

EMILIO R. BARRACHINA, director de 'Morente' "De los genios aprendes, y Enrique Morente era un genio"

Nunca imaginó que este documental se convertiría en el último trabajo del gran cantaor granadino. Era su admirador, pero también su amigo. Emilio R. Barrachina nos habla de la dimensión que ha tomado la película tras la muerte de Enrique Morente y de la situación del cine documental dentro y fuera de España.

Siendo admirador de Enrique Morente, ¿sintió cierta "responsabilidad" al hacer este documental?

Era admirador, sí, pero sobre todo éramos amigos. Es verdad que el documental ha tomado una dimensión diferente después de la muerte de Enrique Morente, pero también es cierto que nos planteamos mucho qué hacer con él. Teníamos la oportunidad de cambiarlo y hacer una especie de necrológica pero finalmente se decidió no tocar nada. Hay que mirar el documental como es: no es un documental posterior a la muerte de Enrique Morente, hay que verlo como su último trabajo, no tiene otra pretensión. Yo reconozco que, desafortunadamente, la dimensión que ha tomado es otra, pero hicimos el documental cómo habíamos previsto. Yo creo que será ahora cuando alguien haga un documental sobre su vida.

En total, fueron más de treinta horas de grabación. ¿Piensan hacer algo con ese material?

No, yo creo que la película está hecha tal y como alcanzó a verla Enrique y eso lo vamos a respetar. Si algún día se hace una Fundación Morente o algo así, les daremos ese material.

¿Trabajaron con un guión establecido o iban improvisando?

Las dos cosas. Teníamos una idea y una escaleta, pero durante un año de rodaje se fue variando. Enrique Morente era un genio, cuando estabas terminando una idea ya te estaba proponiendo otra, pero más o menos cumple las expectativas que nos habíamos propuesto al principio del rodaje.

A nivel personal, ¿cómo ha sido meterse de lleno en la vida de Enrique Morente?

Levantarte y empezar a trabajar con él, poder hablar de mil cosas, o estar en su casa con sus hijos y su mujer, es una vivencia úni-

ca porque son gente maravillosa. Es un privilegio haber tenido la oportunidad de conocer a una persona tan particular en su día a día y poder plasmarlo en una película. El hecho de haber trabajado con Enrique Morente es un privilegio. Porque de los genios aprendes y Enrique era un genio.

¿Y a nivel técnico?

A nivel técnico ha sido una locura, pero una locura bien pensada. Teníamos la opción de basarnos en una estética tradicional y sobria o romper con eso y retratar a través de la técnica a Enrique Morente, que era un constante bombardeo de ideas.

Él ha roto los moldes del flamenco, ¿ustedes querían romper los del género documental?

Nosotros quisimos romper los moldes estéticos. ¿Cómo? Con siete cámaras y tratando de captar el movimiento más mínimo desde siete puntos de vista. Eso logra un montaje muy ágil. Hemos buscado el acercamiento, que parezca que el público es participe de ese rodaje: se ven las cámaras y los micros, no escondemos nada. Enrique decía: "que esto parezca una boda" Yo entendía perfectamente lo que quería decir: era necesario que la película tuviera esa sensación, aparentes imperfecciones técnicas buscadas a propósito. Estamos rompiendo moldes como él los rompió en la música. Hicimos una apuesta arriesgada a nivel estético.

Usted ha tocado muchos palos: periodismo, novelas, cine de ficción, cine documental... ¿En cuál se siente más cómodo?

En todos. Yo me considero un comunicador: tengo una idea y después pienso cuál es el mejor vehículo para expresarla. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar un libro de poesía. Y también voy a hacer una película de ficción, porque hay cosas que no puedes contar en un documental o en un libro, dependiendo de la carga visual que tenga. Se trata de la adaptación de mi última novela: "La venta del paraíso". Es una comedia muy divertida con un punto dramático. Sólo puedo adelantar que el final es la imagen de Madrid saltando por los aires...

Parece que en España somos un poco reacios al documental. ¿Cómo ve este género?

Esta película de Morente ni siquiera se debería calificar como documental. Es una pe-

lícula musical. Entra en el género documental porque no es ficción pero ¿dónde está la línea de separación? No se sabe. Lo que sí creo es que en España tenemos cierto rechazo al documental porque se cree que es algo muy intelectual, muy sesudo. Pero hay películas como 'Vals con Bashir' que son auténticas joyas y se apartan del formato tradicional. Ahora mismo el documental está explorando caminos que en la ficción son difíciles de encontrar, pero en España no hay una tradición. Sin embargo, en países como Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania, los documentales llegan a tener incluso más taquilla que la ficción. Eso aquí es imposible.

¿Qué se podría hacer para cambiarlo?

Yo creo que hay que rediseñar todo el cine español: la forma de hacer cine, de financiarlo y de verlo. El primer problema pasa por las instituciones que administran el cine español: son obsoletas, mal manejadas... Hay un segundo problema: una crisis de ideas y una crisis de identidad del cine español. Dice mucho que el cine español esté triunfando fuera de España y aquí no. Hay algo que está fallando.

'Morente' abre la XIII edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria con la presencia de su director, Emilio R. Barrachina, y la actuación de la bailaora Carmen Morente.

CICLO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Material inflamable: ¿el celuloide o la sociedad?

El celuloide siempre fue un material altamente inflamable. Su invención durante la segunda mitad del s. XIX revolucionó el campo de la fotografía y abrió el camino para el nacimiento del cine. Su peligrosidad hizo que durante muchos años los incendios en cines y almacenes de películas fueran algo relativamente común. Los tiempos han cambiado. El celuloide ha sido progresivamente desplazado por otros materiales más seguros y por la irrupción de los distintos formatos digitales y las nuevas formas en las que estos se distribuyen. A pesar de estar en desuso desde mediados del pasado siglo la palabra ha sobrevivido como sinónimo de cine.

Desde el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria queremos reivindicar esa esencia combustible del cine original. No estamos hablando de formatos. Hablamos de ideas, de películas valientes que se atreven a desentrañar cuestiones fundamentales del mundo que nos ha tocado vivir, películas que inviten a la reflexión, al debate y a la acción. Antídotos contra la indiferencia. Películas que ya desde su gestación transgreden los status establecidos, para hacer del cine una herramienta hacia nuevos horizontes. Un motor capaz de activar una conciencia "global" y hacernos ver un futuro más certero, en el que todos tendremos que seguir reclamando un espacio para vivir: justo, democrático y humano. Lo hacemos a través de cuatro grandes obras y cinco cortos. Celuloide de alto riesgo. "Material inflamable".

CORTOMETRAJES:

DIE RECHNUN [Lunes 14]
(Alemania, 2009. Animación)

THE WILL COME TOWN
[Martes 15]
(Alemania 2008. Animación)

WAS MACHTS DU GEGEN DEN KLIMAWANDEL?
[Martes 15]
(Alemania 2008. Animación)

KONSEQUENZ
[Miércoles 16]
(Alemania 1986. Animación)

DAS ROAD [Jueves 17]
(Alemania 2001. Animación)

DOCUMENTALES:

CAPITALISMO: UNA HISTORIA DE AMOR
[Lunes 14]
(EE.UU 2009. Documental)

LA DOCTRINA DEL SHOCK
[Martes 15]
(Reino Unido 2009. Documental)

RIP!: A REMIX MANIFESTO
[Miércoles 16]
(Canadá 2009. Documental)

COPIAD, MALDITOS!
[Jueves 17]
(España 2010. Documental)

Comisariado: Diego Rodríguez y Javier Muñoz / Colaboran: Instituto Goethe y Riverlab

Exposiciones de cine

El cartel de cine polaco: reflejo de una época

El cartel polaco apareció a principios del siglo XX durante la reconstrucción del país. Muchas veces, los artistas polacos no podían mostrar sus obras, pues estaban sometidos a la censura estatal. Sin embargo, hoy el cartel artístico polaco continúa disfrutando de un gran reconocimiento ya que es muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Despierta interés por su aire misterioso y por su capacidad de provocar vivencias estéticas. El erotismo es un denominador común. La sensibilidad, los sentimientos, la sensualidad y el placer siempre han estado presentes en el arte y así se refleja también en el cartel artístico. Al igual que antes, el cartel expresa una realidad cambiante, constituye el espejo de una época.

Ese oscuro objeto del deseo... 82 fotografías para conocer a Buñuel

Ya lo dijo Max Aub: "Para entender el cine de Luis Buñuel hay que saber primero quién es". Un libro nos puede ayudar a ello. En 1982, Buñuel publicó una autobiografía titulada 'Mi último suspiro', con la colaboración de Jean Claude Carrière. Pero hay más: 82 fotografías de la familia Buñuel que el director atesoraba a modo de recuerdos. Fueron su remedio contra la nostalgia y su motor para reescribir su vida, esta vez en forma de memorias.

Ahora toman forma de exposición y se convierten en esa oportunidad para conocer mejor a Buñuel, para sumergirnos en el universo de uno de los cineastas clave del siglo XX. En estas imágenes encontramos a la familia Buñuel y a "genios" como Lorca, Dalí, Calder, Cocteau o Saura. La cortina de humo se difumina y la esencia de Buñuel sale a la superficie. Esta vez no es un sueño.

Taller de plastianimación Modelando imágenes

Atención, esto es una exclusiva: el 26 de noviembre, en la gala de clausura del Certamen, se exhibirá un cortometraje de plastianimación. Sus autores: chavales de nueve a doce años, participantes del taller donde aprenderán todas las facetas del cine de animación: desde el modelado a la construcción de escenarios y, lo más importante: el lenguaje cinematográfico. Será del 18 al 20 de noviembre en el Centro Cívico Bécquer.

Saludo del director del Certamen

La imaginación hace la fuerza

Un año más, y este de manera muy especial, comenzamos nuestro Certamen. Son tiempos difíciles en los que no podemos permitirnos perder la imaginación, la ilusión y la fuerza. Son momentos en los que, más que nunca, debemos hacer un esfuerzo para que proyectos tan importantes como este pequeño periódico y este gran Certamen no noten el pesimismo y la angustia económica que nos rodean. Hoy, 13 de noviembre, 'El Cortilleo' llega a vuestras manos con ilusión. Podemos estar felices y llenos de optimismo. Y podemos estar orgullosos de contar con un gran certamen de cortos que, desde hace trece años, resiste "numantamente" a los romanos. Larga vida al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria y a su 'Cortilleo'.

Javier Muñoz

FOTO: JOSÉ A. DÍAZ

SORIA IMAGINA...

...a través del objetivo. En esta edición se presentan tres proyectos relacionados con el cine y la provincia. Uno de ellos, un taller de cine documental dirigido por la cineasta Mercedes Álvarez. De él han surgido cuatro películas que se proyectarán el día 18 de noviembre en el Cine Roma.

MERCEDES ÁLVAREZ

"Lo que busca un cineasta es captar la atención del espectador, recuperar su capacidad de asombro frente a unas imágenes". Habla Mercedes Álvarez. Lo que ahora expresa con palabras, lo consiguió en 2004 con su película 'El cielo gira', una historia de tono documental que sorprendió a medio mundo con un tema tan sencillo, y a la vez tan complejo, como la despoblación del mundo rural. Los últimos habitantes de Aldealseñor se metieron en el bolsillo a la crítica y al público. Ahora, esta directora de raíces sorianas nos anima a "imaginar" a través de un taller de cine documental. Pero, ¿qué es el cine documental?

"Yo no distingo entre ficción y documental" explica Mercedes Álvarez. "Unas películas tienen un tratamiento que se relaciona más con la realidad y otras con la ficción. Pero todas son películas". El documental se basa en la realidad, la transforma a través de la mirada del director. Pero siempre, siempre, hay un proceso creativo.

LORENZO SOLER

"Yo he hecho películas de ficción y documentales y creo que estos últimos son mucho más apasionantes". Así de convencido lo explica el director Lorenzo Soler. Este vecino de Calatañazor (desde hace más de quince años) ha plasmado en su última película, 'El viaje de los libros', la historia de un bibliobús que recorre los pueblos de la provincia de Soria para llevar la cultura a los lugares más recónditos. "En un documental el factor sorpresa está siempre", asegura. "De repente aparecen personajes de cuya existencia ni siquiera sospechabas; eso me ha ocurrido en 'El viaje de los libros'". Soler profundizó en el tema antes de comenzar el rodaje. Sabía que en los pueblos visitados por el bibliobús había gente mayor ávida de lectura, pero también se encontró algunas sorpresas: "Hay también gente que está cuidando a personas mayores y que también necesita una distracción, en este caso, los libros", matiza Soler. "Y jóvenes en edad escolar que no tienen fácil acceso a tiendas o bibliotecas". Como él afirma, "un documental siempre sabes cómo empieza pero nunca cómo termina". Y Soria, asegura, le ofrece "muchos temas para rodar".

JOSÉ ANTONIO DÍAZ

Fotograma, frame... El cine es una secuencia de imágenes visualizadas a una determinada frecuencia. Pero, ¿y si tomamos como base la fotografía y realizamos un montaje? Es lo que ha hecho el fotógrafo José Antonio Díaz, a partir del libro 'Soria, la ciudad'. "Se trata de un audiovisual de ocho minutos en el que las fotografías y la música se funden". Forma parte de una trilogía que pretende presentar la provincia de Soria como un libro de viajes.

... en Buenos Aires

El Certamen de Cortos Ciudad de Soria llegó hasta Buenos Aires el pasado mes de octubre con la proyección de cinco cortometrajes representativos del cine soriano: 'Cien años de cine', de Raúl Lázaro (1996); 'Km 0. La partida', de Juan Luis Mendiaraz (1988); 'Disminuir el paso', de Iván Hermes (2008); 'La muerte de Filomeno', de Ina Lüders (1995), y 'La viga', de Roberto Lázaro (1996). Son cinco cortos que retratan la profundidad y complejidad de las relaciones humanas y, sobre todo, el amor en sus diversas manifestaciones: amor filial, amor de pareja, amor en la amistad, amor al trabajo. La iniciativa, del Centro Soriano Numancia de Buenos Aires, pretende seguir creciendo y asentándose como parte del Certamen de Cortos. La idea es que Soria siga "imaginando" el próximo año desde el otro lado del charco.

Y ESTA SEMANA...

DOMINGO 13

Palacio de la Audiencia [19.30 h.]
Presentación del Certamen
Proyección del Documental 'MORENTE'
Actuación de Carmen Morente

LUNES 14

Palacio de la Audiencia [11.30 h]
Inauguración de la exposición
'Carteles de Cine Polacos'
Cine Roma [20.00 h.]
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
**CAPITALISMO:
UNA HISTORIA DE AMOR**

MARTES 15

Centro Cultural Gaya Nuño [11.30 h]
Inauguración de la Exposición 'Álbum
Fotográfico de la familia Buñuel'
Cine Roma / 20.00h]
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
LA DOCTRINA DEL SHOCK

MIÉRCOLES 16

Casino Amistad [11:30 h]
Inauguración Exposición Lorenzo Soler
Campus UVA [12:00 h]
Cortos en la Universidad
Cine Roma [20.00 h]
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
RIP!: A REMIX MANIFESTO

JUEVES 17

Cine Roma [20.00 h]
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
COPIAD, MALDITOS!
Café Bar Ogham [23.00 h]
Proyecto Hermético

VIERNES 18

Centro Cívico Bécquer [17.00 h]
Taller de Plastianimación / Stop Motion
Cine Roma [20.00 h]
'Soria Imagina'

SÁBADO 19

Centro Cívico Bécquer [10.00 h]
Taller de Plastianimación / Stop Motion
Cine Roma [18.00 h]
'Lleva a tus padres al cine'
Palacio de la audiencia [20.15 h]
Gala de Inauguración
Casino Amistad [00.00 h]
Fiesta de Inauguración

CARMEN MORENTE. Bailaora.

"Ya lo dijo Carmen Amaya: la mujer, como el hombre, a taconear"

En el flamenco, como en otros sectores, "las mujeres luchan más y ganan menos". Son palabras de Carmen Morente, bailaora que, por primera vez, se sube a un escenario en Soria. Y lo hace en un momento muy especial: la presentación del documental 'Morente', el último trabajo de su hermano Enrique.

Empezamos desde el principio, ¿cómo decidió subirse a un escenario y ponerse a bailar?

Era muy jovencita: con ocho o nueve años empecé a bailar en la academia y, poco a poco, me fui subiendo al escenario en las fiestas de los pueblos. Pero hasta que no tuve 16 años no empecé con el flamenco. Fui al Albaicín a aprender y después estuve trabajando en un tablao en Granada, con Diego Amaya. Empecé casi sin enterarme.

También será cosa de familia, ¿no?

No creas, porque Enrique (Morente) y yo somos hermanos pero sólo compartimos el padre. Eso sí, en Nochebuena siempre nos juntábamos y cantábamos. Pero yo nunca he aprendido a cantar, lo hago fatal (risas). Lo mío es el baile.

Supongo que para usted es duro ver una película como 'Morente'

Me costó mucho verlo en la presentación que se hizo en el Museo Reina Sofía, lo pasé mal. Pero es un trabajo muy bonito. Es su vida. Mi hermano, además de ser buenísimo como cantaor de flamenco, también era muy bueno exponiendo sus ideas, contando su vida. Él fue un niño de la posguerra. Y contar todo eso tiene mucho valor, para que la gente no se olvide de lo que es una guerra.

Era un comunicador y un transgresor del flamenco...

Sí, y últimamente utilizaba el cine como medio para transmitir, no sólo se quedaba en su faceta de cantaor.

Volviendo a Carmen Morente y al flamenco, ¿quiénes han sido sus maestros, el espejo donde se mira?

A mí me gusta mucho Mario Maya. Es un bailar muy bueno, muy innovador. Hace trabajos que al pueblo gitano no le hacen mucha gracia porque es un adelantado a su tiempo. Pero en general a mí me gusta mirar y estudiar a todo el mundo.

En el último año hemos visto varios espectáculos de mujeres que han pegado fuerte (Sara Baras, Eva Yerbabuena, María Pagés) ¿Estamos ante la revolución de la mujer en el mundo del flamenco?

Creo que son solo ciclos. Nosotras todavía tenemos que luchar mucho. Quizá sí hubo una revolución de la mujer en el flamenco cuando Carmen Amaya dijo aquello de "la mujer como el hombre: a taconear". Pero hoy en día seguimos ahí: ganando menos y luchando más. Igual que en otros sectores.

¿Qué vamos a ver y escuchar en Soria?

Estaremos solos el guitarrista y yo. Bailaré por soleá y bulería. A mí me gustan más las seguidillas, pero hay que ir cambiando dependiendo de lo que sientes. En esta ocasión me gusta que estemos solo los dos.

MERCEDES ÁLVAREZ, DIRECTORA: "El Certamen de Cortos Ciudad de Soria es necesario porque el cortometraje es mucho más que un paso para el largo. Por eso reivindico el apoyo a un festival que lleva ya muchos años"

Director: Javier Muñoz. Edición: Ana Lázaro. Documentación: Paula Hernández. Fotografía: Archivo, Jesús Pastor. Maqueta e Imprime: Ochoa Impresores
Dirección: Centro Cívico Bécquer. C/ Infantes de Lara s/n. Email: prensa.certamendecortosdesoria@gmail.com. Web: www.certamendecortosdesoria.org

