los conocimientos adecuados y por ello debe ser remunerado.

¿Con qué cita cinematográfica te identificas?

Con una cita de Stanley Kubrik: ‘Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado’. Estoy muy de acuerdo con el maestro.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Cabezota, persistente, apasionada.

¿Cuentas con un equipo estable de trabajo?

Todavía no, pero puede suceder. De la gente con la que he trabajado, tengo claro con quien sí y con quién no. Pero aún me faltan muchísimos profesional por descubrir, no pienso cerrar puertas. En la diversidad está la riqueza.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Condiciona todo.

¿Qué profesionales con que hayas trabajado recomendarías a compañeros?

Roberto San Eugenio, excelente director de fotografía además de un gran compañero. Macarena Gómez, impresionante actriz, trabajar con ella es una lección de profesionalidad y sensibilidad, muy gratificante. Laure Roldán y Juan Meseguer, dos actores estupendos, muy profesionales y encantadores. Iván Boumans, gran músico y compositor y contar con él para la banda sonora es ya algo esencial. Christina Schaffer, la mejor directora de arte que uno se puede imaginar. Con una experiencia abrumadora, es toda una profesional igual de apasionada con los proyectos cortos que con los largos. Trabajar con ella es puro aprendizaje. Pia Dumont, montadora sensible, atenta, muy trabajadora y enormemente perspicaz. Una joya tenerla en el equipo. Gabriel Stanger, joven director de fotografía recién egresado de la ECAM al que auguro un futuro muy fructuoso y prometedor. Muy trabajador, su lema es 'always ready' (Siempre listo). Amélie Vrla, compañera de vida y gran guionista y escritora con la que estoy desarrollando mi primer largometraje. Tiene una visión muy fina sobre el mundo y es muy trabajadora y eficaz. Escritora, guionista, script doctor… muy preparada para enfrentarse al mundo del guion audiovisual y la dramaturgia. Jesús González Elvira, productor de Calach Films. Ha apostado por mí desde el principio y trabajar con él es una auténtica lección. Lo que más me gusta de Jesús es su sinceridad y su sentido del trabajo bien hecho. Iván Martín Ruedas y Sara Bamba, productores de Helsinki Films, son muy luchadores y trabajadores, además de cariñosos. Te hacen sentir en familia en todo momento. YAQ Distribución, la distribuidora con la que estamos ahora mismo distribuyendo 'The Heat Wave'. Hacen un trabajo impecable y cuidan mucho a sus cortometrajistas.

¿Se promociona el cortometraje como otras artes?

El cortometraje forma parte del séptimo arte. Pero es un género muy especial y único, así que es lógico que se promocione como lo que es: píldoras de ficción con mucha personalidad. En otro campo está el videoarte, que no tiene nada que ver y sí formaría parte del universo de las artes plásticas. De hecho las ayudas que se reciben son totalmente diferentes para ambas cosas, y no son compatibles (que yo sepa).

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero es imprescindible pagar para una mejor producción y resultado. Lo ideal es que todos cobren un sueldo, como sucedió en mi último corto 'The Heat Wave'. Pero si no es posible, es esencial invertir en lo que se ve en la película: fotografía, cámara, ópticas, y arte por lo menos. Si tienes la suerte de poder realizar la postproducción a base de

favores, estupendo, sino, también es fundamental invertir en la corrección de color y la mezcla de sonido.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

De escuela, pero en realidad autodidacta. La escuela no te puede enseñar lo que aprendes rodando, analizando y reflexionando. El cine es ensayo-error por excelencia. Pero es importante dominar el lenguaje, y la escuela viene muy bien para eso. También te permite conocer gente que sin pasar por ella sería más difícil encontrar.

¿Qué iniciativas exportarías sobre el cortometraje?

Me parece muy interesante como cada vez el cortometraje se emplea más para comunicar ideas, realidades y conceptos online, ya sea *branded content* para marcas, como campañas solidarias o propuestas creativas. Esto hace que se difunda el género corto por las redes y que cada vez más público lo vea y se interese por él. Para mí la clave está en la visibilidad.

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o solo en tu círculo profesional?

En todos los ámbitos. Soy cineasta, y tengo intención de desarrollar mi carrera como realizadora y directora de proyectos audiovisuales de todo tipo y a todos los niveles.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Pertenezco a EWA (European Women's Audiovisual Network) desde hace poco. Me parece que hacen una labor fundamental y que están promoviendo muchos cambios necesarios en una industria todavía demasiado machista. Además me considero europea y ciudadana del mundo, por muy tópico que suene. He crecido en Luxemburgo, rodeada de idiomas y nacionalidades. Mi intención es trabajar a nivel internacional, por lo que EWA es mi plataforma sin duda.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o solo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta es libre de opinar y expresarse como quiera. Somos individuos libres ante todo.

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Mi experiencia es que hay bastante compañerismo. Aunque el factor competición siempre está ahí ya que apuntamos todos a las mismas ayudas, subvenciones, festivales, premios y oportunidades. Lo importante es saber disfrutar de los trabajos de los demás y aprender de ellos. Se crece mucho más compartiendo y, al final, estamos todos en las mismas, algunos con más experiencia y anécdotas que contar que otros, pero en la misma lucha.

Por fases, ¿qué tiempo, de media, le dedicas a la producción del cortometraje?

La parte más larga es la de conseguir la financiación. Normalmente desde que escribo el guion hasta que consigo rodarlo pasa al menos un año. Luego todo sucede bastante deprisa. Una vez que tenemos el dinero nos lanzamos con fuerza en el rodaje. La fase de postproducción también es larga, ya que al tratarse de un género con menos presupuesto que un largometraje o una publi, no tiene prioridad y hay que tirar de favores y adaptarse al tiempo libre de la gente. Como mínimo unos seis meses se invierten en postproducción. Por último la gran fase de distribución por festivales, en la que el corto es enviado por todo el mundo para su mejor recorrido posible durante al menos un año, pero idealmente dos.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Soy guionista y directora, pero también he producido y editado varios de mis trabajos. Me parece esencial conocer a fondo los procesos de producción. Quizás es mi experiencia como ayudante de dirección en cine la que más me ha aportado a la hora de saber gestionar un rodaje y hacer que las jornadas sean lo más fructíferas posibles. La parte que más disfruto es la dirección de actores y la puesta en escena, así como la cuidada planificación y el tratamiento estético junto a los directores/as de cada departamento. La parte más difícil es la de lidiar con lo que quieres contar y las realidades y limitaciones de la producción. Las ventajas de haber dirigido y participado en varios rodajes de 'guerrilla' hace que entienda como lidiar con situaciones imprevistas y, sobre todo, resolverlas en el aquí y ahora del rodaje. Porque nadie te regala nada y mucho menos tiempo y dinero.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

Sí. Es necesario para mostrar lo que puedes hacer y cómo cuentas las historias, para afirmar un estilo y una narrativa. También para que se te tenga en cuenta en el sector como profesional. Pero sobre todo para aprender, conocer gente del medio, que te conozcan y experimentar. El cine es como todo, ensayo-error, y los cortos son el mejor campo de exploración antes de meterse con un largo, que es mucho más complicado y costoso.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

A trabajar en cine, teatro y publicidad, escribir guiones, desarrollar proyectos, hacer fotos, bailar, viajar… disfrutar y aprender de la vida lo más que puedo.

¿En los rodajes hay que tener mucha mano izquierda con…?

El equipo. Para mí es muy importante que el equipo esté a una y que la energía colectiva funcione para sacar lo mejor de nosotros mismos. Los malos rollos sólo van en detrimento del proyecto, por eso es importante hacer que la gente se sienta a gusto y tenida en cuenta, trabajaremos todos mejor y el resultado será más óptimo.

13 de Noviembre de 2015

Reflexiones y opiniones por la mejora del sector y sus profesionales

1. Hay que unirse e ir todos a la una. Tenemos talento y obras suficientemente buenas como para estar en lo más alto, lo que pasa que no nos lo creemos.

2. El cortometraje no es un género menor y no tiene porqué ser sólo una fase de la carrera de una cineasta ni tampoco de una época de la vida, pues suele estar vinculado a las generaciones jóvenes. El cortometraje es cine en sí mismo y merece el mismo respeto que un largometraje y por lo tanto el mismo empeño en promoción y difusión, tanto por instituciones como por los implicados.

3. Criticaría el amiguismo. El saber que existen festivales que incluyen en la sección oficial cortometrajes de amigos sin haber visto todas las propuestas que les llegan. Creo que esa es la gran lacra del formato.

4. Una GRAN crítica es a las distribuidoras de cortometrajes. No conozco a ningún cineasta que no haya tenido una mala experiencia. En mi caso, y me ha pasado más de una vez, me han cobrado por mandar mis cortos a festivales en los que no me han aceptado porque no cumplía las bases. Eso da mucha rabia, confiar en alguien para que te mueva tu proyecto, algo en lo que has trabajado tanto tiempo y que lo traten así de mal. Creo que debería haber distribuidores con más pasión por su trabajo y que hagan las cosas bien, que tracen una línea según el proyecto y que la sigan, no simplemente mandar los cortos a granel sin saber si ese proyecto cumple las bases o no. Creo que no hay tanta profesionalidad en la distribución del corto como en otros sectores.

5. También creo que en el mundo del cortometraje, últimamente, se le da más crédito a tener grandes nombres en su elenco porque se sabe que hay más posibilidades de ganar premios en festivales de cine. Eso siempre ha ocurrido en el largometraje, siempre se han utilizado a actores famosos para vender más fácilmente una película. Lo bueno que tenía el corto era que no hacía falta, todo iba siempre a favor de la historia pero estoy notando en estos últimos años, un abuso, para mi gusto, de actores famosos. ¡Ojo! No estoy en contra de que si el actor te da el personaje, se utilice, pero siempre por los motivos correctos.

6. Por la mejora del sector y sus profesionales, di algo crítico de forma anónima, sobre el cortometraje: El cortometraje representa el presente y el futuro del cine español por cuanto constituye una pieza fundamental del tejido productivo y formativo de la industria audiovisual. Por lo tanto tendría que estar apoyado por más instituciones y ayudas.

7. Creo que los festivales de cortometrajes están dominados por unos cuantos que hagan el corto que hagan y tenga la calidad que tenga, siempre van a conseguir los premios y la difusión que ello conlleva. Hay una gran marginación a las mujeres en el cortometraje, que también se puede ver en el largometraje.

Creo que en el extranjero saben valorar más tus historias que en España, a no ser que seas conocido, amigo de, te vendas mejor, etc.

8. Las productoras deberían apostar por los nuevos talentos que poseen varios guiones bajo el brazo. Va siendo hora. Ahí lo dejo.

9. Sería necesario que se le diera la misma importancia a un buen cortometraje que a un buen largo. La diferencia ha de estar sólo en el tiempo de duración de la obra.

10. Lo que yo experimenté en mi segundo cortometraje fue quizás una desproporción entre la cantidad de tiempo y energía invertido y la difusión, el alcance del mismo, pese a que estuvo en más de cien festivales, fue comprado por algunas televisiones, se proyectó en múltiples eventos y continúa haciéndolo...Lo que quiero decir es que no creo que volviera a embarcarme en un proyecto así de complejo si no se trata de un largometraje. Es demasiado lo que te exige un cortometraje de época como éste, al final es el mismo tiempo que requiere una película. Pero claro, necesitas la financiación para llevarla a cabo. Y en eso estoy aunque con un film contemporáneo, muy diferente a ese corto al que me refiero.

11. La democratización ha permitido llegar a muchos y eso está muy bien, pero falta calidad y compromiso en las historias.

12. Menos obsesión por los premios. Por ejemplo, varios directores hemos propuesto a los organizadores de CORTO ESPAÑA que en vez de premios del público en metálico para algunos cortos, se distribuya la partida de esos premios en derechos de exhibición para todos los cortos seleccionados. Es más justo. Y yo he ganado algún premio de CORTO ESPAÑA que ya supera lo que hubiera cobrado por derechos de exhibición, pero pienso que es mejor así.

13. Creo que impulsaría la producción de los cortometrajes que existiera una cuota de pantalla obligatoria en todas las televisiones y en la exhibición, en las pantallas de cine. Así los técnicos e intérpretes podrían cobrar pos sus trabajos, pues ya sabemos que a menudo sólo cobran los eléctricos.

14. ¡Qué bueno sería invertir en arte en vez de en futbol!

15. Empezando por mí misma: ¡hay mucho aficionado! En el cine español se premia la sencillez y la economía de medios, pero yo creo que cada historia necesita su propio presupuesto y que como demostró Juan Antonio Bayona con Lo imposible, aquí también se pueden hacer grandes producciones.

16. La envidia. Se denosta a menudo el trabajo ajeno. En lugar de analizar por qué un corto está teniendo tan buen recorrido, se cuestionan sus logros y su reconocimiento.

17. Creo que está demasiado diferenciado de los largometrajes, debería haber más intercomunicación.

18. Me gustaría ver en el panorama visual español proyectos que asumieran una estética, un sentimiento, que se estableciera una comunicación entre artista y público con la presencia auténtica del cineasta, sin entrar en el eterno aburrimiento, con movimiento, que provoque, se necesita gente que estimule las mentes, siempre hacia lo innovador, hacia lo moderno.

19. Mientras utilicemos el cortometraje como jugar a hacer cine y lograr así popularidad por redes sociales y ligar desde los pseudocastings para proyectos que no van a ningún lado, no lograremos que se tome en serio.

20. Tenemos que cambiar la mentalidad el cortometraje es un ente propio y eso debe entender el público hay buenas historias buenos directores

21. Por su metraje, efectos y presupuesto desmesurado, algunos cortos tienen más pretensiones de largos que de cortometrajes en sí. Y ello suele restar brillantez y naturalidad al resultado. A mí me gustan los cortos que sólo quiere ser eso, y no ventanas para conseguir proyectos de mayor envergadura.

22. Del cortometraje, como parte intrínseca del mundo del cine que es, criticaría lo mismo que del cine: es un lobby donde HAS de tener contactos, por eso decía más arriba que las iniciativas tipo Agencia del Cortometraje Español(ACE) son muy importantes.

23. Muchas veces se promociona el discurso que se digiere bien, las “fórmulas” americanas. Y no somos Hollywood.

24. Lo que más rabia me da es un comentario que he oído demasiado en las altas esferas del cine: ‘Sólo es un cortometraje’. Como si fuera un género menor, siempre secundario y por ello menospreciable. ¡Señores, el corto es un género en sí mismo y las semillas del futuro del cine!.

25. El gran problema del cortometraje español es su permanente minoría de edad. Somos incapaces de que crezca, al menos correctamente. Ha progresado mucho en el número de cortos realizados y también en su presencia en los festivales nacionales e internacionales, pero falta iniciativa privada y colectiva para mejorar. Desde mi modesta opinión, de forma general y salvando un montón de cortometrajes de alta calidad que se producen en nuestro país, el cortometraje español tiene, además, dos dificultades añadidas. La primera se relaciona con los guiones y las historias que se cuentan, que de forma recurrente inciden en historias fáciles y lacrimógenas. La segunda, tiene que ver con la calidad técnica, que no siempre se cuida. Parece que todo vale, siempre que el producto tenga la apariencia de una historia, aunque ésta no siempre se cuente o se ejecute de la forma debida. Llamadme antigua, pero a mí lo de hacer cine con el móvil, como que no.

26. El cine dirigido por mujeres no tiene que ser siempre cálido, íntimo y delicado. Eso es un estereotipo absurdo. A mí, especialmente me atraen las historias duras, los thrillers o el terror, géneros que son sinónimo de masculino.

Auto-entrevista de Miguel Ángel Escudero

Auto-entrevista de Miguel Ángel Escudero

La razón por la que realizo esta entrevista, la misma que he realizado a mis compañeras, es por corresponder a su generosidad a la hora de compartir su experiencia de forma tan extensa y didáctica, en algunos casos tocando temas muy personales y como ellas, con el ánimo de aportar, desde la visión de cineasta, una experiencia vivida, que pueda ser de utilidad al lector de este libro.

¿Cuál es el nacimiento de tu vocación?

Cuando no solo descubrí que las películas se podían disfrutar como público sino también detrás de la cámara, para un tímido su lugar ideal, realizándolas y además teniendo la posibilidad de crear un mundo, historias, ideas, que salían de la nada, porque entonces mi mejor juguete era mi imaginación, benditos los años ’80, y darle forma, primero en papel, unos muy rudimentarios escritos, años después aprendí, en una película claro, la escuela pública no estaba para eso…, que se llamaba guión, que era el paso previo a rodar una película, que todas empezaban igual, por el guión, que primeramente partían de una imaginación, yo a la misma la sigo concediendo una importancia sin igual, bueno, que me desvío como buen político, digo, cineasta, es broma, era para si tú lector/a estás atento, jaja y después convertir esa idea en imágenes que proyectar en una pantalla, que digo pantalla, sábana o pared blanca, que digo blanca, ni blanca, la magia del cine, es precisamente que te metes tanto dentro del mundo creado que desaparecen todas las dimensiones y aquellos rotos o arrugas de las sábanas, o manchas de la pared, y vivías dentro de la película por 1, 3, 5,10, 15, 20… minutos y así hasta el infinito, pues me enganchó felizmente.

Comencé a dirigir cortometrajes en el año 1996. Con 24 años, muy mayor, jaja para comenzar en el oficio, comparado con mi hermano gemelo que tuvo clara su vocación de cocinero desde los 5 años, pero algún día había que comenzar y me puse a ello. Pero no descubrí mi vocación ahí, fue tan solo un año antes, que surgió la posibilidad de participar en un primer cortometraje, de chico para todo, de un vecino de mí localidad, Parla, algo asombroso que alguien tuviese la misma inquietud en un pueblo eminentemente industrial. El rodaje que fue muy divertido y muy problemático a la par, fue mi prueba de fuego para saber si era un mero capricho mi “enganche” por el cine, que venía venerando desde mi despertar cinematográfico, o era mi verdadera vocación en la vida, pues andaba más perdido que un explorador sin brújula. Dicho rodaje se llevó a cabo y pese a todos los problemas que surgieron, de rodaje y de convivencia entre el equipo, a pesar de ello, lo viví con tal intensidad que me quedé con lo bueno, y decidí que aquel era el mundo que llevaba buscando hacía años. Ya no me hacía falta una brújula. Había llegado a mi destino, Había descubierto para que estuviera en este mundo y en qué podía serle útil. Pero esta anécdota no considero que iniciase mi compromiso con este oficio. Eso vendría unos años más tarde. Perdón, me estoy adelantado a mi propia entrevista. ☺

¿Recuerdas el primer cortometraje que viste?

La cabina, de Antonio Mercero. Aunque cuando la vi no sabía que era un cortometraje, la veía como si fuera como una película, y no recuerdo que dijera en ningún momento

"¿Ya se ha terminado?". Lo que sí recuerdo era aquella sensación de asfixia del personaje de nuestro idolatrado José Luis López Vázquez. A partir de entonces, y no es broma, le cogí, por un tiempo… cierto reparo a las cabinas telefónicas, y cada vez que mi madre me mandaba a llamar, yo siempre ponía el pie en la puerta para que no se cerrase. Años después descubrí que era un mediometraje, con un premio Tony (WOW!!) y todo el subtexto que se escondía detrás de aquella historia. Más asombrado me quedé porque era una película de la que no dejar de aprender, con el pie en la puertas de las cabinas, eso sí, jeje… Como un pararrayos años después, esta vez sí, un cortometraje, del que tampoco fui consciente de su duración, me quedó igual de grabado, otra vez por lo impactante y esa sensación de asfixia que traspasaba la pantalla. Fue *Mirindas Asesinas* de Alex De la Iglesia, protagonizado por nuestro querido y siempre en la memoria Alex Ángulo y Saturnino García. Yo no cuento historias, sino las ruedo, así que os recomiendo a los lectores que busquen, si que lo vean, en condiciones óptimas si es posible, y aprenderán la lección magistral de cómo aterrorizar con cuatro elementos de atrezo, aunque sea de baratillo, claro está, con dos monstruos de la interpretación, que bordan sus papeles. Aquí aprovecho para ensalzar el trabajo de los directores de castings, lo que puede marcar la diferencia de permanecer por siempre en la memoria del público, cada vez más efímera y selectiva. Ahora años, décadas después, sé que aquellas dos primeras obras tan impactantes, unidas a su duración, y por mi corta, jeje edad, propiciaron mi posterior pasión por el cortometraje, películas de corta duración que cuentan grandes historias y que pueden vivir mucho más intensamente, si cabe que un largometraje. Dicha pasión me llevó a involucrarme primero con la realización de mis primeros cortometrajes y después en la producción de cortometrajes de otros directores/as, exhibición (creando muestras de cortometrajes) promoción del corto y sus autores en cualquier punto del planeta, campañas de concienciación y defensa de dicho género, innovación… en fin un largo etcétera que me ha llevado a convertir mi vida en algo indisoluble y permanentemente unida al cortometraje porque creo honestamente es mi función dentro del audiovisual español al margen de poder dirigir o no.

¿Cómo demostraste tu compromiso con el oficio de cineasta?

Como dije antes, tranquilo lector/a no hace falta que vuelvas la página, comencé dirigiendo cortometrajes en 1996, si, en el siglo pasado, hace ya veinte años, el tiempo es tan corto… Mientras rodaba, que no se ofendan los puristas, uno viene de la *escuela* clásica del cine en la tele de los 70 y 80, y allí no decían "grabar", mis cortitos, los iba compaginando con varios trabajos muy variopintos, por orden cronológico; Electricista (soy técnico especialista titulado), mantenimiento en fábrica de congelados, mozo de almacén, repartidor publicidad, albañil, informático, cadena de producción de una fábrica de cervezas, electricista de nuevo, vuelta a la informática y finalmente cartero postal) hasta que llegado el año 2002 me encontré en la encrucijada de tomar la decisión de dedicarme de pleno a lo que más me gustaba, a tiempo completo y con todas las consecuencias, porque entonces trabajaba de técnico de sistemas en las oficinas centrales para una conocida empresa nacional de grandes almacenes y visto que sentía un estancamiento profesional, me decidí, tras pensarlo mucho, aunque las ganas eran enormes, y estaba muy motivado porque dos años antes gané el I Premio Concurso de Guiones RENFE y FOTOGRAMAS, a tomar la decisión de dedicarme

plenamente a mi vocación que había descubierto tan solo siete años antes. Era socio y venía colaborando con la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) en su festival de cortometrajes. Surgió vacante para el puesto de director del Festival, yo solo venía de dirigir tres muestras locales de cortometrajes en Parla (Madrid), en las que aprendí todo lo que sabía hasta entonces de producción de festivales, con menos medios que un gran festival nacional de cortometrajes. Entonces, me ofrecí a ser el director del XI Festival de Cortometrajes de la Plataforma de Nuevos Realizados (PNR); viendo mis ganas y la dedicación absoluta de tiempo que iba a ponerle a la producción del festival aprobaron que coordinase aquella edición de 2002, repitiendo en el puesto en la siguiente, donde el festival pasó a denominarse Festival de Cortometrajes de Madrid-PNR hasta la presente edición. Fue un año de locura, un trabajo de 24x7x365, en el que aprendí valiosísimas lecciones profesionales y de vida, pero eso es otro libro, ya os aviso cuando escriba *Mis memorias del cortometraje español*, de una incertidumbre profesional absoluta porque no sabía cómo iba a poder continuar trabajando una vez acabado el festival, y porque estaba acabando con todos mis ahorros en un tiempo record, ya que se unió sin premeditación la producción de mi cortometraje "Binomio. Los Siameses Españoles"(2002). A pesar de todo, logré sacar adelante ambos cometidos bastante bien, dadas las posteriores criticas favorables. ¿Con todo esto que quiero decir? Que aposté por el oficio de cineasta, por encima de otras profesiones que quizá me hubieran traído estabilidad profesional, nunca lo sabré ya, pero no la motivación que me daba trabajar dentro del audiovisual, que aunque no era el trabajar en cortometrajes y/o largometrajes, era otro campo igual de apasionante porque me permitía crear, innovar, era todo menos estar dentro de *La Cabina*…y yo no quería estar con el pie sujetando la puerta para que no se cerrase… eso no hubiera sido vida. Continué demostrando mi compromiso con el cortometraje con la creación de la Agencia del Cortometraje Español (ACE)®(2003-2015) la oficina para la promoción del cortometraje y sus autores, algo que ya venía desarrollándose desde hace años en otros países (Francia, Italia, Portugal…). La idea de levantar esta oficina de la nada más absoluta se comenzó a gestar en mi cabeza a finales de 2002. Fue motivada por una mezcla por el rechazo que me provocaba volver a un trabajo de difícilmente promoción profesional y rápido estancamiento y porque con su creación, lograba continuidad en mi compromiso con el audiovisual y me permitía sentirme útil ayudando a compañeros/as cineastas, con la experiencia que modestamente había ido adquiriendo desde que comenzase de manera autodidacta en el cortometraje siete años antes y que vería incrementada en los años siguientes por el trabajo desarrollado por dicha oficina.

¿Qué consejo de oro darías a un cineasta novel?

Escribe una historia universal en la que el público se sienta reflejado, huye de temas muy personales o localistas, o no conectarás con tu público. Y ajusta la historia a TÚ presupuesto real (mira tu cuenta bancaria) y escribe en función de este presupuesto, pero sin estar condicionado al mismo tiempo por este mismo. Es decir, se realista con lo que tienes, pero tampoco te pongas límites. Suena contradictorio, pero piensa que eres el director y el productor en una sola persona, y debes ajustarte a tu presupuesto a fin de no hipotecarte y no poder realizar futuros cortometrajes. Si piensas en que tu película tiene que generar beneficios, algo que es completamente compatible con una

obra artística, te puedes incluso acercar más al éxito. Haces cortos para el público, no para ti mismo. Se generoso con el público y éste te recompensará. Mientras más próximo estés al público, mayor aceptación tendrás como autor porque verán que sin abandonar tu autoría les has tenido en cuenta. Es difícil esta conjunción, pero ese es mi consejo de oro, intentar hallar el punto medio entre ser el productor y autor, porque si una faceta pesase más que la otra, pues sin duda, la película se resentiría. Y por último, *si cuidas tu corto, él te cuidará a ti*.

¿Cómo ha evolucionado tu mirada de cineasta desde tus comienzos?

Ha evolucionado a la vez que yo con los años. Yo en mis primeros cortos trataba temas más personales, no por ello menos universales, pero se notaba que partían de mi necesidad de contar lo que me pasaba por dentro y con el tiempo, tomando la distancia justa conmigo mismo, los temas se abrieron a los públicos más diversos, como en *Binomio. Los siameses españoles* (2002) un documental que hablaba de las condiciones de vida de los siameses que aún adultos y habiendo posibilidades no renunciar a estar unidos, por ser lo más cercano a mi condición de gemelo, o en *Mala sombra* (2005) dónde utilizaba el deporte del boxeo para hablar de la lucha por mantener unos ideales a pesar de caminar sobre espinas con los pies desnudos en contra del camino cómodo y éxito fácil a corto plazo. En definitiva, con el tiempo, y cada uno con su ritmo, la mirada de cineasta se enfoca más para obtener un mejor resultado.

¿Cómo escribe un director para personajes femeninos?

Tomando como referente todo el universo femenino que he tenido a lo largo de mi vida y nunca creando estereotipos y poniéndolos al mismo nivel que los personajes masculinos. Os doy un ejemplo claro. Hablando de actrices las que más me han dejado huella cuando comenzaba a ver ya cine del bueno y con enjundia, han sido Meryl Streep y Susan Sarandon, que han interpretado mujeres fuertes y decidas, con carácter, abriéndose camino ante las adversidades. Así es como veo a las cineastas españolas, luchadoras natas que no se dejan intimidar con actitudes machistas y con la honestidad de su trabajo por delante. Me parece muy injusto que a igualdad de méritos los hombres se lleven más trabajos u oportunidades. Pienso que por miedo a quien lo hace mejor cuando negando una oportunidad a una cineasta lo que está haciendo esa persona, generalmente hombre, es retratándose a la vista de todos.

¿Qué echas en falta en el mundo del cortometraje?

Un reconocimiento más VISIBLE por parte de las instituciones y de la sociedad, que de verdad se le dé la misma categoría que en la literatura se le da a los relatos o en el periodismo a las crónicas, por citar un par de ejemplos, pero hay muchos a nuestro alrededor. El reconocimiento debe ser más VISIBLE, y con esto me refiero que sea a pie de calle, con grandes campañas publicitarias y continuadas, no solo en uno o días o semanas momentos del año. Hay mucho por hacer en el mundo del cortometraje, ya que hay poca innovación y la que intenta haber no tiene los apoyos necesarios para llevarse a cabo, porque las personas se acostumbran a “su sistema” y piensan equivocadamente que ya son mayores para aprender trucos nuevos. Así es muy difícil avanzar como profesionales o como sociedad.

¿Tu cine en que corriente cinematográfica se engloba?

No tengo una línea definida, pues he dirigido cortometrajes de varias temáticas, tales como social, documental, deportivo, romántico, experimental… Por tanto no me gusta tener limitaciones, al igual que en mi vida no me gusta encontrarlas, y vuelvo a *La cabina*… aquella película marco a una generación.

¿Cuáles son tus referentes en la dirección?

Conscientemente no sabría decir qué referentes como directores están presentes en mi filmografía, pero bien es cierto, que tendemos a homenajear a directores o películas con las cuales hemos crecido. Si tengo que decir algún nombre, mis referentes españoles serían los que quedaron a fuego grabados desde pequeño; Don Luis García Berlanga, Don Antonio Mercero, Don Luis Buñuel….

¿Te consideras director y/o autor?

Ambas cosas. Autor porque escribo las historias que he dirigido. Sin falsa modestia, pienso que algo honesto tengo que contar y por eso me gusta llevarlo a la pantalla. No sería capaz de hacer algo en lo que no creo. Con esto no quiero decir, que no me hubiera gustado dirigir guiones ajenos, pero como bien es sabido, en España es muy difícil que te produzcan y si quieres ver tu historia en la pantalla tienes que producírtela tú mismo, ya que una película cuesta dinero levantarla, nadie por muy buen guión que lea de otro autor, va a producir una película que él mismo no haya escrito, pues prefieres gastarte dinero en algo que consideras tuyo desde la médula.

¿Tienes una hoja de ruta como director?

Ojalá!. Este oficio es tan imprevisible que no hay hoja de ruta que valga, muchas veces hay que dejarse llevar y ver dónde te lleva los vientos de la vida y del cine.

¿Con qué medios técnicos contaste en tu primer corto?

Gracias a la Comunidad de Madrid y su programa Arte Joven, pude rodar mi primer cortometraje *Huida a la fantasía* (1996) con una Betacam SP y una maleta de dos cuarzos. La postproducción fue realizada también en instalaciones de la Comunidad de Madrid. La verdad, es que aquel programa incentivó el rodaje de muchos cortometrajes y es una pena que desapareciera y la verdad que me gustaría volver a ver dicha oficina en pie algún día.

¿Una anécdota de la que aprender mucho?

En mi primer cortometraje, y como otro consejo a la hora de rodar un director novel, es no dar un puesto de responsabilidad a una amistad por muy buena voluntad que sepas va a poner, porque puede dar al traste con el cortometraje. Conté con muy buenos amigos en mi primer rodaje, que pusieron más ganas que conocimientos, y que luego se tradujo en una deficiente calidad técnica. Barajé la posibilidad de repetir dicho cortometraje, pero llegué a la conclusión que una vez que se ruedan las películas, para bien o para mal, no hay marcha atrás. Hay que pasar a la siguiente. No puedes

entrar en un bucle. Hay que seguir rodando sin retroceder. Aprende la lección y a por el siguiente rodaje.

¿Qué sensaciones recuerdas cuando cantaste ¡ACCIÓN! por primera vez?

Casi ningún director olvida ese momento. Instantes antes, hay una emoción contenida por parte del todo el equipo porque los meses previos de trabajo van a comenzar en ese instante, que no sólo para el director, el tiempo se detiene, y no hay marcha atrás. El vértigo que has sentido en la pre-producción desaparece y deja paso a una calma "serena" en la que sabes que has vivido toda tu vida para llegar a dar ese grito de ¡ACCIÓN! que podría hasta considerarse una actitud ante la vida. Por lo menos yo lo hago.

¿Cuentas con el apoyo familiar en tu carrera como cineasta?

Al no provenir de una familia de cineastas, siempre ha sido un apoyo más testimonial y en ocasiones hasta financiero. A mi familia les hubiera gustado que dedicase mis esfuerzos en algo más productivo, a su entender, que en algo tan "volátil" como es el cine. Pero siempre reconoceré que no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido por hacer cada vez un mejor trabajo para conseguir que estuvieran orgullosos de mi decisión por ser cineasta.

¿Cómo eres de crítico con tu trabajo?

Comencé siendo muy crítico y evolucioné a exigente. En mis comienzos me llevaba muchos quebraderos de cabeza porque la realización no había sido como había planeado, pero con el tiempo, dejé a un lado las duras auto-criticas, para centrarme en la exigencia de hacer la mejor película posible en función de las posibilidades que tuviera. No hay que hacerse mala sangre con uno mismo, hay que rodar, hay que mejorar, hay que avanzar y vuelta a empezar. Es un ciclo continuo.

¿Compartes experiencias con otras directoras/es?

Siempre que puedo, pero lo que echo en falta, precisamente en esta profesión, es lo poco que se comparte y las escasas oportunidades en condiciones óptimas que hay para ello. Por ello, creé, desde la Agencia del Cortometraje Español (ACE) los encuentros de cineastas (LA FOTO DEL CORTO 2009-2011) para favorecer el encuentro y el intercambio de experiencias entre directores, actores, técnicos…

¿Tus cortometrajes españoles de cabecera?

Son decenas, porque llevo dedicado al cortometraje desde 1996 e imagínate los que he visto, sería una lista interminable. Pero si he de citar alguno, me quedo con las óperas primas de Daniel Sánchez Arévalo, David Planell, Fernando León de Aranoa, Pablo Llorens, Rodrigo Cortés, Daniel Guzman, Gracía Querejeta, Isabel Coixet, Iciar Bollaín…

¿Por qué dedicarse a esta profesión?

Si eres un contador de historias, esta es tu profesión porque llegas a un mayor público y al tiempo aúnas casi todas las artes. Es una profesión difícil, sacrificada y con muchos sinsabores, pero al margen de ello, la satisfacción que recibes por ver plasmada tu idea en pantalla es indescriptible que unida a establecer una conexión emocional con el público, te lleva a querer repetirlo una y mil veces más.

¿En qué tamaño de planos ves la vida?

En plano detalle, por la fuerza y honestidad que transmite a un golpe de vista.

De tu filmografía ¿de qué plano estás más orgulloso?

El travelling final de *Mala Sombra* (2005), en el que el entrenador Robles (Txema Blasco) entrena al boxeador Fita (Adrián Gordillo). Pocos más porque conseguir un plano de auténtico cine son sin duda muy difíciles.

¿Un cortometraje se lo juega todo en…?

En la historia, y más concretamente en su primer minuto, porque su cometido es enganchar al público rápidamente. Se pueden tener pocos medios técnicos, suficientes para que la calidad técnica sea buena, pero es frustrante para un autor que la historia no haya conectado con el público y en consecuencia no quede en la memoria del espectador.

¿El lugar natural del cortometraje una vez finalizado es…?

El habitual, hoy en día, es en los festivales de cortometrajes, gracias a los cuales los cineastas pueden ver en pantalla grande sus películas. Lo ideal serían en las salas comerciales acompañando y complementando la exhibición de un largometraje, pero nunca *por decreto,* porque considero que si fuera de manera obligatoria, se conseguiría el efecto contrario al deseado, que sería el de ser reconocido el género del cortometraje como una película más dentro de esa sesión cinematográfica.

¿Cómo ves el actual panorama del cortometraje?

Siempre en auge, y siempre por mejorar, por innovar, por reivindicar, con la finalidad de encontrar un mayor reconocimiento a su valía como género cinematográfico.

¿Rodar como método de vida o necesidad vital?

En mi caso ruedo como necesidad vital, siempre en la búsqueda de convertirlo en mi método de ganarme la vida. Aunque como alguien dijo una vez, el audiovisual es muy amplio, y se puede sentir uno realizado tanto detrás de la cámara como ayudando a tus compañeros/as cineastas a promocionar sus películas y a ellos mismos como autores. En mi caso es el motor que me impulsa a crear continuamente nuevas iniciativas con las que reivindicar el cortometraje y su valor tanto social como de ocio.

¿Dónde nacen tus historias?

Como decía Don Rafael Azcona, viajando en el transporte público, o sea, a pie de calle, porque es donde están las historias, en las que posteriormente el público se sentirá reflejado. Pero en mi caso, además, de mi propia imaginación, ya que siempre he demostrado una creatividad innata en la que con poco, quizá por acostumbrado a no tener medios ni condiciones óptimas, conseguía inventar una historia, a partir de una frase, un titular, un lema… Si en mi cabeza no nace antes es difícil que consiga escribirlo en un papel.

¿Tu definición de cineasta?

Un soñador que inventa mundos para el público e intenta dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida.

¿Ser cineasta es ser Don Quijote por definición?

Por supuesto, es una lucha continúa contra molinos de viento. Hay que estar un poco loco para dedicarse a esta profesión, aún a riesgo de no poder vivir de lo que te gusta hacer. En mi caso, el que me apellide Escudero me ha marcado sobremanera porque siempre he tenidos aptitudes y actitudes que poner al servicio de los caballeros y damas del cortometraje, ofreciendo de forma honesta mi experiencia.

¿Cine profesional o cine de guerrilla?

Cine de guerrilla en los comienzos, y cine profesional en tu etapa de mayor madurez artística. Pero evidentemente, esto depende de cada proyecto, hay ilustres directores de cine que ruedan “cine de guerrilla” con pocos medios y son reconocidos internacionalmente, lo que demuestra que no está reñida el contar una buena historia con la escasez de medios.

Imparcialmente. Defínete con 3 adjetivos.

Honesto. Luchador. Idealista.

¿El deseo de rodar te ha condicionado vitalmente?

Rotundamente sí. Pues el oficio de cineasta requiere tu involucración todos los días, no es un oficio del que te puedas coger vacaciones, en los comienzos, al menos. Con el tiempo, sin las condiciones económicas y laborales lo permiten, se persigue otras metas no cinematográficas, pero sin abandonar la pasión que le mueve a uno a buscar su lugar en el mundo.

¿Qué le falta al cortometraje para ser tomado en serio?

Más premios que los que consigue por supuesto que no, porque los cortos españoles están reconocidos mundialmente. Pero los medios sólo hablan de ello en contadas ocasiones, y a veces solo si ganan el premio por el que compiten, mientras tanto ni mencionan que sea un cortometraje, esto me parece fatal por no decir vergonzante por

quienes su oficio es comunicar, pero quiero pensar que tal vez es porque quien habla de ellos tiene un gran desconocimiento de este género y se tiende a trivializar y a denostar como una escuela menor de cineastas. Cuando gane el Óscar un cortometraje español, estoy seguro que de la noche a la mañana, el panorama cambiaría. Pero yo me pregunto por qué no ahora mismo, si por ejemplo el cortometraje más premiado de la historia del mundo en festivales, Record Guinness 2011, es español, *Porque hay cosas que nunca se olvidan*(2008) de Lucas Figueroa y esto es un hecho que no conoce el público. Solo un dato más, este diciembre se ha conocido que el video más visto en 2015 en Youtube ha sido el cortometraje *Vale* de Alejandro Amenábar, producido por una marca de cervezas, igual da, es un cortometraje que ha llegado a su público y que seguro demanda ver más películas de este género. Démosle al público un lugar y un espacio dónde verlos y seguro que se traducirá en más público, no para el cortometraje, sino para el cine español.

Sabemos que muchos cortometrajes se hacen a base de favores, pero ¿en qué es imprescindible pagar para una mejor producción?

En todos y cada uno de los aspectos del cortometraje siempre que se pueda destinar dinero a ello. Todos son fundamentales. Esto es un trabajo y cada integrante del equipo debe ver reconocido su labor lo que redundará sin duda en una mejor película.

¿Cineasta de escuela o autodidacta?

Cineasta autodidacta. Mi escuela fue los programas de sesión doble en los cines, o los ciclos emitidos por TVE en los años 80 y las películas de videoclub. Sin duda tener una formación académica ayuda a la hora de producir una película, lo que siempre echaré en falta, pero al ser autodidacta aprendes a dirigir, dirigiendo….

¿Te promocionas como cineasta en cualquier ámbito o sólo en tu círculo profesional?

Preferentemente en el ámbito profesional, ya que cuando lo digo en otros ámbitos, la broma típica es ofrecerse de actor en tu próxima película…al principio es simpático…luego cansa tanta chufla…el público no termina de tomar en serio a los cineastas… esto viene de lejos y daría para muchas reflexiones muy extensas, como estamos en el cortometraje no me voy a extender más.

¿Perteneces a algún colectivo por corporativismo, por encontrar apoyo, por compartir en todo momento?

Como director ahora mismo no, pero anteriormente he pertenecido a la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), a ALMA (Autores Literarios de Medios Audiovisuales). Como productor pertenezco a EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales). Considero muy importante el ser miembro de asociaciones, pues se aprende mucho y te pone en contacto con la realidad de esta industria, y porque yendo por libre el camino se vuelve más complicado y acompañado se hace mucho mejor.

¿El cineasta debe tener una opinión crítica pública o sólo debe expresarse desde sus películas?

El cineasta debe tener opinión de cualquier ámbito, como cualquier persona. De por sí, el cine es el medio donde el cineasta se expresa públicamente y quizás, a través del cual, su opinión más libre y mejor valorada, sino cae en el dogmatismo… que cuando es entrevistado por medios de comunicación y su opinión se vuelve más encorsetada y más mirada con lupa por el público que le choca el que un artista tenga opinión pública…

¿Sientes rivalidad entre los cineastas o compañerismo?

Rivalidad o competitividad no, porque huyo de ella. Echo en falta el que se compartan conocimientos, experiencias, informaciones, de forma gratuita y altruista, entre compañeros cineastas. No me gustan nada los comportamientos egoístas o ególatras, y también huyo de ellos, porque me llegan energías negativas que para mí son un estorbo en aquello que centro mis esfuerzos, ya sea un cortometraje o un libro.

¿Qué funciones asumes en la producción de tus cortometrajes? ¿En cuál te ves con dificultades?

Guionista, productor ejecutivo, director y distribuidor. Todas las facetas me gustan, lo único que echo en falta es tener más tiempo y mejores medios para llevarlas de la manera más óptima posible.

¿Para ti el cortometraje es un puente que hay que cruzar para llegar al largometraje?

No. Se es igualmente cineasta sin llegar a dirigir una película de 90 minutos. Naturalmente que algún día me gustaría dirigir un largometraje, por tener una mayor duración para contar una historia, pero dirigir cortometrajes es un fin en sí mismo. Hay directores que no han dirigido cortometrajes, y están muy bien arropados por su equipo, pero sin duda, es recomendable el crecer profesionalmente en el cortometraje, te da unas tablas muy buenas para hacer frente a una producción de mayor envergadura.

¿Cuándo no diriges cortometrajes a qué dedicas tu tiempo?

Siempre he compaginado el rodar cortometrajes, o con trabajos extra cinematográficos o con mi trabajo desempeñado en la Agencia del Cortometraje Español(ACE)® desde 2003 a 2015. Cierto es que cerré la agencia dos años (2012 y 2013) ya que llevé al extremo mi dedicación a la misma, y la salud se resintió. Pero una vez cargadas las pilas la reabrí con todo el ímpetu que me fue posible durante todo el 2014, pero me encontré con unas condiciones tan duras y tan falto de apoyos “tangibles” que me vi obligado a cerrarla por segunda vez en enero de 2015 para evitar recaer en problemas de salud y es que mi problema seguía siendo que me daba sin medida pero a cambio de nada y encima encontrándome desempleado desde 2012. Mi deseo es que algún día la Agencia pudiese reabrirse de manera definitiva y en las condiciones óptimas que los cortometrajistas se merecen. Los cineastas saben del trabajo que desarrolló dicha oficina, y si la acaban de descubrir por mí en internet queda registro de todo, y pueden

informarse, como desde su página en Facebook, que no dejo de atender por si hay una petición de ayuda. Curiosamente no deja de sumar fans todas los meses.

Aparte del presente libro de perfiles de cineastas españolas, tengo otros dos por cerrar. Uno es 'La Primera Ventana. Carteles de Festivales de Cine Españoles' que recoge la colección al completo de todas sus ediciones, o al menos la que se conserva, con el fin de rendir un homenaje a los diseñadores gráficos y a los festivales que en sus pantallas se proyectaron las primera películas, de cortometraje, de los cineastas. Actualmente EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) lo está maquetando y tengo prevista su presentación para primeros de 2016. Y el otro es el 'Abecedario del Cortometraje Español del siglo XXI', una recopilación de fichas de cortometrajes producidos desde el año 2000 hasta el cierre del libro. Este actualmente se está cerrando y todavía se pueden incluir fichas. Su finalidad es recoger el valor cinematográfico y social que reivindico para el cortometraje, y que quede constancia de dichas producciones pues de lo contrario nadie sabría jamás de su existencia con el paso de los años, y no hablo de los cortometrajes que oficialmente recoge el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) en su Anuario de Cine Español, sino de aquellas producciones que en dicha publicación no tienen cabida pero que igualmente merecen la pena rescatar de una cadena perpetua al olvido. Máxime cuando llevaron tanto esfuerzo y trabajo por los cineastas y los profesionales que trabajaron en ellas. Quien desee se puede poner en contacto conmigo a través de Facebook, Twitter o LinkedIn, o a mí email personal.

Ahora mismo llevo tres años desempleado, desde el primer cierre de la Agencia del Cortometraje Español(ACE)® en 2012, pero nunca he dejado de estar en contacto con el cortometraje, ya sea en el pasado en proyectos propios o en iniciativas futuras que me propongan desde cualquier ámbito del audiovisual.

Actualmente estoy dando forma a una nueva e innovadora idea, que paulatinamente iré dando a conocer en primer lugar a las cineastas de este libro una vez se presente, y que consistirá, como siempre, en hacer lo que mejor se me da y que no es sino ayudar a otros compañeros, promocionándolos como autores junto a sus cortometrajes, para que lleguen lo más lejos que sea posible.

A unos días de que acabe 2015, y cumplir dos décadas de dedicación al cortometraje, me alegra poder decir que sigo en la lucha por el cortometraje, o como me gusta decir, cuando me preguntan cómo estoy, *Muy bien, Al Pie del Corto*.

16 de diciembre de 2015

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES

PERFILES DE CINEASTAS ESPAÑOLAS

Miguel Ángel Escudero

Libro finalizado el domingo 20 de diciembre de 2015.

Presentado en Madrid en LA BOCA ESPACIO DE CULTURA (Argumosa, 11)

el lunes 21 de diciembre de 2015.

59 DIRECTORAS DE CORTOMETRAJES

[Perfiles de Cineastas Españolas]

Miguel Ángel Escudero