EL CORTILEO

Noticiario del Festival Internacional dentro de lo que cabe



Por primera vez, Premio al Mejor Corto Español Ópera Prima



Siempre hay para todo una primera vez. Por ejemplo, el Certamen de Cortos Ciudad de Soria ha creado por primera vez un Premio para el Mejor Cortometraje Español Ópera Prima.

Los cortos, como entidades propias o como avales para lograr proyectos mayores, son el paso obligado de todo cineasta. Las óperas primas de este certamen nos ofrecen las visiones más frescas de los nuevos creadores, los directores del futuro.

Por primera vez habrá un Jurado que se encargue de elegir ese corto, y está compuesto por Belén Herrera de la Osa, con amplia experiencia en los ámbitos del cine y la televisión, es actualmente la presidenta de la Plataforma de Nuevos Realizadores; Elena Ferrándiz Sanz, ha participado en distintos proyectos como directora, ayudante de dirección y ayudante de cámara, y desde hace dos años es la vicepresidenta de la Plataforma; por último, Pedro Estepa Menéndez ha dirigido su actividad profesional hacia el cine y la televisión. En la Plataforma de Nuevos Realizadores ha ocupado varios cargos en la junta directiva y fue coordinador del 18º Festival de Cine de Madrid-PNR, proyecto angular de la asociación.

Ellos tres elegirán el Mejor Cortometraje Español Ópera Prima, cuyo premio consiste en un año gratuito como socio de la Plataforma de Nuevos Realizadores con todas las ventajas que ello supone.

Siete cortos en liza

Las óperas primas del XX Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria cuentan todo tipo de historias, y van desde la fantasía al western, pasando por la comedia o el drama adolescente, lo que demuestra que no hay unos parámetros establecidos a la hora de abordar un primer trabajo cinematográfico en corto. Las producciones son todas españolas salvo 'Baghead' que es de Reino Unido, aunque el director es el soriano Alberto Corredor. El resto de cortos en esta categoría son: 'Tomorrow', de Andrew Tarbet; 'El escarabajo al final de



la calle', de Joan Vives; 'El redil de los cobardes', de Xabier Alconero; 'Nunca pasa nada', de Javier Prieto; 'Sushi', de Roberto Martín Maiztegui y 'La última virgen', de Bárbara Farré.

Quién sabe el recorrido que tendrán estos nuevos realizadores. Grandes directores de la historia empezaron por un cortometraje, desde Tim Burton, hasta Tarantino, David Lynch, Alfonso Cuarón o el mismísimo Buñuel. Por el momento, Alberto Corredor ha cosechado reconocimientos con su primer corto, como el premio al Mejor Corto Fantástico Paul Naschy en Sitges, y lo mismo ocurre con algunos de los otros primeros trabajos. El tiempo dirá si estamos ante el inicio de una larga y fructífera carrera cinematográfica. Lo primero que hay que tener es una idea. Después hay que ampliarla y reforzarla con un buen guion, un desarrollo, unos personajes creíbles. Entonces habrá que buscar actores que hagan que la historia cobre vida, un escenario donde pueda desarrollarse. Y aquí llega el trabajo de producción, de los técnicos. En paralelo, buscar financiación. Llega la hora del montaje, la postproducción, redondear el trabajo. Y después hay que conseguir que la gente lo vea, publicitarlo, moverlo en las redes sociales, en las productoras, en los festivales. Con suerte, el trabajo gusta y consigue premios y llama la atención de la industria. Es un primer corto, que ha costado mucho esfuerzo, pero también es una carta de presentación, un aval de lo que somos capaces de hacer, de lo que podríamos lograr con más medios.

El sistema se repite, con más o menos detalles, en los comienzos de los realizadores de cortos. Lo que les mueve a todos ellos es la ilusión, el amor por el cine y por ello viven obsesionados por sacar adelante su proyecto, contando con amigos, con la familia, con actores profesionales que se prestan a cobrar muy poco o nada por ayudarles.

Algunos cuentan con una productora detrás o la suya propia, en el caso de Alberto Corredor, y otros solo tienen su propio respaldo. Alberto Corredor llega al Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria con su primer corto como director '*Baghead*', aunque tiene una larga trayectoria en la industria audiovisual, como productor, editor y cámara. Desde su productora, Long Shot Media Ltd. han surgido documentales,



cortometrajes y grandes campañas de publicidad. Alberto ha sido productor ejecutivo de *'The hound's curse'* o *'The knowledge'*, pero es la primera vez que dirige un cortometraje.

También es el caso de Javier Prieto, autor del corto de animación 'Nunca pasa nada'. Javier presentó la idea a una productora y les gustó, pero no fue hasta que lograron el respaldo de ayudas desde el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra que lo pudieron sacar adelante. "Lo hubiéramos hecho de todas formas, pero hubiéramos tardado mucho más tiempo", señala. Este corto, como otros, pretenden ser un aval, una carta de presentación para lograr hacer un largometraje. "De hecho", destaca este director "Nunca pasa nada' es el prólogo de una historia más larga". De ahí que su proyección en festivales sea crucial, y mucho más aún lograr premios. Para Bárbara Farré, autora de la ópera prima 'La última virgen', también su próximo proyecto pasa por el largometraje. "Aún estoy en la primera fase, en la de te tener una idea. Tengo que desarrollarla y buscar financiación, pero sí querría hacer mi primer largometraje". Su corto fue elegido por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña como trabajo fin de carrera, lo que supuso contar con financiación. De otra forma, hubiera sido muy dificil sacarlo adelante.

MUJERES DE CINE

Bárbara Farré es la única mujer directora entre las siete óperas primas de este Certamen. El porcentaje de mujeres tras las cámaras es cada vez más alto, pero aún queda lejos de la igualdad. En la sección oficial de esta XX edición del Certamen de Cortos de Soria hay 46 directores frente a 21 directoras. Por las secciones paralelas han pasado más de 130 cortometrajes, de los que 96 fueron dirigidos por hombres y 39 por mujeres. El Certamen de Cortos ha proyectado varios trabajos de directoras en colaboración con la plataforma Mujeres de Cine, que promueve precisamente visibilizar a todas esas mujeres que trabajan en esta industria y que lo tienen más complicado por su género: 'Dancing Beethoven', de Arantxa Aguirre, 'Carmen y Lola', de Arantxa Echevarría y 'Jericó. El Infinito Vuelo de los Días', de Catalina Mesa.

"Los cortos sirven para llevar al público a un cine distinto, alejado de Hollywood"

ENTREVISTA CON MARIE-ÉLAINE RIOU

Marie-Élaine Riou es directora general y programadora del Festival REGARD y del Mercado de Cortometrajes de Québec-Canadá. Su estrecha relación con el mundo del cine y su experiencia como programadora aportan un valor extra a su trabajo como Jurado oficial del Certamen de Cortos de Soria.

Nuestros

festivales hacen

la promoción

del mejor cine

nacional y que

así otros puedan

descubrir los

de nuestras

selecciones"

cortos a través

Dirige el festival REGARD, uno de los más prestigiosos certámenes de cortometrajes del mundo. ¿Qué le trae hasta Soria?

Conocí a Javier, el director, hace un par de años en el Festival de Clermont Ferrand en Francia y me explicó un poco sobre el Certamen y me interesó mucho, pues tiene varios puntos en común con el Festival que estoy dirigiendo. Me gustan los festivales que se hacen en ciudades pequeñas, porque se nota como diferencia que hacen los cortos para el público. Además, como estamos buscando ya cortometrajes para marzo que viene para la 23º edición de REGARD, me encantaría encontrar algunos dentro de la competición.

El festival que dirige tiene estrecha relación con los Oscar de Hollywood. ¿En qué consiste exactamente esta relación?

El Festival REGARD está considerado en la lista de Festivales en los cuales hay que participar si quieren tener una oportunidad de llegar hasta Hollywood. Los dos cortos que ganan los grandes premios, o sea Le Grand Prix, y Le Grand Prix Cana-

dien, son elegibles para ser parte de los cortos de ficción nominados para los Oscar. Obviamente nos encantaría que un corto de los que hemos seleccionado que haya comenzado su carrera en nuestro festival, gane el Oscar en el mes de febrero siguiente.

El REGARD tiene como uno de sus objetivos acercar el cine a los jóvenes. ¿Qué acciones llevan a cabo para lograrlo?

Es cierto, pues hemos descubierto que con los cortometrajes hay mucho potencial de hacer educación cinematográfica con los niños, gracias a los temas que están tratados y la forma muy original de muchos cortos, tanto en animación como en documentales o ficción. Preparamos talleres y proyecciones que ofrecemos durante todo el año escolar, que también incluyen

documentos pedagógicos y ejercicios para los alumnos. También ofrecemos nuevas proyecciones para los jóvenes dentro del festival e invitamos a los cineastas a dar charlas con los niños, antes en la clase o directamente después de la presentación de los cortos. Cada grupo de edades tienen una proyección hecha a propósito, así que la gran mayoría de los niños de Saguenay y los alrededores conocen el formato cortometraje y el cine de autor, gracias al festival REGARD.

¿Qué papel cree que tienen festivales como el que dirige o el propio Certamen Internacional de Cortos de Soria para la industria cinematográfica?

Llevar un cine distinto a un público que de otra manera nunca les llegaría y llevarlos a ciertas reflexiones. Nuestros eventos ofrecen una ocasión de enfocarse



en otra forma de cine que la de Hollywood, y dejarse llevar por historias que se explican en menos tiempo, pero más intensidad. También, para los directores y directoras, les ofrecemos la ocasión de encontrar su público, lo que, por mucho que me gustan las plataformas online, no permiten ese tipo de encuentro. A nivel

de industria, también nuestros eventos hacen la promoción del mejor cine nacional de nuestros países para que otros puedan descubrir los cortos a través de nuestras selecciones respectivas.

Tanto en el REGARD como en el Certamen de Soria y otros festivales de cortos, el visionado de obras se complementa con otras muchas actividades culturales. ¿Hasta qué punto cree que estos certámenes 'agitan' el panorama cultural y creativo de los lugares donde se celebran?

Es muy importante en una comunidad donde presentamos esas obras que hagamos eventos, mezclando la comunidad artística y los ciudadanos. Así mismo, creo que los dos festivales tenemos muchos ejemplos para demostrar que nuestras programaciones paralelas, digamos, estimulan a los creadores de nuestra comunidad,

tanto por los conciertos, exposiciones, performances, etc. Aquí, el Kino Soria, también es otro ejemplo de estímulo creativo importante.

¿Qué características diría que tiene el festival que dirige respecto a otros de carácter internacional? ¿cuáles son los rasgos distintivos?

Nuestra competición se presenta a la vez en vez de por separado, y no hacemos ninguna distinción, excepto para los grandes premios, los cuáles deben ser presentados por primera vez en Canadá. El hecho de que sean solo 5 días de festival también lo hace distinto pues es bastante intenso, pero lo hacemos así desde hace 23 años. El público lo disfruta de forma intensa durante este fin de semana largo, que de aquí a poco esperemos que sea como un día festivo.



Finalmente, el Short Film Marquet que estamos montando, y donde vienen muchos invitados de todas partes para comprar o programar cortos de nuestra videoteca, también es un poco diferente de lo habitual. Está basado en muchas ocasiones de 'networking', sobre todo, pero de forma más informal. Finalmente, como hace aún mucho frío en Saguenay en el mes de marzo, la proximidad del público, los invitados internacionales y la industria de Quebec, crea una sensación de familia alrededor del corto durante esos cinco días.

¿Qué momento cree que vive el cine canadiense, tanto en corto como en largo?

Sigue estando en un periodo prolífico, con directores que se están haciendo famosos gracias a festivales como Toronto, Cannes y Venise, entre otros. Tiene sus desafíos, como el equilibrio entre mujeres y hombres, como en otras partes del mundo, así que todos somos sensibles a eso, tanto las instituciones, como los productores, festivales y demás. Por otro lado, muchos directores famosos de Quebec se fueron a trabajar a Estados Unidos, como Jean Marc Vallée (C.r.a.z.y., WIld, Dallas Buyers Club), Denis Villeneuve (Incendies, Blade Runner) y Xavier Dolan (Mommy, Juste el fin du monde), pues los presupuestos que les proponen dan más margen para la creación allá que no en Quebec. Eso hace que los directores de cortos, gracias, entre otras cosas, a unos programas de subvención con presupuestos más modestos, tengan la oportunidad de pasar a largometrajes, porque hay bastante espacio para otra generación de jóvenes directores en el cine de Quebec. Así mismo, directores como Sophie Dupuis, quien se ha profesionalizado haciendo cortos, han sacado su primer largometraje en el último año. En el caso de Sophie, fue muy exitoso pues su primera película, 'Cien de garde', es la que representara a Canadá en los Oscas. Ya otros habían pasado por el cortometraje, como Robin Aubert (Los Hambrientos), Pascal Plante (Fake Tatoos) y Sophie Goyette (Mis noches harán eco) se estan haciendo un lugar privilegiado en el mundo del cine de Quebec. Además de los cortos de Quebec, como Fauve que está en la competición en Soria, recomiendo estos largos también.

PROGRAMACIÓN

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.

VIERNES 23

10.00 h. PLAZA MARIANO GRANADOS (salida). Paseando por la Provincia. Visita para invitados

18.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Mirando a Japón. The Taste of tea de Katsuhito Ishii. ENTRADA LIBRE.

19.00 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA - Sala Z. Mirando a Japón. Selección de cortometrajes. ENTRADA LIBRE.

20.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sonidos de cine. Un concierto de película de la Banda Municipal de Soria junto con la actuación de **Emi Ogura**. ENTRADA 5 €

20.30 h. SALÓN DE TÉ "Tab Ichigo Iche (Encuentro)". Japón, País Invitado. Las casa del tejado Rojo de Yôji Yamada. ENTRADA LIBRE. 21.30 h. PALACIO DE LA AUDIENCIA. Sección Oficial a Concurso. Programa 12. ENTRADA 3 €

23.00 h. CASINO AMISTAD NUMANCIA. Laboratorios de creación. Performance Hibakusha. Persona bombardeada, por Pilar Aldea, FNTRADA 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**

Eniov Coffee

- -"ENTANGLEMENTS". Fotografías de Mara Catalán Bar Chavofa
- -'Carteles de cine europeo' organizado por la Escuela Oficial de Idiomas.

Plaza de Abastos

PROGRAMA SECCIÓN OFICIAL - MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 20.00h - Sesión Oficial - 07

MATRIA

ESPAÑA | 2017 | 20' | Ficción Director: Alvaro Gago Guión: Alvaro Gago Productor: Alvaro Gago, Mireia Graell

Sinopsis: Ramona vive con su marido, con quien apenas se comunica, y trabaja en una fábrica

de conservas gobernada por una déspota. Ante los desafíos que le presenta su rutina diaria, Ramona trata de refugiarse en la relación que le une a su hija y a su nieta.

EUSEBI080

ESPAÑA | 2017 | 9' | Animación Director: Jesús Martínez Guión: Iván Molina, Jesús Martínez Productor: Jesús Soria, Jesús Martínez

Sinopsis: Un currante de la nueva era, un héroe



RAZ DWA ZERO -One Two Zero

POLONIA | 2017 | 15' | Documental Director: Anna Pawluczuk Guión: Anna Pawluczuk Productor: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna

Sinopsis: Justyna es una niña de

nueve años que entrena gimnasia rítmica profesionalmente. Su vida está llena de entrenamientos y competiciones, donde tiene que superar sus propios límites y debilidades. A pesar de todos los enormes esfuerzos, no siempre logra subirse al podio. Al perder sus esperanzas de ganar, decide entrenar gimnastas de cinco años sola.

KLEPTOMAMI

ALEMANIA | 2017 | 10' | Ficción Director: Beck Pola Guión: Thomaser Daniel / Beck Pola **Productor: Klein Miriam**

Sinopsis: Lucy está cansada de ser la madre perfecta. Ella está hirviendo por dentro. Cuando un

guardia de seguridad de una tienda de departamentos busca en su cochecito, encuentra más de lo que jamás podría haber imaginado.

IN TAKT

ALEMANIA, SUIZA | 2017 | 15' | Ficción Director: Johannes Bachmann (Ópera prima)

Guión: Johannes Rachmann **Productor: Zurich University Of Arts**

Sinopsis: Bruno trabaja en una fábrica, en una máquina que

repite su secuencia cada cuatro segundos. Su monótona vida cotidiana cambia cuando su hijo aparece en la fábrica para trabajar allí. Bruno lucha por que su hijo tome un camino diferente de la vida.



LA ÚLTIMA VIRGEN -**The Last Virgin**

ESPAÑA | 2018 | 20' | Ficción Director: Bárbara Farré (Ópera prima) Guión: Bàrbara Farré, Lucas Casanovas Productor: Júlia Estruga

Sinopsis: Sara, una niña de 13 años, tiene la necesidad de

abandonar su inocencia para adentrarse en el mundo adulto y así encajar dentro de su grupo de amigas. Envuelta por un mundo donde reina la apariencia, Sara se verá obligada a forzar su voluntad convirtiéndose así en una víctima más de la sociedad. Un retrato de la generación del 2000.



FRANCIA | 2017 | 9' | Animación Director:EmmanuelBlanchard(Óp.prima) **Guión: Emmanuel Blanchard Productor: Christophe Barral**

Sinopsis: París, 1942. En medio de la ocupación, Victor Gence, un comerciante sin escrúpulos, com-

pró a bajo precio obras de arte de coleccionistas judíos. Informado por un conserje, logró entrar en el apartamento del Sr. Klein, que parece tener una colección fabulosa. El Sr. Klein es un viejo coleccionista, que su hija preserva de los tormentos del mundo exterior. Gence maneja el truco y la amenaza, pero parece sacudido por la belleza de la relación entre el anciano ciego y su hija.

THE FUTURE **LOOKED BRIGHT**

JAPÓN | 2017 | 14' | Ficción **Director: Adrien Lacoste Guión: Adrien Lacoste Productor: Adrien Lacoste**

Sinopsis: Un hombre y una mujer jóvenes contratan abogados

para negociar los términos de su futuro como pareja.



THE BOX

ESLOVENIA | 2017 | 10' | Ficción Director: Dusan Kastelic Guión: Dusan Kastelic **Productor: Dusan Kastelic**

Sinopsis: ¿Probablemente has oído hablar de la frase "Pensar fuera de la caia"?

Bueno, esta es una película sobre un cuadro así y sobre las criaturas planas que viven dentro.



FAUVE

CANADÁ | 2018 | 15' | Ficción **Director: Jeremy Comte** Guión: Jeremy Comte Productor: Maria Gracia Turgeon, Evren **Boisjoli**

Sinopsis: En el sitio de una mina a cielo abierto, dos niños se hunden

en un juego de poder poco saludable, con la naturaleza como el único testigo.















DIRECTOR: Javier Muñiz. 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.