

20 DOCUMENTA MADRID

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE

| 3–7
MAYO

documentamadrid.com

| MADRID

DOCUMENTA MADRID

**20 FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE**

**20 INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL**

DM23

Hace veinte años aún se vendían VHS, los cines proyectaban en 35mm y la palabra “plataforma” designaba una tarima elevada. Netflix era considerado “el servicio de alquiler de DVD en línea más grande del mundo”. Hace veinte años, directores como Rodrigo Sorogoyen o Albert Serra no habían dirigido aún sus primeros largometrajes. Hace 20 años nacía Documenta Madrid.

Desde entonces todo ha cambiado. El cine ha afrontado una de las mayores revoluciones tecnológicas y narrativas de su historia. Pero Documenta sigue siendo lo que era. El referente del cine de no ficción en Madrid y en España. En estos veinte años, la no ficción se ha convertido en uno de los géneros más importantes, en el lenguaje que explica un mundo en transformación. Se ha roto viejos clichés y ahora el documental cuenta la Historia con mayúsculas y también las minúsculas historias (acaso las que verdaderamente importan); cuenta el dentro y fuera de los barrios y las injusticias que asolan aún el planeta. La no ficción se ha convertido en un aliado insustituible de la ciudadanía.

En estos veinte años, el cine se ha colado en las pantallas de nuestros teléfonos, en nuestras tabletas y en nuestros ordenadores. Estamos rodeados de cine y, sin embargo, la experiencia cinematográfica se ha visto mermada. Por eso Documenta Madrid sigue apostando por la insustituible experiencia de ver cine en una sala oscura llena de desconocidos, como un ritual colectivo, en silencio, donde la película te lleva y atrapa.

Documenta Madrid tiene en Cineteca Madrid su sede principal, sin duda uno de los cines más bellos de España. Son muchos los directores que al pisar sus salas -Azcona, Borau y Plató- quedan fascinados. También el público cuando las visita por primera vez. Estas salas tienen algo magnético y por ello son el mejor escenario para un festival que quiere transmitir emoción y compromiso. Pero el festival también tendrá otras sedes, por toda la ciudad, demostrando que la cultura es un motor de la vida urbana. La cultura no se puede contener en un único recinto y, por ello, Documenta Madrid gira por la ciudad.

Hace veinte años se pensaba que el futuro sería distinto. Hoy sabemos que estamos donde estamos gracias al compromiso de personas que hace veinte años se atrevieron a soñar un festival de cine. Al hacerlo realidad, hicieron su ciudad mejor.

José Luís Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid

Twenty years ago, VHS tapes were still being sold, theaters screened in 35mm and the word "platform" referred to an elevated floor. Netflix was considered "the world's largest online DVD rental service." Twenty years ago, directors like Rodrigo Sorogoyen and Albert Serra hadn't even directed their first feature films yet. Documenta Madrid was born 20 years ago.

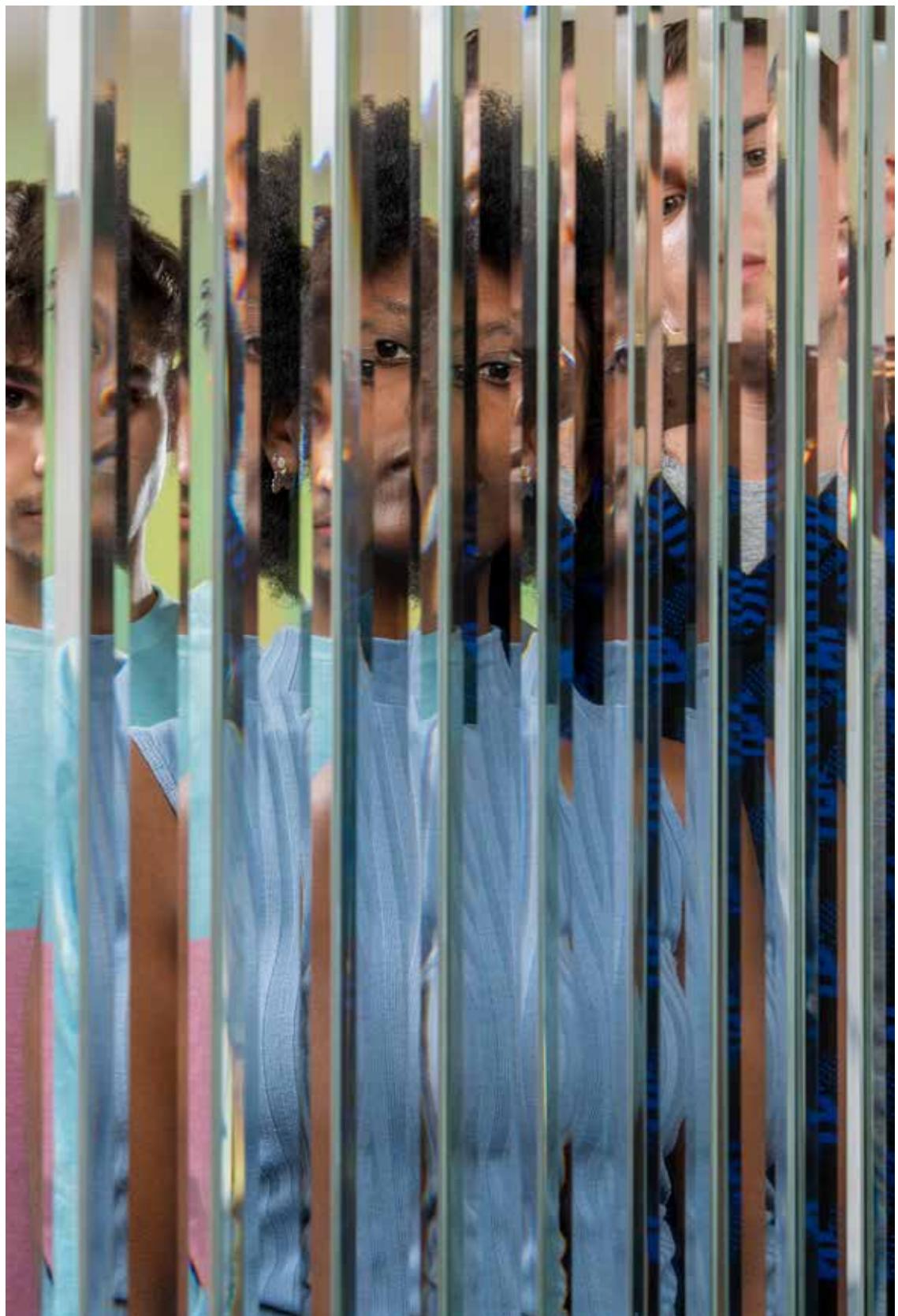
Everything since has changed. Cinema has endured one of the biggest revolutions in technology and storytelling ever. But Documenta is still what it's always been. The standard bearer for non-fiction film in Madrid and Spain. Over these twenty years, non-fiction has grown into one of the most important film genres, the language we use to explain a world in flux. The old clichés have been cast off and today, documentary film recounts not just History with a capital H, but also the little stories (perhaps the ones that matter most); it depicts what goes on inside and outside the neighborhoods, and the injustices that continue to plague our planet. Non-fiction has become an irreplaceable ally of the citizenry.

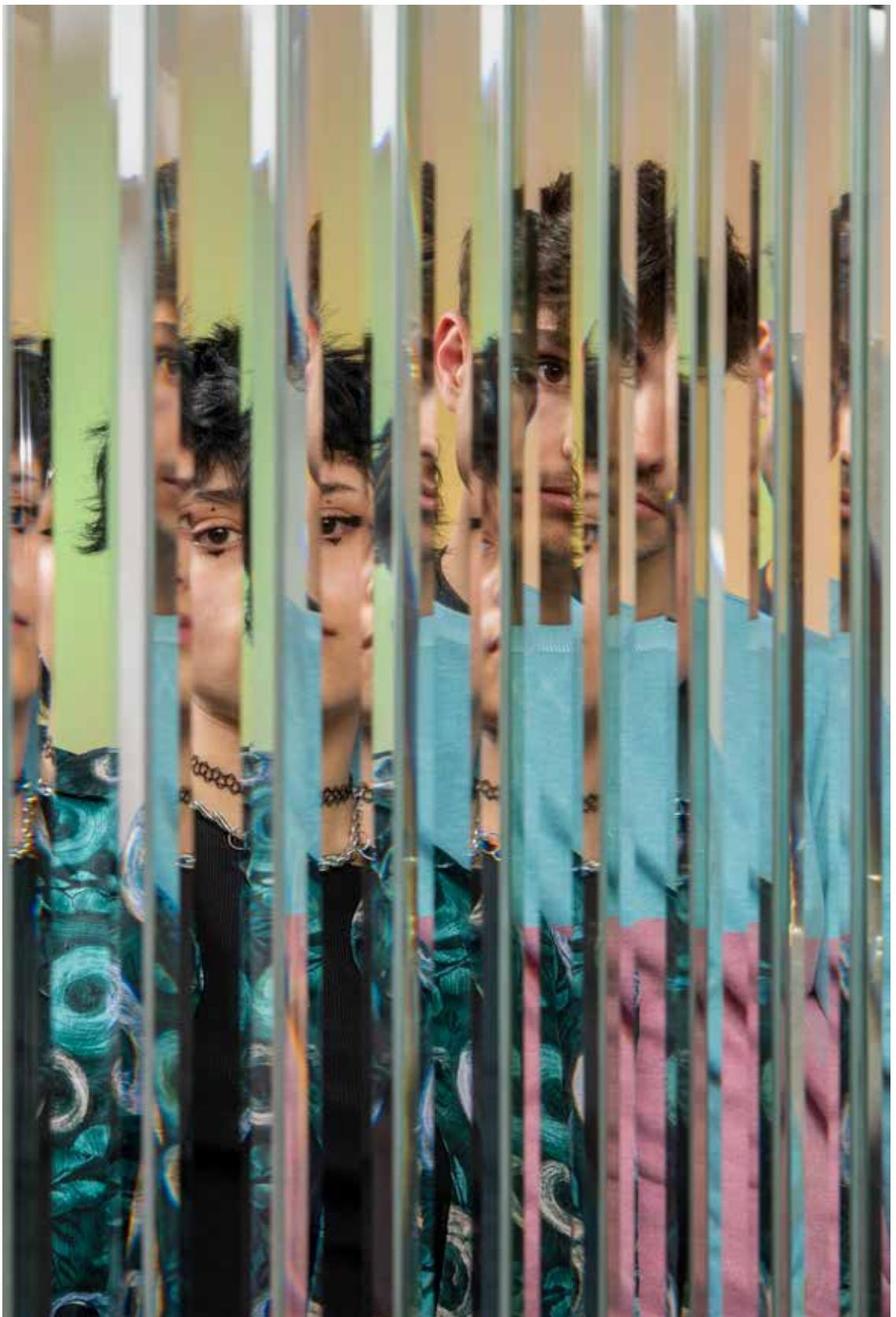
Over these twenty years, cinema has crept into the screens on our phones, tablets and computers. Film is all around us, and yet the cinematic experience has been diminished. For this reason, Documenta Madrid carries on in its endeavor to make the experience of watching cinema irreplaceable, sitting in a dark room full of strangers in collective ritual, in silence, where the film draws you in and holds you there.

Documenta's main venue is the Cineteca Madrid, undoubtedly one of the most beautiful cinemas in Spain. Many directors have been spellbound upon entering its theatres - the Azcona, Borau and Plató. As has the public when visiting for the first time. These venues hold great allure, which is what makes them the best setting for a festival wishing to convey emotion and engagement. The festival will also have other venues across the city though, proof of how culture is indeed the driving force behind urban life. Culture cannot be contained within a single venue, so Documenta Madrid will tour throughout the city.

Twenty years ago, the future was believed to be different. Today, we know that we are where we are thanks to the commitment of people who twenty years ago dared to dream of a film festival. By making it happen, they made their city better.

José Luís Martínez-Almeida
Mayor of Madrid

SOBRE LA IMAGEN DE ESTA EDICIÓN

La imagen de Documenta Madrid en su vigésima edición está protagonizada por un grupo de jóvenes, chicos y chicas que acababan de nacer o estaban a punto de hacerlo, tal día como hoy, hace 20 años. Qué mejor forma de celebrar los 20 años de este festival, madrileño de nacimiento y con una larga vida por delante, que echando la vista atrás de la mano de estos jóvenes, para reflexionar en torno a los orígenes de una de las citas culturales más importantes de la ciudad.

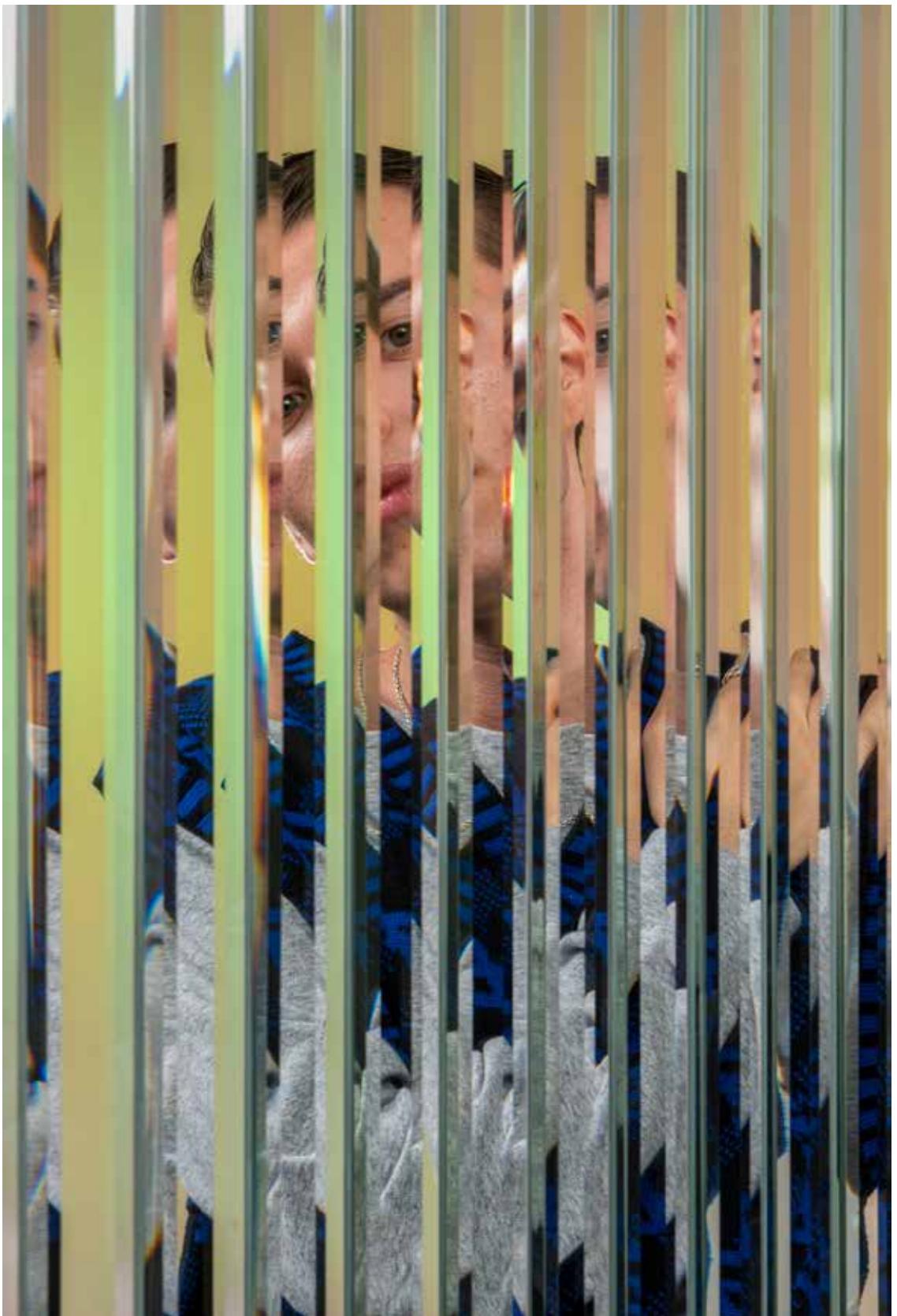
Para la creación de la imagen, el festival ha contado con el artista visual Iñaki Domingo, quien ha creado, para la ocasión, una nueva obra escultórica de su serie *Mirrorworks*. A través de un dispositivo de espejos, esta pieza genera reflejos fragmentados de los modelos, permitiendo captar sus miradas, gestos y actitudes desde un nuevo enfoque. El espejo como cámara sin memoria, generador de imágenes efímeras; el reflejo como modelo de lo real y, por lo tanto, como elemento documental; y, también, el espejo como distorsión y fragmentación de la realidad, son algunas de las claves de partida en esta ilusión óptica con la que se quiere honrar los 20 años de recorrido de Documenta Madrid.

ABOUT THE IMAGE OF THIS EDITION

The image for the 20th edition of Documenta Madrid shows a group of young boys and girls who had just been born, or were about to, on a day like today, 20 years ago. What better way to celebrate the 20th anniversary of this festival, born in Madrid with a long life ahead, than by looking back with these young people to reflect on the origins of one of the city's most important cultural events.

The festival came up with this image thanks to the work of visual artist Iñaki Domingo, who, just for this occasion created a new sculpture in his series *Mirrorworks*. This piece uses mirrors to produce the fragmented reflections of the models, which captures their gaze, looks and attitudes from a new angle. A mirror as a memory-less camera, a generator of ephemeral images; a reflection as a model of what is real and, therefore, as a documentary element; and a mirror as a distortion and fragmentation of reality as well; these are just a few vantage points from which to view this optical illusion honoring Documenta Madrid's 20 years of life.

Documenta Madrid cumple veinte años sin perder un ápice del espíritu de descubrimiento que lo ha consolidado como uno de los festivales de referencia del cine documental a nivel internacional. Desde Cineteca Madrid apostamos por convertirlo en el buque insignia de nuestra programación, al tiempo que fortalecemos la colaboración con instituciones amigas, como Filmoteca Española o el Museo de Arte Reina Sofía, en una edición marcada por un fuerte compromiso participativo y de pluralidad.

El documental es, mucho más que cualquier otro género cinematográfico, un fantástico sismógrafo que detecta y registra los temblores de nuestra época. Ajeno a los mecanismos industriales de producción, permite abrir espacios para la reflexión colectiva y el cuestionamiento de la realidad que nos rodea. El impulso colectivo y la creación contemporánea articulan un programa con películas de más de veinte países. Los números no engañan; los más de 1.100 proyectos inscritos para competir en la competición oficial demuestran el buen estado de salud del género. Las casi treinta películas en competición son un muestrario excelente de las preocupaciones temáticas, formales y expresivas de nuestra época.

Cuando Documenta Madrid se puso en marcha en 2004, lo hizo con el deseo de acercar al público madrileño propuestas extraordinarias que no siempre encuentran vías idóneas para su distribución en nuestro país. Son muchas las personas que han ayudado a levantar y consolidar el festival a lo largo de estos años, dándole forma desde la organización, apoyándolo desde las instituciones y sobre todo disfrutándolo y dándole vida como público. Esta edición quiere reconocerlas a todas, echando la vista atrás para celebrar el valioso legado de las últimas dos décadas.

El deseo de reflexionar sobre nuestra historia se contagia a la programación. Ofrecemos un programa de películas de metraje encontrado y que trabajan con materiales cinematográficos de archivo para arrojar una nueva luz sobre nuestro presente. Prácticas creativas que, desde los márgenes y volviendo sobre nuestro pasado, descubren nuevos caminos y posibilidades para el género.

El espíritu participativo del festival se extiende al de las prácticas documentales, con una programación de películas realizadas por colectivos de artistas; cineastas que, a lo largo de la historia del cine, se han asociado con el deseo de convertir el cine en una experiencia de descubrimiento compartido. Es significativa la sección retrospectiva dedicada al Grupo Zanzíbar, colectivo radical de jóvenes cineastas franceses activos entre 1968 y 1970, que propusieron una transformación combativa y apasionada de las condiciones formales y de producción del cine documental.

Queremos hacer nuestro este impulso de encuentro y transformación que representa el Grupo Zanzíbar, con nuevos colaboradores y propuestas que enriquezcan la idea de un cine libre y sin ataduras, que no se circunscriba al espacio de la sala. Hemos encargado una película a la Escuela Dentro Cine, proyecto experimental de educación artística a través del cine para jóvenes en riesgo de desventaja social, en colaboración con la escritora Elvira Navarro, que tendrá su estreno en la gala de clausura.

Una retrospectiva de la artista Narimane Mari en colaboración con el Museo Reina Sofía y otra del cineasta John Smith programada por los alumnos de segundo curso de ECAM enriquecen con visiones insólitas una programación que se extenderá durante cinco días a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Queremos que Madrid sea la verdadera protagonista de esta vigésima edición de Documenta.

Luís E. Parés
Director Artístico de Cineteca Madrid

Iván Granovsky, Javier H. Estrada, Karina Solórzano, Ruth Somalo
Comité de programación Documenta Madrid 2023

Documenta Madrid is celebrating its twentieth anniversary without having lost an iota of the zeal for discovery that has made it into a world leading documentary film festival. At the Cineteca Madrid, we endeavor to make it the flagship event in our programming, while also deepening our collaborations with fellow institutions, such as the Spanish Film Archives and the Reina Sofía Art Museum, in an edition marked by a strong commitment to participation and plurality.

Far more than any other genre, documentary film serves as seismograph detecting and recording the tremors of our time. Operating outside the industrial mechanisms of production, it opens up spaces for reflecting collectively and questioning the reality around us. From out of this collective impulse and contemporary creation comes a program featuring films from over twenty countries. Numbers don't lie; over 1100 projects submitted to compete in the official competition are proof of the genre's strong health. The nearly thirty films in competition showcase the thematic, formal and expressive concerns of our time.

When Documenta Madrid first launched in 2004, it did so in order to bring the public of Madrid extraordinary films that don't always get offered by any convenient distribution channels in Spain. Many people have helped put on and grow the festival over the years: the organization that has given it shape, the institutions who support it, and most of all the public that has enjoyed it and brought it to life. This year's edition wants to acknowledge them all by looking back to celebrate the valuable legacy of the last two decades.

This desire to reflect on our history has carried over into the programming. We are putting on a program of found footage films that use archive material to shed new light on our present. Creative practices that revisit our past from the margins in order to discover new paths and possibilities for the genre.

The participatory spirit on display at the festival extends to documentary practice as well, with a program exhibiting film work made by collectives; filmmakers who, over the course of film history, have sought to make filmmaking into an experience of shared discovery. The Zanzibar group retrospective is significant, highlighting a radical collective of young French filmmakers working between 1968 and 1970 who proposed a combative and passionate transformation in the formal conditions and production of documentary film.

We want to assimilate this very same impulse for finding and transforming that the Zanzibar Group represents, with new collaborators and proposals that enrich the idea of a free and boundless cinema, one not tied down to the space of the theater. We have commissioned a film from the Distro Cine School, an experimental project that provides artistic education via filmmaking to socially disadvantaged young people in collaboration with the writer Elvira Navarro, a film that will premiere at the closing ceremony.

Two retrospectives, the first dedicated to the artist Narimane Mari in collaboration with the Reina Sofia Museum and the second on the filmmaker John Smith programmed by the second-year students at ECAM, will together enhance a program with their unique perspectives over the five days of festival to be held across the city. We want Madrid to be the true protagonist of this twentieth edition of Documenta.

Luís E. Parés
Artistic Director Cineteca Madrid

Iván Granovsky, Javier H. Estrada, Karina Solórzano, Ruth Somalo
Programming Committee Documenta Madrid 2023

ÍNDICE

INDEX

DM
23

• PREMIOS / AWARDS.....	20	CÁMARAS LÚCIDAS / CAMERA LUCIDAS	
• JURADOS / JURY	22	CÁMARAS LÚCIDAS: PENSAR LA HISTORIA / CAMERA LUCIDAS: THINKING HISTORY.....	113
• COMITÉ DE PROGRAMACIÓN / PROGRAMMING COMMITTEE.....	33	CÁMARAS LÚCIDAS: POR UN CINE COLECTIVO / CAMERA LUCIDAS: FOR A COLLECTIVE CINEMA.....	117
• SECCIONES COMPETITIVAS / COMPETITIVE SECTIONS		KILL THE SPIDERS: RETROSPECTIVA DE JOHN SMITH / KILL THE SPIDERS: JOHN SMITH RETROSPECTIVE	129
COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION.....	41	CÁMARA, ACCIÓN, ¡DESPPIERTA! / FOR A COLLECTIVE CINEMA: CAMERA, ACTION, WAKE UP!	143
COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION	57		
CORTE FINAL.....	71		
• SECCIONES INFORMATIVAS / INFORMATIVE SECTIONS			
PASES ESPECIALES / SPECIAL SCREENINGS			
INAUGURACIÓN. <i>Holy Days & Attraction</i>		DOCUMENTA PRO.....	149
<i>Holy Days</i>	80	20 AÑOS DE DOCUMENTA MADRID /	
<i>Crossroads. El viaje circular de Boa Mistura</i>	81	20 YEARS OF DOCUMENTA	
CLAUSURA. <i>La lengua rota del sueño</i>	84	MADRID.....	153
<i>Bflecha. Events</i>	85		
MEJOR SER QUE OBECEDER. EL CINE DE NARIMANE MARI IT'S BETTER TO BE THAN TO OBEY: THE FILM WORK OF NARIMANE MARI	87	• INFORMACIÓN ÚTIL / USEFUL INFORMATION	
REBELIÓN ÉTICA Y ESTÉTICA DEL GRUPO ZANZÍBAR ETHICAL AND AESTHETIC REBELLION OF THE ZANZIBAR GROUP	99	SEDES DEL FESTIVAL FESTIVAL VENUES.....	157
		ENTRADAS / TICKETS.....	158
		EQUIPO DOCUMENTA MADRID 2023 DOCUMENTAMADRID 2023 STAFF.....	160
		ÍNDICE DE PELÍCULAS INDEX BY FILMS.....	162
		AGRADECIMIENTOS ACKNOWLEDGEMENTS.....	165

PREMIOS SECCIÓN OFICIAL

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Películas de producción o coproducción internacional o nacional, sin límites de duración, no exhibidas en Madrid.

- Premio del Jurado a la mejor película. Dotado con 10.000 €.
- Premio Fugas a la innovación y voluntad de cruzar fronteras. Dotado con 5.000 €.

COMPETICIÓN NACIONAL

Películas de producción o coproducción española, así como obras realizadas por directoras/es españolas/es, sin límites de duración, no exhibidas en Madrid.

- Premio del Jurado a la mejor película. Dotado con 10.000 €.
- Premio Fugas, a la innovación y voluntad de cruzar fronteras. Dotado con 5.000 €.
- Premio Joven CineZeta. Diploma.

PREMIOS DEL PÚBLICO

Las películas en cualquiera de las competiciones optan además a los siguientes premios, otorgados de conformidad con la puntuación del público asistente mediante votaciones emitidas tras su proyección.

- Premio del Público Cineteca Madrid. Competición Internacional. Dotado con 1.000 €.
- Premio del Público Cineteca Madrid. Competición Nacional. Dotado con 1.000 €.

CORTE FINAL

- Premio Corte Final. Dotado con 4.000 €.

AWARDS OFFICIAL SECTION

INTERNATIONAL COMPETITION

International or Spanish productions or co-productions, with no limits on duration, never before screened in Madrid.

- Jury Prize for best film. Consisting of €10,000.
- Fugas Award for innovation and a willingness to transcend standard boundaries. Consisting of €5,000.

NATIONAL COMPETITION

Spanish productions or co-productions, as well as works made by Spanish directors, with no limits on duration, never before screened in Madrid.

- Jury Prize for best film. Consisting of €10,000.
- Fugas Award for innovation and a willingness to transcend standard boundaries. Consisting of €5,000.
- CineZeta Young Award. Diploma.

AUDIENCE AWARDS

All films in competition are also eligible for the following awards, to be granted according to scores calculated using votes cast by audiences after their screening.

- Cineteca Madrid Audience Award International Competition. Consisting of €1,000.
- Cineteca Madrid Audience Award National Competition. Consisting of €1,000.

CORTE FINAL

- Corte Final Award. Consisting of €4,000.

JURADO

JURY

- Ali Essafi
- Ane Rodríguez Armendáriz
- Eugenia Mumenthaler
- Jose Luís Cienfuegos
- Jurado Joven CineZeta
- Mara Polgovsky
- Miguel Ribeiro
- Pablo Martínez Fernández
- Silvia Cruz
- Tania Balló Colell

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

ALI ESSAFI

Cineasta, artista visual y comisario - Marruecos

Nacido en Marruecos en 1963, Ali Essafi estudió psicología en Francia para entrar, más tarde, en el mundo del Cine. Entre sus películas figuran *General, Here We Come!* (*Général, Nous Voilà!*), *The Silence of the Beet Fields* (*Le Silence des Champs de Betterave*), *Ouarzazate Movie* y *Shikhat's Blues*, que han sido ampliamente proyectadas en el circuito internacional, destacando el MoMA (2011) y la Trienal de París (2012). De vuelta a Marruecos, en 2002, trabajó como asesor de dirección artística para la cadena pública marroquí. En paralelo, realizó una profunda investigación sobre los archivos cinematográficos y visuales norteafricanos, que dio lugar a nuevas películas (Biennal de Arte de Sharjah 2011, Berlinale), instalaciones (Biennal de Arte de Dakar 2014) y publicaciones (Alemania, Francia, Austria, Marruecos). Sus últimas películas de archivo se estrenaron en la Berlinale 2017 (*Crossing the Seventh Gate*) y en el IDFA 2020 (*Before the Dying of the Light*). Ali Essafi trabaja como cineasta, artista visual y comisario. Es miembro de varios institutos de arte y cine, entre ellos la Academia de Cine, Artes y Ciencias.

Filmmaker, visual artist and film curator - Morocco

Born in Morocco in 1963, Ali Essafi studied psychology in France, then entered the world of filmmaking. His films include *General, Here We Come!* (*Général, Nous Voilà!*), *The Silence of the Beet Fields* (*Le Silence des Champs de Betterave*), *Ouarzazate Movie* and *Shikhat's Blues* which have been widely screened on the international circuit including the MoMA (2011) and Triennale de Paris (2012). Returning to Morocco in 2002, he worked as an advisor on art direction for the Moroccan public television channel. In parallel to this, he conducted lengthy research on the North-African film and visual archives, which led to new films (Sharjah Art Biennial 2011, Berlinale), installations (Dakar Art Biennale 2014) and publications (Germany, France, Austria, Morocco). His latest archive films were premiered at the Berlinale in 2017 (*Crossing the Seventh Gate*) and at IDFA in 2020 (*Before the Dying of the Light*). Ali Essafi works as a filmmaker, visual artist & curator. He is a member of various Art and Film institutes including the Academy of Motion Pictures, Arts and Science.

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

PABLO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Comisario e investigador - España

Investigador Margarita Salas en el Instituto de Historia del CSIC, Pablo Martínez Fernández se doctoró en Historia del Arte con una investigación sobre las imágenes de las multitudes a partir de materiales de archivo del funeral del anarquista Buenaventura Durruti. Durante la última década, su trabajo intenta desafiar los límites del museo para imaginar una institucionalidad *ecosocial*. Director de programas del MACBA (2016–2021) y antes responsable de Educación y Actividades Públicas del CA2M (2009–2016), ha sido también profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (2012 y 2015). Ha editado libros, comisariado ciclos de performance, activado procesos de creación colectiva, acompañado artistas en residencias y comisariado exposiciones; ha negociado con vecinos y ha protestado contra la ampliación del MACBA; ha movido sillas, puesto botellas de agua, pedido subvenciones y bailado hasta el amanecer. En la actualidad, su investigación y práctica está orientada hacia la crisis ecológica y el papel del arte en la construcción de una nueva hegemonía que posibilite una transición menos violenta y más justa.

Film curator and researcher - Spain

Margarita Salas Research Fellow at the CSIC Institute of History. He holds a PhD in Art History with a dissertation on the images of the crowds at the funeral of the anarchist Buenaventura Durruti. Over the last decade, his work has sought to challenge the limits of the museum in imagining an eco-social institutionalism. Head of Programming at the MACBA (2016-2021) and, formerly in charge of Education and Public Activities at the CA2M (2009-2016). Between 2012 and 2015, he was an associate professor in the Department of Fine Arts at Complutense University of Madrid. He has edited books, curated several series of performances, instigated processes of collective creation, accompanied artists in residencies and curated exhibitions. He has negotiated with local residents, protested the expansion of MACBA, moved chairs, handed out water bottles, asked for grants and danced until sunset. His research and practice are currently geared towards the environmental crisis and the role of art in building a new hegemony, one that might allow for a fairer and less violent transition

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

MARA POLGOVSKY

Directora y productora cinematográfica - México

Directora, productora y editora mexicana de documentales. También es historiadora del arte y comisaria, y ha sido profesora en la Universidad de Cambridge y Birkbeck College (Universidad de Londres). Polgovsky obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge, estudió guion y trabajó como editora y asistente de dirección en todas las películas de Eugenio Polgovsky. Como hermana y colaboradora más cercana de Eugenio, se ha hecho cargo de Tecolote Films para distribuir los trabajos del cineasta y completar sus proyectos sin terminar. En 2022, la película *Malintzin 17*, de Mara y Eugenio, tuvo su estreno mundial en la competencia Tiger del IFFR. La película recibió el Premio Ojo a mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia y formó parte de la selección oficial de numerosos festivales de cine, incluida la Competición Internacional de Documenta Madrid.

Filmmaker and film producer - Mexico

Mara Polgovsky is a Mexican director, producer and editor of documentary films. She is also a Latin American art historian and curator, having taught at the University of Cambridge and Birkbeck College, University of London. Polgovsky earned a PhD from the University of Cambridge, studied script writing and worked as editor and director's assistant on all of Eugenio Polgovsky's films. As Eugenio's sister and closest collaborator, she has taken over at Tecolote Films to distribute his work and complete his unfinished projects. In 2022, Mara and Eugenio's film *Malintzin 17* had its world premiere at the Tiger competition of IFFR. The film received the Ojo award for best feature documental at the Morelia International Film Festival was part of the official selection of numerous film festivals, including the International Competition of Documenta Madrid.

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

ANE RODRÍGUEZ ARMENDÁRIZ

Comisaria, programadora en el ámbito de las artes visuales y gestora cultural - España

Profesional del ámbito de la gestión cultural en diferentes instituciones españolas durante los últimos 17 años. MA en Crítica e Historia del Cine por la East London University y formada en programación de cine por el BFI Institute de Londres. Desde 2020, es responsable del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid. Directora cultural de Tabakalera (2012-2019) y responsable de la configuración del proyecto cultural que incluía programas de formación, mediación, exhibición y creación. Coorganizadora del programa de residencias audiovisuales Ikusmira Berriak y organizadora del seminario internacional de cine en Tabakalera (2016-2019). Durante esa temporada, estuvo en el origen del desarrollo de la escuela de cine Elias Querejeta Zineskola de Tabakalera, a la que sigue vinculada como tutora de proyectos. Ha participado en varios jurados y comisiones de selección de ayudas a la producción cinematográfica y residencias. Su experiencia en instituciones de arte españolas incluye la feria de arte contemporáneo en Madrid, ARCO (2006-2010); MUSAC, el museo de arte contemporáneo de Castilla y León, donde fue coordinadora general y adjunta a dirección del museo (2010-2011) y Matadero Madrid (2011-2012).

Film curator and programmer in the field of visual arts and culture management - Spain

Professional in the field of culture management at various Spanish institutions over the last 17 years. She holds an MA in Film History and Criticism from East London University and trained in film programming at the BFI in London. She has been in charge of the Center for Artistic Residencies at Matadero Madrid since 2020. Cultural director of Tabakalera (2012-2019) and in charge of arranging the cultural project's, which included programs for training, mediation, exhibition and creation. Co-organizer of the residency program for the Ikusmira Berriak audiovisual projects and organizer the international film seminar at Tabakalera (2016-2019). During that time, she was also involved in starting up the Elias Querejeta Zineskola film school at Tabakalera. She still maintains ties to the school today as a project tutor. She has taken part on several juries and selection committees for cinema production grants and residencies. Her experience in Spanish art institutions includes the contemporary art fair in Madrid, ARCO (2006-2010); MUSAC, the contemporary art museum of Castilla y León, where she was the museum's general coordinator and deputy director (2010-2011) and Matadero Madrid, as part of the programming team (2011-2012).

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

EUGENIA MUMENTHALER

Productora cinematográfica - Suiza

Licenciada en Antropología y Gestión y en políticas culturales. Trabajó como asistente de conservación del Museo Etnográfico de Ginebra y posteriormente fundó la productora Alina Film junto a David Epiney. Su primer largometraje como productora, *Abrir puertas y ventanas*, de Milagros Mumenthaler, ganó el Leopardo de Oro en el Festival de Locarno 2011, así como el premio a la mejor actriz y el Premio (FIPRESCI) y el Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata. Con Alina Film ha producido *La clé de la chambre à lessive*, de Floriane Devigne y Fred Florey (Grand Prix SSR en Visions du Réel); *Une jeunesse allemande*, de Jean Gabriel Périot (Competencia Panorama de Berlín 2015); *El año del descubrimiento*, de Luis López Carrasco (Competencia Tigers de Rotterdam 2020 y Grand Prix de Cinéma du Réel); *La idea de un lago*, de Milagros Mumenthaler (Competición Internacional en Locarno); *Los que desean*, de Elena López Riera (Pardino d'oro en el festival de Locarno); *Azor*, de Andreas Fontana (Competición Encounters, Berlinale 2021); *El agua*, de Elena López Riera (Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022); y *Nuit Obscure*, de Sylvain George (Locarno 2022).

Film producer - Switzerland

Graduate in Anthropology and Culture Management and Policies. She worked as a conservation assistant at the Ethnographic Museum of Geneva and later founded the production company Alina Film alongside David Epiney. Her first feature film, *Back to Stay* by Milagros Mumenthaler, won the Golden Leopard at the 2011 Locarno Film Festival, as well as the Best Actress Award and the FIPRESCI Award as well as the Golden Astor at the Mar del Plata Film Festival. With Alina Film, she has produced *La clé de la chambre à lessive*, by Floriane Devigne y Fred Florey (SSR Grand Prize winner at Visions du Réel); *Une jeunesse allemande*, by Jean Gabriel Périot (Berlin Panorama Competition 2015); *The Year of the Discovery*, by Luis López Carrasco (Tiger Award Rotterdam 2020 and the Grand Prize at Cinéma du Réel); *La idea de un lago*, by Milagros Mumenthaler (International Competition at Locarno); *Those Who Lust*, by Elena López Riera (Golden Pardino at the Locarno Festival); *Azor*, by Andreas Fontana (Encounters Competition, Berlinale 2021); *The Water*, by Elena López Riera (Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022); and *Obscure Night*, by Sylvain George (Locarno 2022).

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

MIGUEL RIBEIRO

Programador y productor cinematográfico - Portugal

Actual director de Doclisboa. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nueva de Lisboa, su trayectoria en el festival portugués comenzó en el año 2012 cuando se incorporó como programador y coordinador de programación. En 2020, pasó a formar parte de la dirección del festival y desde 2016 es miembro de la junta directiva de Apordoc (Asociación Portuguesa de Documentales). En paralelo, Ribeiro formó parte del colectivo artístico Rabbit Hole (2013-2016) y fundó la productora Filmes do Asfalto a través de la cual produjo la película *António, Um Dois Três*, de Leonardo Mouramateus (2017). Miguel Ribeiro es una presencia habitual en festivales internacionales de cine y formó parte de jurados en festivales como CPH:DOX, Thessaloniki, Málaga, Janela Internacional de Cinema do Recife, entre otros.

Film programmer and producer - Portugal

Miguel Ribeiro is the current director of Doclisboa. A degree holder in Communication Sciences from the New University of Lisbon, his career at the Portuguese festival began in 2012 when he joined as a film programmer and programming coordinator. In 2020, he became part of the festival management and since 2016 has sat on the board of directors of Apordoc (Portuguese Documentary Association). At the same time, Miguel was part of the artistic collective Rabbit Hole (2013- 2016) and founded the production company Filmes do Asfalto, where he produced the film *António, Um Dois Três*, by Leonardo Mouramateus (2017). Miguel is a regular fixture at international film festivals and has served on juries at festivals such as CPH:DOX, Thessaloniki, Malaga, Janela Internacional de Cinema do Recife, among others.

JURADO CORTE FINAL CORTE FINAL JURY

JOSE LUÍS CIENFUEGOS

Programador cinematográfico - España

Director del Festival de Cine Europeo de Sevilla desde 2012 y miembro del Comité de Expertos para la Academia de Cine Europeo. Jose Luís Cienfuegos es programador para diferentes instituciones públicas y privadas, y forma parte del equipo organizador de los Premios de Cine Europeo celebrados en Sevilla en 2018. Fue director del Festival de Cine de Gijón entre 1995 y 2011, y trabajó durante diez años en la comisión de selección para los Premios Lux que otorga el Parlamento Europeo. Participa regularmente en comisiones para distribución, desarrollo de proyectos y ayudas de ámbito estatal y autonómico. Jurado en Rotterdam, San Sebastián o en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, ha sido también Jurado de las Artes de la Fundación Princesa de Asturias en cinco ediciones. En la Obra Cultural de Cajastur, durante 15 años, desarrolló cursos de formación, ciclos cinematográficos y el Festival Intersecciones, que aunaba conferencias, cine y música independiente nacional e internacional. Ha trabajado en gabinetes de prensa y en RNE Asturias, Radio 4.

Film programmer - Spain

Director of the Seville European Film Festival since 2012. Member of the Committee of Experts for the European Film Academy. Film programmer for various public and private institutions. On the team organizing the European Film Awards held in Seville in 2018. He was director of the Gijón Film Festival from 1995 to 2011. Ten years on the selection committee of the Lux Awards given by the European Parliament. Regularly serves on committees for distribution, project development and state and regional aid. Jury member in Rotterdam, San Sebastian and the Independent Film Festival of Buenos Aires; also on the Jury of the Arts for five editions of the Princess of Asturias Foundation. As part of the Cultural work of Cajastur, he developed training courses, film series and the Intersecciones Festival for 15 years, where he put on conferences, film events and national and international independent music. He has worked in the press offices and for RNE in Asturias, Radio 4.

JURADO CORTE FINAL CORTE FINAL JURY

SILVIA CRUZ

Distribuidora y productora audiovisual - Brasil

Distribuidora y productora brasileña afincada en España. En 2010, Silvia funda Vitrine Filmes, compañía que ha distribuido más de 200 películas en Brasil, siendo un agente clave en la difusión y el éxito internacional del Novísimo Cine Brasileño. En la actualidad, y tras su paso por la Elías Querejeta Zine Eskola, Silvia se encuentra inmersa en el desarrollo de Vitrine Filmes España, distribuidora y productora con sede en San Sebastián que se interroga sobre nuevas formas de difusión del cine al tiempo que apoya la creación de películas con un alto compromiso estético y político.

Audiovisual distribution and production - Brazil

Brazilian distributor and producer based in Spain. In 2010, Silvia founded Vitrine Filmes, a company that has distributed over 200 films in Brazil, a crucial player for spreading contemporary Brazilian cinema and its international success. Having made her way through the Elías Querejeta Zine Eskola, Silvia is currently immersed in growing Vitrine Filmes España, a San Sebastian-based distribution and production company exploring new ways of disseminating cinema while also supporting the creation of films with high aesthetics and political engagement.

JURADO CORTE FINAL

CORTE FINAL JURY

TANIA BALLÓ COLELL

Cineasta, escritora y gestora cultural - España

Cineasta y productora, en la filmografía de Tania Balló Colell destacan la trilogía documental *Las Sinsombrero* (Balló, Jiménez-Núñez, Torres, TVE, 2015-2021), *El caso Wanninkhof – Carabantes* (Netflix, 2021) y *El Museo invisible* (Balló, TVE, 2023). En su faceta de productora es responsable de títulos como *Entre el dictador y yo* (VVAA, 2006), *Infancia Clandestina* (Benjamín Ávila, 2012), *Oleg y las raras artes* (Andrés Duque, 2016) y *Matadero* (Santiago Fillol, 2022). Es autora de *Las Sinsombrero* (Espasa, 2016), *Querido Diario: hoy ha empezado la guerra* (Espasa, 2017. Coeditado con Gonzalo Berger), *Ocultas e impecables. Las Sinsombrero 2* (Espasa, 2018), *Les Combatents. La història oblidada de les milicianes antifeixistes* (Rosa dels Vents, 2021), *Alicia y las Sinsombrero* (Mueve tu Lengua. 2021) y *No quiero olvidar todo lo que sé. Las Sinsombrero 3* (Espasa, 2022). Ha comisariado las exposiciones *Las Sinsombrero* (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Madrid, 2023), *El Museo Virtual de la Mujer Combatiente*, comisariada junto a Gonzalo Berger (2021) y *No Pasarán. 16 días Madrid 1936*, comisariada junto a Gonzalo Berger (Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, 2018, Casa de la Panadería, Madrid).

Filmmaker, writer and cultural manager - Spain

Filmmaker and producer. Her filmography includes the documentary trilogy *Las Sinsombrero* (Balló, Jiménez-Núñez, Torres, TVE, 2015-2021), *Murder by the Coast* (Netflix, 2021) and *El Museo invisible* (Balló, TVE, 2023). As a producer, she was in charge of such films as *Entre el dictador y yo* (VVAA, 2006), *Infancia Clandestina* (Benjamín Ávila, 2012), *Oleg and Strange Arts* (Andrés Duque, 2016) and *Matadero* (Santiago Fillol, 2022). She is the author of *Las Sinsombrero* (Spain, 2016), *Querido Diario: hoy ha empezado la guerra* (Spain, 2017. Co-edited with Gonzalo Berger), *Ocultas e impecables. Las Sinsombrero 2* (Spain, 2018), *Les Combatents. La història oblidada de les milicianes antifeixistes* (Rosa dels Vents, 2021), *Alicia y las Sinsombrero* (Mueve tu Lengua. 2021) and *No quiero olvidar todo lo que sé. Las Sinsombrero 3* (Spain, 2022). She has curated the exhibitions *Las Sinsombrero* (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Madrid, 2023), *El Museo Virtual de la Mujer Combatiente*, curated along with Gonzalo Berger (2021) and *No Pasarán. 16 días Madrid 1936*, curated along with Gonzalo Berger (Office of Human Rights and Memory of the Madrid City Council, 2018, Casa de la Panadería, Madrid).

JURADO JOVEN CINEZETA CINEZETA YOUTH JURY

AGNÈS HAYDEN, ANDRÉS TEBAR MORENO, BRENDA LUCÍA (MIA), BÁSCONES CORNEJO, GUILLERMO HORMIGO LÓPEZ, JORGE RAMÍREZ GARCÍA, MARTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, NICOLÁS MARTÍN RUÍZ, NOELIA PLATA BARRUECO, PABLO CALDERA ORTIZ, SANDRA DEL MORAL ABOLAFIA

Documenta Madrid apuesta por tercer año consecutivo por un jurado joven compuesto por el equipo de CineZeta. Las personas que integran su sexta generación, procedentes de distintos ámbitos y disciplinas, pero unidas por su interés en pensar de otra forma las películas y la forma de hacerlas llegar a los públicos, entregarán el Premio Joven CineZeta a la mejor película de la Competición Nacional.

CineZeta es un programa dirigido a menores de 26 años en el que sus integrantes aprenden, de primera mano y a través de una experiencia directa, el oficio de la programación cinematográfica. Reflexionan, contactan, gestionan y comunican las propuestas que proyectan cada sábado en Cineteca. Un proceso que supone también discutir, ceder, escuchar y aprender de quien está al lado, la misma experiencia que tratarán de trasladar a sus deliberaciones como jurado.

For the third time, Documenta Madrid is featuring a young jury made up from the CineZeta team. Hailing from various different field and disciplines but united in their interest in thinking differently about film and how to reach audiences, the members who make up its sixth generation will present the CineZeta Youth Award to the best film in the National Competition.

The CineZeta program gives those under 26 years of age the opportunity to learn the craft of film programming first-hand and through direct experience. They reflect on, contact, manage and communicate the offerings screened at the Cineteca every Saturday. This process also entails discussing, yielding, listening to and learning from those around them, the same experience that they then try to extend into their deliberations.

COMITÉ DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMMING COMMITTEE

- Javier H. Estrada
- Karina Solórzano
- Iván Granovsky
- Ruth Somalo

JAVIER H. ESTRADA

Programador, crítico de cine y docente - España

Jefe de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, co-fundador y jefe de programación de FILMADRID. Festival Internacional de Cine y miembro del comité selección de Documenta Madrid. Ha sido programador del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen y de Lima Independiente (Perú). Miembro del Consejo de Redacción de la revista *Caimán. Cuadernos de cine*. Ha publicado artículos en diferentes medios como los diarios *El Confidencial* y *El español*, o las revistas *El Cultural* y *Archivos de la Filmoteca*. Ha participado en numerosos libros, entre los que destacan *Historia Mundial del Cine I. Estados Unidos II* (Akal, 2012), *Thomas Heise* (Punto de Vista, 2013), *Salomé Lamas. Parafiction* (Mousse Publishing, 2016), *Eugène Green* (Serralves, 2019) o *El documental en España* (Cátedra, 2023). Desarrolla su actividad docente en instituciones como la Universidad Camilo José Cela (Madrid) y ECAM. Escuela de Cinematografía de Madrid. Además, dirige el proyecto de formación online de cine independiente *(R)evoluciones Cine*.

Film programmer, critic and educator | Spain

Head of programming for the Seville Festival of European Film, co-founder and head of programming for FILMADRID. International Film Festival and member of the selection committee for Documenta Madrid. He has been a film programmer for the International Short Film Festival of Oberhausen and Lima Independiente (Peru). Member of the Editorial Board for the magazine *Caimán. Cuadernos de cine*. He has published articles in a variety of media outlets, including the dailies *El Confidencial* and *El español*, as well as magazines *El Cultural* and *Archivos de la Filmoteca*. He has contributed on numerous books, most notably *Historia Mundial del Cine I. Estados Unidos II* (Akal, 2012), *Thomas Heise* (Punto de Vista, 2013), *Salomé Lamas. Parafiction* (Mousse Publishing, 2016), *Eugène Green* (Serralves, 2019) and *El documental en España* (Cátedra, 2023). He does teaching work at institutions such as Camilo José Cela University (Madrid) and ECAM Film School of Madrid. In addition, he directs the online training project of independent film *(R)evoluciones Cine*.

IVÁN GRANOVSKY

Director, productor y curador artístico - Argentina

Entre 2015 y 2017, dirigió las únicas tres ediciones del LoboLab, los encuentros de coproducción internacional del Festival de Mar del Plata, presentando más de 40 proyectos en desarrollo a la comunidad internacional. En 2019, co-fundó junto a FICUNAM y la UNAM de México el laboratorio cinematográfico internacional Catapulta, el cual dirige desde la fecha, en el que se han presentado ya más 30 proyectos en desarrollo y otras más de 30 películas en post-producción. Su carrera como director destaca su ópera prima *Los territorios*, estrenada mundialmente en Rotterdam en 2017. Como productor, destaca su trabajo junto a Matías Piñeiro, Mauro Andrizzi y Alejo Moguillansky, entre otros. Actualmente, además de programar para Documenta Madrid, dirigir Catapulta y desarrollar sus proyectos cinematográficos, imparte el taller Zinefabrika en la Elías Querejeta Zine Eskola de San Sebastián, junto a la productora gallega Beli Martínez.

Director, producer and art curator | Argentina

From 2015 to 2017 he directed the only three editions of LoboLab, the international co-production meetings of the Mar del Plata Film Festival where over 40 projects under development were presented to the international community. In 2019 he, along with the FICUNAM and the UNAM of Mexico, co-founded the international film laboratory CATAPULTA, which he has directed ever since and where over 30 projects under development and another 30 in post-production have been presented. His most notable work as a director is his debut film *Los territorios*, which made its world premiere at Rotterdam in 2017. As a producer, he has done outstanding work along with Matías Piñeiro, Mauro Andrizzi and Alejo Moguillansky, among others. He is currently a film programmer for Documenta Madrid, director of Catapulta and develops his film projects, while also leading the Zinefabrika workshop at the Elías Querejeta Film School of San Sebastián with the Galician producer Beli Martínez.

KARINA SOLÓRZANO

Programadora, escritora y crítica de cine - México

Forma parte del equipo de programación de FICUNAM y de la coordinación del Foro de la Crítica permanente del mismo festival. Participó en el Taller de Crítica y Jurado Joven del Festival Internacional de Mar del Plata en su edición del 2020 y ha formado parte del comité de preselección del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Ha escrito para publicaciones como la *Revista de la Universidad de México* y *Nexos*. Fue seleccionada para la residencia Arché RAW de Doclisboa y Márgenes en 2022. También es una de las editoras del sitio de crítica feminista *La Rabia*.

Film programmer, writer and critic | Mexico

She is on the FICUNAM programming team and coordinator of its permanent Critics' Forum. She participated in the Critics' Workshop and served on the Youth Jury of the 2020 Mar del Plata International Film Festival in addition to taking part on the pre-selection committee of the Valdivia International Film Festival. She has written for publications such as the *Revista de la Universidad de México* and *Nexos*. She was selected for the Arché RAW residency of Doclisboa and Márgenes in 2022. She is also an editor for the feminist film criticism website *La Rabia*.

RUTH SOMALO

Programadora de cine, directora y productora - España, EEUU

Directora y productora de cine, programadora e investigadora madrileña afincada en Nueva York. Es programadora del Festival DOC NYC y del Architecture and Design Film Festival desde 2010. Ha sido directora asociada del festival Impugning Impunity de Nueva York y ha comisariado ciclos de cine en instituciones tan reconocidas como el Anthology Film Archives, el King Juan Carlos Center de NYU y UnionDocs. En 2005, fundó Horns and Tails Productions para realizar y producir sus documentales de creación, exhibidos en salas comerciales, numerosos festivales y museos. Es asesora de guion, mentora de proyectos y docente en los laboratorios de verano del Centro de Artes Documentales UnionDocs en Brooklyn. Ha sido presidenta del Seminario Internacional Flaherty durante tres años y es ahora *chair* de su Comité de Programación. Como investigadora, está terminando su tesis doctoral *Mending Objects* en la UAM y pertenece al grupo de investigación Hist-Ex.

Director, producer and film programmer | Spain, USA

A Madrid-born, New York-based film director and producer, programmer and researcher, Somalo has been doing programming for the DOC NYC Festival and the Architecture and Design Film Festival since 2010. She has been assistant director of the Impugning Impunity festival of New York and has curated film series at such renowned institutions as the Anthology Film Archives, the King Juan Carlos Center at NYU and UnionDocs. In 2005, she founded Horns and Tails Productions to direct and produce her creative documentaries, which have been screened at theaters, numerous festivals and museums. She is a script advisor, project mentor and teacher at the summer labs put on by the UnionDocs Documentary Arts Center in Brooklyn. She has been Chair of the International Flaherty Seminar for three years and is now chair of its Programming Committee. As a researcher, she is finishing her PhD dissertation *Mending Objects* at the UAM and belongs to the Hist-Ex research group.

SECCIONES COMPETITIVAS

COMPETITIVE SECTIONS

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

INTERNATIONAL COMPETITION

Proyecciones en Cineteca Madrid
Screenings at Cineteca Madrid

DM
23

45TH PARALLEL

Lawrence Abu Hamdan

15' | 2022 | Reino Unido | UK

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Dirigido por Lawrence Abu Hamdan, el cineasta Mahdi Fleifel realiza un conmovedor monólogo en un edificio que se alza en la espesura de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La historia se centra en *Hernández contra Mesa*, un caso judicial del asesinato a tiros de un joven mexicano desarmado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en 2010. Gracias a un mapeo teatral, lúdico y emotivo, *45th Parallel* expone las complicadas dimensiones de lo que verdaderamente es una frontera. (IG)

Directed by Lawrence Abu Hamdan, filmmaker Mahdi Fleifel gives a moving monologue in a building straddling the U.S.-Canadian border. The story focuses on *Hernandez v. Mesa*, a court case of an unarmed Mexican youth shot dead by a U.S. Border Patrol agent in 2010. *45th Parallel* uses theatrics, playfulness, and emotion to map out the complicated dimensions of what a border actually is. (IG)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 21:00 H
SAT 6TH MAY, 9:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
br@dimeshow.com

AGAINST TIME

Ben Russell

23' | 2022 | Francia | France

Sin diálogos | No dialogue

Fuegos artificiales que se apagan antes de encenderse. Una carretera que lleva a todos los destinos. Una banda sonora que se derrite. El tiempo está roto. El paso del tiempo también. A través de velocidades invertidas y de la simultaneidad de imágenes, Ben Russell celebra el instante en este poema estridente que llama a la inmersión total. (IG)

Fireworks that fizzle out before getting lit. A road leading to all destinations. A soundtrack that melts. Time is broken. As is the passing of time. By means of reverse motion and superimposing images, Ben Russell celebrates the instant in this strident poem that demands our full attention. (IG)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 16:30 H
SAT 6TH MAY, 4:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
festivals@heretic.gr

AND THE KING SAID... WHAT A FANTASTIC MACHINE

Axel Danielson

88' | 2023 | Suecia, Dinamarca | Sweden, Denmark

Sueco, inglés, francés, alemán, árabe | Swedish, English, French, German, Arabic

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Los cineastas dirigen sus cámaras hacia la sociedad, esta vez para explorar y exponer cómo nuestra obsesión descontrolada por la imagen ha crecido hasta cambiar el comportamiento humano. Esta película provocadora y divertida sigue el ascenso de la cultura de la imagen, desde la cámara oscura hasta el primer video viral, narrando cómo pasamos de registrar un patio trasero a generar una industria de contenido de miles de millones de euros en solo 200 años, siendo gobernados por la imagen, pero luchando y deleitándonos con su poder. ¿Qué implica estar expuestos a miles de millones de imágenes que compiten por nuestra atención? (IG)

Filmmakers aim their cameras at society, this time to explore and expose how our uncontrolled obsession with images has grown so great as to change human behavior. This provocative and enjoyable film follows the rise of image culture, from the camera obscura to the first viral video, narrating how we went from recording a backyard to a billion-euro content industry in just 200 years, where we are ruled over by images, but struggle with and revel in their power. What does it mean to get barraged by billions of images, all vying for our attention? (IG)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 21:00 H
SAT 6TH MAY, 9:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
egle.cepaite@shellacfilms.com

CHIENNE DE ROUGE

BLOODHOUND

Yamina Zoutat

90' | 2023 | Francia, Suiza |

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

En 1999, un juicio por contaminación sanguínea sacudió Francia. Cuando Yamina Zoutat trabajaba como periodista cubriendo el caso, sus jefes le ordenaron: "Nunca muestres la sangre". Este largometraje es la revancha, una visceral celebración del líquido vital. La directora persigue su rastro cual sabueso, topándose con un hombre que transporta bolsas para transfusiones, una cirujana y una receptora. Fluidos propios y ajenos de glóbulos rojo profundo son la materia prima de la película. Arrebatabamente sincera, curativa y filántropa, *Chienne de rouge* se sitúa en las antípodas de lo vampírico para erigirse en una de las experiencias cinematográficas más indómitas, orgánicas e inolvidables de tiempos recientes. (JHE)

In 1999, France was roiled by a trial about blood contamination. Yamina Zoutat was a journalist covering the case, and her bosses ordered her to "never show the blood." This feature film is a kind of revenge, a visceral celebration of this vital fluid. The director follows the trail like a bloodhound, encountering a man carrying transfusion bags, a female surgeon and a female recipient. Fluids of red blood cells belonging to her and others are the raw material of the film. Joyfully sincere, healing and philanthropic, *Chienne de Rouge* stands at the opposite ends of the vampiric, making it one of the most savage, organic and unforgettable cinematic experiences of recent times. (JHE)

CINETECA. SALA PLATÓ

VIE 5 MAYO, 20:00 H

FRI 5TH MAY, 8:00 PM

DE SONGES AU SONGE D'UN AUTRE MIROIR

OF DREAMS IN THE DREAM OF ANOTHER MIRROR

Yunyi Zhu

17' | 2023 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

El cineasta chino afincado en Francia, Yunyi Zhu, vuelve a tratar el tema de la ceguera y la percepción en este elegante y poético ensayo observacional rodado en 16mm. "Estás contando una historia sin imágenes a través de imágenes, pero creo que fracasarás, porque nuestra historia va más allá de tu narrativa", le dice desafiante una de las niñas protagonistas al director, en esta obra brillante sobre la percepción del mundo. Yunyi Zhu construye un nuevo canon de asimilación de lo real a través de la descripción de formas de conocer y crear imágenes con sonidos, texturas y experiencias. (RS)

France-based Chinese filmmaker Yunyi Zhu revisits the theme of blindness and perception in this elegant and poetic observational 16 mm essay film. One of the young girls portrayed in the film defiantly addresses the director in this brilliant work about how the world is perceived with the following words: "You are using images to tell a story with no images, but I think you will fail because our story goes beyond your narrative". But Yunyi Zhu doesn't fail, he builds a new canon for assimilating the real by describing the way images get known and created with sounds, textures and experiences. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 16:30 H
SAT 6TH MAY, 4:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
catarina@multivers.al

É NOITE NA AMÉRICA

IT IS NIGHT IN AMERICA

Ana Vaz

66' | 2022 | Francia, Italia, Brasil | France, Italy, Brazil

Portugués | Portuguese

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

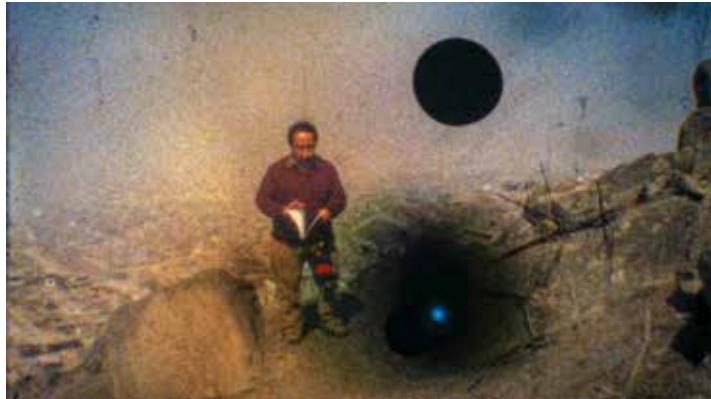
La noche en Brasilia es de distintas tonalidades de azul. El paisaje urbano compuesto por carreteras, edificios y parques se ve, poco a poco, ocupado por animales: un oso hormiguero, un lobo, un capibara o un búho parecen tomar la ciudad. El primer largometraje de la cineasta Ana Vaz, que en su trabajo ha explorado el medio ambiente y el territorio, sigue a diversos animales en peligro de extinción en una suerte de permanente huida. (KS)

Nighttime in Brasilia is varying shades of blue. The cityscape, made up of roads, buildings and parks, gradually gets taken over by animals: an anteater, a wolf, a capybara, an owl. This debut feature by director Ana Vaz, whose previous work has explored the environment and territory, follows various endangered animals living in a kind of permanent state of flight. (KS)

CINETECA. SALA PLATÓ

VIE 5 MAYO, 17:30 H

FRI 5TH MAY, 5:30 PM

EL POLVO YA NO NUBLA NUESTROS OJOS

AFTER THE DUST

Colectivo Silencio

25' | 2022 | Perú

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Distintas voces de diversas zonas geográficas de Perú se hacen presentes en esta película. Cada una narra distintos tipos de violencias sumadas a lo largo de sus más de 200 años de historia como nación. El bicentenario, conmemoración institucional, implica una memoria soterrada que, desde los márgenes, da cuenta de una resistencia política. (KS)

Different voices from various regions of Peru are present in this film. Each one talks about different types of violence that have happened in the over 200 years of our history as a nation. The bicentennial, an institutional commemoration, implies a buried memory that, from the sidelines, tells of a political resistance. (KS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 16:30 H
SAT 6TH MAY, 4:30 PM

HOW TO SAVE A DEAD FRIEND

Marusya Syroechkovskaya

103' | 2022 | Suecia, Noruega, Francia, Alemania | Sweden, Norway, France, Germany
Ruso | Russian

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

La joven Marusya, de 16 años, estaba decidida a poner fin a su vida al acabar el año hasta que conoce a un tímido joven *grunge* llamado Kimi. A partir de ese momento, la inseparable pareja capturará la euforia, la ansiedad y la miseria de su precaria existencia bajo la sombra de un gobierno opresor. Grabada con gran destreza a lo largo de 12 años, esta cruda, exuberante y conmovedora historia de amor ofrece una visión de una generación silenciada de jóvenes rebeldes que luchan por sobrevivir en la Rusia de Putin. (RS)

Sixteen-year-old Marusya had decided to end her life at the end of the year, until she met a shy young *grunge* boy named Kimi. From then on, the inseparable couple will capture the euphoria, anxiety and misery of their precarious existence in the shadow of an oppressive government. Skillfully filmed over 12 years, this raw, exuberant and moving love story offers a look at a silenced generation of rebellious young people struggling to survive in Putin's Russia. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ

JUE 4 MAYO, 17:30 H

THU 4TH MAY, 5:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
billmorrison65@gmail.com

INCIDENT

Bill Morrison

20' | 2023 | EEUU | USA

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

El cineasta Bill Morrison se aleja del *collage* experimental y el celuloide deteriorado para reflexionar sobre la verdad mediante la grabación audiovisual de un mismo hecho desde distintos puntos de vista. A través del material de varias cámaras de vigilancia, entre ellas la de la propia policía, el cineasta consigue recomponer la secuencia subjetiva, cronológica y emocional que produce el asesinato de un peluquero inocente a manos de la policía. La película constituye uno de los mejores retratos sobre el racismo sistémico de las fuerzas de seguridad del estado americano. (RS)

Filmmaker Bill Morrison moves away from experimental collage and decaying celluloid to reflect on the possibility of truth as shown through recordings of an event from different vantage points. Using footage from several surveillance cameras, including those of the police, the filmmaker manages to piece together the subjective, chronological and emotional sequence of events leading to the murder of an innocent hairdresser at the hands of police. The film is one of the best portraits of systemic racism in US law enforcement. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 18:30 H
SAT 6TH MAY, 6:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
info@squareeyesfilm.com

KNIT'S ISLAND

Ekiem Barbier

96' | 2023 | Francia | France

Inglés, francés | English, France

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

Bajo la apariencia de avatares, tres directores participan en videojuegos en línea para investigar cómo es la vida en *terra incognita*. Participan, así, de una sociedad plagada de gente sin rostro y almas sufrientes, una nueva generación que ha sobrevivido a la pandemia y habita fantasías *postapocalípticas* escalofriantemente verosímiles. Recorren sus espacios, resisten los ataques, pero, sobre todo, conocen a otros jugadores, indagando en las inquietudes, ansiedades y deseos que laten detrás de sus *nicknames*. Bienvenidos al documental del presente (y del futuro), tan lúdico como profundo, en el que lo intangible es tan o más real que el suelo que pisamos. (JHE)

Under the guise of avatars, three directors play online video games to investigate what life is like in *terra incognita*. They belong to a society full of faceless people and suffering souls, the new generation who, having survived the pandemic, now inhabits chillingly plausible, post-apocalyptic fantasies. They walk around, fend off attacks, but more than anything else, they get to know the other players, probing into what worries, anxieties and desires lie behind their nicknames. Welcome to the documentary of the present (and the future), as playful as it is profound, where the intangible is just as real, or perhaps even more so, than the ground we walk on. (JHE)

CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 4 MAYO, 20:00 H
THU 4TH MAY, 8:00 PM

NUESTRA PELÍCULA

OUR MOVIE

Diana Bustamante Escobar
74' | 2022 | Colombia, Francia | Colombia, France
Español | Spanish
Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Un zapato abandonado, agujeros de bala en la pared, salpicaduras de sangre y ataúdes rodeados de personas que marchan por las calles. Un collage alucinado en la memoria. El primer largometraje de Diana Bustamante como directora propone una respuesta visceral a la violencia que rezumaba de los noticieros de su niñez y que tanto ha influenciado a su generación. El resultado es un extraordinario y necesario ensayo fílmico construido íntegramente con archivos de noticias colombianas de los años 80 y 90, que se torna en réquiem soñado por los fantasmas de la infancia y en crítica voraz a los medios de comunicación. (RS)

An abandoned shoe, bullet holes in the wall, blood splatter and coffins surrounded by people marching through the streets. A collage hallucinated in memory. Diana Bustamante's debut feature film as a director viscerally addresses the violence that came oozing out of newsreels during her youth, and which so heavily influenced her generation. An extraordinary and necessary essay film crafted entirely from Colombian news archives during the 80s and 90s, which ends up becoming a dreamlike *requiem* to childhood ghosts and an unflinching critique on the media. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 6 MAYO, 18:30 H
SAT 6TH MAY, 6:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
pablomazzolo@gmail.com

THE NEWEST OLDS

Pablo Mazzolo

15' | 2022 | Canadá, Argentina | Canada, Argentina

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Mediante técnicas alquímicas de impresión en cámara y en ópticas, composiciones y superposiciones, esta segunda entrega del diptico cinematográfico de Mazzolo transforma los emblemáticos paisajes urbanos de Detroit, desalojando edificios de sus cimientos y colapsando las barreras físicas, políticas y sensoriales entre Canadá y Estados Unidos, y explora este extraño ecosistema fronterizo bajo cielos que relampaguean colores, donde no hay truenos, sino intermitentes y laberínticas voces que nos pierden y nos guían entre el pasado y el presente. (IG)

Through alchemical, in-camera and optical printing techniques, compositions and superimpositions, this second installment of Mazzolo's cinematic diptych transforms the iconic urban landscapes of Detroit. Buildings get dislodged from their foundations and the physical, political and sensorial boundaries between Canada and the United States collapse. It explores the strange ecosystem of this border region, under skies where colors flash but with no thunder, instead intermittent and labyrinthine voices that lose us and guide us between past and present. (IG)

CINETECA. SALA PLATÓ

JUE 4 MAYO, 20:00 H

THU 4TH MAY, 8:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
nourouayda@hotmail.com

THE SECRET GARDEN

Nour Ouayda

27' | 2023 | Líbano | Lebanon

Árabe | Arabic

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

La realizadora libanesa Nour Ouayda abraza una utopía cautivadora y necesaria: la existencia de oasis furtivos que se esconden entre las ciudades. Quimera, ésta, que se materializa en Beirut. A través de ocho capítulos entramos en un espacio de leyenda y mito de la mano de Camelia y Nahla, nuestras guías en este descubrimiento sublime. Con sus radiantes imágenes en celuloide y un ritmo lírico y envolvente, *The Secret Garden* propone otra forma de observar, nos lleva a percibir esos destellos de belleza que nos rodean, pero que obviamos por el horror, la velocidad y el ruido. Aunque, si afinamos nuestra mirada, quizás la utopía sea más real de lo que creemos. (JHE)

Lebanese filmmaker Nour Ouayda embraces a captivating and necessary utopia, one of secret oases hidden among cities. Her dream becomes real in Beirut. In eight chapters, we are led through a space of legend and myth by Camelia and Nahla, our guides in this sublime discovery. With its radiant celluloid images and lyrical and immersive pacing, *The Secret Garden* offers another way of observing; it compels us to see those flashes of beauty all around us that we miss because of the horror, the speed and the noise. But if we look closely, utopia might be more real than we think. (JHE)

CINETECA. SALA PLATÓ

VIE 5 MAYO, 17:30 H

FRI 5TH MAY, 5:30 PM

COMPETICIÓN NACIONAL

NATIONAL COMPETITION

Proyecciones en Cineteca Madrid
Screenings at Cineteca Madrid

DM
23

A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTO

TO BOOKS AND WOMEN I SING

María Elorza

72' | 2022 | España | Spain

Español, italiano | Spanish, Italian

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

Las mujeres y sus bibliotecas. Estanterías que corren el peligro de caerse y aplastar a sus lectoras, libros que caben en la parte trasera de un auto, mujeres que leen poesía en voz alta. Este es el retrato de una especie de genealogía oculta de las mujeres y su relación con la literatura, al margen de los grandes relatos heroicos. La película de María Elorza se construye a contrapelo de ese heroísmo; si en *La Eneida* Virgilio escribe: "canto a las armas y al hombre", aquí estamos ante historias subterráneas, un álbum de familia. (KS)

Women and their libraries. Bookshelves in danger of falling over and crushing their readers, books that fit in the back of a car, women reading poetry out loud. A kind of hidden genealogy of women and their relationship with literature, on the sidelines of the great heroic tales. María Elorza's film is built in countercurrent to this heroism, if in *The Aeneid* Virgil writes: "Arms and the man I sing", here what we have are underground stories, a family album. (KS)

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 6 MAYO, 20:30 H

SAT 6TH MAY, 8:30 PM

AMARILLO ATLÁNTICO

ATLANTIC YELLOW

Carla Andrade

14' | 2022 | España | Spain
Sin diálogos | No dialogue

Amarillo atlántico es el nombre del granito de la Serra da Groba, desplegado por la costa más meridional de Galicia, lugar de paso de milenarios caminos iniciáticos. Por su riqueza y desconocimiento, constituye un gran libro de piedra en el que se ocultan sabidurías ancestrales y poderosas fuerzas cosmo-telúricas. A través de la combinación de imágenes fijas y en movimiento, un montaje que oscila entre la fábula y la poesía, y un sonido que vuelve épico lo microscópico, Carla Andrade nos guía por este territorio en el que el granito puede tomar las formas más salvajes, pero también las más ortodoxas. (IG)

Atlantic yellow is the name of the granite found in the Serra da Groba along the southernmost coast of Galicia, a place where initiation paths have passed for millennia. Its richness and obscurity make it a great stone book, one holding ancestral wisdom and powerful cosmo-telluric forces within. Through a combination of still and moving images, editing that shifts between fable and poetry, and sound that makes the microscopic into epic, Carla Andrade leads us through this land where granite can take on the wildest forms, and the most orthodox ones as well. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 6 MAYO, 18:00 H

SAT 6TH MAY, 6:00 PM

AQUERONTE

Manuel Muñoz Rivas

26' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Desde el alba a la noche cerrada, *Aqueronte* se centra en los rostros de personas trasportadas en una barcaza por las dos orillas del Guadalquivir. Viajes de apariencia inmóvil en los que se sugieren dramas latentes, tiempos de espera y la entrada en un estado ensorñado. Su título hace referencia al “río del dolor”, caudal del inframundo que, según los antiguos griegos, llevaba las almas hasta la morada de los muertos. La película se convierte en una reflexión sensorial sobre la condición transitoria del ser humano, concibiendo el río como guardián de lo trágico y lo sublime para los errantes, resucitando la condición hipnótica del cine. (JHE)

From dawn to nightfall, *Aqueronte* focuses on the faces of people being transported down the two banks of the Guadalquivir on a barge. Journeys that seem motionless, suggesting latent dramas, waiting times, and falling into a dreamlike state. Its title refers to the 'river of woe' flowing in the underworld that, according to the ancient Greeks, ferries souls to the realm of the dead. The film is a sensory reflection on the transitory nature of humans, where the river is seen as a guardian of the tragic and sublime for the wanderers, resurrecting the hypnotic nature of cinema. (JHE)

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 6 MAYO, 20:30 H

SAT 6TH MAY, 8:30 PM

BLOOM

Helena Girón, Samuel M. Delgado

18' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | Englishh

Una leyenda popular habla de la fabulosa isla de San Borondón, que aparece y desaparece en medio del mar desde hace varios siglos. El mito llegó a tener tanta fuerza que, entre los siglos XVI y XVIII, se organizaron expediciones para descubrirla y aparece registrada en muchos mapas de la época. Helena Girón y Samuel M. Delgado se embarcan en una lírica exploración de la isla, reconstruyendo sus paisajes y su dimensión mítica, en una fantasía donde conviven las texturas del 16mm y el formato digital. (VM)

Popular legend speaks of the fabled Saint Brendan's Island, which has been appearing and disappearing in the middle of the sea for several centuries. The myth became so pervasive that between the 16th and 18th centuries, expeditions to discover it were undertaken, and it appears on many maps from that time. Helena Girón and Samuel M. Delgado set off on a lyrical exploration of the island, reconstructing its landscapes and its mythical dimension in a fantasy where 16mm textures and digital format coexist together. (VM)

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 4 MAYO, 18:00 H

THU 4TH MAY, 6:00 PM

COMO ARDILLA EN EL AGUA

LIKE A SQUIRREL TO WATER

Mayte Gómez-Molina

72' | 2022 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Una película realizada a cuatro manos. Hija y madre que afrontaron un pasado sombrío: los desórdenes alimentarios de la primera, la incomprendición de la segunda. Una distancia aparentemente insalvable rota con la creación de esta obra que esquiva los clichés del documental familiar para alzarse en una resplandeciente muestra de la superación del trauma a partir de la recuperación de los afectos, el desafío a los estándares de belleza femeninos y una audaz propuesta formal que abarca desde el archivo personal al 3D y el *deepfake*. Y, ante todo, certeras dosis de humor que llevan a este relato íntimo a conquistar lo universal. (JHE)

A film made by four hands. A daughter and mother share a dark past: the former's eating disorders, the latter's lack of understanding. A seemingly unbridgeable gap gets closed with the creation of this work. Avoiding the clichés of family documentary films, it rises up in a resplendent display of trauma getting overcome by restoring affection, the challenge posed by standards in feminine beauty, and a bold formal proposal that ranges from personal film archives through to 3D and deepfakes. And most of all, just enough humor to get this personal story to conquer the universal. (JHE)

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 6 MAYO, 18:00 H

SAT 6TH MAY, 6:00 PM

contacto:
airiarte@mirokutana.com

KARPETA URDINAKI

CARPETAS AZULES

Ander Iriarte

113' | 2022 | España, Francia | Spain, France

Español, euskera | Spanish, Basque

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

El cineasta Ander Iriarte sospecha que su padre fue torturado cuando estuvo en la cárcel y le anima a participar del *Proyecto sobre torturas* elaborado por el Gobierno Vasco en el marco del Plan de Paz y Convivencia. El documental acompaña a un grupo de personas torturadas que se ponen en manos de psicólogos, psiquiatras y abogados para recoger sus testimonios, siguiendo los Protocolos de Estambul, y determinar su veracidad. En esta interesantísima y sobria investigación sobre la tortura a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado se da respuesta a muchas preguntas pendientes y necesarias. (RS)

Filmmaker Ander Iriarte suspects his father was tortured in prison, which is what prompted him to take part in the Basque Government's *Project on Torture*, as part of its Peace and Coexistence Plan. The documentary follows a group people who were tortured as psychologists, psychiatrists and lawyers take their testimony according to the Istanbul Protocols to determine their veracity. In this highly interesting and sober investigation on torture at the hands of the State Security Forces, many pending and necessary questions get addressed. (RS)

CINETECA. SALA AZCONA

VIE 5 MAYO, 18:00 H

FRI 5TH MAY, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
blake.williams@utoronto.ca

LABERINT SEQUENCES

Blake Williams

20' | 2023 | Canadá, España | Canada, Spain

Inglés | English

Sin subtítulos | No subtitles

Proyección en 3D | 3D screening

Filmada en el Parc del Laberint d'Horta, en Barcelona, esta película mapea los diferentes viajes dentro del laberinto para encontrar su centro, donde una estatua de Eros aguarda. A medida que la película se adentra más en los falsos caminos, callejones sin salida y bucles infinitos del laberinto, su estructura comienza a resquebrajarse, permitiendo que los vestigios de un misterioso mundo subterráneo inunden sus puertas. (IG)

Filmed in Laberint d'Horta Park in Barcelona, this film maps out the labyrinth's different paths to its center, where a statue of Eros awaits. As the film takes us down the wrong paths, to dead ends and never-ending loops, its structure begins to break apart, allowing the vestiges of a mysterious underworld to flood its gates. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA
JUE 4 MAYO, 20:30 H
THU 4TH MAY, 8:30 PM

Estreno Mundial
World Premiere

contacto:
estonoesunapoesia@gmail.com

LAS ÓRDENES

Elisa Celda

11' | 2022 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Un grupo de jóvenes baila sin descanso en la oscuridad con el objetivo de alcanzar la felicidad absoluta a través de la vibración de sus cuerpos en consonancia con la Tierra. El espectador es testigo de un combate ancestral entre la oscuridad y la luz. En esta insólita propuesta, la cineasta Elisa Celda convierte el movimiento, la respiración y los rostros de sus personajes en un material cinematográfico frágil y misterioso. (VM)

A group of young people dance tirelessly in the dark in the hope of achieving pure happiness through bodies vibrating in tune with the Earth. The spectator witnesses an ancestral combat between darkness and light. In this unusual piece, filmmaker Elisa Celda turns her characters' movement, breathing and faces into fragile and mysterious film material. (VM)

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 4 MAYO, 20:30 H

THU 4TH MAY, 8:30 PM

LOS SALDOS

REMAINDERS

Raúl Capdevila Murillo

76' | 2022 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Cansado de buscar trabajo en la ciudad sin encontrarlo, el cineasta Raúl Capdevila vuelve a casa de su padre, el último de tres generaciones de agricultores y ganaderos de Binéfar, en Huesca. Padre e hijo vuelven a trabajar juntos, mientras en el pueblo se anuncia la construcción de un enorme macromatadero. La propuesta excede los límites del documental y se convierte en un extraordinario *western* crepuscular sobre el declive de un viejo mundo, asediado por las transformaciones industriales. Una película de una belleza trascendental, que se pregunta sobre el sentido y la desaparición de los viejos rituales y costumbres. (VM)

Tired of failing to find a job in the city, director Raúl Capdevila returns to the childhood home of his father, the last of three generations of farmers and ranchers in Binéfar, Huesca. Father and son go back to working together, while the construction of a huge slaughterhouse is announced in the village. The documentary's scope gets stretched beyond its limits and ends up becoming an extraordinary revisionist anti-western about the decline of an old world, one besieged by industrial transformations. A transcendentally beautiful film that reflects on the meaning and disappearance of old rituals and customs. (VM)

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 4 MAYO, 18:00 H

THU 4TH MAY, 6:00 PM

OÍDO ODIO

HEARING OUT HATE

Diego del Pozo Barriuso
44' | 2023 | España | Spain
Español | Spanish
Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Una anécdota de barrio ocurrida durante la pandemia inspira esta reflexión imprescindible sobre el espacio de violencia generado por el alcance del odio como constructo social en su relación con la imagen y su representación. Enfrentándonos a las formas que adquiere el odio con el que convivimos, a través de las imágenes del asalto a Rodney King, a George Floyd y a dos mujeres inmigrantes en Madrid y en el metro de Barcelona, esta obra audaz, performativa y sensorial nos propone lenguajes distintos para representar, pensar e interpretar las texturas del odio que nos rodea y las emociones que produce. (RS)

A neighborhood story occurring during the pandemic inspired this crucial reflection on how violence becomes more widespread due to the far-reaching effects of hatred as a social construct and how it relates to imagery and its representation. By making us look at the way the hate that we live with gets shaped by the images we see, like the assault on Rodney King, George Floyd, and two immigrant women in Madrid and in the Barcelona subway, this audacious, performative and sensorial work offers a variety of languages for representing, thinking about and interpreting the textures of the hate that surrounds us and the emotions it produces.

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 4 MAYO, 20:30 H

THU 4TH MAY, 8:30 PM

STATISTICAL HALLUCINATION

ALUCINACIONES ESTADÍSTICAS

Colectivo Estocástica

Anna Giralt Gris, Jorge Caballero

11' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

En matemáticas, un proceso estocástico presenta magnitudes aleatorias variables en el tiempo. El Colectivo Estocástica parte de la película de Chris Marker, *La Jetée* (1962), la historia sobre un viajero en el tiempo obsesionado por una imagen de su pasado, para producir esta alucinación estadística generada con sistemas de inteligencia artificial. En lugar de la voz de Jean Négroni, tenemos ahora una voz sintética. En lugar de las fotografías de un París post-apocalíptico, están las que imagina una Inteligencia Artificial. ¿Cuáles serán las imágenes del futuro? (KS)

In mathematics, a stochastic process presents random values varying in time. The Colectivo Estocástica ("Stochastic Collective") takes Chris Marker's *La Jetée* (1962), a film about a time traveler obsessed with an image from his past, to produce this statistical hallucination generated by artificial intelligence systems. Instead of Jean Négroni's voice, we get a synthetic one. Instead of photos of post-apocalyptic Paris, images generated by Artificial Intelligence. Which will the images of the future? (KS)

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 4 MAYO, 20:30 H

THU 4TH MAY, 8:30 PM

Estreno en España
Spanish Premiere

contacto:
alexcubamadrid@gmail.com

UNA ZONA AJARDINADA DEMASIADO TRANQUILA PARA MÍ

A LANDSCAPED AREA TOO QUIET FOR ME

Alejandro Vázquez San Miguel

145' | 2022 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Alejandro Vázquez San Miguel construye este emocionante largometraje alrededor de las figuras de sus abuelos, dos ancianos cuya memoria es inseparable de la del último siglo. El deseo de reconstruir su historia se convierte en un ejercicio cinematográfico de aproximación y observación minuciosa del día a día en su apartamento, la intimidad y el espacio compartido, una carta de despedida y un canto a lo que sobrevive. (VM)

Alejandro Vázquez San Miguel crafts this moving feature film around the figure of his grandparents, two senior citizens whose memory is inseparable from the last century. The desire to reconstruct their history ends up becoming film exercise in how to approach and meticulously observe everyday life in their apartment, the intimacy and the shared space, a farewell letter and an ode to that which survives. (VM)

CINETECA. SALA AZCONA

VIE 5 MAYO, 20:30 H

FRI 5TH MAY, 8:30 PM

CORTE FINAL

Desde su creación, esta sección es uno de los pilares fundamentales del festival, la actividad que mejor muestra la apuesta por la creación contemporánea y por abrir nuevas vías de producción. La fuerza de la sección reside no sólo en el premio económico que se apor- ta, sino también en el diálogo que se establece con distintos agentes de la industria. Los debates no sólo se centrarán en aspectos formales y narrativos, sino también en términos de producción, viabilidad y visibilización. Con Corte Final, Documenta Madrid se pone a la vanguardia del documental, apostando por el cine en todos sus estados.

Since its creation, this section has been one of the main pillars of the festival, the activity that best demonstrates its commitment to contemporary creation and to opening up new pathways for production. The strength of the section lies not only in the economic reward, but also in its capacity to start a dialogue with different agents in the industry. The discussions will not only focus on formal and narrative aspects, but also on production, viability and visibility. With Corte Final, the, Documenta Madrid is at the forefront of documentary filmmaking and committed to cinema in all its forms.

contactos:
sohovictor.v@gmail.com
paulapuchigonalez@gmail.com
jesus@picotrescine.com

ADOLESCENCIA INFINITA

Víctor Soho

73' | 2023 | España | Spain

Español, gallego | Spanish, Galician

Natalia, con 14 años, es una chica insegura. Se siente desplazada del resto de su clase, apenas tiene un par de *amigues*. Natalia, con 102 años, es una persona distinta. Se trata de una física exiliada en China por haber pertenecido a una banda terrorista gallega. Un ser alienígena, milenarios después de la extinción de la raza humana, intenta reconstruir su historia. Lo que vemos: un grupo de jóvenes que despiden su época universitaria.

At age 14, Natalia is an insecure girl. She feels left out in her class and just barely has a couple of friends. At age 102, Natalia is a different person. She is a physicist exiled in China for having belonged to a gang of Galician terrorists. An alien, millennia after the extinction of the human race, tries to reconstruct its history. What we see: young people bidding farewell to their university days.

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 5 MAYO, 10:00 H
FRI 5TH MAY, 10:00 AM

NATSU NO UTA

CANCIÓNES DE VERANO

Jorge Suárez-Quiñones

95' | España | Spain

Japonés, español, inglés | Japanese, Spanish, English

Es verano en Ubuyama-mura. Masae recorre el pueblo de montaña de casa en casa recolectando canciones. Parece que está buscando algo.

It is summer in Ubuyama-mura. Masae goes house to house collecting songs in the mountain village. She seems to be looking for something.

CINETECA. SALA PLATÓ

JUE 4 MAYO, 10:00 H

THU 4TH MAY, 10:00 AM

DISTOPÍAS ALCANZADAS

Nayra Sanz Fuentes

62' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

El ser humano ha mantenido siempre un pulso complejo con la naturaleza y la tecnología. Según el lugar que ambas han ocupado a lo largo de la historia, las dos han resultado fundamentales a la hora de construir nuestras sociedades. *Distopías alcanzadas* propone un viaje por cinco espacios contemporáneos que plantean esta difícil relación. En ellos, la tecnología va ocupando paulatinamente un terreno antes desconocido y de gran transformación.

Humans have always had a complex relationship with nature and technology. Depending on the place they have held throughout history, they have been crucial to building up our societies. *Dystopias Achieved* is a journey through five contemporary spaces where this difficult relationship is reflected upon. Little by little, technology gains ground that had been previously unknown and highly transformative.

CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 4 MAYO, 13:00 H
THU 4TH MAY, 13:00 PM

TURISMO DE GUERRA. DE LA GUERRA TAMBIÉN SE SALE

Kikol Grau

70' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Turismo, guerra, recreaciones, cosplay, memoria histórica y archivo sonoro son los ingredientes principales de *Turismo de guerra. De la guerra también se sale*. Desde 1950, el turismo internacional crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad social y el desarrollo de la cultura en el mundo occidental. Se diversifica la oferta con nuevos productos y aparecen nuevos modelos de turismo, como el turismo de guerra. En España, el turismo de guerra o los viajes a su pasado bélico se centran en los acontecimientos, lugares y paisajes vinculados con la guerra civil de 1936 a 1939. La idea de este proyecto es mezclar memoria histórica y experimentación.

Tourism, war, reenactments, cosplay, historical memory and sound archives are the main ingredients of *Turismo de guerra. De la guerra también se sale*. Since 1950, international tourism has grown faster it ever had before thanks to the new international order, social stability, and the growth of culture in the Western world. There is a greater diversity of new products on offer and new models for tourism have arisen, such as war tourism. In Spain, war tourism, or trips to visit its wartime past, focus on the events, places, and landscapes from the Civil War from 1936 to 1939. Our idea is to mix historical memory and experimentation.

CINETECA. SALA PLATÓ

VIE 5 MAYO, 12:15 H

FRI 5TH MAY, 12:15 PM

SECCIONES INFORMATIVAS

INFORMATIVE SECTIONS

PASES ESPECIALES

SPECIAL SCREENINGS

Inauguración / Opening

Holy Days

Crossroads. El viaje circular de Boa Mistura

Crossroads. Boa mistura's full circle journey

Clausura / Closing

La lengua rota del sueño

Bflecha. *Exnovo*

HOLY DAYS

Narimane Mari

40' | 2019 | Francia, Marruecos | France, Morocco

VO sin diálogos | OV Without Dialogue

La narración más elemental y a la vez más compleja: un hombre cava su propia tumba para enterrarse en ella. Los animales y otros elementos de la naturaleza tratan de impedírselo. Vida y muerte contenidas en un hipnótico y circular poema visual de inspiración mística que nos recuerda que la humanidad nunca fue el centro de la naturaleza y que tampoco ostenta el predominio sobre la mirada. Mari explora un cine poshumanista plagado de incertidumbres y misterios. Un cine que muere y otro que vuelve a nacer, en esta ocasión, elemental y despojado, reencarnado en un pensamiento libre entre imágenes, seres y situaciones que, antes que una filosofía de las imágenes, es una nueva manera de sentir.

Con la presentación de Narimane Mari y música en directo a cargo de Cosmic Neman, Lori Schenber y Quentin Rollet.

The most elementary and yet most complex of narratives: a man digs his own grave to bury himself in it. In the meanwhile, animals and the elements try to stop him from doing so. Life and death contained in a hypnotic, circular and mystic-inspired visual poem that reminds us humanity has never been the center of nature, nor has it ever held supremacy over the gaze. Mari explores this kind of post-humanist film, full of uncertainties and mysteries. A cinema that dies and gets reborn, this time elemental and stripped down, reincarnated in free thinking among images, beings and situations that, more than being a philosophy of images, is a new way of feeling.

Featuring a presentation and discussion with Narimane Mari and live music by Cosmic Ne man, Lori Schenberg and Quentin Rollet.

CINETECA. SALA AZCONA
MIE 3 MAYO, 20:30 H
WED 3TH MAY, 8:30 PM

CROSSROADS. EL VIAJE CIRCULAR DE BOA MISTURA

CROSSROADS. BOA MISTURA'S FULL CIRCLE JOURNEY

Dan Barreri

61' | 2022 | España | Spain

Español | Subtítulos: Inglés | English

El arte como herramienta de transformación. La periferia de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es el epicentro de un inspirador viaje a través del trabajo de Boa Mistura. En el camino, el Arte Urbano se convierte en el vehículo que conecta las vidas de un vecino de una favela en São Paulo, un joven del *slum* de Kibera, en Kenia, una indígena mapuche en el norte de Chile, un refugiado sirio y una mujer de una población pesquera de República Dominicana.

Coloquio con Pablo Purón y Javier Serrano (BoaMistura), Dan Barreni (director), José Robles (Galería Ponce + Robles). Moderación de Raúl Torquemada (Madrid Film Office). Organizado por Madrid Film Office.

Art as a tool for transformation. The outskirts of Cape Town, South Africa is the epicenter of an inspiring journey through the work of Boa Mistura. Along the way, Urban Art becomes the vehicle connecting the lives of a resident in a São Paulo favela, a young man from a slum in Kibera, Kenya, an indigenous Mapuche woman in northern Chile, a Syrian refugee and a woman from a fishing village in the Dominican Republic.

Discussion with Pablo Purón and Javier Serrano (BoaMistura), Dan Barreni (director), José Robles (Galería Ponce + Robles). Moderated by Raúl Torquemada (Madrid Film Office). Organized by Madrid Film Office.

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 6 MAYO, 12:00 H
SAT 6TH MAY, 12:00 PM

ESPAZIO ABIERTO

UN ENCARGO ESPECIAL PARA LA PELÍCULA DE CLAUSURA

Documenta Madrid, en su vigésima edición, realiza este encargo a la Escuela Dentro Cine, que filmará una película para su estreno el día de la clausura del festival. Dentro Cine es un proyecto que emulsiona el cine y la psicoterapia, dirigido a jóvenes de 16 a 23 años en situación de desventaja social, con el doble objetivo de formarles en la práctica y el lenguaje cinematográfico, y dotarles de herramientas de diálogo, autoexploración, expresión, empoderamiento y conocimiento. Para la creación de esta película, la escuela cuenta con la colaboración especial de la reconocida escritora Elvira Navarro. La película resultante, titulada *La lengua rota del sueño*, será un poema visual y una invitación al autoconocimiento y a la creatividad como fuentes de transformación.

Escuela Dentro Cine es un proyecto de Cineteca Madrid y Matadero Madrid con la colaboración de Fundación Banco Sabadell, la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid, Opción 3, ASPA, Fundación Balia y Casa Escuela Santiago Uno. La Escuela está dirigida y coordinada por la psicóloga Violeta Pagán y el cineasta Pedro Sara (Asociación 24 posibilidades por segundo), creadores de la metodología que sustenta este proyecto que cumple ahora su quinta edición. Para el desarrollo de la escuela, la Asociación cuenta con el apoyo de NETFLIX.

Elvira Navarro (1978) es una reconocida novelista que ha publicado los libros *La ciudad en invierno*, *La ciudad feliz*, *La trabajadora*, *Los últimos días de Adelaida García Morales*, *La isla de los conejos* y *Las voces de Adriana*. Galardonada con el Premio Jaén de Novela o el Premio Andalucía de la Crítica, en 2010 formó parte de la lista de los 22 mejores narradores en lengua española menores de treinta y cinco años de la revista Granta. Su novela *La isla de los conejos* fue nominada al National Book Award de literatura extranjera en 2021. Ha sido traducida al inglés, francés, sueco, italiano, japonés, serbio, coreano y turco.

OPEN SPACE

SPECIAL COMMISSION FOR THE CLOSING FILM

Making its debut at this edition of Documenta Madrid, the Dentro Cine School has been tasked with shooting a film that will make its premiere on the closing day of the festival. Dentro Cine is a project that blends cinema and psychotherapy for socially disadvantaged young people aged 16 to 23, with the two-fold purpose of training them in the practice and language of film, while also providing them tools for dialogue, self-exploration, expression, empowerment and knowledge. The resulting film, entitled *The Broken Tongue of Sleep*, will be a visual poem and an invitation to self-knowledge and creativity as sources of transformation. To make this film, the school will join forces with the renowned writer Elvira Navarro.

Dentro Cine School is a project led by the Cineteca Madrid and Matadero Madrid in collaboration with Sabadell Bank, the Madrid City Council's Directorate General of Families, Children, Education and Youth, Opción 3, ASPA, the Balia Foundation and Casa Escuela Santiago Uno. The School is directed and coordinated by psychologist Violeta Pagán and filmmaker Pedro Sara (Asociación 24 posibilidades por segundo), creators of the wholly original methodology behind this project, now in its fifth edition. The Association also has support from Netflix for developing the school.

Elvira Navarro (1978) is a renowned novelist who has written the books *La ciudad en invierno*, *La ciudad feliz*, *La trabajadora*, *Los últimos días de Adelaida García Morales*, *La isla de los conejos* and *Las voces de Adriana*. Winner of the Jaén Novel Award and the Andalucía Critics Award, she was included in Granta magazine's 2010 list of the 22 best Spanish-language storytellers under thirty-five. *La isla de los conejos* ("Rabbit Island") was nominated for the National Book Award for Foreign Literature in 2021. It has been translated into English, French, Swedish, Italian, Japanese, Serbian, Korean and Turkish.

LA LENGUA ROTA DEL SUEÑO

THE BROKEN TONGUE OF SLEEP

Escuela Dentro Cine con la colaboración especial de Elvira Navarro | Dentro Cine School
in special collaboration with Elvira Navarro.

23' | 2023 | España | Spain

Idioma | Español | Spanish

Sin subtítulos | No subtitles

¿Qué sueña un barrio cuando duerme? ¿Qué escenarios recorren los durmientes, qué deseos esconden, cuáles son los cielos y los infiernos que hay tras unos párpados cerrados? Los personajes de esta película nos cuentan qué sucede cuando se entregan al mundo onírico, componiendo una polifonía de voces e imágenes, de música, pero también de silencio. Fantasías inacabadas, ritos de paso, huidas, reencuentros, máscaras, transfiguraciones fabulosas, alegría, dolor, rabia. Al fondo, una ciudad que observa con indiferencia, quizás porque ella misma sea también un puro sueño. Este montaje libérrimo será un poema visual y una invitación al autoconocimiento y a la creatividad como fuentes de transformación.

What does a neighborhood dream of when it sleeps? What scenarios do those sleeping live through? What desires do they hide, what are the heavens and hells behind closed eyelids? The characters in this film tell us what happens when they give themselves over to the dream world, composing a polyphony of voices and images, of music, and one of silence as well. Unfinished fantasies, rites of passage, escapes, reunions, masks, fabulous transfigurations, joy, pain, rage. In the background, a city looking on with indifference, perhaps because it itself is also a pure dream. What comes out from this free-wheeling montage will be a visual poem and an invitation to self-knowledge and creativity as sources of transformation.

CINETECA. SALA AZCONA

DOM 7 MAY, 20:30 H

SUN 7TH MAY, 8:30 PM

ACTUACIÓN MUSICAL: BFLECHA

MUSICAL PERFORMANCE: BFLECHA

En una dimensión donde se formulan la electrónica, el R&B contemporáneo y el nuevo sonido de Atlanta, Bflecha establece base y nos envía coordenadas repletas de propuestas visuales que nos sumergen en universos plurales con carga de sintetizadores y un discurso profundamente enraizado en la mujer del siglo XXI. En *Exnovo* (2021), Bflecha explora los límites entre la persona física y virtual en tiempos hiperconectados. Es un espacio utópico en la intersección entre filosofía, ciencia y poesía. Cantado en castellano y gallego, *Exnovo* reivindica el vacío y el silencio, el espacio para recuperar la atención y escuchar con los ojos cerrados. Instrumentos tradicionales como gaitas y percusiones orgánicas colisionan con texturas digitales y simulaciones de entornos virtuales, haciendo hincapié en la dialéctica entre lo humano y la máquina, una metafísica del hombre contemporáneo en búsqueda del yo en la cuarta revolución industrial.

In a dimension where electronic music, contemporary R&B and the new sound of Atlanta get formulated, Bflecha establishes a base and sends out coordinates full of visual offerings that immerse us in pluralistic universes loaded with synthesizers and a discourse deeply rooted in the 21st century woman. In *Exnovo* (2021), its creator explores the limits between the physical and virtual person in hyperconnected times. It is a utopian space at the crossroads of philosophy, science and poetry. Sung in Spanish and Galician, it makes a case for emptiness and silence, space for drawing one's attention back in and listening with eyes closed. Traditional instruments like bagpipes and organic percussion collide with digital textures and simulations of virtual environments, highlighting the dialectic between what is human and machine, a metaphysics of contemporary humankind in search of the self during the fourth industrial revolution.

CINETECA. SALA AZCONA

DOM 7 MAY, 20:30 H

SUN 7TH MAY, 8:30 PM

MEJOR SER
QUE OBECEDER.
EL CINE DE
NARIMANE MARI

IT'S BETTER TO BE
THAN TO OBEY:
THE FILM WORK
OF NARIMANE
MARI

MEJOR SER QUE OBEDECER. EL CINE DE NARIMANE MARI

Narimane Mari (Argelia, 1969) es cineasta y artista. Concibe el cine como una forma de experiencia y sus películas desarrollan estados de percepción alternativos. Galardonada con el premio del jurado en FID Marseille, CPH:-DOX y con presencia regular en los más prestigiosos festivales internacionales del cine de arte, su trabajo desborda las fronteras entre documental, experimental y ficción. Asimismo, su obra ha sido exhibida en Centro Georges Pompidou, MoMA, Museo Reina Sofía y documenta 14 (Kassel). Es autora de los largometrajes *Loubia Hamra* (2013), *Le fort des fous* (2017) y *On a eu la journée bonsoir* (2022) y del mediometraje *Holy Days* (2019). Colabora estrechamente con los músicos Cosmic Neman, Lori Schonberg y Quentin Rollet en crear paisajes sonoros para sus películas. Desde su productora, Central Electrique, ha producido filmes a Hassen Ferhani, Djamel Kerkar, Nicolas Klotz y Elizabeth Perceval y Pawel Wojtasik, entre otros.

Museo Reina Sofía y Documenta Madrid dedican una retrospectiva a Narimane Mari (Argelia, 1969). La obra de la artista y cineasta se caracteriza por trascender las fronteras entre documental, cine experimental y ficción, explorar nuestra percepción y, en último término, ahondar en la capacidad del cine para dar forma a la realidad. La retrospectiva incluye el estreno internacional de su última película, tres sesiones con música en directo y presentaciones y coloquios con la artista.

Este ciclo es la primera retrospectiva internacional de la artista y cineasta argentina tras su presencia en prestigiosos festivales como Locarno, TIFF, NYFF, Viennale, Mar del Plata y FID Marsella, a la vez que en numerosos museos e instituciones artísticas internacionales, como MoMA, Centre Pompidou y documenta14. El título de la retrospectiva, *Mejor ser que obedecer* es un verso de Antonin Artaud que Mari usa como lema en una de sus películas, *Loubia Hamra (Alubias rojas)*, y que describe por igual la aspiración a la libertad formal y a la búsqueda de nuevos estados de conciencia en el conjunto de su obra.

Las películas de Narimane Mari transitan entre la exploración de las ideologías de poder, como el colonialismo europeo -*Le fort des fous* (*El fuerte de los locos*) o *Loubia Hamra (Alubias rojas)*-, y las historias personales, como la pérdida del ser amado -*On a eu la journée bonsoir* (*Tuvimos el día, buenas noches*)-. Por encima de estos temas, Narimane Mari se caracteriza por su concepción del cine como un proceso abierto que desborda estereotipos narrativos y se abre a nuevas formas de conocimiento.

Para ello, Narimane Mari ideó una práctica filmica cercana al teatro alternativo y que persigue exprimir las capacidades del cine para crear sentido. La narración es siempre elíptica, los protagonistas son no-actores que participan en una exploración carente de guion y la cámara se mueve libremente, al margen de jerarquías y repeticiones. La música y los paisajes sonoros cobran una dimensión central en este dispositivo. Por un lado, contribuyen a crear estados de trance e hipnosis; por otro, introducen emociones que conectan con aspectos invisibles de la narración. Mari pertenece a una estirpe singular de artistas que se esfuerzan en repensar el cine como un acontecimiento, no como una representación, y por tanto creen en la capacidad de este medio para reconectar nuestra experiencia con las imágenes. En resumen, en las propias palabras de la artista: "Sólo he tenido un deseo, descansar del tipo de cine cuyas reglas impiden los descubrimientos. Pero también continuar con mi trabajo sobre los lenguajes yendo aún más allá para encontrar narrativas posibles a través de otros medios de percepción".

Chema González

Jefe de actividades culturales y audiovisuales del Museo Reina Sofía

IT'S BETTER TO BE THAN TO OBEY: THE FILM WORK OF NARIMANE MARI

Narimane Mari (Algeria, 1969) is a filmmaker and artist. She thinks of cinema as a form of experience and her films develop alternative states of perception. Winner of the Jury Prize at FID Marseille, CPH:DOX and a regular presence at the most prestigious international art film festivals, her work crosses the boundaries between documentary, experimental and fiction filmmaking. Her work has also been exhibited at the Georges Pompidou Center, MoMA, Reina Sofia Museum and documenta 14 (Kassel). She has made the feature films *Bloody Beans* (2013), *Le fort des fous* (2017) and *On a eu la journée bonsoir* (2022) and the medium-length film *Holy Days* (2019). She works closely with the musicians Cosmic Neman, Lori Schonberg and Quentin Rollet to create the soundscapes in her films. From her production company, Central Electrique, she has produced films for Hassen Ferhani, Djamel Kerkar, Nicolas Klotz and Elizabeth Perceval and Paweł Wojtasik, among others.

The Reina Sofía Museum and Documenta Madrid are holding a Narimane Mari retrospective (Algeria, 1969). The artist and filmmaker's oeuvre is characterized by the way it transcends the boundaries between documentary, experimental film and fiction as it explores our perception and, ultimately, shows how cinema can shape reality. The retrospective includes the international premiere of her latest film, three sessions featuring live music, along with presentations and discussions with the artist.

This film series is the first international retrospective of the Algerian artist and filmmaker after having graced such prestigious festivals as Locarno, TIFF, NYFF, Vienale, Mar del Plata and FID Marseille, as well as at a variety of museums and international art institutions such as MoMA, Centre Pompidou and documenta14. The title of the retrospective, *It Is Better to Be than to Obey* is an Antonin Artaud quote that Mari uses as a motto in one of her films, *Loubia Hamra / Bloody Beans*, which describes in equal parts how she aspires for formal freedom while also searching for new states of consciousness throughout her oeuvre.

Narimane Mari's films move between exploring ideologies of power, such as European colonialism (*Le fort des fous*, *Loubia Hamra*), and personal stories, such as the loss of a loved one (*On a eu la journée bonsoir*). Beyond these themes, Narimane Mari's views the art of filmmaking as an open process that extends beyond narrative stereotypes and opens up to new forms of knowledge.

To this end, Narimane Mari envisages a kind of filmmaking that closely resembles alternative theater, one seeking to squeeze out everything cinema has got to create meaning. The narration is always elliptical, the protagonists are non-actors who engage in non-scripted exploration and the camera moves freely, outside hierarchies and repetitions. The music and soundscapes are central to this arrangement. On the one hand, they contribute to creating a trance-like, hypnotic state of being; on the other hand, they introduce emotions that connect with unseen aspects of the narrative. Mari belongs to a unique breed of artists who strive to rethink film as an event instead of as a representation, artists who believe in this medium's capacity for reconnecting our experience with images. In short, in the artist's own words: "I have but one wish, to take a break from the kind of film whose rules prevent discovery. Also, to carry on with my work on languages by going even further toward finding possible narratives through other means of perception".

Chema Gonzalez

Head of Cultural and Audiovisual Activities of The Reina Sofia Museum

HOLY DAYS

Narimane Mari

40' | 2019 | Francia, Marruecos | France, Morocco

Sin diálogos | No Dialogue

La narración más elemental y a la vez más compleja: un hombre cava su propia tumba para enterrarse en ella. Los animales y otros elementos de la naturaleza tratan de impedírselo. Vida y muerte contenidas en un hipnótico y circular poema visual de inspiración mística que nos recuerda que la humanidad nunca fue el centro de la naturaleza y que tampoco ostenta el predominio sobre la mirada. Mari explora un cine poshumanista plagado de incertidumbres y misterios. Un cine que muere y otro que vuelve a nacer, en esta ocasión, elemental y despojado, reencarnado en un pensamiento libre entre imágenes, seres y situaciones que, antes que una filosofía de las imágenes, es una nueva manera de sentir.

The most elementary and yet most complex of narratives: a man digs his own grave to bury himself in it. In the meanwhile, animals and the elements try to stop him from doing so. Life and death contained in a hypnotic, circular and mystic-inspired visual poem that reminds us humanity has never been the center of nature, nor has it ever held supremacy over the gaze. Mari explores this kind of post-humanist film, full of uncertainties and mysteries. A cinema that dies and gets reborn, this time elemental and stripped down, reincarnated in free thinking among images, beings and situations that, more than being a philosophy of images, is a new way of feeling.

CINETECA. SALA AZCONA

MIE 3 MAYO, 20:30 H

WED 3TH MAY, 8:30 PM

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO SABATINI, AUD

SÁB 6 MAYO, 19:00 H | SAT 6TH MAY, 7:00 PM

VIE 12 MAYO, 19:00 H | FRI 12TH MAY, 7:00 PM

LE FORT DES FOUS

EL FUERTE DE LOS LOCOS

Narimane Mari

140' | 2017 | Alemania, Argelia, Francia, Grecia, Qatar, Suiza | Algeria, France, Germany, Greece, Qatar, Switzerland, Algeria

Árabe, griego, inglés, francés | Arabic, Greek, English, French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Epopeya contemporánea sobre la historia y pervivencia de la colonización, las formas de vivir libremente en comunidad y las grietas dentro del sistema de consumo. *Le fort des fous*, producida por la documental14, es una de las películas más portentosas de nuestro tiempo. La primera parte muestra ejercicios castrenses en los cuarteles militares de De Gaulle, en Argelia, con voces en off no sincronizadas y textos de literatura colonial del siglo XIX. En la segunda parte, una comunidad vaga por la isla griega de Citera y exploran cómo vivir en común. La tercera parte recoge unas conversaciones entre un grupo de militantes y los activistas antisistema Heval Mazlum y Anni Paparoussou, en el centro social okupado de Prosfygika.

Contemporary epic about the history and survival of colonization, about how a community might live freely, and the cracks in the consumer system. *Le fort des fous*, produced by documental14, is one of the most wondrous films of our time. The first part shows the military teachings in De Gaulle's army barracks in Algeria, with unsynchronized voice-overs and texts from late 19th century colonial literature. In the second part, a community wanders around the Greek island of Kythera to explore how to live in harmony together. In the third, conversations between the militants and anti-system activists Heval Mazlum and Anni Paparoussou in the occupied social center of Prosfygika.

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO SABATINI, AUD.

DOM 7 MAYO, 12:00 H - SÁB 13 MAYO, 19:00 H
SUN 7TH MAY, 12:00 PM - SAT 13TH MAY, 7:00 PM

LOUBIA HAMRA

ALUBIAS ROJAS

Narimane Mari

77' | 2013 | Argelia, Francia | Algeria, France

Árabe, francés | Arabic, French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Fantasía lúdica y política, primer largometraje de Narimane Mari, distinguido con el premio del jurado en FID Marseille y CPH:DOX, en el que un grupo de niños y niñas juega en la playa mientras se quejan de su dieta basada en alubias rojas. Sin ambientación histórica y sólo a través del lenguaje, descubrimos que estamos en plena ocupación francesa de Argelia en los años 60. El grupo de infantes reacciona ante la violencia del ocupante y asalta la casa de un colono maltratador; se disfrazan, en una bellísima escena nocturna, para profanar el cementerio cristiano; y secuestran a uno de los soldados franceses, al que alimentan con alubias rojas.

Con la presentación de Narimane Mari y música en directo a cargo de Cosmic Neman, Lori Schenberg y Quentin Rollet en el pase del jueves, 4 de mayo.

Playful and political fantasy, Narimane Mari's first feature film, it earned the Jury Prize at FID Marseille and CPH:DOX. A group of children play on a beach as they complain about their diet of red beans. Without historical backdrop and through the language alone, we learn we are in the midst of the French occupation of Algeria in the 1960s. The group of children reacts to the violence of the occupier: they storm the house of an abusive settler; disguise themselves in a beautiful night scene to desecrate the Christian cemetery; and they kidnap one of the French soldiers, feeding him red beans.

Presented by Narimane Mari and live music by Cosmic Neman, Lori Schenberg and Quentin Rollet at the screening on Thursday, May 4.

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO SABATINI, AUD.

JUE 4 MAYO, 19:00 H - MIE 10 MAYO, 19:00 H

WED 10TH MAY, 7:00 PM - JUE 4 MAYO, 19:00 H

ON A EU LA JOURNÉE BONSOIR

TUVIMOS EL DÍA, BUENAS NOCHES

Narimane Mari

63' | 2022 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Historia personal de la relación de Mari con Michel Hass (1934-2019), su pareja fallecida. Retrato sentimental de una vida en común, desde las imágenes, cobijadas entre la propia obra de Michel Hass, poeta, performer y pintor abstracto. El cine como experiencia se pone al servicio del recuerdo, de la intimidad tratada de una manera poética, en la que la enfermedad no ensombrece a la persona, sino que nos hace entender la experiencia de la vida, y también la muerte, en toda su plenitud. En el curso del relato, la película intercala fragmentos de la propia obra de Michel Haas, que funcionan como breves declaraciones en este bello y conmovedor recuerdo amoroso.

Con presentación y coloquio con Narimane Mari en el pase del viernes, 5 de mayo.

Personal history of her relationship with Michel Hass (1934-2019), her late partner. Sentimental portrait made using images of their sheltered life together among the work of the poet, performer, and abstract painter Michel Hass. Narimane Mari's film-as-experience gets put at the service of intimate life, here getting a poetic treatment where disease, instead of overshadowing the person, also helps us understand the experience of life, and death, in all its fullness. In the meanwhile, fragments of Michel Haas' own work, which act as brief statements in this beautiful and moving memoir of love.

Featuring a presentation and discussion with Narimane Mari at the screening on Friday, May 5.

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO SABATINI, AUD.

VIE 5 MAYO, 19:00 H - JUE 11 MAYO, 19:00 H

FRI 5TH MAY, 7:00 PM - THU 11TH MAY, 7:00 PM

S'IL ETAIT UNE FOIS

SI ALGUNA VEZ

Narimane Mari

20' | 2023 | Francia | France
Sin diálogos | No dialogues

Película realizada en colaboración con Emma Bontron, Lucie Taffin, Tigran Avédikian, Antonin Boischot, Antoine Morin y Olivier Boischot; y con la colaboración especial de Gertrude Stein, Ghérasim Luca, Daniel Johnston y Alan Vega, entre otros. Último trabajo de Narimane Mari presentado como estreno internacional y como obra en proceso, continuando con el sistema de montaje y edición la cineasta. En sus propias palabras, se trata de "la historia de las repeticiones de nuestras repeticiones, puesta en escena como un ejercicio interminable, es también una historia interminable de cuánto nos amamos porque nos miramos."

El pase del 6 de mayo, incluye el estreno mundial de *S'il etait une fois*, el concierto de la acordeonista Lucie Taffin y la proyección de la película *Holy Days*.

Film made in collaboration with Emma Bontron, Lucie Taffin, Tigran Avédikian, Antonin Boischot, Antoine Morin, Olivier Boischot and with special collaboration from Gertrude Stein, Ghérasim Luca, Daniel Johnston, Alan Vega and many others. Narimane Mari's most recent film presented as an international premiere and a work in progress, carrying on with Mari's way of editing. In her own words, it is "the history of the repetitions of our repetitions, staged as a never ending exercise, as well as being an endless story about how much we love ourselves because we look at ourselves."

The Saturday, May 6 screening includes the world premiere of *S'il etait une fois*, the concert by accordionist Lucie Taffin and the screening of the film *Holy Days*.

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO SABATINI, AUD.

SÁB 6 MAYO, 19:00 H | SAT 6TH MAY, 7:00 PM

VIE 12 MAYO, 19:00 H | FRI 12TH MAY, 7:00 PM

REBELIÓN ÉTICA Y ESTÉTICA DEL GRUPO ZANZÍBAR

THE ZANZIBAR
GROUP'S ETHICAL
AND AESTHETIC
REBELLION

REBELIÓN ÉTICA Y ESTÉTICA DEL GRUPO ZANZÍBAR

Zanzíbar es un colectivo de artistas de un cine poético, de una vanguardia estética. Un movimiento nacido en el año 68 del pasado siglo, que quiso invertir las relaciones entre ética y estética que suelen asignarse a los movimientos de vanguardia. ¿No es Zanzíbar, más allá de sus preocupaciones estéticas, un manifiesto ético?

Zanzíbar reúne, en torno a Sylvina Boissonnas, auténtica mecenas como las que ya no hay, a todo un grupo de jóvenes cineastas y artistas, estudiantes, pintores, modelos, actores, técnicos..., la mayoría menores de 25 años. Entre ellos, Jackie Raynal, editora de Rohmer; Patrick Deval, cineasta y amigo de Daney y Skorecki desde la escuela secundaria; Daniel Pommereulle, objeto de conciencia y no-pintor; Serge Bard, que no se había convertido todavía en antropólogo; Philippe Garrel, Pierre Clémenti, Juliet Berto, Alekan, Zouzou... Jóvenes en una revuelta impulsada a la vez por un deseo de transgredir las reglas y por una indiferencia total hacia esas mismas reglas. En Zanzíbar hay algo de deslumbramiento, de anticipo del gesto punk que estallará diez años después. Entre 1968 y 1970, el colectivo hace 15 películas. Y luego se termina. Rodajes extremadamente rápidos con equipos reducidos al mínimo, una estética de desnudez y radicalidad. Un cine alucinante y místico que toma prestada la forma poética del cine *underground*, incluso experimental. Un cine que reivindica el fin del sentido, parafraseando a Jackie Raynal en su película *Deux Fois*.

Nacido en las barricadas de París, donde aprendieron que el cine puede ser un panfleto, toman su nombre de Zanzíbar, la isla tanzana que entonces era maoísta. Más cerca de la Factory warholiana que de la fábrica de Renault, el cine de Zanzíbar es, sin embargo, en su gesto artístico, una acción política que destruye convenciones. Esta es, quizás, su línea ética: destruir el arte para destruir la política. De este modo, la conciencia del cine prevaleció sobre el cine de la conciencia. El 68 fue el año cero de una nueva sociedad, pero también fue un año cero para el cine. Y Zanzíbar contribuyó a poner al cine otra vez en la casilla de salida.

Franck Lubet, responsable de Programación de Cinémathèque de Toulouse

THE ZANZIBAR GROUP'S ETHICAL AND AESTHETIC REBELLION

Zanzibar was a collective of artists whose cinema was poetic and aesthetically avant-garde. This movement was born out of 1968, the year that sought to invert the relationship between ethics and aesthetics typically assigned to avant-garde movements. Is not Zanzibar, beyond its aesthetic concerns, an ethical manifesto?

Zanzibar centered around Sylvina Boissonnas, who acted as one of those true patrons of the arts of yesteryear to an entire group of young people (mostly under 25), filmmakers and artists, students, painters, models, actors, technicians, etc. Among them, Jackie Raynal, Rohmer's editor; Patrick Deval, filmmaker, and high school friend of Daney and Skorecki; Daniel Pommereulle, conscientious objector and non-painter; Serge Bard, who had not yet become an anthropologist; Philippe Garrel, Pierre Clémenti, Juliet Berto, Alekan, Zouzou... Rebellious young people driven by both a desire to break the rules and a complete indifference to those very same rules. In Zanzibar there was, in its brilliance, something about its punk-ness that wouldn't explode until ten years later. Between 1968 and 1970, fifteen films were made. And then it ended. Extremely fast shoots using the bare minimum, an aesthetic of nakedness and radicalism. A hallucinatory and mystical kind of filmmaking that borrows its poetics from underground, even experimental, filmmaking. A cinema that called for the end of meaningfulness, to use a phrase by Jackie Raynal in her film *Deux Fois*.

Born amongst the barricades of Paris, where they learned that filmmaking can act as a pamphlet, they take their name from Zanzibar, an island that was Maoist at the time. More like Warhol's Factory than Renault's, the cinema of Zanzibar is, nevertheless, political in its artistic, convention-destroying act. This is perhaps its line of ethics: destroy art in order to destroy politics. The consciousness of cinema prevailed over the cinema of consciousness. If 1968 was the start of a new society, it was a new beginning for filmmaking as well. And Zanzibar helped bring cinema back to square one.

Franck Lubet, Head of Programming at the Cinémathèque of Toulouse

FUN AND GAMES FOR EVERYONE

DIVERSIÓN Y JUEGOS PARA TODOS

Serge Bard

53' | 1968 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Una película en blanco y negro, rodada durante la inauguración de una exposición de Olivier Mosset. Un juego psicodélico de improvisación une al grupo de Zanzíbar con Salvador Dalí, Barbet Schroeder y Jean Mascolo, en una propuesta audiovisual con una imagen solarizada que recuerda los trazos gruesos de un pincel.

"Bard, en esta segunda película, vuelve a abrir su mirada hacia un incessante ir y venir de parisinos que asisten a la inauguración del pintor minimalista Olivier Mosset y cuya exposición consistía en 10 cuadros, todos iguales: lienzos blancos con círculos negros pintados en su centro. Es la revolución criticando el arte y la pintura... ¡y Serge criticando el cine!". Jackie Raynal

A black and white film shot at an art opening for an Olivier Mosset exhibition. A psychedelic game of improvisation brings the Zanzíbar group together with Salvador Dalí, Barbet Schroeder and Jean Mascolo, with the solarized image reminiscent of the thick strokes of a paintbrush.

"Bard, in this second film, again leaves the field open to an incessant coming and going of Parisians attending the opening of the minimalist painter Olivier Mosset and whose exhibition consisted of 10 paintings, all alike: white with black circles painted in their center. It's the revolution criticizing art and painting... and Serge criticizing cinema!" Jackie Raynal.

CINE DORÉ. SALA 2. FILMOTECA ESPAÑOLA

MIE 3 MAYO, 20:00 H

WED 3TH MAY, 8:00 PM

DEUX FOIS

DOS VECES

Jackie Raynal

65' | 1968 | Francia, España | France, Spain

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Ópera prima de Jackie Raynal como directora. Raynal crea una fábula deconstrucionista protagonizada por ella misma. El título de la película, que se traduce al inglés como *Twice* y, a veces, como *Twice Upon a Time*, hace referencia a la repetición ocasional de escenas o acciones. Su protagonista aparece sentada tranquilamente ante su cena, con la cabeza inclinada y las manos cruzadas para, después, sucederse una serie de episodios inconexos y repetitivos.

Con presentación y coloquio con Jackie Raynal.

Jackie Raynal's directorial debut, a deconstructionist fable that she herself stars in. The film's title, which literally translates as *Twice* and is sometimes translated as *Twice Upon a Time*, refers to the occasional repetition of some scenes and actions. Its protagonist appears to be sitting quietly at dinner, her head bowed and hands folded, followed by a series of unconnected and repetitive episodes.

Featuring a presentation and discussion with Jackie Raynal.

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA

JUE 4 MAYO, 21:00 H

THU 4TH MAY, 9:00 PM

ACÉPHALE

Patrick Deval

60' | 1968 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Patrick Deval, el cineasta más literario del universo Zanzíbar, coge prestado el título de esta película de la revista y sociedad secreta fundadas en los años 30 por Georges Bataille. En la película, un joven y sus amigos deambulan por un París apenas reconocible después de mayo del 68. He aquí una obra antropológica y alucinatoria, formidablemente hipnótica, que escapa a todo análisis y se aventura mucho más allá de los modos racionales de pensamiento.

Con la presencia de Jackie Raynal. Sesión que incluye la proyección de las películas de Patrick Deval *Héraclite l'obscur* (21') y *Acéphale* (60'). Duración total: 81'.

Patrick Deval, the most literary filmmaker in the Zanzibar universe, borrows the title of this film from the magazine and secret society founded in the 1930s by Georges Bataille. In the film, a young man and his friends wander around a hardly recognizable Paris following May '68. There is an intensely hallucinatory, powerfully hypnotic anthropological work somewhere, one that evades all analysis and ventures well beyond any rational modes of thought.

Featuring the attendance of Jackie Raynal. Session including the screening of Patrick Deval's films *Héraclite l'obscur* (21') and *Acéphale* (60'). Total duration: 81'.

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA

VIE 5 MAYO, 21:00 H

FRI 5TH MAY, 9:00 PM

HÉRACLITE L'OBSCUR

HERÁCLITO, EL OSCURO

Patrick Deval

20' | 1967 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Héraclite l'obscur es una recreación de la vida del filósofo Heráclito de Éfeso, acompañada de algunos de sus escritos recitados por René-Jean Chauffard y Charles Denner.

Con la presencia de Jackie Raynal. Sesión que incluye la proyección de las películas de Patrick Deval *Héraclite l'obscur* (21') y *Acéphale* (60'). Duración total: 81'.

Héraclite l'obscur is a re-enactment of the life of philosopher Heraclitus of Ephesus, accompanied by some of his writings recited by René-Jean Chauffard and Charles Denner.

Featuring the attendance of Jackie Raynal. Session including the screening of Patrick Deval's films *Héraclite l'obscur* (21') and *Acéphale* (60'). Total duration: 81'.

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA

VIE 5 MAYO, 21:00 H

FRI 5TH MAY, 9:00 PM

PIÈGE

Jacques Baratier

58' | 1968 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Piège es una película surrealista basada en una pesadilla. Arsène, un hombre joven, solitario e inquieto, que sufre de manía persecutoria, intenta protegerse de los ladrones (y de sí mismo) poniendo trampas en su casa. Asiste impotente al robo y saqueo de su casa por una pareja de chicas cleptómanas que él, deliberadamente, ha dejado entrar. Fascinado por ellas, se convierte durante la noche en su propio verdugo y el juguete de fantasías infantiles destructivas. Así se cumple la predicción del vendedor de trampas que había diagnosticado su "miedo a ser robado".

A surrealist film based on a nightmare. Arsène, a lonely and nervous young man terrified by thoughts of persecution, tries to protect himself from thieves (and from himself) by setting traps in his house. He looks on helplessly as his home gets robbed and looted by a couple of kleptomaniac girls that he has brought into his home deliberately. Fascinated by them, during the night he becomes his own executioner and plaything of destructive childhood fantasies. This is how the trap salesman's prediction regarding his "fear of being robbed" ends up coming true.

CINE DORÉ. SALA 2. FILMOTECA ESPAÑOLA

SÁB 6 MAYO, 19:00 H

SAT 6TH MAY, 7:00 PM

ICI ET MAINTENANT

AQUÍ Y AHORA

Serge Bard

71' | 1968 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Con su narrativa libre y radicalizada, y su extravagancia estética, *Ici et maintenant* describe una serie de ataques simbólicos contra la sociedad y muestra una fábrica atómica amenazada por personajes imprecisos.

With its freeform, radicalized narrative and its aesthetic extravagance, *Ici et maintenant* depicts a series of symbolic attacks on society and an atomic factory being threatened by sketchy characters.

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA

DOM 7 MAYO, 21:00 H

DOM 7TH MAY, 9:00 PM

CÁMARAS LÚCIDAS

CAMERA LUCIDAS

Pensar la historia
Thinking history

Por un cine colectivo
For a collective cinema

DM
23

CÁMARAS LÚCIDAS

CAMERA LUCIDAS

Si las cámaras tienen memoria, se puede decir que las cámaras reflexionan, es decir, crean visiones del mundo. La sección *Cámaras lúcidas* está dedicada a películas que nos ayudan a entender un mundo cada vez más turbulento, en el que la profusión de imágenes crea una red donde cada vez es más indiscernible una visión del mundo. Ante la profusión de imágenes mudas, busquemos imágenes que piensen, sobre la sociedad que nos rodea, sobre el lugar que dejamos atrás, sobre el mundo al que nos encaminamos.

Las cámaras lúcidas acercaban el exterior a las habitaciones de los pintores. Por ello, ahora más que nunca, es necesario reivindicar películas que nos acercan lo remoto a nuestros días, ya sea la Historia, ya sean las socializaciones perdidas.

If cameras have memory, it could be said that cameras reflect, that is, they create visions of the world. The Camera Lucidas section is dedicated to films that help us understand an increasingly turbulent world, where the barrage of images creates a network that makes a single vision of the world less and less discernible. In the face of this barrage of silent images, we must look for images that think about the society around us, about the place we leave behind, about the world we are heading towards.

Camera Lucidas brought the outside world into rooms of painters. For this reason now more than ever, we must advocate for films which bring us closer to that which is remote, whether it be History or lost forms of socialization.

CÁMARAS LÚCIDAS: PENSAR LA HISTORIA CAMERA LUCIDAS: THINKING HISTORY

El cine, como la Historia, siempre se hace en presente, sea cual sea el tema, la localización o el momento del pasado que narre. El cine, además tiene una capacidad de crear imaginarios sobre el presente que conforman, aunque no nos demos cuenta, nuestra forma de mirar los acontecimientos que nos rodean. *Cámaras lúidas: pensar la Historia* reúne 3 películas que, a partir de la recuperación de filmaciones del pasado, del análisis pormenorizado de imágenes anacrónicas, nos muestran el perfecto termómetro del mundo de hoy: desde el auge político de los extremismos hasta el retorno de un romanticismo de corte naif. Esta sección muestra cómo el cine es una herramienta indispensable para la comprensión del mundo y de la Historia.

Cinema, like History, is always made in the present, no matter what the subject matter, location or time from the past being narrated. Cinema also holds the capacity to create imaginary worlds about the present, which, even if we don't realize it, make up the way we see the events around us. *Camera Lucidas: Thinking History* presents 3 films that use footage from the past and thoughtful analysis of anachronistic images to show us the perfect thermometer for today's world: from the political rise of extremisms through to the resurgence of naive romanticism. This section shows us how cinema is an indispensable tool for understanding the world and history.

THE MARCH ON ROME

Mark Cousins

98' | 2022 | Italia | Italy

Italiano, inglés

Subtítulos | Subtitles: Español, English | Spanish, English

Siendo fiel a su concepción del cine como espejo de una época, Mark Cousins acude a un remoto cortometraje italiano, *A noi*, para entender el auge del fascismo en la Italia de 1922, mostrándonos cómo la política también tiene su puesta en escena, llena de trucos y de golpes de efecto. El cine, la historia y el artificio se mezclan en una película declinada en presente, que nos recuerda que el futuro también se construye con imágenes.

True to his conception of film as a mirror of an era, Mark Cousins turns to an obscure Italian short film, *A noi*, to understand the rise of fascism in Italy in 1922, showing us that politics also has its own *mise-en-scène*, one full of tricks and special effects. Film, history, and artifice get blended together in a timely film that reminds us that the future is also constructed out of images.

CINETECA MADRID. SALA PLATÓ

MIE 3 MAYO, 18:00 H

WED 3TH MAY, 6:00 PM

CASO PADILLA

Pavel Giroud

78' | 2022 | España, Cuba | Spain, Cuba

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles | Inglés | English

Unas imágenes rescatadas del olvido, que nunca vieron la luz por el doloroso testimonio de la claudicación de un sueño, son la columna vertebral de esta película. Heberto Padilla era un poeta cubano que cuando se atrevió a criticar al régimen de su país, fue encarcelado y obligado a retractarse de sus palabras públicamente. El régimen cubano registró la declaración, en un ejercicio de transparencia que se acaba volviendo en su contra. El resultado es un ejercicio de memoria y de subversión.

This film's backbone rests of footage rescued from oblivion, never seeing the light of day because of the painful testimony a dream surrendered. Heberto Padilla was a Cuban poet who dared criticize the regime, was imprisoned and then forced to retract his words publicly. The Cuban regime recorded the statement as an exercise in transparency, one that wound up backfiring against them. The result is an exercise in memory and subversion.

CINETECA MADRID. SALA BORAU

SÁB 6 MAYO, 20:30 H

SAT 6TH MAY, 8:30 PM

MUDOS TESTIGOS

Luis Ospina, Jerónimo Atehortúa

78' | 2023 | Colombia, Francia | Colombia, France

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Los fragmentos de cine mudo colombiano que se han conservado son aquí reinterpretados y recontextualizados por la mano maestra de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa, en la película póstuma del primero. Lo que puede ser considerado vestigio de un país desaparecido, es aquí punto de partida de un melodrama que anula la politicización de la vida pública para mostrar la sublimación de una pasión por el cine que trasciende las lagunas de una historia fragmentaria.

What few snippets of Colombian silent film have managed to survive get reinterpreted and recontextualized here under the masterful hand of Luis Ospina and Jerónimo Atehortúa, in the former's posthumous film. What might be considered the vestiges of an obsolete country are here the starting point for a melodrama that annuls the politicization of public life in order to show a sublime passion for film that transcends the gaps of a fragmented history.

CINETECA MADRID. SALA PLATÓ

DOM 7 MAYO, 18:30 H

DOM 7TH MAY, 6:30 PM

CÁMARAS LÚCIDAS: POR UN CINE COLECTIVO CAMERA LUCIDAS: FOR A COLLECTIVE CINEMA

Vivimos un tiempo en el que la hiperconexión y las redes sociales están creando equilibrios inéditos e impensables en épocas anteriores, que se cristalizan en la creación musical, artística y literaria. El cine, un arte que se realiza colectivamente, sin embargo, pocas veces se ha pensado desde lo colectivo. Por eso, es necesario abrir un espejo que muestre cómo los colectivos cinematográficos han sido siempre sinónimo de compromiso político, de apuesta formal y de afán de intervención social. Esta sección muestra una genealogía subterránea de muchas de las prácticas cinematográficas que están surgiendo en nuestros días.

We live in a time where hyper-connection and social networks are creating unprecedented and unthinkable balances, which are crystallized in musical, artistic and literary creation. Cinema, however, as an art form created collectively, has rarely been thought of as collective in origin. For this reason, a mirror must be opened up to show how film collectives have always been synonymous with political engagement, formal commitment and a desire for social intervention. This section shows an underground genealogy of many filmmaking practices emerging today.

COLECTIVO YUGANTAR - INDIA YUGANTAR FILM COLLECTION - INDIA

Mostramos el estreno en España de las películas restauradas del colectivo indio Yugantar, un verdadero hito por la importancia de sus creadoras, su feminismo pionero y su conciencia de clase en un país marcado por el sistema de castas. Fundado en 1980 en Bangalore por Deepa Dhanraj, Abha Bhaiya, Navroze Contractor y Meera Rao, el colectivo realizó películas durante tres años sobre las vivencias de mujeres de la clase trabajadora, exponiendo su compromiso político ante los diversos mecanismos de violencia social. Inspirador y tremendamente actual, el cine de Yugantar es un exponente único de humanismo y poética de la resistencia. (JHE)

We are featuring the Spanish premiere of the restored films made by the Indian collective Yugantar. A truly landmark film because of how important its creators are, their pioneering feminism, their class consciousness in a country marked by the caste system. Founded in Bangalore in 1980 by Deepa Dhanraj, Abha Bhaiya, Navroze Contractor, and Meera Rao, this collective spent three years making films about the experiences of working-class women, highlighting their political engagement when taking on the various mechanisms of social violence. Inspiring and very timely, Yugantar's film work is a unique exponent of humanism and the poetics of resistance. (JHE)

CAMILLE BILLOPS & JAMES HATCH

Injustamente ignorado fuera de Estados Unidos, el tandem formado por Camille Billops (1933-2019) y James Hatch (1928-2020) compuso la filmografía más enérgica y clarividente sobre las cruentas experiencias de la comunidad afroamericana desde el territorio de la no ficción. Sus obras afrontaron cuestiones como la sexualidad femenina, las dinámicas familiares, los roles de género, y por supuesto el racismo, siempre desde un prisma afilado e innovador, demostrando que el gran documental reivindicativo también puede divertir. En palabras de Billops: "Algunas personas afirman que nuestras películas son como lavar los trapos sucios. En realidad, decimos las cosas como son, no como la gente quiere que sean". (JHE)

Unjustly ignored outside the United States, the duo Camille Billops (1933-2019) and James Hatch (1928-2020) made some of the most lively and prescient non-fiction film work about hardships endured by the African-American community. Their work addressed issues such as female sexuality, family dynamics, gender roles and, of course, racism, always from a sharp-eyed, innovative perspective, proving that great hard-hitting documentary films can also be entertaining. In Billops' words: "Some people say our films have a tendency toward dirty laundry. The films say it like it is, rather than how people want it to be." (JHE)

GRUPO CHASKI - PERÚ

Formado por Stefan Kaspar, Alejandro Legaspi, Fernando Espinoza, María Barea y Fernando Barreto, el Grupo Chaski nace en 1982, época de optimismo en Perú por la llegada de la democracia tras doce años de dictadura militar. El objetivo primordial del colectivo fue difundir el cine más allá de Lima y filmar las realidades de las provincias y de la periferia de la capital, que habían sido permanentemente invisibilizadas. Así surgieron incontestables obras maestras del cine latinoamericano como *Gregorio* (1984) y *Juliana* (1988) o fascinantes obras primigenias como *Miss Universo en el Perú* (1982) y *Caminos de liberación* (1985), cuyas recientes restauraciones mostramos por primera vez en España. (JHE)

Made up of Stefan Kaspar, Alejandro Legaspi, Fernando Espinoza, María Barea and Fernando Barreto, the Chaski Group was born in 1982, a time of great optimism in Peru upon the arrival of democracy after twelve years of military dictatorship. The collective's main goal was to spread cinema beyond Lima and to record the situations of the provinces and the city outskirts, which had always gone unseen. This gave rise to such unquestionable masterpieces in Latin American cinema as *Gregorio* (1984) and *Juliana* (1988), and fascinating original works like *Miss Universe en el Perú* (1982) and *Caminos de liberación* (1985), the recent restorations of which we are showing for the first time in Spain. (JHE)

COLECTIVO DE CINE POLANS - ESPAÑA

Esta sesión está dedicada a la filmografía del Colectivo de Cine Polans, formado por el periodista y realizador Carlos Aguirre, el economista y fotógrafo José Aguirre y el ingeniero y urbanista Ramón Fernández Durán. Amigos desde jóvenes y con un interés mutuo por el cine, el urbanismo y los movimientos sociales, deciden poner en marcha el colectivo para visibilizar los problemas y servir de apoyo a los vecinos que estaban trabajando en los barrios de Madrid, en aquellos años altamente conflictivos del comienzo de la transición.

La clandestinidad fue una parte fundamental del colectivo, ya que seguía operando el aparato de represión franquista sobre los activistas dedicados a la denuncia social. Es por ello que nunca firmaron las obras bajo sus nombres reales. Las proyecciones de estas películas también se hacían de forma clandestina, en centros sociales o en parroquias de los barrios donde se habían realizado las grabaciones. Cuarenta y cinco años después de su estreno, hoy vuelven a proyectarse devolviéndonos la memoria de la lucha social de los barrios de la periferia madrileña a finales de los años 70.

This session showcases the film work of the Polans Film Collective, made up of journalist and filmmaker Carlos Aguirre, economist and photographer Jose Aguirre and engineer and urban planner Ramón Fernández Durán. Lifelong friends who share a mutual interest in film, urban planning and social movements, they decided to start the collective to raise awareness of the problems and support the residents working in the neighborhoods of Madrid during those highly conflictive years early in the Spanish transition.

Being clandestine was a crucial part of the collective since Franco's repressive regime continued to crack down on any activists engaging in social criticism. For this reason, they never put their real names to their work. The screening of these films is also done clandestinely, either in the local social centers or parishes where the recordings were made. Forty-five years after their initial release, these films are being screened again today, reviving the memory of social struggles taking place in the Madrid suburbs in the late 1970s.

MOLKARIN

MAID SERVANT

Colectivo Yugantar

25' | 1981 | India

Marati

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

Obra inaugural del colectivo, centrada en las asfixiantes condiciones laborales de trabajadoras domésticas en la ciudad de Pune. Yugantar representa el proceso de unión de esas mujeres para luchar por sus derechos, discutiendo sobre sus circunstancias, descubriendo sus respectivos contextos e ideando estrategias para revertir su destino. Una película sobre el poder del diálogo como detonante del cambio. (JHE)

The collective's inaugural work focuses on the suffocating working conditions endured by domestic workers in the city of Pune. Yugantar shows how these women come together to fight for their rights, how they discuss their circumstances, discover their respective backgrounds and come up with strategies for reversing their fate. A film about the power of dialogue as a catalyst for change. (JHE)

CINETECA MADRID. SALA BORAU

JUE 4 MAYO, 18:30 H

THU 4TH MAY, 6:30 PM

TAMBAKU CHAAKILA OOB ALI

TOBACCO EMBERS

Colectivo Yugantar

25' | 1982 | India

Maratí | Marathi

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

Cima creativa de Yugantar, *Tobacco Embers* documenta uno de los mayores movimientos de trabajadoras de los años 80 en la India. El colectivo pasó cuatro meses junto a empleadas de fábricas de tabaco en Nipani para comprender el grado de explotación (incluida la sexual) a la que estaban expuestas y acompañó sus acciones reivindicativas. Filmada en un blanco y negro crudo y magnético, la película captura ese vibrante momento de ebullición que sacudiría los cimientos del país. (JHE)

Yugantar's creative peak, *Tobacco Embers* documents one of India's biggest women workers' movements in the 1980s. The collective spent four months with tobacco factory workers in Nipani to learn the degree of exploitation (including sexual exploitation) they were exposed to, and accompanied them in protest. Shot in raw, magnetic black and white, the film captures that vibrant ferment that would shake the country to its core. (JHE)

CINETECA MADRID. SALA BORAU

JUE 4 MAYO, 18:30 H

THU 4TH MAY, 6:30 PM

IDHI KATHA MATRAMENA

IS THIS JUST A STORY?

Colectivo Yugantar

25' | 1983 | India

Telugu

Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish, English

Realizada en colaboración con el colectivo activista Stree Shakhti Sanghatana, *Is This Just a Story?* parte de lo real para tornarse en una ficción improvisada. Rodada en apenas una semana, la película se erige en un descarnado y emocionante retrato de la violencia doméstica, convirtiéndose en la obra más popular de Yugantar. Sus integrantes componen una esmerada puesta en escena que refleja las tinieblas de la intimidad de manera sublime. (JHE)

Made in collaboration with the activist collective Stree Shakhti Sanghatana, *Is This Just a Story?* is a departure from the real and ends up as improvised fiction. Shot in just one week, the film stands as a stark, moving portrait of domestic violence, one that will become Yugantar's most popular film. Its cast members put on a careful staging that sublimely reflects the darkness of intimacy. (JHE)

CINETECA MADRID. SALA BORAU

JUE 4 MAYO, 18:30 H

THU 4TH MAY, 6:30 PM

THE KKK BOUTIQUE AIN'T JUST REDNECKS

Camille Billops, James Hatch

77' | 1994 | EEUU | USA

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Una de las obras cumbre de Billops y Hatch, comedia documental que explora las diferentes formas utilizadas por el pueblo estadounidense para negar, esconder y, finalmente, tolerar la discriminación racial. Los directores sirven de guías por un catálogo de viñetas tan humorísticas como dolorosas, tomando imágenes de archivo, testimonios, sketches y un arrollador espíritu performativo que deja al descubierto las miserias segregadoras sobre las que se construye un imperio. Billops, figura esencial del feminismo afroamericano, afirmó: "Es importante que contemos nuestras propias historias. De lo contrario, dirán que nunca estuvimos aquí". Estreno en España de la copia restaurada (JHE).

One of Billops and Hatch's masterpieces, a documentary comedy that explores the various ways American people deny, hide, and in the end tolerate racial discrimination. The directors guide us through a catalog of vignettes that are as humorous as they are painful, drawing on archival footage, testimonials, skits, and a sweeping performative spirit that lays bare the segregationist misery an entire empire is built upon. A key figure in African-American feminism, Billops said, "It is important that we write our own histories. Otherwise, they will say we were never here." Spanish premiere of the restored version (JHE).

CINETECA MADRID. SALA BORAU

JUE 4 MAYO, 20:15 H

THU 4TH MAY, 8:15 PM

Grupo “Chaski”

Hacia un cine nacional, indagador de la realidad

Por Samuel Adrián

El grupo cinematográfico "Chaski" está integrado por intelectuales: María Barea, encargada de la producción y guionista de "Los perros hambrientos" y "Xavar Fiesta", dirigida por Luis Fajerena, entre otros, ha sido una actriz, productora de televisión y programadora de TV. Fernando Espinoza, tiene 18 años de trayectoria en el cine nacional, es

CAMINOS DE LIBERACIÓN

Grupo Chaski

María Barea, Fernando Espinosa, Stefan Kaspar, Susana Pastor, Alejandro Legaspi

Susana Pastor, Alejandro Legaspi

20' | 1985 | Perú

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: Inglés | English

Las teorías y puestas en práctica de la teología de la liberación –corriente del catolicismo surgida en Latinoamérica en los años 60- son el objeto de estudio de esta pieza clave del Grupo Chaski. El cortometraje muestra a sacerdotes, a creyentes, pero también a ciudadanos laicos consolidando un movimiento social concebido desde una identidad popular y progresista. El impresionante fresco de un país en llamas que hoy se revela más vigente y necesario que nunca. (JHE)

In this piece, the Chaski Group studies the theories and practices of liberation theology - a strand of Catholicism that emerged in Latin America in the 1960s. The short film shows priests, believers, and lay citizens as well, all uniting into a social movement born from the idea of a popular and progressive identity. An impressive portrait of a country in flames, today more relevant and necessary than ever. (JHE)

CINETECA MADRID. SALA BORAU

VIE 5 MAYO, 18:15 H

FRI 5TH MAY, 6:15 PM

MISS UNIVERSO EN EL PERÚ

Grupo Chaski

María Barea, Fernando Espinoza, Fernando Barreto, Stefan Kaspar,
Margreth Noth, Alejandro Legaspi

42' | 1982 | Perú

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: Inglés | English

El primer trabajo del colectivo es un contundente grito de rabia contra la objetivización femenina y el dispendio provocado por la organización del concurso Miss Universo en aquel Perú de los años 80, marcado por una acuciante crisis económica y social. El *glamour* del evento contrasta con la sordida realidad de las mujeres peruanas en una película de claro aliento feminista que desplegaba una efectiva crítica de tintes satíricos contra los medios de comunicación. (JHE)

Con presentación y coloquio con María Barea

The collective's first film is a resounding outcry against the objectification of women and waste-fulness of the Miss Universe contest held in Peru in the 1980s, at the time undergoing an urgent economic and social crisis. The glamour of the event contrasts with the sordid reality of Peruvian women in a clearly feminist film that aimed its effective satirical criticism at the media. (JHE)

Featuring a presentation and discussion with María Barea

CINETECA. SALA BORAU

VIE 5 MAYO, 18:15 H

FRI 5TH MAY, 6:15 PM

POR UNA NUEVA CIUDAD

Colectivo de Cine Polans

68' | 1977 | España | Spain

Español | Subtítulos | Subtitles | Inglés | English

Transporte en Madrid o el caos como beneficio del capital / 21' / 1977 / España / Spain

Mitin electoral de la Candidatura de Unidad Popular en las Elecciones Generales / 52'' / 1977 / España / Spain

Reivindicación vecinal "La Vaguada es nuestra" / 5' / España / Spain

Manifestación por el atentado en la sede de "El Papus" / 3' / 1977 / España / Spain

Mitin electoral del Frente Democrático de Izquierdas en las Elecciones Generales / 25'' / 1977 / España / Spain

Plan Parcial de Vallecas / 24' / 1977 / España / Spain

Fiesta de la Solidaridad Popular con América Latina / 3' / 1977 / España / Spain

Movilización vecinal por el tráfico en Vicálvaro / 2' / 1978 / España / Spain

Mitin electoral de la Candidatura de los trabajadores en las Elecciones Generales / 2' / 1977 / España / Spain

Murales y pancartas en barrios de Madrid / 3' / España / Spain

Campaña publicitaria "Ciudad limpia de pintadas" / 48'' / 1977 / España / Spain

Presentación y coloquio con Óscar Clemente Galán, de La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, y José Aguirre Roldán y Carlos Aguirre Roldán, del Colectivo de Cine Polans.

Featuring a presentation and discussion with Óscar Clemente Galán from La Digitalizadora de la Memoria Colectiva, and Jose Aguirre Roldán and Carlos Aguirre Roldán, from the Polans Film Collective.

CINETECA. SALA BORAU

SÁB 6 MAYO, 18:15 H

SAT 6TH MAY, 6:15 PM

KILL THE SPIDERS:
RETROSPECTIVA
DE JOHN SMITH

KILL THE SPIDERS:
JOHN SMITH
RETROSPECTIVE

DM
23

KILL THE SPIDERS: RETROSPECTIVA DE JOHN SMITH

El grupo de alumnos de segundo curso de Cine Documental de ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) presenta una retrospectiva de John Smith, un cineasta internacionalmente conocido por su obra *avant-garde* y por desafiar las barreras del género. El título de este programa, “mata a las arañas”, procede de su película *Blight* (1996) y ha sido un *leitmotiv* para este grupo de alumnos, un referente para el desarrollo de sus proyectos como cineastas emergentes, recordatorio de la necesidad de marcar un gesto significativo en cada película, tal y como sucede en la diversa gama de estrategias creativas que Smith despliega en su obra. El ciclo consta de tres sesiones en las que se abordará su obra y evolución como cineasta.

John Smith nació en Walthamstow (Londres), en 1952. Estudió en la North-East London Polytechnic y en el Royal College of Art, tras lo cual se convirtió en miembro activo de la London Filmmakers' Co-op. Inspirado en sus años de formación por el arte conceptual y el cine estructural, así como también fascinado por el poder inmersivo de la narrativa y la palabra hablada, ha desarrollado una obra diversa que subvierte los límites entre documental, ficción, representación y abstracción. A menudo basadas en la vida cotidiana, sus películas, meticulosamente elaboradas, exploran y exponen de forma lúdica el lenguaje cinematográfico.

Desde 1972, Smith ha realizado más de sesenta películas, vídeos e instalaciones que se han proyectado en cines independientes, galerías de arte, museos y televisiones de todo el mundo. Sus películas han recibido importantes premios en festivales internacionales de cine en Oberhausen, Leipzig, Hamburgo, Stuttgart, Graz, Ginebra, Uppsala, Pamplona, Burdeos, Lucca, Palermo, Split, Cork, Seúl, Ann Arbor y Chicago. Recibió el premio de la Fundación Paul Hamlyn en 2011. En 2013 ganó el Premio Jarman de la Film London. Su obra forma parte de las colecciones de la Tate Gallery (Reino Unido), Arts Council England, MOMA (EEUU), Muzeum Sztuki (Polonia), Le Plateau (Francia), Kunstmuseum Magdeburg (Alemania) y muchas otras colecciones públicas.

Actualmente, John Smith vive y trabaja en Londres.

KILL THE SPIDERS: JOHN SMITH RETROSPECTIVE

The 2nd year documentary film students from ECAM (Madrid Film School) are proud to present a project dedicated to the genre-defying work of the internationally renowned, avant-garde filmmaker John Smith. The title of the program comes from "kill the spiders", a recurring phrase in his film *Blight* (1996). In their class, this *leitmotif* became a reference point around which their projects were developed as emerging filmmakers; a reminder to always mark a defining gesture in each film, as seen in the diverse range of creative strategies in Smith's oeuvre. The program consists of three sessions over the course of which his work and evolution as a filmmaker will be addressed.

John Smith was born in Walthamstow, London in 1952. He studied at North-East London Polytechnic and the Royal College of Art, after which he became an active member of the London Filmmakers' Co-op. Inspired in his formative years by conceptual art and structural film, but also fascinated by the immersive power of narrative and the spoken word, he has developed a diverse body of work that subverts the perceived boundaries between documentary, fiction, representation and abstraction. Often rooted in everyday life, his meticulously crafted films playfully explore and expose the language of cinema.

Since 1972, Smith has made over sixty film, video and installation works that have been shown in independent cinemas, art galleries, museums and on television around the world. His films have been awarded major prizes at international film festivals in Oberhausen, Leipzig, Hamburg, Stuttgart, Graz, Geneva, Uppsala, Pamplona, Bordeaux, Lucca, Palermo, Split, Cork, Seoul, Ann Arbor and Chicago. He received a Paul Hamlyn Foundation Award for Artists in 2011, and in 2013 he was the winner of Film London's Jarman Award. His work is held in the collections of Tate Gallery (UK); Arts Council England; Museum of Modern Art (USA); Muzeum Sztuki, (Poland); Le Plateau (France); Kunstmuseum Magdeburg (Germany) and many other public collections.

John Smith currently lives and works in London.

SESIÓN 01

SESSION 01

En esta sesión, John Smith presentará sus películas acompañado por Jaime Marqués, Camila de Lucas y Bárbara Portilla, estudiantes de cine documental de ECAM.

In this session, John Smith will present his films accompanied by Jaime Marqués, Camila de Lucas and Bárbara Portilla, documentary film students at ECAM.

LEADING LIGHT

John Smith | 11' | 1975 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Leading light usa el cine-ojo para revelar la irregular belleza de un espacio familiar. Vertov imaginó una “habitación única” formada por un montaje de muchas habitaciones diferentes. Smith invierte este aspecto de la “geografía creativa” mostrando cuántas habitaciones puede crear la cámara a partir de una sola.

Leading Light uses the camera-eye to reveal the irregular beauty of a familiar space. Vertov imagined a ‘single room’ made up of a montage of many different rooms. Smith reverses this aspect of ‘creative geography’ by showing how many rooms the camera can create from just one.

ECAM
JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

THE GIRL CHEWIN GUM

John Smith | 12' | 1976 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Una voz en off aparece para dirigir la acción en una concurrida calle londinense. A medida que las instrucciones se vuelven más absurdas y fantasiosas, nos damos cuenta de que el supuesto director es ficticio. Sólo describe, no prescribe, los acontecimientos que tienen lugar ante él.

A commanding voice over appears to direct the action in a busy London street. As the instructions become more absurd and fantasized, we realize that the supposed director is fictional. He only describes, not prescribes, the events that take place before him.

ECAM

JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

OM

John Smith | 4' | 1986 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Esta película de cuatro minutos explora nuestra respuesta ante los estereotipos auditivos, visuales e ideológicos. La estructura es asombrosamente sencilla y engañosamente sutil, concebida para llevarnos de un estereotipo concreto a su opuesto diametral. A medida que las imágenes se transforman yuxtaponen, la película invierte nuestra interpretación de lo que vemos y oímos.

This four-minute film explores our response to stereotypes: aural, visual and ideological. The structure is stunningly simple and deceptively subtle. We are taken on a journey from one concrete stereotype to its diametric opposite. As images transform and juxtapose to, ultimately, invert our interpretation of what we see and hear.

ECAM

JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

THE BLACK TOWER

John Smith | 24' | 1985-1987 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Un hombre vive atormentado por una torre que, le sigue por todo Londres. Las imágenes, meticulosamente controladas y articuladas, ofrecen una serie de rompecabezas, chistes y juegos de palabras codificados por colores que arrastran al espectador a un compromiso alucinante.

A man lives haunted by a tower which, is following him around London. The images, meticulously controlled and articulated, deliver a series of colour-coded puzzles, jokes and puns which pull the viewer into a mind-teasing engagement.

ECAM
JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

UNUSUAL RED CARDIGAN

John Smith | 12' | 2011 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

El descubrimiento, por parte del cineasta, de una costosa cinta VHS de su obra en eBay, desata una especulación obsesiva sobre la identidad del vendedor.

The filmmaker's discovery of an overpriced VHS tape of his work on eBay triggers obsessive speculation about the seller's identity.

ECAM
JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

TWICE

John Smith | 3' | 2020 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Aislado en casa durante la cuarentena del COVID-19, el artista sigue los consejos del Gobierno Británico.

Self-isolating at home during the COVID-19 lockdown, the artist follows the British government's advice.

ECAM

JUE 4 MAY, 12:00 H
THU 4TH MAY, 12:00 PM

SESIÓN 02

SESSION 02

En esta sesión, John Smith, presentará sus películas acompañado de Claudia de la Iglesia, Marina Forniés y Sandra Iglesias, estudiantes de cine documental de ECAM.

In this session, John Smith will present his films accompanied by Claudia de la Iglesia, Marina Forniés and Sandra Iglesias, documentary film students at ECAM.

HACKNEY MARSHES

John Smith | 15' | 1977 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español, inglés | Spanish

Una improvisación grabada a lo largo de un día, desde el amanecer hasta el anochecer. La película se editó en cámara y se rodó desde una sola posición, en un lugar elegido por las similitudes que comparten los edificios y los objetos circundantes. Así, también fueron grabados acontecimientos imprevistos que ocurrían en el lugar y que influyeron en el resultado.

An improvisation recorded over the course of one day, starting at dawn and finishing after dusk. The film was edited in camera and shot from one camera position, in a location chosen because of the similarities between the surrounding buildings and objects. Unforeseen events occurring in the vicinity were also recorded, influencing the direction of the subsequent filming.

CINETECA. SALA BORAU

VIE 5 MAY, 20:15 H

SAT 6TH MAY, 8:15 PM

BLIGHT

John Smith | 14' | 1994-1996 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Un impresionante montaje que muestra la destrucción de una calle londinense. La banda sonora, rítmica y emotiva, es en parte musical y en parte un *collage* de voces de los residentes. En los 14 minutos que dura la película, las imágenes y los sonidos se entrecruzan para reinventar una tradición documental radical.

A stunning montage depicts the destruction of a London street. The rhythmic, emotive soundtrack is partly musical and partly a collage of the residents' voices. Shots and sounds echo and cross-link in the film's 14 minutes to reinvent a radical documentary tradition.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAY, 20:15 H
SAT 6TH MAY, 8:15 PM

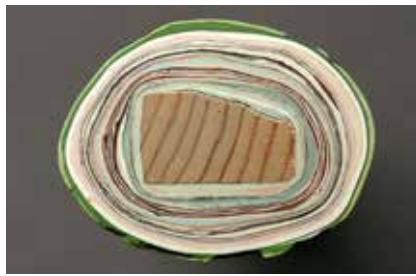
MUSEUM PIECE (HOTEL DIARIES #2)

John Smith | 12' | 2004 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Mientras continúa la guerra de Irak, un día de turismo en un hotel alemán provoca una corriente de pensamientos sobre acontecimientos grandes y pequeños.

While the Iraq war continues, a day's sightseeing in a German hotel provokes a stream of thoughts about events large and small.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAY, 20:15 H
SAT 6TH MAY, 8:15 PM

DAD'S STICK

John Smith | 5' | 2012 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Dad's Stick presenta tres objetos muy usados que el padre del artista le mostró poco antes de morir. Centrándose en estos misteriosos artefactos y en los acontecimientos relacionados con su historia, la película crea un diálogo entre la abstracción y el significado literal.

Dad's Stick features three well-used objects that were shown to the artist by his father shortly before he died. Focusing on these mysterious artifacts and events relating to their history, Dad's Stick creates a dialogue between abstraction and literal meaning.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAY, 20:15 H
SAT 6TH MAY, 8:15 PM

WHO ARE WE?

John Smith | 4' | 2016 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

El 23 de junio de 2016, Reino Unido vota para abandonar la Unión Europea. Who Are We? es un nuevo montaje de un debate transmitido pocas semanas antes por la BBC.

On the 23rd of June 2016, Britain voted to leave the European Union. Who Are We? is a re-working of material from a BBC television debate transmitted a few weeks earlier.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAY, 20:15 H
SAT 6TH MAY, 8:15 PM

A STATE OF GRACE

John Smith | 5' | 2012 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Unos diagramas enigmáticos y la mala audición del cineasta en un vuelo a Irlanda desencadenan una interpretación radical de las instrucciones de seguridad de la aerolínea.

Enigmatic diagrams and the filmmaker's poor hearing on a flight to Ireland trigger a radical interpretation of the airline's safety instructions.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAY, 20:15 H
SAT 6TH MAY, 8:15 PM

CITADEL

John Smith | 16' | 2020 | Reino Unido | UK | Inglés | English
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

Grabada desde la ventana durante el confinamiento en Inglaterra, Citadel combina breves fragmentos de los discursos del primer ministro británico, Boris Johnson, relacionados con el coronavirus, con vistas del skyline londinense. La película documenta los dramáticos efectos de los cambios de luz sobre la arquitectura y busca a los habitantes de las densas viviendas urbanas.

Filmed from the window during the first English lockdown, Citadel combines short fragments from British Prime Minister Boris Johnson's speeches relating to coronavirus with views of the London skyline. The film documents the dramatic effects of changing light upon the architecture, and searches for the inhabitants of the dense urban housing.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 5 MAYO, 20:15 H
FRI 5TH MAY, 8:15 PM

MASTERCLASS: LAS BARRERAS ENTRE LA FICCIÓN Y LA NO FICCIÓN

MASTERCLASS: THE BOUNDARIES BETWEEN FICTION AND NON-FICTION

¿Cómo un cineasta puede seguir creando piezas únicas a lo largo de 50 años? John Smith comenzó su carrera en los años 70, un largo trayecto que permite apreciar la evolución del cine vanguardista en sus trabajos. Desarrollando sus ideas y métodos, década tras década, hasta el día de hoy, ha experimentado el cambio de lo analógico a lo digital, la evolución de las nuevas tecnologías y diferentes dispositivos, y la llegada de las nuevas formas de experimentar el cine fuera de las salas.

En esta clase magistral, John Smith presentará una amplia selección de extractos y películas completas en las que se demuestra la diversidad de su desarrollo y creatividad desde 1972 hasta el presente.

How does a filmmaker continue to create unique pieces of work over 50 years? John Smith began his career in the 1970s, enabling us to appreciate the evolution of avant-garde cinema in his works. Developing his ideas and methods decade by decade until today, he has experienced the change from analog to digital, the evolution of different technologies and media, and the arrival of new ways of experiencing cinema outside theaters.

In this masterclass, John Smith will present and discuss a wide selection of excerpts and complete short films which demonstrate the development and creative diversity of his practice between 1972 and the present day.

MATADERO MADRID. TALLER
VIE 5 MAY, 11:00 H
FRI 5TH MAY, 11:00 AM

CÁMARA, ACCIÓN, ¡DESPPIERTA!

CAMERA, ACTION, WAKE UP!

La Muestra Internacional de Cine Educativo MICE presenta una selección ecléctica de películas desarrolladas en colectivo desde las aulas, en las que niñas y niños muestran aquello que les interesa y preocupa. Con una serie de propuestas audiovisuales que hibridan el cine de lo real con la ficción, el musical y la animación, estas dos sesiones matinales prometen quitarnos las legañas de los ojos y desperezar nuestras miradas.

The International Educational Film Festival MICE presents an eclectic selection of films developed collectively in the classroom, where children show us what interests and worries them. Through a series of audiovisual works that combines cinema of the real with that of fiction, musicals and animation, these two morning sessions promise to clear out our eyes and sharpen our vision.

SESIÓN MATINAL 01 MORNING SESSION 01

Una selección variada de cortos de animación y ficción procedentes de escuelas de España, Bélgica, Croacia, Irlanda, Alemania y Serbia. Con propuestas que invitan a reimaginar la escuela, sus estudiantes, plantean soluciones al acoso escolar o imaginan qué pasaría si aterrizará una nave espacial en el patio del colegio; rinden homenaje a Chaplin y a los Beatles; y narran la aventura de un elefante que busca a su familia o el intento de un calabacín por dejar de ser curvo. Un cine en el que niñas y niños menores de 12 años ponen al frente sus imaginarios y creatividad.

Proyección de: 10 cortometrajes de ficción y 3 cortometrajes de animación | Duración: 60'

A varied selection of animation and fiction short films from schools in Spain, Belgium, Croatia, Ireland, Germany and Serbia. Featuring work that invites us to reimagine school, its students, solutions to bullying or even what would happen if a spaceship were to land in a schoolyard. That pay homage to Chaplin and the Beatles. And tell the story of an elephant's search for his family or a zucchini doing what it can no longer be curved. Cinema that brings out the imagination and creativity of children under 12.

Screening of: 10 fiction short films and 3 animated short films | Duration: 60 minutes

El buscador de aguas / Leo Humphreys-Newman, Ignacio Nieto-Butelo, Telekids / 1'56 / 2016 / España | Spain

¿OVNI? / Israel Agustín Gallego, Colegio San José S. Coop., Plasencia / 5'51 / 2016 / España | Spain

Pequeño Juan / Taller de Cine Kidscam / 3'10 / 2016 / Bélgica | Belgium

Beatles Forever / Escuela Infantil La Fuente de La Cañada, Paterna / 2'51 / 2017 / España | Spain

Foooom. Se come / Taller de Cine Foooma Radionica / 1'15 / 2016 / Croacia | Croatia

El alumno perfecto / Dario Pérez Chávarri, Colegio Arcángel, Madrid / 2'16 / España | Spain

La persecución / Sam Fitzgerald, ST Joseph's National School / 5'06 / 2018 / Irlanda | Ireland

La búsqueda de la familia / Taller de Cine Kids'n Tricks / 6'52 / 2018 / Alemania | Germany

Tipos de alumnos / CEIP Juan de la Cierva, Madrid / 9'04 / 2018 / España | Spain

El dulce sabor de la victoria / Simon Jegorovi, Tamara Luki, Taller de Cine Posavski Partizani / 6'51 / 2021 / Serbia

Tormenta de ideas / Colegio San Jose S. Coop., Plasencia / 4'43 / 2022 / España | Spain

Curvecumber / Rekker Animation Studio / 459 / 2022 / Bélgica | Belgium

A por el cero / Colegio Inmaculada Jesuitas, Alicante / 442 / 2022 / España | Spain

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 6 MAY, 12:00 H

SAT 6TH MAY, 12:00 PM

SESIÓN MATINAL 02 MORNING SESSION 02

Esta segunda sesión incide en la diversidad creativa desarrollada por niñas y niños de Argentina, Bélgica, España y Chile. Además de visibilizar la realidad del día a día de las aulas, estos divertidos cortometrajes ponen el foco en lo cómico con historias sobre unas gallinas en apuros, las desdichas de un vendedor de perritos calientes o la huida de unos delincuentes. Con cortos que tocan todos los géneros, desde un *western* sobre la violencia machista a un musical sobre el reciclaje. Un acercamiento a la realidad que les rodea desde una mirada lúdica, original y comprometida.

Proyección de: 7 cortos de ficción, 3 cortos de animación.

Duración: 60'11

This second session showcases the creative diversity of children from Argentina, Belgium, Spain and Chile. In addition to highlighting the day-to-day reality of the classroom, these amusing short films put the spotlight on comedy, with stories about chickens in distress, the misfortunes of a hot dog vendor and some criminals who make an escape. Short films that touch on all genres, from a western about gender violence to a musical about recycling. An approach to the reality around them from a playful, original and engaged point of view.

Screening of: 7 fiction short films, 3 animated short films.

Duration: 60'11

Frame a frame / Taller de Cine El Mate / 3'31 / 2022 / Argentina | Spain

Krack / Kidscam / 4'05 / 2017 / Bélgica | Spain

Reduce, reutiliza y recicla / Lucio Álvarez, Escuela infantil Jardín 905, Escuela, Cámara, ¡acción! / 2'43 / 2022 / Argentina

Hot dog / Kidscam / 4'36 / 2018 / Bélgica | Belgium

Fugitivos habituales / Nieves Ramírez, C.P.E.E. Raquel Payá, Denia / 11'44 / 2017 / España | Spain

Tipos de alumnos / C.E.I.P. San Bartolomé, Fresnedillas de la Oliva / 8'13 / 2021 / España | Spain

No sé qué me pasa / C.E.I.P. Serrería, Valencia / 3'50 / 2022 / España | Spain

El pueblo, el nuevo y el malo / Aarón Valls, C.E.I.P. Balansat, Ibiza / 8'22 / 2016 / España | Spain

La gran sorpresa / Ojo de Pescado Film Festival / 7'43 / 2019 / Chile

Xssst / Datxavo producciones, Taller de Cine Datxavo / 5'20 / 2017 / España | Spain

MATADERO MADRID. TALLER

DOM 7 MAY, 12:00 H

SUN 7TH MAY, 12:00 PM

ACTIVIDADES

ACTIVITIES

Documenta Pro

Exposición: 20 años de Documenta Madrid
Exhibition: 20 Years Of Documenta Madrid

DM
23

DOCUMENTA PRO

Vuelve a Documenta Madrid la reflexión, la palabra y el encuentro para dar con las claves que definirán los caminos hacia la consolidación de la industria documental.

El documental es un género que está ganando cada vez más terreno en el cine de nuestro país y ahora tenemos la oportunidad de abrir las puertas que han estado cerradas durante décadas. Desde Documenta Madrid, y tras impulsar la sección Foro Diálogo años anteriores, continuamos con nuestro deseo de crear nuevos espacios de conversación y analizar las causas que dificultan el crecimiento sostenible de este género. Por ello nace Documenta Pro, un punto de encuentro de la industria del género documental que pretende incidir en la búsqueda de soluciones para mantener la viabilidad del documental y la carrera de sus creadores.

Bajo el marco de la vigésima edición del festival, Documenta Pro se configura como el espacio donde destacados creadores, productores, distribuidores, exhibidores, plataformas de VOD, asociaciones, instituciones y demás agentes de la industria dialogarán bajo tres ejes fundamentales: *Con el Foco en Europa, Visiones y Autonomías para la Creación*.

El objetivo principal es convertir Documenta Pro en el espacio donde los distintos agentes de la industria puedan conversar y trabajar en pro del género documental.

Programa comisariado por DOCMA.

Entidad colaboradora: Madrid Film Office.

DOCUMENTA PRO

Reflection, words and encounters are back again at Documenta Madrid to determine what paths to take for strengthening the documentary film industry.

The documentary film genre is gaining traction in the Spanish film world, and we now have the opportunity to open up doors that for decades have remained closed. At Documenta Madrid, off the Dialogue Forum promoted in previous years, we carry on in our desire to create new spaces for dialogue and analyze what stands in the way of sustainable growth for this genre. This is the reason behind Documenta Pro, a meeting point for the documentary film industry in order to lead the search for finding solutions that will maintain the viability of documentary films and the careers of their creators.

As part of the 20th edition of the festival, Documenta Pro offers itself as a space where prominent creators, producers, distributors, exhibitors, VOD platforms, associations, institutions and other industry plays will discuss three main themes: *Focus on Europe, New Paths and Regions for Creation*.

The primary goal is to make Documenta Pro a space where a variety of industry players can talk and work in favor of the documentary genre.

Program curated by DOCMA.

With collaboration from: Madrid Film Office.

CON EL FOCO EN EUROPA. EL DOCUMENTAL EN NUESTROS PAÍSES VECINOS: FRANCIA Y PORTUGAL

FOCUS ON EUROPE. DOCUMENTARY FILM IN NEIGHBORING COUNTRIES: FRANCE AND PORTUGAL

Francia y Portugal son a menudo citados como ejemplos con respecto a sus políticas de apoyo al cine documental, así como pioneros de iniciativas que respaldan este tipo de cine en todas sus facetas: distribución, búsqueda de audiencias, producción, festivales, creación, etc. El hecho de que 2023 haya sido declarado oficialmente en Francia "el año del documental" es paradigmático de la relevancia del sector audiovisual documental en el país galo. También Portugal, con una prolífica y reconocida cinematografía documental, es frecuentemente mencionada como referencia en términos de creación de público y de apoyo al sector. Contaremos con la presencia de representantes de instituciones vinculadas al documental de ambos países para conocer de primera mano cómo trabajan, desde sus respectivas realidades, el respaldo al cine documental.

Con Rémi Lainé, Presidente SCAM (Francia), Miguel Ribeiro, Codirector Doclisboa y miembro APPORDOC (Portugal) y Peter Andermatt, Director de Media Desk (España). Modera Sandra Ruesga, Presidenta de DOCMA (España).

France and Portugal are often held up as role models when it comes to policies that support documentary filmmaking, in addition to being pioneers in initiatives to support this kind of cinema in all regards: distribution, audience outreach, production, festivals, creation, etc. The fact that France has officially declared 2023 to be "the year of the documentary" is paradigmatic of how relevant documentary film is to its audiovisual sector. With its prolific and renowned documentary film industry, Portugal is also frequently cited as a reference in terms of public creation and support for the sector. We are happy to be hosting representatives of documentary institutions from both countries to learn first-hand how they deal with documentary film support in the light of their respective situations.

MATADERO MADRID. TALLER
JUE 4 MAYO, 10:00 H
THU 4TH MAY, 10:00 AM

VISIONES. LA DIVERSIDAD DEL CINE DOCUMENTAL. ACERCAMIENTO A DISTINTOS MODELOS PRODUCTIVOS

VISIONS. DOCUMENTARY CINEMA'S DIVERSITY: A LOOK AT VARIOUS PRODUCTION MODELS

El cine documental es, ante todo, cine. Pero si algo caracteriza a este género cinematográfico es la gran riqueza y diversidad de sus propuestas. Desde distintas miradas, narrativas y lenguajes formales, el cine documental se aproxima a la realidad, nos invita a reflexionar sobre el mundo que nos rodea, nos ayuda a posicionarnos y repensarnos, aportando un valor cultural inigualable a nuestra cinematografía y a nuestro bagaje cultural. Tanto los documentales más clásicos, o informativos, como los acercamientos más creativos, personales o experimentales, tienen en común ciertas especificidades. Su materia prima es la realidad, cambiante y a menudo impredecible con el paso del tiempo. Sin embargo, las decisiones por parte del cineasta sobre la forma de abordar su película, implica diferencias significativas tanto en los procesos de desarrollo y producción, como en la forma de abordar su posterior distribución.

Autores y productores de diferentes proyectos documentales conversarán sobre sus elecciones a la hora de abordar sus proyectos y las especificidades, beneficios y dificultades de cada esquema de producción. Con la presencia de reconocidos profesionales del mundo audiovisual.

Documentary film is, first and foremost, cinema. If there's one thing that characterizes this genre, it is the richness and diversity of its films. Documentary cinema approaches reality by taking a variety of perspectives, narratives and formal languages; it invites us to reflect on the world around us, helps us situate ourselves and rethink who we are, while also adding unparalleled cultural value to our film and cultural heritage. Both the more classical and informative documentaries as well as the more creative, personal and experimental approaches share certain specificities. Their source material is reality, one that is shifting and often unpredictable with the passing of time. The filmmaker's decisions on how to approach their filmmaking, however, imply major differences both in the development and production processes, as well as in how to take on its subsequent distribution.

Filmmakers and producers from various documentary projects will discuss the issues they deal with when approaching their projects and the specificities, benefits and drawbacks of each production scheme. Featuring the presence of renowned professionals from the audiovisual world.

MATADERO MADRID. TALLER
JUE 4 MAYO, 12:30 H
THU 4TH MAY, 12:30 PM

AUTONOMÍAS PARA LA CREACIÓN. EL DOCUMENTAL EN ESPAÑA. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO BIEN EN ESPAÑA Y QUÉ MÁS SE PUEDE HACER?

REGIONS FOR CREATION. DOCUMENTARY FILM IN SPAIN. WHAT IS BEING DONE RIGHT IN SPAIN AND WHAT ELSE MIGHT BE DONE?

El cine documental en España vive un momento de crecimiento y así lo demuestran los reconocimientos nacionales e internacionales de sus obras y autores, con una presencia cada vez mayor en las salas de cine, las televisiones y las plataformas, así como por un mayor interés y acercamiento del público general. Sin embargo, la particular organización del estado español hace que la cuestión se aborde de forma distinta desde las diferentes comunidades autónomas, que gestionan importantes competencias en materia cultural y cinematográfica y, en algunos casos, han conseguido un auténtico repunte de su producción local. Y aunque las coproducciones nacionales en el sector son una fuente de financiación muy recurrente, las iniciativas tienden a ser puntuales y no producto de una política común.

Con Carles Bruguera (Polar Star Films), Gervasio Iglesias (LZ Producciones), Silvia Vengas (Making Doc), Ainhoa Andraka (Doxa Producciones), Miguel Eek (Mosaic Producciones), Adán Aliaga (Jaibo Films), Pablo de la Chica (Salon Indien Films), David Baute (Tinglado Films). Modera Mercedes Moncada, cineasta y vicepresidenta de DOCMA (España).

Documentary film in Spain is experiencing a period of growth, as can be seen in the national and international recognition of its films and authors, and its increasing presence in movie theaters, TV, and online platforms, not to mention the increased interest and attendance among the public at large. However, the particular way the Spanish state is organized makes it so the issue gets dealt with differently by regional governments, who manage significant powers on cultural and film-related matters and in some cases, have managed to achieve a real boost in local production. And even though the national co-productions in the sector are a source of funding that gets used very often, the initiatives tend to be one-off events and not the result of a common policy.

MATADERO MADRID. TALLER
JUE 4 MAYO, 17:00 H
THU 4TH MAY, 5:00 PM

EXPOSICIÓN: 20 AÑOS DE DOCUMENTA MADRID

EXHIBITION: 20 YEARS OF DOCUMENTA MADRID

Se cumplen veinte ediciones de Documenta Madrid, que se ha consolidado como uno de los grandes festivales del ámbito de la no ficción en España, manteniendo su compromiso con una forma abierta y plural de entender el género documental, acompañando y fomentando nuevos modelos y autores, aliándose con el impulso de descubrimiento que caracteriza a este género cinematográfico, y premiando la innovación y el buen hacer.

Año tras año, las competiciones Internacional y Nacional del festival son un escaparate para la mejor creación cinematográfica actual y una importante plataforma para el impulso de la carrera de cineastas de todo el mundo. Desde el año 2018, Documenta Madrid es además uno de los festivales internacionales que califican para los Premios Oscar de la Academia de Hollywood.

Esta exposición muestra los carteles creados para cada una de las 20 ediciones de Documenta Madrid y el palmarés de cada año.

In its twentieth edition and one of Spain's major non-fiction film festivals, Documenta Madrid continues to uphold its commitment to an open and pluralistic way of understanding the documentary genre by leading and promoting new models and filmmakers, allying itself with the drive to discover that is so characteristic of this film genre, and by rewarding innovation and good work.

Year after year, the festival's International and National competitions are a showcase for today's finest filmmaking and an important platform for boosting the careers of filmmakers from around the world. Since 2018, Documenta Madrid has also been one of the international festivals to qualify for the Oscar Awards.

This exhibition shows the posters created for each of the 20 editions of Documenta Madrid and the winners from each year.

**INFORMACIÓN
ÚTIL**

**USEFUL
INFORMATION**

El Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. organizadores de Documenta Madrid 23, no se responsabilizan ni coinciden necesariamente con las opiniones o las producciones incluidas o derivadas del Festival.

La programación de Documenta Madrid 23 no está recomendada para menores de 18 años. Esta programación puede estar sujeta a cambios.

The Madrid Council and Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. organizers of Documenta Madrid 23, accept no responsibility and don't necessarily agree with the opinions or the works included in the festival or deriving from it.

The showings included in Documenta Madrid 23 programming are recommended for rated: R. This programme may be subject to changes.

SEDES DEL FESTIVAL FESTIVAL VENUES

CINETECA: SEDE PRINCIPAL MAIN VENUE

Matadero Madrid. Plaza de Legazpi, 8
91 318 44 76
info@documentamadrid.com

**MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA.
EDIFICIO SABATINI, AUDITORIO
REINA SOFÍA MUSEUM.
SABATINI BUILDING,
AUDITORIUM.**

Calle Santa Isabel, 52

FILMOTECA ESPAÑOLA CINE DORÉ

Calle Santa Isabel, 3

**ECAM. ESCUELA DE
CINEMATOGRÁFIA Y
DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.**

Calle de Juan de Orduña, 3
Pozuelo de Alarcón

PRECIOS DE ENTRADAS / PUNTOS DE VENTA

CINETECA

Salas Azcona, Borau y Plató

Precio por sesión

Entrada general 3,5 €

Entrada reducida 3 € jubilados y mayores de 65 años, menores de 14, personas con discapacidad, desempleados, familias numerosas y asociaciones artísticas.

Entrada gratuita: usuarios del bono cultural

JOBO para sesiones de martes a viernes.

Puntos de venta

- Online: a través de documentamadrid.com o

cinetecamadrid.com (tienda.madrid-destino.com/es/cineteca)

- Taquilla de Cineteca. Pl. de Legazpi, 8. Horario: de martes a domingo, desde una hora antes del inicio de la primera sesión, hasta el inicio de la última.

- Taquilla de Casa de la Panadería. Plaza Mayor, 27. Horario: de martes a domingo, de 10:30h a 14:30h y de 16:30h a 20:30h.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA EDIFICIO SABATINI, AUDITORIO

Entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada en la web del Museo a partir de las 10:00h, dos días hábiles antes de la proyección.

Máximo 2 entradas por persona.

FILMOTECÀ ESPAÑOLA CINE DORÉ

Precio por sesión

Entrada general: 3 €

Entrada reducida, 2 € estudiantes, miembros de familias numerosas, grupos culturales y educativos vinculados a instituciones con convenio, mayores de 65 años y personas en situación legal de desempleo.

Entrada gratuita: menores de 18 años.

Abonos: 10 sesiones 20 € / anual 40 €

Puntos de venta

- Online: Las entradas online se ponen a la venta 72 horas antes en www.entradasfilmoteca.gob.es

- Horario de taquilla del Cine Doré: 16:30 h. hasta inicio de la última sesión. Se reserva para la venta física $\frac{1}{3}$ de las entradas. Exclusivamente se ponen a la venta en taquilla las entradas para las sesiones del día.

ECAM

Entrada gratuita hasta completar aforo a través de la inscripción en la Web de ECAM y en la web documentamadrid.com

TICKET PRICES / POINTS OF SALE

CINETECA

Azcona, Borau and Plató theaters

Price per session

General ticket: 3.50 €

Reduced ticket: 3 € (retirees and people over 65, under 14, people with disabilities, unemployed, large families and artistic associations members).

Free admission: users of the JOBO cultural pass for the sessions from Tuesday till Friday.

Points of sale

- Online - On the official festival website documentamadrid.com and cinetecamadrid.com
 - Cineteca ticket office. Plaza de Legazpi, 8.
- Hours: from one hour before the start of the first session, until the final session begins.
- Ticket office of the Casa de la Panadería. Plaza Mayor, 27. Hours: from Tuesday to Sunday, from 10:30 am to 2:30 pm and 4:30 pm to 8:30 pm.

REINA SOFIA MUSEUM SABATINI BUILDING, AUDITORIUM

Free admission until full capacity, tickets acquired in advance on the Reina Sofía Museum website from 10:00 a.m. two working days before the screening.

A maximum of 2 per person.

FILMOTECÀ ESPAÑOLA CINE DORE

Price per session

General admission: 3 €

Discounted admission, 2 € students, members of large families, cultural and educational groups from participating institutions, seniors over 65 and the legally unemployed.

Free admission: children under 18 years old.

Passes: 10 sessions 20 € / annual 40 €

Points of sale

- Online - Online tickets go on sale 72 hours in advance at www.entradasfilmoteca.gob.es
 - Doré Cinema Ticket Office
- Ticket office opening hours: 4:30 pm until the start of the final session. 1/3 of the tickets are reserved for physical sale at the ticket office.
- Tickets for sessions on the same day will be sold exclusively at the ticket office.

ECAM

Free admission until full capacity, tickets acquired in advance on the ECAM and Documenta Madrid website.

EQUIPO TEAM

EQUIPO DOCUMENTA MADRID 2023 | DOCUMENTA MADRID TEAM 2023

Director artístico de Cineteca Madrid / Cineteca Madrid Artistic Director
Luis E. Parés

Comité de selección / Selection Committee Staff
Javier H. Estrada, Ruth Somalo, Karina Solórzano, Ivan Granovsky

Administrativo / Administrative
Carlos Álvarez

Gestión de catálogo y web/ Content Manager
María Juárez

Traducción / Translation
David Joe Yium

Imagen / Image
Iñaki Domingo

EQUIPO CINETECA MADRID | CINETECA MADRID TEAM

Responsable de programa/ Head of Programme

Laura Fernández Piñar

Coordinadora gestión/ Management coordinator
Ana M. González Melcón

Documentación / Documentation
Julio Fernández Buxó, Rafael Vila

Taquilla / Ticket Office
Ángeles Hornero Montero

EQUIPO MATADERO MADRID | MATADERO MADRID TEAM

Gerente / Manager

Alma Fernández Rius

Subdirectora Adjunta Gerencia/ Deputy Manager

Myriam González

Responsable de programa/ Head of Programme

Susana Zaragozá

Coordinación gerencia / General Coordinator

Adela Fernández

Comunicación / Communications

Marisa Pons, Raúl González, Laura Bragado, Natalia Cantero

Diseño gráfico / Graphic design

Mario Cano

Educación y públicos / Education and Audiences

Javier Laporta, Beatriz Bartolomé, Pablo Gallego

Gestión de proyectos / Project Manager

Aitor Ibáñez

Gestión operativa / Operations

Víctor Díaz

Producción / Production

Saturio Gómez, Santiago Jiménez, Gabriel Lucas, Esther Torres, Vicente

Fernández, David Romero, Rodolfo Cortés

Coordinación técnica / Technical Coordinator

Jara Arenas

Infraestructuras / Infrastructures

Raúl Cano

Jurídico / Legal

Sara Fidalgo, Montserrat Rivero

Administración / Administration

Mila Pinel, Susana Arranz, Álvaro Estévez, Nieves Montealegre, Ana Cubillo

ÍNDICE DE TÍTULOS

INDEX BY FILMS

42	45TH PARALLEL		E
		47	É NOITE NA AMÉRICA
	A	144	EL ALUMNO PERFECTO
58	A LOS LIBROS Y A LAS MUJERES CANTÓ	144	EL BUSCADOR DE AGUAS
144	A POR EL CERO	144	EL DULCE SABOR DE LA VICTORIA
139	A STATE OF GRACE	48	EL POLVO YA NO NUBLA NUESTROS OJOS
106	ACÉPHALE	145	EL PUEBLO, EL NUEVO Y EL MALO
72	ADOLESCENCIA INFINITA		F
43	AGAINST TIME	144	FOOOM. SE COME
59	AMARILLO ATLÁNTICO	145	FRAME A FRAME
44	AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE	145	FUGITIVOS HABITUALES
60	AQUERONTE	104	FUN AND GAMES FOR EVERYONE
	B		H
144	BEATLES FOREVER	136	HACKNEY MARSHES
137	BLIGHT	107	HÉRACLITE L'OBSCUR
61	BLOOM	80	HOLY DAYS
		145	HOT DOG
	C	49	HOW TO SAVE A DEAD FRIEND
124	CAMINOS DE LIBERACIÓN		I
115	CASO PADILLA		
45	CHIENNE DE ROUGE	109	ICI ET MAINTENANT
139	CITADEL	122	IDHI KATHA MATRAMENA
62	COMO ARDILLA EN EL AGUA	50	INCIDENT
81	CROSSROADS. EL VIAJE CIRCULAR DE BOA MISTURA		K
144	CURVECUMBER	63	KARPETA URDINAKI
	D	51	KNIT'S ISLAND
138	DAD'S STICK	145	KRACK
46	DE SONGES AU SONGE D'UN AUTRE MIROIR		
105	DEUX FOIS		
74	DISTOPÍAS ALCANZADAS		

	L	P
144	LA BÚSQUEDA DE LA FAMILIA	144 PEQUEÑO JUAN
145	LA GRAN SORPRESA	108 PIÈGE
84	LA LENGUA ROTA DEL SUEÑO	
144	LA PERSECUCIÓN	R
64	LABERINT SEQUENCES	145 REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA
65	LAS ÓRDENES	
93	LE FORT DES FOUS	S
132	LEADING LIGHT	96 S'IL ETAIT UNE FOIS
66	LOS SALDOS	68 STATISTICAL HALLUCINATION
94	LOUBIA HAMRA	
	T	
	M	121 TAMBAKU CHAAKILA OOB ALI
125	MIS UNIVERSO EN EL PERÚ	134 THE BLACK TOWER
120	MOLKARIN	133 THE GIRL CHEWING GUM
116	MUDOS TESTIGOS	123 THE KKK BOUTIQUE AIN'T JUST REDNECKS
137	MUSEUM PIECE (HOTEL DIARIES #2)	114 THE MARCH ON ROME
	N	53 THE NEWEST OLDS
73	NATSU NO UTA	54 THE SECRET GARDEN
145	NO SÉ QUÉ ME PASA	144 TIPOS DE ALUMNOS
52	NUESTRA PELICULA	144 TORMENTA DE IDEAS
	O	75 TURISMO DE GUERRA
67	OÍDO ODIO	135 TWICE
133	OM	
95	ON A EU LA JOURNÉE BONSOIR	U
144	¿OVNI?	69 UNA ZONA AJARDINADA
		DEMASIADO TRANQUILA PARA MÍ
		134 UNUSUAL RED CARDIGAN
		W
		138 WHO ARE WE?
		X
		145 XSSST

AGRADECIMIENTOS ACKNOWLEDGMENT

A
Víctor Aertesen
(Madrid Film Office)

Rafa Arberola
(ECAM)

Raquel Arguedas
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Manuel Asín
(Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra)

C
Inma Castelló

D
Julie Dragon
(Cinémathèque de Toulouse)

F
Rosa Ferré
(TBA21)

G
Asunción González
(Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Partenariado y Marca Madrid)

Chema González
(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

Araceli Gonzalo
(Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Partenariado y Marca Madrid)

J
Jose María Jiménez
(MICE Madrid. Festival de Cine Educativo)

K
Katarina Kloss
(Canal Arte)

L
Violine Legoff
(Canal Arte)

Annamaría Lodato
(Canal Arte)

Javier Lois
(Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Partenariado y Marca Madrid)

Franck Lubet
(Cinémathèque de Toulouse)

M
Natalia Marín
(Filmoteca Española)

Laura Matías
(ECAM)

Teresa Morales de Álava
(Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra)

Jorge Moreta
(Ayuntamiento de Madrid, Coordinador General del Área de Cultura)

N
Beatriz Navas
(ICAA)

O
Sergio Oksman
(ECAM)

P
Violeta Pagán
(Dentro Cine)

María Prada
(Madrid Film Office)

R
Carlos Reviriego
(Filmoteca Española)

Elisa Rodríguez
(ICAA)

Almudena Rosal
(Ayuntamiento de Madrid, Subdirectora General de Promoción Internacional y Participación Empresarial)

S
Gonzalo Salazar
(ECAM)

Pedro Sara
(Dentro Cine)

Esteñanía Serrano
(PlanB)

T
Raúl Torquemada
(Madrid Film Office)

L'ALTERNATIVA

**30è FESTIVAL
DE CINEMA
INDEPENDENT
DE BARCELONA**

**CONVOCATORIA
ABIERTA HASTA
EL 3 DE JULIO**

alternativa.cccb.org

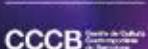
13-19 NOV. 2023

#alternativafest #alternativa30

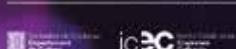
Organiza

Con la colaboración de

Con el apoyo de

Con la financiación del Gobierno de España

18

AMBULANTE

2023

Gira de Documentales

Del 29 de agosto al 8 de octubre, 2023

www.ambulante.org

 AmbulanteAC

 Ambulante

 Ambulanteac

 Ambulanteac

DOCUMENTALES REPORTAJES CONCIERTOS CULTURA

GRATIS Y A LA CARTA EN ARTE.TV

arte.^{tv}

CAMBIA DE PERSPECTIVA

ASTRA FILM 30

SIBIU INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL 2023

15 - 22
October 2023

www.astrafilm.ro

**Call for
entries**

**15.01—
31.05**

doclisboa

19—29.10

23

21st International Film Festival

doclisboa.org

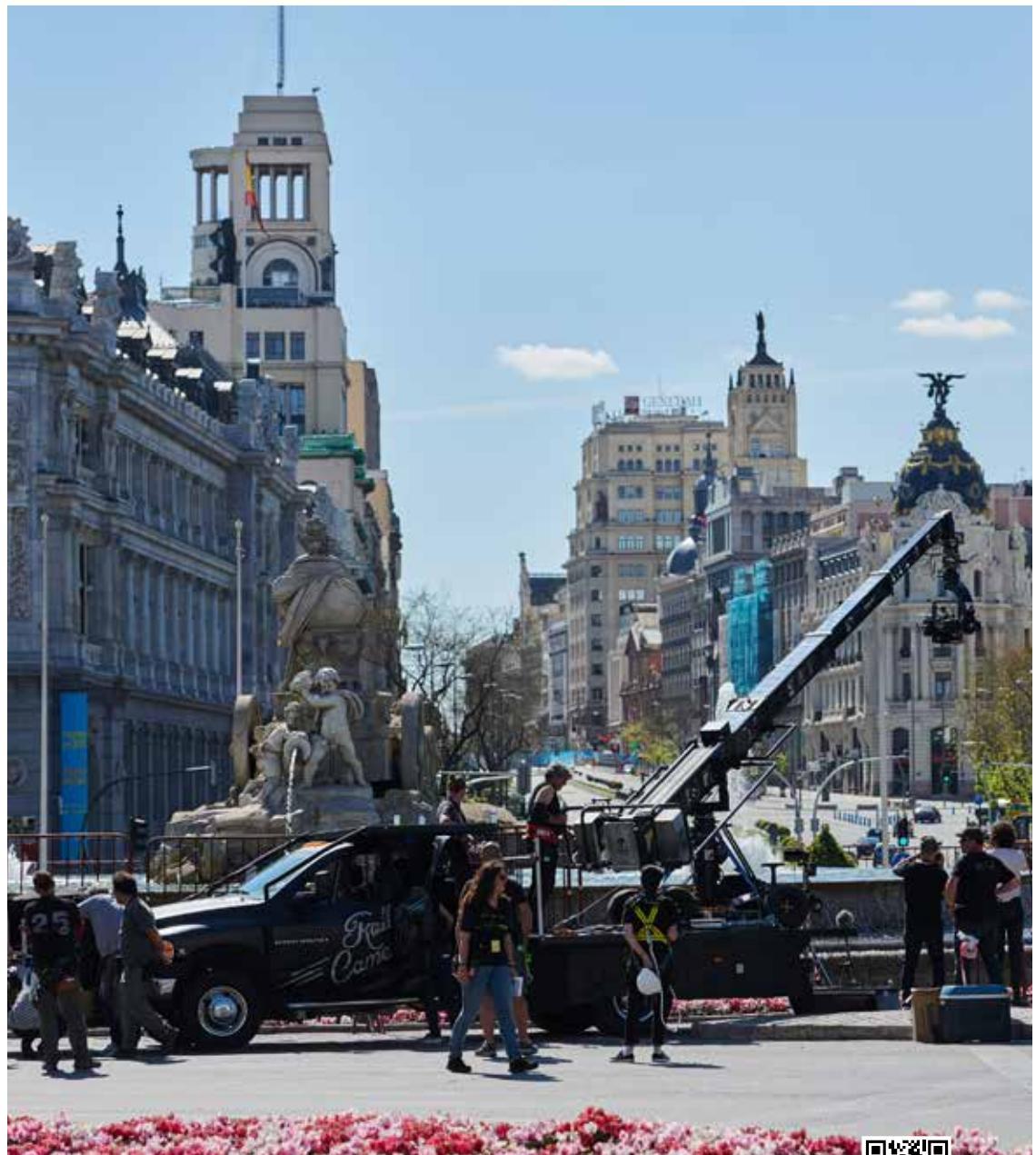
18 **DOCSMX**
12—21.10.2023

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL OF MEXICO CITY

→ docs.mx.org

UNA CIUDAD PARA CONTAR GRANDES HISTORIAS

Madrid
Film Office

- ▶ Principal centro de producción en España
- ▶ 30% incentivos fiscales y ayudas públicas
- ▶ Increíbles localizaciones con versatilidad para recrear otras ciudades
- ▶ Proveedores y empresas de servicios
- ▶ Asistencia desde la preproducción y apoyo institucional

27

FESTIVAL DE MÁLAGA

1-10 MARZO 2024

www.festivaldemalaga.com

FIDMARSEILLE #34

FIDMARSEILLE #34

FIDMARSEILLE #34

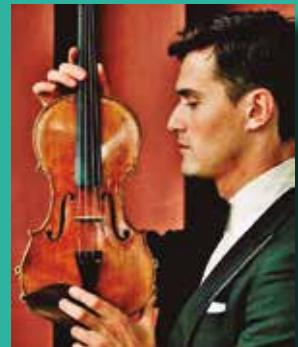
FID 34th International Film Festival Marseille

www.fidmarseille.org

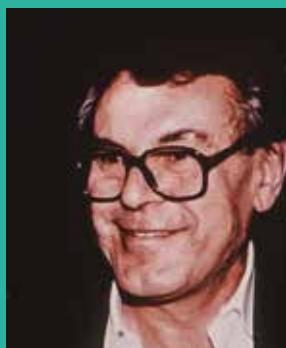
#34

FIDMARSEILLE #34

4 - 9 July 2023

CREAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR DOCUMENTALES CON LA AYUDA DE EUROPA CREATIVA MEDIA

FUNDACIÓN CULTURAL
OFICINA MEDIA ESPAÑA
www.oficinamediaespana.eu

**europa
creativa** | oficina
española
MEDIA

Gracias a nuestros patrocinadores:

64 FESTIVAL DEI POPOLI

INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

4—12 NOVEMBER 2023

festivaldeipopoli.org

/FDP FESTIVAL
DEI
POPOLI

OPEN CALL FOR FILM

17–25 November 2023

Porto/Post/Doc: Media & Film Festival

Submissions Deadline:
31 August 2023

www.portopostdoc.com

PUNTO DE VISTA

Misha Bies Golas, 2022

11–16.03.24
Pamplona-Iruña

Festival Internacional de Cine
Documental de Navarra / Nafarroako
Zinema Dokumentaleko Nazioarteko
Jaialdia / International Documentary
Film Festival of Navarra

DOCUMENTA

MADRID

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE

Organiza

Con la financiación del
GOBIERNO DE ESPAÑA

Sedes colaboradoras

Con la colaboración de

