

EL CORTILLO

Noticiario del Festival Internacional dentro de lo que cabe

LABORATORIOS DE CREACIÓN

Pilar Aldea y David Pantaleón

“Hay festivales que tienen un alma que enamora, como el de Soria”

"DESPOBLACIÓN Y RESISTENCIA" un cortometraje con Numancia como protagonista

¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo en el Certamen?

PILAR. Vamos a estar dos semanas invitados por el festival. Javier [director del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria] coincidió con nosotros en el último Formentera Film y nos invitó a realizar un trabajo libre. Decidimos hacer un cortometraje sobre Numancia, idea que fue muy aplaudida por Javier porque coincidía con los eventos relacionados con el 2.150 aniversario de la gesta. Cuando un estamento te hace un encargo te está poniendo unas premisas que tienes que cumplir y además da su opinión. Pero a nosotros el Certamen nos hace una invitación y hay una concesión de libertad y de total generosidad. Nos da todas las facilidades pero no nos han hecho preguntas ni nos han puesto condiciones. Y ese es el espíritu del Certamen.

DAVID. Vamos a tratar sobre los temas de despoblación y resistencia. Es algo que podemos ver en la actualidad, porque la despoblación es algo histórico de la región y la resistencia es un elemento identitario de la provincia. Hemos partido de una investigación previa y de una investigación in situ en el Museo Numantino, en el yacimiento, hemos mantenido charlas con músicos tradicionales... Nos hemos centrado en el territorio y sus habitantes. Y a partir de ahí, con toda la libertad del mundo, estamos trabajando.

¿En qué lugares se va a rodar este cortometraje?

DAVID. La localización central va a ser Peñalcázar, a donde llevamos yendo unos días para intervenir el espacio. También vamos a grabar en Gallinero. Además, tanto el Museo Numantino como la Diputación de Soria nos van a ceder

UN CERTAMEN QUE APUESTA POR LA FORMACIÓN

Los laboratorios de creación e intervenciones son ya una cita obligada en el Certamen. Estas acciones formativas y lúdicas en ocasiones se apoderan del espacio urbano para transformarlo mientras que en otras ocasiones se desarrollan en interiores buscando transformar a quienes participan en ellos. Instalaciones, talleres, performances... un gran abanico de actividades que se salen de los parámetros estrictos del cine pero que juegan con él y hacen que el Certamen nos convierta en creativos participando en los mismos, como espectadores, alumnos, voluntarios... Y para impartirlos, para llevarlos a cabo, se han desplazado hasta Soria en los últimos días diferentes profesionales, que han mostrado, muestran y mostrarán su saber hacer. Es el caso de Pilar Aldea y David Pantaleón, quienes durante el desarrollo del Certamen están creando un cortometraje con Numancia como protagonista.

imágenes relacionadas con el cuadro de Alejo Vera sobre Numancia.

PILAR. Hay una cosa importante respecto a ese cuadro, que fue un encargo que representa un movimiento social y político que requería en aquel momento en España hablar del heroísmo y de la resistencia. Y Marian Arlegui, que ha colaborado con nosotros en el cortometraje, nos comentaba que nosotros ahora, con unas necesidades sociales y políticas diferentes, vamos a componer una obra creativa en la que vamos a recrear y a potenciar los valores que hay ahora.

¿Qué vamos a poder ver el día de la clausura?

DAVID. Lo que pretendemos que vea el espectador en el estreno del día 25 es una pieza con la que se puedan sentir identificados. Que esa pieza trascienda lo racional, lo que es una reconstrucción histórica, y se convierta en una reflexión en torno a los mitos y a la idiosincrasia del lugar.

PILAR. Estamos estudiando sobre Numancia, el concepto de resistencia, de progreso... Y estamos

escuchando a los estudiosos. Y al mismo tiempo vamos dialogando porque codirigir es impensable, es algo que está fuera del concepto propio de la dirección. Y el Certamen nos ha invitado a hacer ese ejercicio. Nos invita a que nos sentemos enfrente, hablemos y trabajemos juntos. Y eso es algo extraordinario. Tiene algo de mítico como viaje porque dos capitanes tienen que estar de acuerdo en que tienen que llegar a destino, la tripulación celebre la llegada y al llegar a puerto la gente los reciba con alegría. El 25 vamos a ver una propuesta honesta de un equipo de personas que está poniendo su esfuerzo y sus recursos de creatividad unidos a toda la oferta de voluntariado y de buena disposición del Certamen. Vamos a ver lo mejor que somos capaces de dar.

¿Cuántas personas participan en este proyecto?

DAVID. Participan unas 16 personas en el set y habremos hablado con unas 20 para conseguir datos sobre lugares o historias. El cine suele ser un trabajo de equipo. Es como una pequeña gran producción.

PILAR. Cris Noda, que es la directora de fotografía, es una parte muy importante. También están Isa Arencibia en Producción y Coré Ruiz en Sonido, además del equipo de voluntarios del Certamen.

DAVID. Y hay gente que se ha ido sumando. María José Martínez, que es maquilladora de Córdoba y ha venido a participar en el Kino, se ha ofrecido para encargarse del maquillaje del corto.

Tenemos la impresión de que cuando ponéis en marcha un proyecto la gente se va sumando...

PILAR. Igual que se cerró Numancia se abre Soria. Tenemos las puertas abiertas. En este proyecto estamos todos. Allí donde vamos siempre recibimos lo mejor. Es una Soria real la que estamos palpando. El espíritu del Certamen en Soria es mágico. El equipo de voluntariado es contagioso, la capitania de Javier es extraordinaria, el cuadro de ayudantes y la entrega de la ciudad, la simpatía y el cariño con la que la ciudad recibe el festival hace que los invitados estén inmensamente felices y eso se nota.

DAVID. También tenemos a los músicos, Los Gaiteros de la calle Real, que nos han hablado de primera mano del folclore, de los dulzaineros. Queríamos que alguien nos hablara de la música tradicional pero al rato de estar charlando nos dimos cuenta de que tenían que estar en el cortometraje. Más allá del resultado de lo que vayamos a hacer, los regalos que estamos recibiendo en estos días, como juntarnos con esta gente, es lo importante. Hay un componente muy importante que nos entusiasma, que a medida que nos vamos relacionando con la gente con la que charlamos nos da gasolina para entusiasmarlos; es como un ciclo, algo que va creciendo. Hay festivales que tienen cierto alma que enamoran y eso lo tiene el de Soria.

¿Qué aportáis cada uno a este proyecto sobre Numancia?

DAVID. Compartimos un gusto por la dirección de arte, por el cine sin muchas palabras, por trabajar con gente local, por proyectos en los que el cine es parte de un enriquecimiento social...

PILAR. Cada uno a nuestra manera somos entusiastas y tenemos mucha fuerza y capacidad para generar equipo. También tenemos curiosidad por la realidad que hay y el querer saber lo que opina el otro. La generosidad de la escucha.

¿En qué otros proyectos estáis trabajando?

DAVID. Estamos preparando un largometraje que rodaremos previsiblemente el verano que viene. Es un proyecto en el que llevamos unos cuatro años trabajando y en el que ya empezamos a ver su materialización. Se rueda en Fuerteventura y es la historia de dos hermanos que tienen que transportar 300 cabras de norte a sur de la isla y están peleados. Es como un viaje hacia la reconciliación. Una *road movie* a paso de cabra.

PILAR. Yo estoy ahora comprometida con Espai Frumentaria, que nos vamos en diciembre a Gales invitados a un laboratorio de teatro, y últimamente estoy trabajando mucho en Berlín con las performances de cuerdas, como con la que vine a Soria en 2013. Y creo que en mayo me iré para allí una temporada. ■

Hyménée

FRANCIA
2017 | 20' | Ficción Internacional
DIRECCIÓN: Violaine Bellet
PRODUCCIÓN: Les Films de Morphée, A2L Production Films & Zorba Production

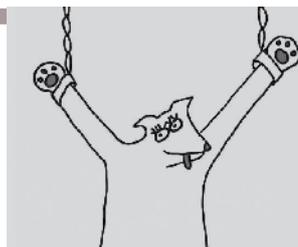
SINOPSIS: Un hombre y una mujer solos en la noche de bodas. El deseo, el miedo y la torpeza les impide tener relaciones durante la noche. Antes de que llegue el momento de enseñar la sábana de matrimonio manchada de sangre, la pareja va a tener que encontrar la manera de cambiar las apariencias y salvar el honor de las familias.

Panic Attack

USA
2016 | 3' | Animación
DIRECCIÓN: Eileen O'Meara
PRODUCCIÓN: Eileen O'Meara
GUIÓN: Eileen O'Meara

SINOPSIS: Se te hacen familiares los pensamientos irritables que empiezan con "¿habré dejado la máquina de café encendida?", que se convierten en "¿y qué tal si doy a luz al hijo de Satanás?" Este cortometraje animado explora la ansiedad, la obsesión, y la percepción escurridiza que una mujer tiene de la realidad.

Primeros Días

ESPAÑA
2017 | 13' | Ficción Nacional
DIRECCIÓN: Luis E. Pérez Cuevas
PRODUCCIÓN: Luis E. Pérez Cuevas, Pilar Paredes
GUIÓN: Luis E. Pérez Cuevas

SINOPSIS: Alba y Martín se mantienen a flote haciendo un enorme sacrificio. La relación de ellos ha atravesado infinitas crisis, pero ninguna ha alcanzado una magnitud similar.

El Tigre y la flor

MÉXICO
2016 | 16' | Ficción Internacional
DIRECCIÓN: Denisse Quintero
PRODUCCIÓN: Oscar Salazar, Paola Rivera Pérez
GUIÓN: Denisse Quintero

SINOPSIS: Tras un año de sequía, dos amigos, Nicolás y Pablo, se preparan para "Las peleas de tigres" ritual prehispánico donde los hombres del pueblo pelean para imitar al trueno y propiciar la lluvia, esperanza de buenas cosechas.

No por su cante

ESPAÑA
2016 | 13' | Documental
DIRECCIÓN: Alba Gómez
PRODUCCIÓN: Universitat Pompeu Fabra
GUIÓN: Alba Gómez, Pablo Ángel Candel, Eric Berman, Mar Margarit

SINOPSIS: La pasión por una afición puede definir nuestro estilo vida. La caza, la cría, el cante de los pájaros y los concursos son el día a día de nuestros protagonistas, los silvestristas. La fascinación por este universo queda retratada de manera fantástica, enmarcada en la periferia de Barcelona.

Garden Party

FRANCIA
2017 | 8' | Animación
DIRECCIÓN: Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon, Lucas Navarro
PRODUCCIÓN: Ecole MOPA
GUIÓN: Lucas Navarro, Gabriel Grapperon, Théophile Dufresne, Victor Caire, Vincent Bayoux, Florian Babikian

SINOPSIS: En un chalet abandonado los anfibios exploran los alrededores, llevados por un instinto primario.

Home

KOSOVO
2016 | 20' | Ficción Internacional
DIRECCIÓN: Daniel Mulloy
PRODUCCIÓN: Arta Dobroshi, Eroll Bilibani, Anthony Austin, Davud Karbassioun, Sally Campbell, Andre Des Rochers
GUIÓN: Daniel Mulloy

SINOPSIS: Mientras miles de hombres, mujeres y niños intentan entrar a Europa, una familia inglesa acomodada se embarca en lo que parecen ser unas vacaciones.

Miss Wamba

ESPAÑA
2017 | 17' | Ficción Nacional
DIRECCIÓN: Estefanía Cortés
PRODUCCIÓN: Miguel Ángel García
GUIÓN: Juancho Bañuelos, Estefanía Cortés

SINOPSIS: Una misteriosa mujer conoce a un anciano con el que conecta de inmediato, en el más extraño de los lugares.

Le Chat Doré

ESPAÑA
2016 | 6' | Ficción Nacional
DIRECCIÓN: Nata Moreno
PRODUCCIÓN: Nata Moreno
GUIÓN: Nata Moreno

SINOPSIS: En un viejo camarote, un grupo de músicos intenta crear arte bajo la presión de un director mezquino, juntarán sus fuerzas para poder lograrlo.

Who is Who in Mycology

REPÚBLICA CHECA
2016 | 15' | Ficción Internacional
DIRECCIÓN: Marie Dvorakova
PRODUCCIÓN: Milan Kuchynka, Marie Dvorakova, Marta Dudáková
GUIÓN: Micah Schaffer, Marie Dvorakova

SINOPSIS: Tony, un joven trombonista, lleva una vida rutinaria. Toca la misma música una y otra vez cada noche. Pero esta noche será especial.

#CONOCIENDO AL JURADO OFICIAL PANCHO LÓPEZ

“Reunir buenos cortos es un festín, un delicioso bufet que hay que tomarse a menudo”

¿Qué características debe tener una buena historia para que te atrape?

Me gustan las historias que desde el principio te enganchan, aquellas que tienen la capacidad de hacer que el ojo permanezca abierto y pidiendo más. Me gustan las historias que cuentan algo, que develan secretos y que logran hacerte sentir ya sea sorpresa, angustia, enojo o felicidad. Hay factores importantes al ver una película, aspectos como la fotografía –siempre algo bien iluminado y tratado con cuidado tendrá un mejor efecto en las pupilas del público–. Cuando hacemos cine es para que lo vean, así que es bueno considerar que el público desea llenarse de buenas imágenes, como cuando vamos a un restaurante lo que deseamos es buena comida, buenos sabores, buen sazón; la fotografía es la sazón del cine y mientras más sazonado esté, más sabroso será el resultado. Cada cineasta logra hacer sus propias recetas y cocinar sus filmes a su manera. Es lo que espero, que me sepa a algo, que me inquiete, que me diga cosas que me atrapen, me deje pensando. Creo que las características son esas, buena trama, sorpresa; fotografía, un gancho al ojo que te deje sin parpadear.

¿Consideras que los cortometrajes están infravalorados?

Creo que el cortometraje es un espacio ideal. En pocos minutos se puede narrar una historia completa y compleja, se puede conocer a un personaje y entender su universo. Al estar limitada la duración se debe recurrir a una potencia narrativa mayor, eliminar toda información extra para lograr concretar. Me he dado cuenta de que los cortos son considerados regularmente como experimentos, que se les resta importancia, sin embargo creo que es más difícil lograr un buen corto pues exige ser concretos. Celebro los festivales de cortometrajes. Reunir buenos cortos es un festín, un delicioso bufet que hay que tomarse a menudo.

¿Ves diferencias entre el apoyo de las administraciones mexicanas y españolas al sector cinematográfico?

El cine es bien valorado en mi país. Existen entidades y escuelas que apoyan la producción cinematográfica. La Secretaría de Cultura federal convoca continuamente a participar en concursos para asignación de recursos. Las escuelas privadas también cuentan con una buena

SOBRE MÍ

Estudí Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Durante once años fui director del Departamento de Performance y Arte Actual del Museo Universitario del Chopo. He participado en muestras y festivales de *performance* en Colombia, Chile, Canadá, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, China, España, Portugal, Brasil, El Salvador, Ecuador, Cuba, Polonia, Alemania y Estados Unidos. Además, soy columnista *La Crónica de hoy*.

oferta para estudiar en la capital mexicana y la red de festivales de cine es bien extensa. Existen también interesantes estímulos fiscales (PEF) que promueven la deducción de impuestos y muchas empresas optan por apoyar alguna producción cinematográfica. Bancos y empresas privadas apoyan al cine también.

¿Qué esperas de tu participación en el Certamen Internacional de Cortos de Soria?

Me gustaría hacer un buen trabajo en la selección de cortos, me parece que el esfuerzo ha sido demasiado grande y que los resultados deben estar muy bien seleccionados. Varios cientos fueron eliminados, así que revisar los 58 materiales seleccionados es un compromiso grande. Con esta actividad, que en realidad es un reto personal, espero aprender más de los procesos cinematográficos, sus lenguajes y sus capacidades.

Has participado además en el Certamen ofreciendo una masterclass y un videoperformance. ¿Qué ha podido ver el público soriano en estas actividades?

Mi participación, además de jurado, consistió en ofrecer una charla en la Escuela de Artes para unos 30 alumnos de Bachillerato, cosa que me parece bastante productiva pues de alguna manera siento el compromiso de dejar una semilla en los chicos y chicas, una semilla que se convierta en interés por explorar el mundo audiovisual y florezcan así creadores interdisciplinarios. Se mostraron varios videoperformances para poder explicar sus procesos creativos. Mi intención era despertar la curiosidad entre los jóvenes. También instarlos a ver sus dispositivos móviles y cámaras como algo más que simples gadgets, pues se pueden convertir en herramientas de trabajo y creación. ■

ENTRE BAMBALINAS

Poco le importó a uno de los componentes de Kino Soria Rueda no saber castellano cuando subió al ‘escenario’ del Boulevard tras pedirle a ‘La Aurora’ (toda una institución en la noche soriana) alguna canción italiana. Davide Lo Coco se convirtió en la estrella de la noche del pasado viernes al interpretar, entre otras, canciones de Eros Ramazzotti. Bien entonado y con mucho desparpajo logró hacerse con el micrófono y dejar al resto de los asistentes (éramos unos cuantos) a la altura del betún. Para mí hubo dos excepciones, llegadas desde el sur. Los cordobeses María Ángeles Pérez y Miguel Ángel Muñoz se marcaron un ‘Carolina’ de M-Clan de profesionales. El resto tendremos que seguir practicando, aunque sea en la ducha.

¿Para cuándo el IVA cultural en este país?

ELCORTILLO

Noticario del Festival Internacional dentro de lo que cabe

DIRECTOR: Javier Muñiz. EDICIÓN: Virginia Fernández. COORDINACIÓN: Giulio Vita. FOTOGRAFÍA: Archivo. DISEÑO: Tito Carazo. IMPRESIÓN: Gráficas Naserbe. DIRECCIÓN SEDE: Centro Cívico Bécquer. C/ Infantes de Lara, 1. Tel. 673 21 21 06. E-MAIL: elcortilleo@certamendecortossoria.org. WEB: www.certamendecortossoria.org.

