

EL CORTILLO

Noticiario del Festival Internacional dentro de lo que cabe

Laboratorios de creación
e intervenciones

Mucho
más que
Cine

Acción + creación

Los laboratorios de creación e intervenciones son ya una cita obligada en el Certamen. Instalaciones, talleres, performance que nos llevan más allá del papel de meros observadores y nos hacen partícipes del proceso creativo.

Parecen cuerdas... pero soy yo

Pilar Aldea tiene un papel importante en esta XX edición del Certamen de Cortos, ya que viene por partida triple. Por un lado, sus fotografías van a estar expuestas en la sala B del Palacio de la Audiencia hasta el 25 de noviembre. Por otra parte, ha sido la maestra de ceremonias de un taller de iniciación al Shibari, técnica de 'bondage' japonés, el pasado domingo 18 también en el Palacio de la Audiencia. Por último, formará parte del equipo de artistas que creará una performance en directo en el Casino Amistad el 23 de noviembre que, bajo el título 'Persona bombardeada' no va a dejar indiferente a nadie, como ocurriera con los efectos de Hiroshima y Nagasaki. En esta actuación estará acompañada por Lorenzo Colocci (compositor y flautista italiano residente en Berlín de formación clásica y jazz que experimenta con la improvisación, elementos electrónicos y nuevas técnicas dentro la vanguardia audiovisual), Rosallie Leo Li (artista de performance con un largo recorrido en los escenarios de Berlín, Marsella, Praga y Malmö tanto en colaboraciones con otros artistas como en propuestas individuales) y Micha Stella (artista y cineasta franco-italiana residente en Berlín desde 2008. Dirigió 'Paris la Nuit' en 2009, 'Vivre Berlin' en 2013, y junto con la artista Natasha Davis el documental 'Berlin-Sarajevo' en 2015.

Pilar toca muchos palos artísticos, desde la fotografía al cine, pasando por la escritura, pero ha encontrado

en las cuerdas un hilo conductor que le permite expresarse, jugar, sentir y hacer sentir. El Shibari es un estilo japonés de atadura erótica que enfatiza la comunicación emocional distanciándose de la mera repetición de figuras y formas del 'bondage' occidental.

Pilar explica que el shibari tiene muy poco que ver con el imaginario que los profanos tenemos y que nos llega de este entorno hipersexualizado en el que vivimos. Existe una fina línea en nuestra cabeza entre las ataduras en el juego erótico y la dominación, el machismo, el abuso. Y, sin embargo, explica Pilar, el shibari está alejado de esa idea, es un acto entre adultos, de tú a tú, en el que la intención llega por partida doble y en igualdad de condiciones, del que ata y del que se deja hacer, un juego entre dos personas que se respetan, pero que no quieren renunciar a explorar nuevos caminos de sensualidad, disfrute y diversión. La frase que resume esta muestra también lo hace con la técnica de shibari: 'Te apreso y soy yo quien queda enredada, como pájaro entre ramas. Es tan discreto que parecen cuerdas... pero soy yo'.

La exposición muestra las fotografías de Pilar Aldea desde 2010 a la actualidad. "Son como mis propias notas, una forma de expresión que quiero compartir con los demás", señala la artista, quien destaca que se trata de un reconocimiento de la belleza, de la memoria erótica, pero siempre con un compromiso personal y creativo.

Bailar para mejorar este mundo

El butoh es un tipo de danza especial que nació en Japón como respuesta creativa a las terribles consecuencias de la guerra y las bombas atómicas. Hoy sigue siendo un canal de expresión, pero también, en cierta forma, es una forma de rebelarse contra lo establecido.

Así lo cree Yumiko Yoshioka, bailarina, coreógrafa, profesora de danza y precursora de lo que ella denomina 'resonancia del cuerpo'. Encargada de poner en escena el espectáculo '100 años de luz soledad' también ha impartido en este certamen un taller de danza, donde a través de movimientos, pero también de imágenes, ha tratado de inculcar a los alumnos lo importante que es dejar fuera las tensiones para conectar con nuestra memoria ancestral,

una forma de mejorarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

"El butoh no cambia la situación, pero sí nuestro punto de vista; nos ayuda a apreciar lo que somos y nuestra conexión con la naturaleza"

-¿Cómo se ha sentido en Soria? ¿Cree que el público ha entendido este tipo de danza?

Me he sentido muy bien. Pensaba que no era fácil conectar con el público soriano, no acostumbrado a este tipo de danza, pero ha sido muy entusiasta y receptivo. Me ha sorprendido por su reacción positiva.

-¿En qué consiste la resonancia del cuerpo, concepto que maneja en el taller que imparte? El butoh es un tipo de movimiento orgánico, pero si ayudamos con imágenes, como de agua, aire puro, podemos transformarnos más fácilmente y conectar con nuestra memoria, dejando fuera el estrés y todos los obstáculos que nos impiden captar las vibraciones a través de nuestro cuerpo. Se trata de una conexión con nosotros mismos y con los demás que nos sirve para la vida.

-El butoh surge como una respuesta creativa al horror de la guerra. Hoy en día el contexto social y político es diferente, ¿en qué sentido el butoh hoy es también contestatario?

Hoy no vivimos una guerra, pero hay otras muchas agresiones, sobre todo a la naturaleza. Un ejemplo reciente sería Fukushima. La energía nuclear es un símbolo del consumismo exacerbado, de arrogancia y de ignorancia por parte del hombre. El butoh no cambia la situación, pero sí cambia nuestro punto de vista, nos ayuda a apreciar lo que somos y nuestra conexión con la naturaleza. El arte también es una forma de luchar contra lo establecido, contra el sistema que no funciona.

-En el año 73 presentó la primera performance de butoh en Europa: Le dernière Eden. Hoy, con 65 años, presenta '100 años de luz soledad', inspirado en la novela de García Márquez ¿cómo resume su evolución como artista?

En un principio yo seguía las coreografías de manera muy disciplinada, como hacemos todo en Japón. Después de tantos años, de viajar, de crecer como artista, hoy me baso más en la improvisación con estructura, me siento más libre para crear en mis espectáculos. Y ahora, a mi edad, ¡trabajo más que nunca!

-Existir en soledad, ¿es nuestro trágico destino? La soledad es un concepto muy interesante desde el punto de vista artístico. Es algo muy profundo y que, contrariamente a lo que puede pensarse, es un elemento común de las personas. El aislamiento social, al que siempre tememos, no tiene nada que ver con la soledad que está en nuestra raíz, como en esa criatura del espectáculo inspirada en los personajes arquetipos de '100 años de soledad', bizarros, extraños y alejados a años luz de otros. ■

"Los jóvenes creadores quieren vivir de esto, de lo que hacen, en el formato que sea"

ENTREVISTA CON CARLOS MADRID

Carlos Madrid es desde 2017 el director del Festival Internacional Cinema Jove de Valencia, una plataforma para promocionar a los nuevos valores del cine. También durante nueve ediciones ha coordinado el Festival Internacional de Mediometrajés de Valencia, La Cabina.

33 años ya de Cinema Jove. ¿Qué ofrece este festival de especial respecto a otros?

El Festival es una muestra del mejor cine internacional hecho por jóvenes. El límite temporal es lo que marca la diferencia respecto a otros festivales. El límite de Cinema Jove está en 40 años. En alguna edad había que concretar. El festival nació hace 33 años como una muestra de cine organizada por la Universidad Laboral de Cheste, en la que también se proyectaban trabajos de institutos, de gente muy joven, amateurs, de debut. Todo eso derivó años más tarde en lo que es hoy el certamen, con cortos y largometrajes y desde hace tres años, también series. Pero la gente joven sigue siendo nuestra seña de identidad.

Organizar un festival de este tipo, de carácter internacional, tendrá muchas complicaciones. ¿Qué es lo más difícil, desde su punto de vista?

Lo peor sin duda son las paredes burocráticas, las leyes o trámites administrativos que cambian de un año para otro. Nos movemos en ritmos distintos y eso es lo más complicado. Luego siempre surgen problemas, como invitados que no vienen a última hora o temas logísticos... pero todo eso se sobrelleva bien.

Usted que está en contacto con el cine joven, ¿qué nos depara el futuro?

Hay muchos caminos y todos diferentes. Hay creaciones en nuevos dispositivos digitales y otras que siguen con métodos antiguos, hay un 'fetichismo' audiovisual que lo impregna todo. Al final se trata de llegar al público. De todas formas, el eclecticismo es constante. Recibimos más de 2.000 cortos y ahí hay de todo,

aunque nos inclinamos por seleccionar obras que reflejan a la juventud de hoy en día y sus problemáticas o intereses, sus 'usos y costumbres' por así decirlo.

Y lo que reflejan, ¿es igual en todo el mundo o tienen identidad propia las historias que cuentan?

Hay identidades propias a nivel territorial, pero sobre todo, a nivel de estrato social, aunque es cierto que todos bebemos de las mismas fuentes de Internet y cada día nos vamos pareciendo más. Antes lo que nacía en Estados Unidos, por ejemplo, llegaba un poco más tarde a Europa, pero ahora los tiempos se han acortado con la globalización, todo llega a todas partes de manera casi inmediata. Siempre hay matices y señas de identidad, eso sí.

Música y cine están muy imbricados en ese festival, como no podía ser de otra forma en una iniciativa dirigida a los jóvenes...

Sí, claro, incluso tenemos una sección dedicada a la música electrónica. A veces termina una película y ya en la música de los créditos comienza la actuación de DJ y se monta una sesión.

Los festivales de cine hoy en día son mucho más que cine. ¿Están dinamizando la cultura de las ciudades?

Yo creo que sí y además se organizan actividades para que ir a ver una película resulte mucho más atractivo. Los espectadores se comportan de otra forma si van al cine dentro de un festival que tiene carácter festivo, es otra manera de animar a que se vea cine.

¿Qué papel cree que tiene el corto en el panorama audiovisual?

Es una carta de presentación de cara a que una productora pueda confiarte un largometraje. Ahí ya se puede ver el talento o si hay una línea diferente. Es el primer paso, aunque un cortometraje puede tener en sí personalidad propia, pero de cara a mostrar un trabajo, seguramente un corto es lo más libre que alguien puede hacer, de ahí su valor artístico.

Entonces, ¿el corto es siempre estación de paso de los jóvenes hacia el largo? ¿Y las series?

Hay directores de largometrajes que empezaron con series y al revés, y lo mismo ocurre con el corto. Lo que quieren los jóvenes creadores es poder vivir de esto, de lo que hacen, en el formato que sea.

Usted dirigió La Cabina, festival especializado en el mediometraje. ¿Tiene futuro este formato?

Le veo futuro como plataforma de vídeo, porque es un formato que se adapta a la duración del capítulo de una serie. Como unidad autosuficiente sí le veo recorrido, pero ya digo, en videos.

¿Qué le trae hasta el Certamen de Cortos de Soria y qué espera encontrar a nivel personal y profesional?

Conocí al director del Certamen, Javier Muñoz, en el Cinema Jove y me invitó y estoy encantado de venir. Espero encontrar películas o cortos que me sorprendan, que es lo que más me interesa de todo este mundo. ■

"Hay un 'fetichismo' audiovisual que lo impregna todo. Al final se trata de llegar al público"

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES 21

18.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Japón, País Invitado. *Battle Royale*. Kinji Fukasaku. ENTRADA LIBRE.
19.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA – Sala Z. Mirando a Japón. Selección de cortometrajes. ENTRADA LIBRE.
20.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sección Oficial a Concurso. Programa 7. ENTRADA 3 €
20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Japón, País Invitado. *Still Walking (Caminando)* de Hirokazu Koreeda. ENTRADA LIBRE.
21.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sección Oficial a Concurso. Programa 8. ENTRADA 3 €
23.00 h. BAR AIROS. Serie Z. Selección Cortometrajes en colaboración con el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. ENTRADA LIBRE.

JUEVES 22

18.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Mirando a Japón. *Dare Mo Mamotte Kurenai* de Ryoichi Kimizuka. ENTRADA LIBRE.
19.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA – Sala Z. Mirando a Japón. Selección de cortometrajes. ENTRADA LIBRE.
20.00 h. MUSEO NUMANTINO. Cine en el museo. Largometraje *Loving Vincent* de Dorota Kobiela. ENTRADA LIBRE.
20.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sección Oficial a Concurso. Programa 9. ENTRADA 3 €
20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Mirando a Japón. *Thermae Romae* de Hideki Takeuchi. ENTRADA LIBRE.
21.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sección Oficial a Concurso. Programa 10. ENTRADA 3 €
23.00 h. CAFÉ TEATRO ÁVALON. El silencio bien cortao. Selección de cortometrajes musicales. ENTRADA LIBRE.

EXPOSICIONES

DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE

–'Técnicas sublimes del arte japonés'
Palacio de la Audiencia. Sala A (hasta el 12 de diciembre)
–'Parecen Cuerdas'. Exposición fotográfica por Pilar Aldea
Palacio de la Audiencia. Sala B
–'Ilustraciones japonesas'. Por Mone Sakihara
Palacio de la Audiencia. Sala Z
–'Fotografías de la película "Blancanieves", dirigida por Pablo Berger. Artista: Yuko Harami
Casino Amistad Numancia - SALÓN GERARDO DIEGO.
–'Exposición carteles de cine japonés'
El Cielo Gira
– '20 años de carteles de SOIFF'
Comercios de Soria
–'Exposición pictórica: acuarela y tinta china'
Artista: Sara Fratini
Enjoy Coffee
–'ENTANGLEMENTS'. Fotografías de Mara Catalán
Bar Chayofa
–'Carteles de cine europeo' organizado por la Escuela Oficial de Idiomas.
Plaza de Abastos

PROGRAMA SECCIÓN OFICIAL - MARTES 20 DE NOVIEMBRE

20.00h - Sesión Oficial - 05

MUNDA

ISLANDIA | 2017 | 18' | Ficción
Director: Hrafnisdóttir Tinna
Guión: Snæbjörnsdóttir Bergþóra
Productor: Hrafnisdóttir Tinna

Sinopsis: Munda, una pastora de sesenta años, ha estado guardando en silencio una obsesión durante más de cuarenta años. Pero un día, cuando descubre que se ve obligada a retirarse, todo cambia. A punto de perderlo todo, Munda finalmente reúne el coraje para enfrentar sus miedos y deseos desesperados.

JAULA

ESPAÑA | 2018 | 12' | Ficción
Director: David Oeo
Guión: David Oeo
Productor: David Oeo

Sinopsis: A veces, los momentos cotidianos pueden convertirse en verdaderas pesadillas.

BICIKLISTI - Ciclists

CROACIA, FRANCIA | 2018 | 7' | Animación
Director: Veljko Popović
Guión: Veljko Popović
Productor: Milivoj Popović, Veljko Popović (Lemonade 3D), Patrick Hernandez (Bagan Films)

Sinopsis: La temporada de ciclismo se acerca a su gran final. Durante la carrera final, los dos hombres en la delantera compiten por más que el Gran Trofeo; luchan por el cariño de una dama y por el cumplimiento de sus fantasías eróticas.

ALL THESE CREATURES

AUSTRALIA | 2018 | 13' | Ficción
Director: Charles Williams
Guión: Charles Williams
Productor: Charles Williams

Sinopsis: Un muchacho adolescente intenta desentrañar sus recuerdos de una infestación misteriosa, el desenmarañamiento de su padre y las pequeñas criaturas dentro de todos nosotros.

LUCY

VENEZUELA, EE.UU | 2018 | 14' | Ficción
Director: Roberto Gutierrez (Ópera Prima)
Guión: Roberto Gutierrez, Hector Torres
Productor: Rafael Ponce

Sinopsis: Aún cuando se muestra dócil y apacible, Raúl, un solitario sonidista de unos 60 años, esconde una obsesión por su vecina que filma en secreto, para luego reconstruir los sonidos de su vida. A pesar de mantenerse oculto, mantiene una relación a la distancia con esta mujer, a la que él llama Lucy.

21.30h - Sesión Oficial - 06

RETOUCH

IRÁN | 2017 | 20' | Ficción
Director: Kaveh Mazaheri
Guión: Kaveh Mazaheri
Productor: Kaveh Mazaheri

Sinopsis: En la esquina de la casa, el esposo de Maryam hace levantamiento de pesas. De repente, el peso cae sobre su garganta y lo pone entre la vida y la muerte. Maryam intenta salvarlo, pero ella solo decide dejar de ayudar, ponerse de pie y observar la muerte de su esposo.

OCTUBRE OTRA VEZ - October Again

MÉXICO | 2017 | 5' | Ficción
Director: Sofía Auza
Guión: Sofía Auza
Productor: Sofía Auza

Sinopsis: Los recuerdos de un intenso amor y sus vicisitudes se mezcla con un agudo discurso ambiental, recordándonos que para disfrutar de nuestros seres queridos primero tenemos que conservar nuestro único planeta

DAMIANA

COLOMBIA | 2017 | 14' | Ficción
Director: Andrés Ramírez Pulido
Guión: Andrés Ramírez Pulido
Productor: Andrés Ramírez Pulido

Sinopsis: En las profundidades de la selva, un grupo de niñas adolescentes permanecen bajo vigilancia. A pesar del abandono y la hostilidad, Damiana espera tener algún contacto con su padre.

MIN BÖRDA - The Burden

SUECIA | 2017 | 15' | Animación
Director: Niki Lindroth von Bahr
Guión: Niki Lindroth von Bahr
Productor: Kalle Wettre (Malade)

Sinopsis: Un musical animado con matices apocalípticos. La historia se divide en cuatro episodios que tienen lugar en un supermercado, un hotel a largo plazo, un centro de llamadas y un restaurante de hamburguesas.

SUSHI

ESPAÑA | 2017 | 16' | Ficción
Director: Roberto Martín Maiztegui (Ópera Prima)
Guión: Roberto Martín Maiztegui
Productor: Álvaro Díaz Calvo

Sinopsis: Marta decide volver a tomar las riendas de su vida. Y su vida pasa por Dani, su novio desde hace años. Ha quedado con él en un restaurante japonés para solucionar varios asuntos. Asunto a solucionar #1: Dani debe ascender de una vez en el trabajo. Asunto a solucionar #2: Dani debe ir al médico; tiene que tratarse ese constante dolor en las costillas. Asunto a solucionar #3: Dani debe dejar a la chica con la que lleva meses acostándose.

ELCORTILLO
Noticiero del Festival Internacional dentro de lo que cabe

DIRECTOR: Javier Muñoz. EDICIÓN: Silvia Garrote. COORDINACIÓN: Ángela Pérez. FOTOGRAFÍA: Archivo. DISEÑO: Tito Carazo. IMPRESIÓN: Naserbe. SEDE: Centro Cívico Bécquer. C/ Infantes de Lara, 1. Tel. 673 21 21 06. E-MAIL: elcortilleo@certamendecortossoria.org. WEB: www.certamendecortossoria.org.