

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

DOSSIER DE PRENSA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Pág.2

PREMIOS, Pág.3

JURADOS, Pág.5

SECCIONES COMPETITIVAS, Pág.12

SECCIONES INFORMATIVAS, Pág.14

NOMBRES PROPIOS

Homenaje a Vittorio de Seta, Pág.14

Helena Třeščíková, Pág.15

Péter Forgács, Pág.16

Volker Koepp, Pág.17

CICLO DOCUMENTAL BRASILEÑO Pág.18

RETROSPECTIVA EICTV Pág.19

DOCUAVENTURA Pág.20

PANORAMA DOCUMENTAL ÁRABE CONTEMPORÁNEO Pág.20

DE ESPERANZA TAMBIÉN SE VIVE Pág.20

LA MIRADA CRÍTICA Pág.21

CLIMA, CULTURA, CAMBIO Pág.22

PALESTINA EN EL SIGLO XXI Pág.23

POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO Pág.24

SESIÓN ESPECIAL: *CADA VER ES* Pág.25

ACTIVIDADES PARALELAS, Pág.26

Encuentro de Antiguos Alumnos de la EICTV, Pág.26

Clase Magistral Péter Forgács, Pág.26

Archivo Documenta, Pág.26

Conferencia, Pág.27

Encuentros Matadero, Pág.27

La Noche del Súper 8. Performance, Pág.27

Presentación del Festival de Cine Invisible, Pág.28

Presentación de *La Memoria Rebelde*, Pág.28

Presentación del Libro *Cómo se hace un Documental*, Pág.29

ABONOS Y ENTRADAS, Pág.30

INFORMACIÓN, Pág.30

PRESENTACIÓN DE LA VIII EDICIÓN

Del 6 al 15 de mayo se celebrará la VIII edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid, DOCUMENTA MADRID 11, organizado por el Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, que cuenta de nuevo con el apoyo y respaldo de S.A.R. la Princesa de Asturias, que será, por tercer año consecutivo, Madrina de Honor de la prestigiosa cita. En su VIII edición, DOCUMENTA MADRID sigue apostando por la calidad de sus Secciones Competitivas que, por tercer año consecutivo, mostrarán títulos de riguroso estreno en España. Entre los 1.105 documentales recibidos para participar en el certamen, producidos entre 2010 y 2011, han sido seleccionados 60. Por categorías, competirán: 37 cintas en la Competición Internacional (11 largometrajes, 11 largometrajes de creación y 15 cortometrajes) y 23 en la Competición Nacional (10 largometrajes y 13 cortometrajes).

Las 60 películas procedentes de 26 nacionalidades que componen las Secciones Competitivas, son sólo parte de los documentales que se proyectarán en el festival, que además cuenta con numerosos títulos en sus diversas Secciones Paralelas. Esta incursión en las diferentes realidades procedentes de diversas cinematografías cuenta con una importante presencia española con 27 películas a competición; europea (con una diversa representación de países como Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Polonia o Suecia); estadounidense y latinoamericana (Argentina, México, Chile o Venezuela); así como de otras filmografías (Egipto, Palestina, China o Israel). El certamen contará, en esta edición, con una dotación económica en premios de 70.000 euros, a repartir entre las cinco secciones competitivas: la Competición Internacional con sus tres categorías de Largometraje, Largometraje de Creación y Cortometraje y la Competición Nacional en sus versiones de Cortometraje y Largometraje.

Matadero Madrid- en la que se encuentran las oficinas del festival, el Archivo Documenta y donde se desarrollan los Encuentros con Realizadores- seguirá siendo su sede central. Además, se mantienen sedes habituales de otras ediciones como el Cine Palafox, el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, la Filmoteca Española, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Academia de Cine, Casa de América, Casa Árabe, el Institut Français de Madrid y el Teatro Fernán Gómez y se unen dos nuevas: la Sala Berlanga y el Centro Cultural Casa del Reloj. Estas doce sedes ofrecerán además de las proyecciones de 184 títulos, actividades paralelas como: encuentros abiertos al público, clases magistrales o presentaciones de festivales y publicaciones.

PREMIOS

En esta VIII edición, la dotación de premios ascenderá a 70.000 €, que se repartirán entre las cinco Secciones Competitivas. Los cuatro Comités de Jurados, formados por destacados profesionales del medio cinematográfico y periodístico, así como el público que participe con sus votos durante el festival, decidirán la concesión de los siguientes premios oficiales para cada una de las secciones:

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

- LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Primer Premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo.

Segundo Premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Premio Honorífico del Jurado, dotado de diploma.

Premio del Público, dotado con 3.000 € y diploma.

- LARGOMETRAJE DOCUMENTAL DE CREACIÓN

Primer Premio del Jurado, dotado con 10.000 € y trofeo.

Segundo Premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Premio Honorífico del Jurado, dotado de diploma.

Premio del Público, dotado con 3.000 € y diploma.

- CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Primer Premio del Jurado, dotado con 5.000 € y trofeo.

Segundo Premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo.

Premio Honorífico del Jurado, dotado con diploma.

Premio del Público, dotado con 3.000 € y diploma.

COMPETICIÓN NACIONAL

- LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Primer Premio del Jurado, dotado con 8.000 € y trofeo.

Segundo Premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo.

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma.

- CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Primer Premio del Jurado, dotado con 4.000 € y trofeo.

Segundo Premio del Jurado, dotado con 3.000 € y trofeo.

Premio del Público, dotado con 2.000 € y diploma.

Premio AVID al Mejor Montaje. Dotado con un software Avid.

PREMIO FREAK

En esta edición, se concederá por primera vez además el Premio FREAK de Distribución, que facilitará la inscripción en 50 certámenes internacionales a un cortometraje de producción total o mayoritariamente española, que participe en las secciones competitivas del festival. Agencia FREAK es la distribuidora líder del sector y está especializada en la distribución de cortometrajes desde su creación en el año 2000.

JURADOS

COMPETICIÓN NACIONAL

PATRICK BERNABE

Boulogne-sur-Mer, Francia 1949

Hijo de padre español (oficial republicano refugiado en Francia en 1939) y madre francesa. Licenciado por la Facultad de Historia de la Universidad de Amiens y graduado por la Escuela de Comercio y Administración de Empresas IPC de Toulouse. Fue el fundador del cineclub del instituto Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer y cofundador del cineclub de la Facultad de Historia de Amiens. En 1996 cofundó Cinespaña, Festival de Cine Español de Toulouse. Durante ocho años fue librero; también fue director administrativo de una empresa especializada en construcción de suelos deportivos (en Toulouse y en la sucursal de Barcelona) y, más tarde, director comercial de la misma empresa en Toulouse. Actualmente está jubilado.

OMER OKE

Abomey, Benín 1965

Licenciado en Ciencias de la Información (Publicidad y Relaciones Públicas) por la Universidad del País Vasco. Posee también el título de estudios avanzados en Relaciones Internacionales. Ha co-dirigido *Querida Bamako* (2007), que fue galardonada con el Premio Ibaia del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y obtuvo el Premio al Mejor Largometraje de Ficción y una Mención Especial del Jurado de la Prensa Extranjera en el Festival de Cine Pobre de Cuba. Más tarde, escribe, produce y dirige el documental *La Causa de Kripan* (2009), Premio del Público y Mención Especial del Jurado en la SEMINCI de Valladolid. También es guionista y productor de los documentales *Trabajadoras invisibles* (2010) y *Euskal Herriko Dantza Agerketa – Basauri* (2010). Actualmente, se encuentra en fase de postproducción del documental *Asuntos de mujeres*. Desde 2006 es director de SocialProd SL, empresa dedicada a la comunicación social y la producción audiovisual. De 2007 a 2009, ha impartido clases como profesor del Máster Internacional de Políticas Públicas de la Universidad de Deusto, Bilbao. Desde 2010 dirige también Pick-Up Films, distribuidora de cine, documentales y animación.

SÉRGIO TRÉFAUT

São Paulo, Brasil 1965

Estudió Filosofía en la Sorbona (París) e inició su carrera profesional como periodista en Lisboa. Posteriormente, empezó a trabajar como productor y documentalista. Sus películas se han proyectado en más de 30 países y han recibido varios premios internacionales. Entre sus títulos más importantes figuran *Outro País* (1999), *Fleurette* (2002), *Lisboetas* (2005) y *The City of the Dead* (2009). Su primera película de ficción, *Journey to Portugal* (2011), protagonizada por Maria de Medeiros, se estrenará próximamente en cines. Tréfaut ha dirigido el Festival Internacional de Cine Doclisboa y presidido Apordoc, la Asociación Portuguesa de Documentales, hasta 2010.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

PAULO ROBERTO DE CARVALHO

Barretos, São Paulo, Brasil 1962

Cursó estudios de Oceanografía. En 1989 se muda a Tubinga (Alemania), donde inicia diversas actividades culturales. Un año después, comienza a trabajar en la organización del Festival de Cine Francés de Tübingen. En 1993 funda el Festival CineLatino de Tubinga, del que también es director artístico, uno de los foros más importantes para la divulgación del cine latinoamericano y español en Alemania. En 1999 funda Cachoeira Films. En 2000 inicia su labor como consultor cinematográfico sobre América Latina, España y Portugal para el Festival de Locarno, Suiza. En 2003 empieza a trabajar como corresponsal en América Latina para el Festival de Mannheim-Heidelberg (Alemania) y el Alba Film Festival (Italia). En 2007 funda con Gudula Meinzolt la productora independiente Autentika Films, con la que ha realizado coproducciones como *Paraíso*, de Héctor Gálvez (Perú, 2009), *La vida de los peces*, de Matías Bize (Chile, 2010), o *Post Mortem*, de Pablo Larraín (Chile, 2010). Desde 2008 ha participado en la selección de proyectos documentales y ficción para el Consejo de la Cultura de Chile y Colombia. Desde 2010 participa en la organización y programación de CineMundi, Encuentro Internacional sobre Coproducción en Belo Horizonte, Brasil.

GERMAN KRAL

Buenos Aires, Argentina, 1968

En 1991 viajó a Alemania para estudiar cine. Desde que finalizó sus estudios en la Escuela de Cine y Televisión de Múnich, trabaja como director y guionista para cine y TV. Sus películas han sido mostradas en numerosos festivales internacionales y han recibido premios en todo el mundo. Entre 1994 y 1996, trabajó por primera vez con Wim Wenders en la película *Die Gebrüder Skladanowsky (Los hermanos Skladanowsky)*, que fue emitida por el canal de TV ARTE y tuvo distribución cinematográfica en Italia y Japón. *Imágenes de la ausencia*, su película de tesis en la Escuela de Cine de Múnich sobre la separación de sus padres, fue nominada para el reconocido premio alemán Grimme Preis y ganó el Gran Premio en el Festival de Yamagata en Japón y el Premio a la Mejor Película Documental de Bavaria. Entre 2000 y 2002, dirigió tres documentales para la TV alemana. Wim Wenders le ofreció después la dirección de la película *Música Cubana*, que tuvo su estreno internacional en el Festival de Venecia (2004) y que ha obtenido distribución internacional. En 2005 recibió una Mención Especial del Jurado del Premio Tankred Dorst de Munich por el guión de su largometraje *Tango-Bar*. Entre 1999 y 2008, realizó el largometraje documental *El Último Aplauso*, una coproducción entre Argentina, Alemania y Japón sobre un grupo de viejos cantantes de tango de Buenos Aires. La película tuvo distribución en Argentina, Alemania y España y recibió el Talent Award del Dok Fest München y el Premio Starter de la ciudad de Múnich.

TANYA VALETTE

Santo Domingo, República Dominicana, 1962

Séptima directora de la EICTV, Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) –y primera licenciada en asumir el cargo– desde enero de 2007. Estudió Psicología Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pertenece a la primera generación de graduados de la EICTV, con título de editora. Ha vivido durante doce años en Francia, país en el cual prosiguió sus estudios de guión y se inició en el campo del documental. Allí ganó el Premio de l'Aide a l'écriture du CNC y la Ayuda a la Producción de la Procirep para su documental *Ti Malice et Gros Bouqui*. A su regreso a la República Dominicana, se dedicó a la escritura y al análisis de guiones de ficción y documental. Fue jefa de producción y directora de documentales y vídeos experimentales en Basanta Films y productora ejecutiva en La Mala Res Films. También ha sido directora de proyectos de la Televisión Educativa y de la Dirección Nacional de Cine de la República Dominicana. Ha impartido talleres de guión en varias instituciones públicas y privadas.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

VALENTINA LEDUC

México D. F., 1969

Montadora. Cursó estudios de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, México. Ha realizado varios cortometrajes, entre los que figuran *Un volcán con lava de hielo* (1995) y *La historia de I y O* (1999), que ganaron el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Junto a Juan Carlos Rulfo ha creado y producido, con La Media Luna Producciones, la serie *Diminutos del Calvario*. Es montadora y realizadora de varios documentales para televisión: *Hugo Velásquez, la historia de una piedra*; *Cuba 21*; *Carlos Leduc, un espacio para la vida*, y *Rafael Castanedo, la vida es corta y además no importa* para la serie *Garbanzo de a libra*, del Canal 22, el primero de los cuales obtuvo en 2004 el Premio Pantalla de Cristal. Su primer largometraje como montadora, *En el Hoyo* (2006), documental dirigido por Juan Carlos Rulfo, recibió veintitrés premios nacionales e internacionales, entre los que los del Festival de Sundance, Estados Unidos; Bafici, Argentina; Biarritz, Francia; Karlovy Vary, República Checa, y Guadalajara, México, todos en 2006. *En el Hoyo* ganó asimismo el Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas al Mejor Montaje en 2007. Es montadora del documental *Vuelve a la Vida* (2009), de Carlos Hagerman, y de *Los que se Quedan* (2009), codirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman. *Los que se Quedan* fue galardonado en DOCUMENTA MADRID, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México; el Festival Internacional de Cine Independiente de Los Ángeles, California, Estados Unidos; DocsDF, México, además de recibir el Humanitas Prize. Entre sus últimos trabajos como montadora figuran el documental *Oswaldo Vigas, el vendedor de orquídeas*, de Lorenzo Vigas, y *7 cartas*, dirigida por Juan Carlos Rulfo, sobre el guionista y escritor francés Jean-Claude Carrière.

PEDRO PIMENTA

Mozambique, 1955

Empezó su carrera cinematográfica en el Instituto Nacional de Cine de Mozambique en 1977. Desde entonces, ha sido productor, coproductor y productor de línea de numerosos cortometrajes de ficción, documentales y largometrajes en su país natal y en otros estados africanos como Angola, Zimbabwe, Etiopía o Sudáfrica. Entre sus trabajos más destacados figuran *Marracuene, two Banks of a River* (1989), *The Tree of our Forefathers* (1993), *Fools*

(1996), *Africa Dreaming* (serie dramática de seis episodios, 1997), *A Tempestade da Terra* (1997), *Zulu Love Letter* (2003), *Teza* (2004) y *Memories of Dreams* (2005). Entre 1997 y 2003, fue consejero técnico jefe del Proyecto de Formación Cinematográfica y de Vídeo de Zimbabwe para Sudáfrica, una iniciativa avalada por la UNESCO y desarrollada en Harare. Entre sus funciones, se encontraba la de concebir y dirigir varios programas de formación en Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Namibia y Zambia. Pedro Pimenta es además uno de los fundadores del AVEA (Emprendedores Audiovisuales de África), que organiza anualmente un programa de formación profesional para productores en Sudáfrica. Su experiencia en el ámbito de la formación también incluye funciones de consejero de producción para Africa & Pinocchio, un programa de formación profesional para productores de África Occidental desarrollado por Focal (fundación suiza para la formación continua en cine y medios audiovisuales). Hasta diciembre de 2005, Pedro fue miembro del comité de los premios de la Fundación Príncipe Claus, Holanda. También es fundador y director de Dockanema, Festival de Cine Documental de Mozambique, y consejero del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INAC).

GERALDO SARNO

Poçoões, Brasil, 1938

Cursó estudios en la Universidade Federal da Bahia. En 1963 hizo prácticas de cine durante casi un año en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematograficos (ICAIC). Después de sus primeros documentales, *Viramundo* (1964) y *Auto da Vitória* (1966), proyectó una enciclopedia audiovisual para la Universidade de São Paulo (1966). A esta enciclopedia de películas se unirán más tarde *Casa grande e senzala* y *Segunda Feira* (1974), *Espaço sagrado* (1976), *O Côco de Macalé* (1982). *Viva Cariri!* (1969) y *Eu carrego um sertão dentro de mim* (1967-1680), ensayo de construcción de un puente cultural entre las regiones de Minas y Nordeste del país. En los años setenta esa reflexión se extiende a la cultura negra del litoral con *Iaô* (1976) y llega a la ficción con *Coronel Delmiro Gouveia* (1977). En los ochenta realiza *A terra queima* (1984) y *Deus é um fogo* (1986). En 2008 realiza *Tudo isto me parece um sonho*, filmada en Pernambuco, Bahía y Venezuela, sobre el general José Ignacio de Abreu e Lima, héroe de la lucha por la independencia de las colonias españolas en Sudamérica, junto con Bolívar. En 2010 filma *O último romance de Balzac*, sobre el proceso de creación artística del escritor francés a partir de una novela "psicografiada" por un médium brasileño.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL DE CREACIÓN

DAVID ČENĚK

České Budějovice, República Checa 1973

Profesor, periodista e historiador de cine, da clases de Historia del Cine en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina y en la FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts), ambas en Praga. Ha sido miembro de los comités de selección de varios festivales de la República Checa, como el Festival de Cine Documental de Jihlava, donde estuvo a cargo de la selección española, latinoamericana y francesa. Ha dirigido también diversas retrospectivas de cine mexicano, brasileño, español o del nuevo cine latinoamericano, así como de Julio Medem, Héctor Babenco, Fernando Solanas, Jorge Ruiz, Raymundo Gleyzer, Carlos Saura, Imanol Uribe... Es autor o codirector de varias publicaciones y libros, como *Historia del cine mexicano*, *Historia del cine brasileño*, *Antropología visual, una cultura vista y vivida* o *Jean-Luc Godard, textos y entrevistas*. Es presidente del único Festival de Cine Español que se celebra en Praga.

BEATRIZ NAVAS VALDÉS

Madrid

Licenciada en Comunicación Audiovisual y a punto de acabar su tesis doctoral sobre el director de cine Werner Herzog, es programadora y responsable del Departamento Audiovisual de La Casa Encendida, vicepresidenta de KINORA -asociación para la alfabetización, investigación y difusión audiovisual- y colaboradora habitual de la revista *Cahiers du Cinéma*. Desde hace ocho años, dirige talleres de cine para jóvenes en instituciones y festivales.

RUSSELL PORTER

Melbourne, Australia, 1945

Cineasta y documentalista con casi cuarenta años de experiencia como director, escritor y productor. Ha sido objeto de reconocimiento internacional como cineasta y también como profesor de documentales; ha impartido clase en grandes escuelas de cine en Australia (AFTRS, VCA), México (CCC), Brasil (USP, UFF), Argentina (UBA), EE. UU., Colombia y Europa. Durante diez años, hasta 2010, ha trabajado como profesor asociado en el Columbia College de Chicago, dirigiendo el Departamento de Documentales. Desde 2007 es jefe de la Cátedra de Documentales en la EICTV, Escuela Internacional de Cine y Televisión de San

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

Antonio de los Baños (Cuba). Además, Porter es fundador y director creativo del proyecto *Ser un Ser Humano*, una serie documental de seis horas filmada en ocho comunidades diversas en distintas partes del mundo. La serie está producida por la EICTV, cuenta con la participación de estudiantes y escuelas de cine de los seis continentes, y verá la luz en septiembre de 2011.

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

SECCIONES COMPETITIVAS

COMPETICIÓN NACIONAL

Cortometraje documental

ACEITE EN LLAMAS NO DEJA CENIZAS de María Cañas de los Reyes.
BUCKY & SPACESHIP EARTH de Carlos Carcas.
CABOS SUELTOS de Rolando Flores Acosta y Víctor Forniés.
CRITERIOH de Alberto Blanco.
EL ALUMNO de Miguel Luna.
EL RECOLECTOR DE RECUERDOS de María Zafra.
EL RELOJ de Xavi Sala.
EL SOMRIURE AMAGAT de Ventura Durall Soler.
ERIC LIKES CHICKEN de Carlos Polo Menárguez.
IT'S IN YOUR EYES de Sergio García Locatelli y Sean Schoenecker.
WELCOME TO TSUKIJI de José Almena Redondo.
WHEN IN BUCHAREST (DO AS THE ROMANS DO) de José Cabrera Betancort.
ZURDO de Demetrio Elorz Lazkanotegi.
AUSENCIA de Armando Capó. (FUERA DE COMPETICIÓN)

Largometraje documental

DEL PODER de Zaván.
EL BAOBAB DE PIEDRA de Marco Potyomkin.
EL PÉSIMO ACTOR MEXICANO de Manuel Jiménez Núñez.
EL TORERO DE LOS ANDES de Ignasi Rodríguez Batlle.
ESPELHO MEU de Vivian Altman, Irene Cardona Bacas, Firouzeh Khosrovani e Isabel Noronha.
LA LLEGADA DE KARLA de Koen Suidgeest.
LA PUERTA DE NO RETORNO de Santiago Zannou.
LOS AMORES DIFÍCILES de Lucina Gil.
LOS DIOS DE VERDAD TIENEN HUESOS de David Alfaro Simón, Belén Santos Osorio.
ON VAMPYRES AND OTHER SYMPTOMS de Celia Novis.

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Cortometraje documental

AZADY BARAY IRAN de Hossein Jehani (Australia).
HOMBRES DE ARENA de Joaquín Cortés Peteiro (Venezuela).
I ZABYDY ETOT DEN de Alina Rudnitskaya (Rusia).
LA TABLE AUX CHIENS (KATHAKALI) de Cédric Martinell y Julien Touati (Francia).
ME WILL ALWAYS BE ME de Sjoerd Tanghe (Bélgica).
MEMORIAS, NORIAS Y FÁBRICAS DE LEJÍA de María Zafra (España).
PŮLNOC de Klára Tasovská (República Checa).
POSTER GIRL de Sara Nesson (Estados Unidos).
PRACA MASZYN de Gilles Lepore, Maciej Madracki y Michal Madracki (Polonia / Suiza).
PUSTARA de Ivan Faktor (Croacia).
SE NON FOSSI QUI de Francesco Bartoli (Italia y España).
SLOW ACTION de Ben Rivers (Reino Unido).
SUSYA de Dani Rosenberg y Yoav Gross. (Palestina e Israel).
UNFINISHED ITALY de Benoit Felici (Italia).
VOTUL MEU de Andrei Gorgan y Monica Lazurean-Gorgan. (Rumanía).
RED SHIRLEY de Ralph Gibson y Lou Reed (Estados Unidos). (FUERA DE COMPETICIÓN)

Largometraje documental

0,56% de Lorenzo Hagerman (México).
ALL MY TOMORROWS de Sonia Herman Dolz (Países Bajos).
BLUE MERIDIAN de Sofie Benoot. (Bélgica).
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS de Werner Herzog (Estados Unidos / Francia).
ESMI AHLAM de Rima Essa (Palestina / Israel).
KARAMAY de Xu Xin (China).
LA MUERTE DE PINOCHET de Iván Osnovikoff y Bettina Perut (Chile).
MAMNOU de Amal Ramsis (Egipto/España).
NAZION de Ernesto Ardito (Argentina).
THEMERSON & THEMERSON de Wiktoria Szymanska (Reino Unido/Francia / Polonia).
TOTAL BADASS de Bob Ray (Estados Unidos).

Largometraje documental de creación

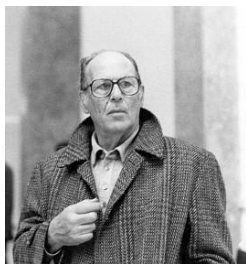
A SONG OF LOVE, MAYBE de Zhang Zanbo (China).
BECAUSE WE ARE VISUAL de Gerard-Jan Claes y Olivia Rochette (Bélgica).
EL LUGAR MÁS PEQUEÑO de Tatiana Huevo (México).
FAMILIA de Alberto Herskovits y Mikael Wistroem (Suecia).
JULIEN de Gaël Lépingle (Francia).
MADMAN'S DICTIONARY de Benno Trautmann (Alemania).
MATISSE SE ESCRIBE CON DOS ESES de Alberto Lobelle Losada (España).
MOI OTETZ EVGENI de Andrei Zagdansky (Ucrania y Estados Unidos).
SELO BEZ ZENA de Srdjan Sarenac (Croacia y Francia).
SOTCHI 255 de Jean-Claude Taki (Francia).
TRACES OF A DIARY de Marco Martins y André Príncipe (Portugal).

SECCIONES INFORMATIVAS

NOMBRES PROPIOS

Homenaje a Vittorio de Seta

Había oído hablar de los documentales de De Seta del mismo modo en que se habla de los lugares legendarios: algunos los habían visto, pero nadie sabía dónde. Así se expresaba Martin Scorsese cuando en 2005, el festival de cine de Tribeca le invitó a presentar su obra. Dos años antes, Scorsese había recibido por su cumpleaños un inolvidable regalo: la copia en 35 mm de *Il mio Viaggio in Italia*, los documentales dirigidos por Vittorio De Seta entre 1954 y 1959. Desde entonces, el director se convirtió en el valedor en el mundo del cine del maestro italiano, que fue objeto de una retrospectiva en el MOMA en 2006.

Vittorio de Seta, que nació en el seno de una familia noble de Calabria en Palermo (Sicilia) en 1923, pertenece a una generación que en la Italia de los cincuenta asistió a la desaparición de una tradición secular en aras de una modernización que, contra los deseos de intelectuales y cineastas de la época, se materializó en desarrollo sin progreso. Sus documentales tienen por protagonistas a los habitantes de las remotas aldeas de Calabria, Cerdeña y de su Sicilia natal: pastores, campesinos, pescadores... y bandidos. Una comunidad y un modo de existencia apegado a la tierra y al mar, fundido orgánicamente con el reino animal, vegetal y mineral en un entorno en el que la vida y la muerte coexisten de manera natural. Un universo que necesariamente habría de desaparecer para que la edificación descontrolada fuera posible. Pero la mirada de De Seta sobre ellos también se distancia del academicismo de la etnografía tradicional porque es telúrica, material y terrena. De Seta es un antropólogo que se expresa como poeta. Y si bien en películas posteriores, como *Banditi a Orgosolo* (1961) o *Diario di un Maestro* (1973), De Seta habría de explorar los límites del documental desde el punto de vista de la puesta en escena, la interpretación y la intervención del narrador, en los realizados en Sicilia y Cerdeña hace que los personajes sean protagonistas. De proporcionar un marco visual que esté a la altura del potente universo sonoro que encontramos en *Lu Tempo di li Pesci Spata* (1954), en *Contadini del Mare* (1956) o *Pastori a Orgosolo* (1958) se encarga el director, que, alejándose del blanco y negro del neorrealismo, filma todas sus piezas en Technicolor y, en algunos casos, en Cinemascope.

Homenaje a Vittorio de Seta. *Vinni lu Tempu de li Pesci Spata* (1954); *Isole di Fuoco* (1954); *Sulfatera* (1955); *Parabola d'oro* (1955); *Pasqua in Sicilia* (1956); *Contadine del Mare* (1956); *Un Giorno in Barbagia* (1958); *Peschereci* (1958); *Pastori a Orgosolo* (1958); *I Dimenticati* (1959); *Detour de Seta* (Salvo Cuccia, 2005); *In Calabria* (1993); *La Sicilia Rivisitata*; *Le Cinéaste est un athlète - Conversations avec Vittorio De Seta* (Vincent Sorrel / Barbara Vey, 2010).

Helena Třeštková

Otra gran cineasta del panorama internacional con una brillante trayectoria dentro del género documental será protagonista de DOCUMENTA MADRID 11. Una de las figuras más destacadas en la programación de esta VIII edición es la prolífica directora checa, **Helena Třeštková** (Praga, 1949).

Ya en su primer trabajo, *Milagro* -en el que siguió durante meses el embarazo de una joven- sentó las bases esenciales de su singular apuesta cinematográfica. Siguiendo un método que ella misma define como de observación temporal, Třeštková rueda durante varias décadas las vivencias de sus fascinantes protagonistas –una actriz glamurosa en decadencia debido a su relación amorosa con Goebbels, una superviviente de un campo de concentración nazi o una drogadicta en busca del amor, entre otros- mostrando el lado luminoso de personas que se enfrentan a situaciones límite. En paralelo a los cambios que ellas sufren, evoluciona la sociedad y la perspectiva de la propia realizadora.

Su proceso de montaje también es peculiar porque edita el material al final del rodaje. En su estilo austero capta lo que ocurre delante de su cámara mostrando una realidad desnuda, sin la intervención ostentosa de su autora.

Con *René* obtuvo en 2008 el Premio Prix Arte de la Academia de Cine Europeo al Mejor Documental. En esta cinta, Třeštková muestra el crecimiento en la cárcel de un adolescente marginal con el telón de fondo de la consolidación de la República Checa y su inserción a la Comunidad Europea. Un año después, le fue concedido el Premio MEDIA al Talento Europeo por *Zázrak – Milagro 35 Años Después*, una extensión de su aclamada primera cinta. Una cuidada selección de sus títulos más significativos se proyectará dentro de la programación de DOCUMENTA MADRID 11.

Homenaje a Helena Třeštková. *Lida Baarová's Bittersweet Memories* (1995); *Sweet Century* (1997); *Carmen's Story* (1999); *Hitler, Stalin and Me* (2001); *My Lucky Star* (2004); *Marcela* (2007); *René* (2008); *Katka* (2010).

Péter Forgács

Péter Forgács (Hungría, 1950) es uno de los cineastas independientes más relevantes de la no ficción contemporánea. Su trabajo más conocido es *Private Hungary* (1997), una serie de películas e instalaciones realizadas con material doméstico de los años 20 a los 80 donde se muestran vidas ordinarias que, de repente, se ven trastocadas por un trauma histórico, como la Segunda Guerra Mundial o la ocupación soviética de Hungría. Forgács aborda en sus trabajos hechos históricos relevantes a través de un prisma artístico, creando narraciones fílmicas casi siempre a partir del llamado *found footage*. Este se compone de una serie de secuencias reales que fueron filmadas originariamente para ser proyectadas en el ámbito

familiar o privado. En sus obras, transmite su preocupación por preservar el contexto sobre todo a la hora de construir representaciones en torno a temas tan importantes como el Holocausto. Mediante el uso de ralentizaciones, congelados, tintados o coloreados y distorsionando la relación entre la música y la imagen, aporta valores adicionales al material dando un giro a los documentales típicos del género. De esta manera, su cine se sitúa entre el cine documental de compilación y el cine experimental. Sus vídeo-instalaciones han sido expuestas en el MOMA, el Centre

Pompidou o el Nederland Filmmuseum y ha sido artista residente en el Getty Museum de Los Ángeles. Entre los galardones obtenidos por su labor como cineasta destacan el Premio al Mejor Largometraje Documental por *El Perro Negro* (2005) que obtuvo en el Festival de Tribeca y el Prix Europe por *Free Fall* (1997) de Berlín, entre otros. Además, ha sido distinguido con el Premio Erasmus por su contribución a la Cultura Europea y con el título de Embajador de la Cultura de su país.

En la clase magistral que ofrecerá bajo el título *Arqueología del Tiempo* abordará aspectos como el objetivo de sus obras. Según sus propias palabras éste es *interrogar a la mente, a los sentidos, a la mirada, para cuestionar y dar cuenta de las ilusiones y de la naturaleza de la percepción. Más que crear una "ficción" a partir de documentos, se trata de crear un documental "corrigiendo los errores y las faltas del pasado".*

Retrospectiva de Péter Forgács. *The Bartos Family* (1988); *Dusi & Jeno* (1988); *Either—Or* (1989); *The Notes of a Lady* (1994); *Meanwhile Somewhere 1940-43* (1994); *The Land of Nothing* (1996); *Free Fall* (1996); *Diary of Mr. N* (1997); *The Maelstrom-A Family Chronic* (1997); *Class Lot* (1997); *The Danube Exodus* (1998); *Angelo's Film* (1999); *A Bibó Reader* (2001) *The Bishop's Garden* (2002); *I Am Von Hofler-Variation on Werther* (2008).

Volker Koepp

Volker Koepp (Stettin, 1944) es uno de los documentalistas más importantes de Alemania. Además de filmes con un carácter socialista-realista como *Wir haben schon eine Stadt Gebaut Ganso* (1968), entre 1975 y 1997 Koepp realizó varios largometrajes sobre la ciudad alemana oriental de Wittstock. Después de la caída del Muro de Berlín, se dedicó principalmente a rodar películas sobre la pérdida de los territorios alemanes en el Este de Europa. La película *Herr Zwilling und Frau Zuckermann* (1999), una cinta conmovedora que muestra las vidas del señor Zwilling y de la señora Zuckerman, los últimos sobrevivientes del Holocausto en la ciudad de Chernowitz, fue nominada al Premio Europeo al Mejor Documental.

Su obra se dedica a describir situaciones cotidianas. El tema central de sus documentales es la forma de vivir de los seres humanos. Koepp muestra la vida con todas sus facetas: las personas, los paisajes, el trabajo, la cocina, el amor y los sueños.

En la retrospectiva que le dedicará DOCUMENTA MADRID 11, organizada con la colaboración del Instituto Goethe, además de esta película se proyectarán títulos tan significativos como: *Dieses Jahr in Czernowitz* (2004) – la historia de una remota ciudad en Europa de la que se exiliaron judíos de diversas nacionalidades, que vuelven a ella con sus descendientes; *Holunderblüte* (2007), un viaje a la antigua provincia del norte de Prusia Oriental

Kaliningrado, que muestra las vidas de los niños que viven allí abandonados, buscando sus propios recursos, mientras los adultos van a buscar trabajo a las ciudades; *Kurische Nehrung* (2001), en la que Koepp combina el paisaje único de la Península de Curonia con las historias de las personas que viven en esta península en el noreste de Europa Central; y *Uckermark* (2001), un retrato documental sobre el municipio más grande en Alemania, la región demés baja densidad de población del país y una de las más pobres, en la que la belleza de los paisajes y pueblos históricos contrasta con la problemática de su población.

Retrospectiva Volker Koepp. *Uckermark* (2001); *Kurische Nehrung* (2001); *Dieses Jahr in Czernowitz* (2004); *Herr Zwilling und Frau Zuckermann* (1999); *Holunderblüte* (2007).

CICLO DOCUMENTAL BRASILEÑO

Casa de América de Madrid, la Fundación Cultural Hispano Brasileña y la Embajada de Brasil, en colaboración con DOCUMENTA MADRID, presentan la muestra *Brasil: Fotogramas del Siglo XXI*. Las cinco películas que componen este ciclo parten del impulso renovador del documental iniciado en Brasil en la década de los sesenta. *Viramundo* (Geraldo Sarno, 1964) es un clásico acerca de la migración desde el nordeste hacia el sudeste del país. Esta marca el instante de la transformación del género: del documental como registro de un hecho al documental como investigación en abierto. Dos de las cintas de esta selección, *Andarilho* de Cao Guimarães y *Tudo isto me Parece um Sonho* de Geraldo Sarno, podrían entenderse como indicadoras del espacio en el que se mueven las otras tres, *A falta que me Faz*, de Marília Rocha, *Entre a Luz e a Sombra*, de Luciana Burlamaqui, y *Diário de uma Busca*, de Flávia Castro.

Andarilho es una película hecha básicamente de imágenes visibles, carente de imágenes sonoras. Cao Guimarães va por un camino contrario del elegido por gran parte del documental de hoy realizado para cine o televisión. Ninguna entrevista, ninguna narración, ninguna presentación o explicación de los personajes. El film de Geraldo Sarno es todo lo contrario: *Tudo isto me Parece um Sonho* es un documental hecho básicamente de imágenes sonoras. Esto quizá se deba a que no existe siquiera una sola imagen del personaje protagonista, el general José Ignacio de Abreu y Lima, brasileño que participó junto a Bolívar en la lucha por la independencia de Venezuela. Las películas de Guimarães y Sarno son expresiones radicales del documental como un proceso inconcluso, como una pregunta que no quiere dar respuesta, sino generar otras preguntas en el espectador.

En otra dimensión están todos invitados a hacer la película, a unirse en la búsqueda, a proyectarse en el equipo del documental. En esa apuesta se enmarcan tres títulos. Flávia Castro, en *Diário de uma Busca*, es al mismo tiempo narradora y personaje de la película. Como en un álbum de familia, recompone especialmente la vida de su padre en los tiempos de la lucha contra la dictadura militar en Brasil. Luciana Burlamaqui, en *Entre a Luz e a Sombra*, desvela el trabajo de una actriz que dedica su vida al intento de hacer más humana la cárcel de Carandiru, en São Paulo. Por último, Marília Rocha, en *A Falta que me Faz*, sigue a un grupo de niñas recién salidas de la infancia en su imposible anhelo de romanticismo.

Ciclo Documental Brasileño. *A Falta que me Faz* (Marília Rocha, 2009); *Andarilho* (Cao Guimarães, 2006); *Diário de uma Busca* (Flávia Castro, 2010); *Entre a Luz e a Sombra* (Luciana Burlamaqui, 2009); *Tudo isto me Parece um Sonho*; (Geraldo Sarno, 1965).

RETROSPECTIVA ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVISIÓN DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS (CUBA).

La Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), dirigida en la actualidad por la dominicana Tanya Valette, es una de las instituciones de formación cinematográfica de mayor prestigio internacional. Fundada el 15 de diciembre de 1986 como filial de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCL), unió a sus tres creadores -el escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, el poeta y cineasta argentino Fernando Birri y el realizador y teórico cubano Julio García Espinosa- con el objetivo de instaurar de una Escuela de Tres Mundos para estudiantes de América Latina, África y Asia.

Gracias al apoyo entusiasta del gobierno cubano, la Escuela fue inaugurada sólo un año después, el 15 de diciembre de 1986. Su primer director fue Fernando Birri, prestigioso realizador argentino, precursor del movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano. Concebida como una escuela de formación artística, la EICTV puso en práctica una filosofía particular: la de enseñar no a través de maestros profesionales, sino de cineastas activos, capaces de transmitir conocimientos avalados por la práctica, la experiencia y en constante innovación. Desde entonces, miles de profesionales y estudiantes provenientes de más de 50 países han convertido la Escuela en un espacio para la diversidad cultural, de alcance multinacional, mejor descrito como Escuela de Todos los Mundos.

En los últimos años el género documental se ha fortalecido en la EICTV; algunas de las más elogiadas producciones de generaciones recientes corresponden a este tipo de cine. Los nuevos realizadores se ven abocados a la experimentación y a la búsqueda introspectiva: abundan los filmes en primera persona, en los que el realizador se convierte en prisma a través del cual observar la realidad, sin que por eso se deje de lado el sentido primordial del género de indagación constante en la realidad. Asimismo se han realizado algunas obras fuera del contexto cubano, en una modalidad que no es nueva pero que los últimos tiempos se ha desarrollado con éxito. En esta edición, DOCUMENTA MADRID 11 proyectará distintos trabajos de realizadores consagrados que tienen en común haber sido antiguos alumnos de la escuela como: Jaime Rosales, Benito Zambrano o Susana Barriga.

Retrospectiva EICTV. *Los que se Quedaron* (Benito Zambrano, 1993); *Virginia no dice Mentiras* (Jaime Rosales, 1997); *Nada con Nadie* (Marcos Pimentel, 2003); *José Manuel, la Mula y el TV* (Elsa Cornavin, 2004); *Fidel, el Hombre de las Cucharitas* (Raquela Conde Viera, 2005); *La Inercia* (Armando Capó, 2007); *Pucha Vida* (Nazly López, 2007); *Patria* (Susana Barriga, 2007); *The Illusion* (Susana Barriga, 2008); *Maya* (Pedro Pio Martín, 2009); *Bajo un Mismo Techo* (Talía Aach, 2009); *Puerta de Golpe* (Lucas Bonolo, 2010); *Nos Quedamos* (Alberto Valhondo, 2010); *Si Seguimos Vivos* (Juliana Fanjul, 2010); *Parihuela* (Marcel Beltrán, 2010); *Music Box* (Orisel Castro, 2010).

DOCUAVENTURA: ¿COLONIZACIÓN, CLONACIÓN O COLONOSCOPIA?

Las seis películas inéditas de la sección DOCUAVENTURA muestran los procesos colonizadores y descolonizadores como trasfondo y el origen de la actual situación de globalización y pérdida de identidad cultural del planeta. Además, comparten una mirada diferente como la de la jocosa y corrosiva filmación etnográfica de los jugadores parisinos de petanca de *Nshajo (O Jogo)*. El tono de oculta conspiración de *Memories of Glory*, por su parte, intenta anticiparse a las guerras y matanzas post-coloniales. Los adolescentes guerreros de *Really Hard Be a Good Masai* en su superfluo esfuerzo por encender fuego para el turista de manera artesanal dan prueba de la ironía de la perspectiva adoptada por su directora. El planeta además está al alcance de las manos de cualquier viajero en las estanterías dedicadas a las guías de viaje de las librerías, según muestra *Lovely Planet*.

Como dice el profesor Marc Augé en *Eternal Sunrise* si, desde el punto de vista de la antropología clásica, los Lugares son "espacios vinculados a una historia a una tradición y a una sociedad", cuando topamos con sitios en los que no existe una correlación evidente entre el espacio y una determinada colectividad, estamos ante los No Lugares. Esta visión de etnógrafo incapaz de negar la injusticia de los procesos históricos colonizadores convertidos en crónicas del expolio y responsables de la aculturación de sociedades al completo, se desgrana en *The Land of Lapping Death*. Este film aborda la posibilidad de que unos caníbales hayan montado un banquete con el descendiente de una de las mayores fortunas de Occidente.

Docuaventura. *Eternal Sunshine* (Guzmán de Yarza Blache y Borja Echeverría Lamata, 2010); *Lovely Planet* (Ton van Zantvoort, 2010); *Memories of Glory* (Mara Montoya, 2010); *Nshajo (O Jogo)* (Raquel Schefer, 2010); *Really Hard to be a Good Masai* (Gabriele Neudecker, 2010); *The Land of Lapping Death* (Roberto Carrasco Díez, 2010).

PANORAMA ÁRABE CONTEMPORÁNEO V: ESTEREOTIPOS ÁRABES EN LOS MEDIOS OCCIDENTALES

Casa Árabe, en colaboración con la plataforma Arab Media Lab, presenta en el marco de DOCUMENTA MADRID 11 el ciclo *Estereotipos Árabes en los Medios Occidentales*: una selección de vídeos documentales que nos ayudan a desvelar los prejuicios sobre los árabes que con frecuencia transmite el cine occidental. ¿Cuántas veces, mirando una película o una serie de televisión, aparecen personajes árabes que encarnan a villanos, terroristas, fanáticos religiosos o jeques con petrodólares? Estas visiones estereotipadas, carentes de objetividad y razonamiento crítico, constituyen el material de análisis y reflexión de este programa.

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

Como actividad paralela al ciclo, el viernes 6 a las 19:30 h. en Casa Árabe tendrá lugar una conferencia bajo el título *Estereotipos Árabes en el Cine Occidental* impartida por **Abdelaziz Taleb**, director de Arab Media Lab y presentada por **Gema Martín Muñoz**, directora general de Casa Árabe, en la que se hablará de los orígenes y el desarrollo de los estereotipos negativos sobre los árabes en los medios occidentales.

Estereotipos Árabes en el Cine Occidental. Edward Said: on Orientalism (Sut Jhally, 2000); *Planet of the Arabs* (Jackie Salloum, 2005); *Portrait of Khmissa* (Michelle Medina 2007); *Recruiting Identities* (Arab Media Lab Project, 2011); *Reel Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People* (Sut Jhally, 2006); *Silent Films, Big Words* (Abdellatif Benfaïdou, Abdelaziz Taleb, 2011).

CICLO DOCUMENTAL *DE ESPERANZA TAMBIÉN SE VIVE*

En colaboración con el Institut Français de Madrid, DOCUMENTA MADRID proyectará este ciclo que pretende mostrar cómo viven diferentes tipos personas de diversas categorías socioculturales en diferentes países en el siglo XXI.

La sección *DE ESPERANZA TAMBIÉN SE VIVE* contará con tres títulos: *La BM du Seigneur* (Jean-Charles Hue, Francia, 2010) que muestra como para los Yeniches, la tercera población nómada de Europa, el respecto a los mayores y la fe religiosa van juntos con el vandalismo en el día a día; *Puisque nous Sommes nés* (Jean-Pierre Duret, Andrea Santana, Francia, 2008) narra la historia de dos adolescentes que viven en una favela brasileña en medio de tierras quemadas que enfrentan su día a día con la madurez que se adquiere al enfrentarse a la adversidad; y *La Mère* (Antoine Cattin, Pavel Kostomarov, Francia, 2007), el emocionante relato de una heroína moderna de novela rusa en su lucha por sobrevivir manteniendo a sus nueve hijos en un koljós cerca de Novgorod.

Ciclo De Esperanza También se Vive. La BM du Seigneur (Jean-Charles Hue, Francia, 2010); *Puisque nous sommes nés* (Jean-Pierre Duret, Andrea Santana, Francia, 2008); *La Mère* (Antoine Cattin, Pavel Kostomarov, Francia, 2007).

LA MIRADA CRÍTICA: CINE DOCUMENTAL Y DERECHOS HUMANOS

Con esta muestra documental la Plataforma 2015 y Más dirige la mirada hacia algunas de las vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tienen lugar en todo el mundo. El cine documental sirve así de herramienta para reflexionar sobre cómo los intereses de ciertos grupos de poder político y económico influyen en decisiones que

generan más pobreza y exclusión, sobre todo en los países empobrecidos. Sin embargo, este ciclo también nos invita a involucrarnos en la lucha contra las desigualdades, y para ello, después del visionado, se realizará un coloquio con los y las cineastas y/o personas expertas en desarrollo. El objetivo de esta charla es hacer partícipe a la ciudadanía de lo urgente de la búsqueda de soluciones y que la construcción de otro mundo es posible.

La Mirada Crítica. A la Vuelta de la Esquina (Jorge Curioca y David de la Rosa, España, 2010); ***La Voz a ti Debida*** (Antonio Girón Serrano, España, 2009); ***Santas Putas*** (Verónica Qüense, Chile, 2010); ***Y el Río Sigue Corriendo*** (Carlos Pérez Rojas, México, 2010).

CICLO CLIMA, CULTURA, CAMBIO

En este ciclo programado con la colaboración del Goethe-Institut, aborda la dimensión social que está teniendo el cambio climático. En él, se analizan las interconexiones entre los errores humanos y las víctimas, así como las claves para posibles soluciones, tanto a nivel individual como global. Algunos de los títulos incluidos en la sección *CLIMA, CULTURA, CAMBIO* son: *The Age of Stupid* (Franny Armstrong, Reino Unido, 2009) que, tomando el año 2050 como referencia, plantea la pregunta de por qué no evitamos nuestro destino cuando tuvimos la oportunidad; *Algol – Tragödie der Macht* (Hans Werckmeister, Alemania, 1920), la historia de un minero que conoce el secreto de una fuente de energía inagotable a través de un habitante del planeta Algol; *Über Wasser* (Udo Maurer, Austria/Luxemburgo, 2007) en la que en tres lugares diferentes de la tierra, se nos informa sobre el significado existencial del agua para la Humanidad; *Before the Flood: Tuvalu* (Paul Lindsay, Reino/Francia, 2004) que, en un tono irónico, describe la eficacia del estilo de vida occidental moderno y muestra lo difícil que es conseguir abandonar el consumo masivo a corto plazo, en favor de la calidad a largo plazo; *Recipes for Disaster* (John Webster, Finlandia, 2008), en la que debido a una preocupación por la adicción de nuestra sociedad al petróleo y los efectos catastróficos del cambio climático y con el objetivo de contribuir a la reducción de las emisiones de CO₂, este cineasta convenció a su familia para seguir la "dieta del petróleo" durante un año; y *They will come to Town* (Thilo Ewers, Alemania, 2008), una película de animación que ilustra las dramáticas consecuencias del cambio climático en las ciudades.

Ciclo *Clima, Cultura, Cambio*. *The Age of Stupid* (Franny Armstrong, Reino Unido, 2009); *Algol – Tragödie der Macht* (Hans Werckmeister, Alemania, 1920); *Über Wasser* (Udo Maurer, Austria/Luxemburgo, 2007); *Before the Flood: Tuvalu* (Paul Lindsay, Reino/Francia, 2004); *Recipes for Disaster* (John Webster, Finlandia, 2008); *They will come to Town* (Thilo Ewers, Alemania, 2008); *Menschen – Träume – Taten* (Andreas Stiglmayr, Alemania, 2007); *Die Rechnung* (Peter Wedel, Alemania, 2009); *Das Rad* (Chris Stenner; Heidi Wittlinger; Arvid Uibel, Alemania, 2001); *Der Kreis* (Klaus Georgi, RDA, 1988); *Konsequenz* (Klaus Georgi, RDA, 1986); *Was Machst du Gegen den Klimawandel?* (Katrin Rothe, Alemania, 2008); *Wenn der Eisberg Kalbt* (Sylvie Hohlbaum, Gregor Schubert, Alemania, 2002).

CICLO PALESTINA EN EL SIGLO XXI

En colaboración con la Asociación Handala, min Palestina, DOCUMENTA MADRID 11 ha programado un ciclo de cine que ofrecer perspectivas nuevas desde las que abordar la riqueza de la cultura palestina así como las claves para crear una visión propia del conflicto árabe-israelí.

Entre los títulos incluidos destacan: *Tiempo de Noticias* (*Zaman al-Akhbar*, Azza el-Hassan, 2001, Palestina, Jordania, Alemania) que, rodada en Ramallah durante los ataques israelíes a comienzos de la segunda Intifada, muestra una historia de amor de una familia, que termina abandonando la ciudad debido a los bombardeos y la vida en la calle de cuatro niños refugiados palestinos; *Jenin Jenin* (Mohammad Bakri, 2002, Palestina), que ofrece los testimonios de los residentes de Jenin tras el ataque militar israelí Operación Muro Defensivo en 2002 y está dedicada a su coproductor, Iyad Samudi, que fue asesinado tras la filmación; o *Los Niños de Arna* (*Arna's Children*, Juliano Mer Khamis y Danniell Daniel, 2003, Palestina), - ganadora del Premio Fipresci y el Premio al Mejor Largometraje Documental en el Festival de Tribeca y del Premio Especial y el Premio del Jurado Joven en el HotDocs de Canadá- que comienza contando experiencia educativa de Arna, madre del director y reconocida activista judía, con un grupo de niños palestinos del campo de refugiados de Jenin, cuyo co-director Mer Khamin ha sido asesinado recientemente; o *Mujeres en Lucha* (*Women in Struggle*, Buthina Canaan Houry, 2004, Palestina), que cuenta el testimonio de cuatro mujeres palestinas ex prisioneras de las cárceles israelíes y el efecto que esas terribles vivencias ha provocado en sus vidas.

Ciclo Palestina en el Siglo XXI. *Zaman al-Akhbar* (Azza el-Hassan, 2001, Palestina, Jordania, Alemania); *Jenin Jenin* (Mohammad Bakri, 2002, Palestina); *Arna's Children* (Juliano Mer Khamis, Danniell Daniel, 2003, Palestina); *Women in Struggle* (Buthina Canaan Houry, 2004, Palestina); *Min Youm Ma Ruhah* (Mohammad Bakri, 2005, Palestina); *Palestine Blues* (Nida Sinnokrot, 2006, Palestina); *Al Nakba* (Rawan Al Damen, 2008, Qatar); *Impunity* (Edward Salem, 2009, Palestina); *Fra Haifa til Norrebro* (Omar Shargawi, 2010, Dinamarca).

POÉTICAS DE DESPOSESIÓN. DOCUMENTAL PROLETARIO

Este ciclo se presenta en DOCUMENTA MADRID en el contexto de la exposición *Una luz dura, sin compasión. El movimiento de la fotografía obrera, 1926-1939* (Museo Reina Sofía, 6 de abril-22 de agosto, 2011), que traza la historia del documental fotográfico proletario *amateur*. Este movimiento debe entenderse en el contexto de las prácticas documentales en el cine y la fotografía que eclosionaron hacia 1930 a escala internacional, y cuya principal misión era la representación de la crisis económica posterior a 1929 y sus efectos sociales, particularmente entre las clases desfavorecidas. El género documental surgió como tal en ese momento, precisamente con la misión de visibilizar a las clases populares emergentes en la era de la democracia de masas. En este contexto el discurso documental no debe verse como un campo homogéneo, sino que dentro del mismo se dieron conflictos y antagonismos, principalmente entre revolución y reformismo.

El documental reformista encontró su forma cinematográfica clásica en el Movimiento Documental Británico de John Grierson, mientras que la identificación de movimientos sociales revolucionarios y nuevo cine surgió de los experimentos soviéticos de Vertov y Eisenstein o del documental poético de Joris Ivens, así como de las producciones de las organizaciones *amateurs* obreras, como la Workers' Film and Photo League norteamericana. El cine documental proletario produjo dos retóricas principales. Por un lado, planteaba una alianza entre los cineastas y los movimientos sociales. En este sentido, era característico el tono épico de las producciones soviéticas. Por otro lado, la consigna programática de mostrar la fealdad y el horror de la miseria y la explotación llevaba a retóricas naturalistas que formalizaban la identificación entre abyección y vida proletaria. Se trataba de mostrar la indignidad del proletariado en el capitalismo, y particularmente bajo las condiciones de la crisis económica de la época de Weimar, de cara a favorecer las políticas revolucionarias. Este, en definitiva, sería uno de los efectos más decisivos e influyentes del documental proletario a lo largo de los años treinta, la interiorización y diseminación de una producción visual enraizada en la descripción de la vida popular y de los desposeídos, más allá de las redes del propio movimiento.

Ciclo Poéticas de Desposesión. *Entuziazm* (Dziga Vertov, 1931, URSS); *Heart of Spain* (Geza Karpathi, Herbert Kline, 1937, España-USA); *Um's Tägliche Brot* (Phil Jutzi, 1928-29, Alemania); *K Sobytiyam Ispanii* (Roman Karmen, Boris Makaseiev, 1936, URSS); *Komsomolsk* (Joris Ivens, 1937, URSS); *Khule Wampe Oder Wem Gehört Die Welt* (Slatan Dudow, 1931-32, URSS); *Las Hurdes* (Luis Buñuel, 1933, España); *Misère Au Borinage* (Joris Ivens, Henri Storck, 1934, Bélgica); *Native Land* (Leo Hurwitz, Paul Strand, 1947, USA); *Sol Svanetti* (Mikhail Kalatozov, 1930, URSS); *The Film and Photo League* (Film and Photo League, 1931-34, USA); *The Spanish Earth* (Joris Ivens, 1937, España-USA).

SESIÓN ESPECIAL: *CADA VER ES*

Ángel García del Val es un cineasta a contracorriente. Sus películas son prácticamente invisibles. Poco se sabe de su obra fílmica más allá de *El sueño de Cristo* (1997) y *Cada ver es* (1981). Ésta última, enfocada a modo de documental vanguardista, describe el quehacer diario de una persona, Juan Espada del Corso. Su oficio: tratar con cadáveres.

Unas primeras imágenes, acentuadamente incómodas, presentan un cuadro tétrico y mentalmente desesperado mostrando los internos del centro psiquiátrico de Bétera. La alucinación y la angustia vital que producen estos fragmentos vienen apoyadas por el uso asfixiante del aspecto sonoro. Encuadres descuidadamente *amateur* contextualizan pausadamente la película en la Universidad de Medicina de Valencia y en el hogar de nuestro único protagonista con alma. Las demás presencias, acreditadas al principio de la película sin ningún tipo de pudor, no serán otras que la de los propios cadáveres.

En el marco de DOCUMENTA MADRID 11 se realizará una proyección especial de este singular trabajo en la Academia de Cine.

ACTIVIDADES PARALELAS

COLOQUIO CON ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVISIÓN DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.

Actividad abierta al público, que tendrá lugar el viernes 13 a las 20:00 h. en la Sala Berlanga, en la que se contará con la presencia de algunos de los antiguos alumnos de la EICTV de los que se proyectarán películas en la citada retrospectiva y con la directora de la Escuela, Tanya Valette y el Jefe de Cátedra de Documental Russell Porter.

CLASE MAGISTRAL PÉTER FORGÁCS.

En la clase magistral que ofrecerá bajo el título *Arqueología del Tiempo*, Forgács abordará aspectos como el objetivo de sus obras. Según sus propias palabras éste es *interrogar a la mente, a los sentidos, a la mirada, para cuestionar y dar cuenta de las ilusiones y de la naturaleza de la percepción. Más que crear una "ficción" a partir de documentos, se trata de crear un documental "corrigiendo los errores y las faltas del pasado". ¿Hay otras formas de dialogar con el pasado que no pasen por los clichés que han establecido las formas audiovisuales?* Forgács desvelará la respuesta a este interrogante en la clase magistral que tendrá lugar a las 12:00 h., tras la proyección de la película *Meanwhile Somewhere 1940-43* (1994), que comenzará a las 11:00 h. La entrada es gratuita hasta completar aforo previa inscripción en: aapp@documentamadrid.com.

ARCHIVO DOCUMENTA

Sección abierta a los profesionales, estudiosos, posibles interesados en establecer acuerdos comerciales con los productores, o simples espectadores con ganas de tener una visión mucho más amplia de la actualidad mundial en el terreno de la no ficción. Como cada año, Documenta Madrid pondrá a disposición de todo aquel que lo desee la posibilidad de ver individualmente, sin cita previa y de forma gratuita, cualquiera de los trabajos enviados a competición en la edición de 2011. Además, se podrán visualizar todas las películas recibidas para participar en la sección oficial de nuestro festival desde la edición de 2004.

CONFERENCIA: ESTEREOTIPOS ÁRABES EN EL CINE OCCIDENTAL

Paralelamente al ciclo de Casa Árabe, el viernes 6 a las 19:30 h. en esta sede tendrá lugar una conferencia impartida por **Abdelaziz Taleb**, director de Arab Media Lab y presentada por **Gema Martín Muñoz**, directora general de Casa Árabe, en la que se hablará de los orígenes y el desarrollo de los estereotipos negativos sobre los árabes en los medios occidentales. Se hablará de los orígenes y el desarrollo de los estereotipos negativos sobre los árabes en los medios occidentales. Ofrecerá una panorámica desde las primeras películas de Hollywood que presentaron a los árabes como villanos o terroristas, hasta las producciones y noticias de prensa más recientes.

ENCUENTROS MATADERO

Los Encuentros Matadero hacen honor, en más de un sentido, a varias de las acepciones de la palabra en el diccionario: hay en ellos hallazgos, diálogo, confrontación, reconocimiento, carambolas y poesía. El público habitual de DOCUMENTA MADRID suele asistir a la cita que cada año organiza el festival entre realizadores, espectadores, prensa y profesionales del cine. Estos tendrán lugar los días 7, 8 10 y 11 en Matadero Madrid, sede central del certamen.

LA NOCHE DEL SÚPER 8. PERFORMANCE

En 1928 J. C. Mol sorprendió a los espectadores del pequeño Studio 28, el mítico teatro de vanguardia situado en el parisino barrio de Montmartre, con la proyección de *Uit het rijk der kristallen*. Esta película, filmada con técnicas especiales que adaptaban la lente cinematográfica al visor del microscopio, mostraba al ojo humano algo real, pero invisible en condiciones normales: el comportamiento de los cristales bajo una potente lente de aumento. La proyección fue organizada por Abel Gance, que puso su novedoso sistema de pantalla tripartita al servicio de lo que habría de suponer una gran revelación para las vanguardias. La performance llamada **Erosión 0,0625** que proponen Oriol Sánchez y Alfredo Costa Monteiro, recupera ese espíritu de las vanguardias para acercar al espectador la naturaleza táctil de las partículas mínimas. Además, recupera el espíritu nostálgico de un formato habitual en el certamen con la proyección de películas domésticas en este formato amenizada con música en directo que se ha realizado en previas ediciones.

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE

La ONGD KCD utiliza herramientas audiovisuales porque estas pueden llegar a contribuir de manera especial al aprendizaje global de las diferentes sociedades. Gran parte de su trabajo consiste en la creación de espacios alternativos de difusión y promoción de materiales audiovisuales de carácter social. En este sentido, organiza el III Festival Internacional de Cine Invisible "Filme Sozialak" Bilbao 2011, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 4 de octubre.

El 13 de mayo a las 22:00 h. tendrá lugar en la Sala Berlanga la presentación de esta nueva edición. En ella se proyectarán los documentales mexicanos *Living Juárez* (2010), de Alexandra Halkin y *Silvestre Pantaleón*, de Roberto Olivares Ruiz y Jonathan (D. Amith) (2010).

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA REBELDE

Según el autor de la serie *La Memoria Rebelde* Julio Diamante *es necesario un revivir de la memoria, ya que durante cuarenta años nuestra historia fue escrita casi exclusivamente por los golpistas vencedores, que se encargaron de disfrazar y tergiversar los hechos. Pero, incluso después de la muerte de Franco, plumas y voces simpatizantes de la dictadura nacional-catolicista han continuado alimentando una visión deformada y deformante de la República, de la Guerra Civil y de la era franquista.*

En *La Memoria Rebelde* intervienen con sus recuerdos, pensamientos y sentimientos Rafael Azcona, Marcos Ana, Santiago Carrillo, el padre Díez Alegría, Francisco García Salve, el monseñor Iniesta, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Labordeta, Armando López Salinas, Ana María Matute, Luis Otero (cofundador de la Unión Militar y Democrática), el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, Javier Pradera, Gonzalo Puente Ojea, Rosa Regás y Nicolás Sartorius. Los días 10 y 11 en la Academia de Cine a las 19:00 h. se proyectarán en primicia varios capítulos de la serie, aún no finalizada, en fase de trabajo en proceso.

La Memoria Rebelde. La Segunda República y La Guerra Civil; La primera posguerra (1939-1956); La posguerra continúa (1956-1975); La Transición.

PRESENTACIÓN LIBRO *CÓMO SE HACE UN DOCUMENTAL*

En esta edición de 2011, el Instituto RTVE participa con su editorial presentando el libro ***Cómo se hace un Documental***, del autor Nel Escudero. Escudero ha desarrollado su carrera profesional principalmente en TVE, como realizador y guionista de casi un centenar de documentales. El Instituto RTVE es el centro de formación de la Corporación RTVE. Desde su creación hace más de 35 años, desarrolla su actividad gestionando el conocimiento de los medios audiovisuales que componen la Corporación a la que pertenece: televisión, radio y medios interactivos.

La gestión del conocimiento busca transferir la información y la experiencia existente en los profesionales de RTVE, y la promueve potenciando sus áreas de actividad: es responsable de actualizar las capacidades, destrezas y conocimientos de los actuales profesionales de RTVE, incentiva su difusión al exterior desarrollando actividades formativas, divulgativas y de investigación; participa de asesorías y formación para empresas del sector, y preserva la disponibilidad de la información a través de su editorial especializada. Como complemento, pone a disposición del público autorizado su centro de documentación y acceso al archivo digital de RTVE. El Instituto RTVE, referente en formación audiovisual, se ubica en Ciudad Universitaria, y en la actualidad, es un centro que acaba de modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, incorporando recursos tecnológicos de última generación.

DOCUMENTA MADRID 11

VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTALES DE MADRID

ENTRADAS Y ABONOS

CINE PALAFOX (Sala 2)

5 € entrada (6€ sesiones en 3D)

Venta anticipada: www.entradas.com 902 221 622

CINE ESTUDIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

5 € entrada

3,40 € entrada socios

SALA BERLANGA

5 € entrada

FILMOTECA ESPAÑOLA (salas 1 y 2)

2,50 € entrada, 2 € entrada para estudiantes

20 € abono propio válido para diez entradas

15 € abono propio para estudiantes válido para diez entradas

CASA DE AMÉRICA. SALA IBERIA

3 € entrada

TEATRO FERNÁN GÓMEZ (Inauguración)

Por invitación

MATADERO MADRID, ACADEMIA DE CINE, CASA ÁRABE, INSTITUTO GOETHE, INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID, MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, CENTRO CULTURAL CASA DEL RELOJ. Entrada libre hasta completar aforo.

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina del Festival:

Matadero Madrid

C/ Paseo de la Chopera, 14.

Teléfono de Contacto durante el Festival: 91 517 98 17.

Depto. de Prensa:

Jefa de Prensa: Sonia Uría. + 34 686 639 650. prensa@documentamadrid.com

Asistente de Prensa: Mariola García. +34 639 150 725. prensa2@documentamadrid.com

Departamento de Prensa Área De las Artes:

Javier Monzón. +34 91 531 26 84.

Isabel Cisneros. +34 91 531 26 84.

Jon Mateo. +34 91 531 26 84.