

DOCUMENTA MADRID

DM | 21 FESTIVAL
24 | INTERNACIONAL DE CINE

28 MAY
02 JUN

DOCUMENTA MADRID

**21 FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE**

**21 INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL**

DM24

ÍNDICE

INDEX

DM
24

• PREMIOS / AWARDS.....	18	LOS BARROTES DEL DESTIERRO. DOCUMENTAL IRANÍ EN EL EXILIO / THE JAIL CELL OF BANISHMENT: IRANIAN DOCUMENTARY FILM IN EXILE	124
• JURADOS / JURY	20		
• COMITÉ DE PROGRAMACIÓN / PROGRAMMING COMMITTEE.....	32		
• SECCIONES COMPETITIVAS / COMPETITIVE SECTIONS			
COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION.....	39	DÍAS DE GUARDAR, EL DOCUMENTAL POLÍTICO DE LOS 70 EN MÉXICO / DÍAS DE GUARDAR ("DAYS TO REMEMBER"), POLITICAL DOCUMENTARY FILM IN THE 70'S IN MEXICO	132
COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION	57	SAMPLING ECHOES: MORGAN QUAINTANCE	148
CORTE FINAL.....	73		
• SECCIONES PARALELAS / PARALLEL SECTIONS		• ACTIVIDADES / ACTIVITIES	
PASES ESPECIALES / SPECIAL SCREENINGS		LO QUE QUEDA / WHAT REMAINS 164 PEQUEÑOS DOCUMENTALISTAS: APRENDIENDO LA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA / LITTLE DOCUMENTARY-MAKERS: LEARNING THE TECHNIQUE OF INTERVIEWING	166
- <i>Octubre à Madrid / October in Madrid</i>	82	DOCUMENTA PRO	168
- INAUGURACIÓN / OPENING 50 años de 'Octubre à Madrid' (diario filmado) / 50 Years of 'Octubre à Madrid' (Film Diary)....	83		
- CLAUSURA / CLOSING <i>VAL DEL OMAR: POÉTICA CUADROFÓNICA SIN FIN / VAL DEL OMAR: NEVER-ENDING QUADROPHONIC POETICS</i>	84	• INFORMACIÓN ÚTIL / USEFUL INFORMATION	
- INTERMEDIAE. IMAGINAR MADRID/ INTERMEDIAE: IMAGINE MADRID.....	86	SEDES DEL FESTIVAL / FESTIVAL VENUES.....	173
- CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS. CINETECA MADRID / CENTER FOR ARTISTIC RESIDENCIES. CINETECA MADRID.....	88	ENTRADAS / TICKETS	174
CÁMARAS LÚCIDAS. ¿QUÉ ES EL CINE?/ CAMERA LUCIDA. WHAT IS FILM?	94	EQUIPO DOCUMENTA MADRID 2024/ DOCUMENTA MADRID 2024 STAFF	176
LA REBELIÓN DE LAS RAÍCES. EL CINE DE BILLY WOODBERRY/ THE ROOTS REBELLION. THE FILM WORK OF BILLY WOODBERRY	110	ÍNDICE DE PELÍCULAS / INDEX BY FILMS.....	178
		AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGEMENTS.....	191

En muchos idiomas, la palabra cine es polisémica. Designa a la vez al lugar donde se proyectan las películas y al arte e industria de hacer esas mismas películas. Sin embargo, los tiempos están cambiando y ya se hacen películas para no ser vistas en un cine, sino para ser vistas en esas pantallas que ahora todos transportamos con nosotros. Y, sin embargo, pese a ello, desde el Ayuntamiento seguimos apostando para que ambas acepciones confluyan, y que las películas sean vistas en una sala de cine. A ser posible en una de las más bellas del mundo, Cineteca, en Matadero Madrid. Cuando un espectador pisa esta sala vuelve a sentirse atravesado por toda la magia del espectáculo cinematográfico.

Documenta Madrid es el mejor ejemplo de nuestro compromiso con el cine. Sabemos el extraordinario papel que desarrolla el documental en la creación de imaginarios, en la toma de conciencia, en el afianzamiento de identidades. También sabemos que hay historias que se escuchan y se viven mejor en el silencio de una sala de cine. Documenta Madrid quiere, como cada año desde hace ya veintiuno, ampliar nuestro mundo, acercar otras vivencias, mostrar otras formas de mirar, de pensar. Hay una forma de pensamiento que entra por los ojos, y esa es una de las misiones fundamentales del festival y de Cineteca: enseñarnos a mirar.

Por eso esta edición es especial, porque tiene como uno de sus objetivos enseñarnos a mirar Madrid, enseñarnos cómo algunos cineastas han mirado a la ciudad y lo que en ella han encontrado. Como si para aprender a mirar de lejos necesitásemos primero saber mirar de cerca. Vivimos en una ciudad en continuo movimiento, en continuo cambio, que camina hacia delante sin perder de vista lo de atrás, capaz del frenesí más lúdico y del silencio más recogido. Aunque vivamos aquí, hemos de reconocer que el cine también nos ha ayudado a conocer Madrid. Esa es otra de las funciones el cine, ayudarnos a conocer mejor lo desconocido. Ese es, además, uno de los motores del cine documental. Mirar, pensar, conocer, qué bonita definición de lo que es el cine. En Documenta Madrid tendremos otra oportunidad de demostrarlo y de disfrutarlo.

Jose Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid

In many languages, the word cinema has several different meanings. It refers to both the place where films are shown and the art and industry of making those films. With the changing times, however, films are getting made to be seen not so much in a cinema, but rather on the screens we now carry around with us. And yet, despite this, we at the Madrid City Council continue go all-in for the place where the two meanings converge, for the films that get seen in a movie theater. And when at all possible, in one of the most beautiful cinemas in the world, the Cineteca, in Matadero Madrid. When movie-goers step into that theater, they once again feel the magic of the cinematic spectacle wash over them.

Documenta Madrid is the finest example of our commitment to cinema. We are fully cognisant of the extraordinary role that documentary film plays in the creation of imaginaries, in raising awareness, and identity building. We also know that some stories are best heard and experienced in the silence of a movie theater. As has been the case for the past twenty-one years now, Documenta Madrid seeks to expand our world, to bring other experiences closer and to be a venue for other ways of looking and thinking about the world. There exists a way of thinking that enters through one's eyes, which is one of the fundamental missions of the festival and the Cineteca: to teach us different ways of looking at things.

This is what makes this year's edition so special: one of its goals is to show us how to look at Madrid, show us how some filmmakers have looked at the city and what they have found there. It's as if in order to learn to look from far away, we first need to know how to look from up close. The city we live in is in constant motion, constant change, marching forward without ever losing sight of what came before, capable of both the most fun-loving frenzy and the most secluded silence. Even though we live here, we must recognize that cinema has also helped us to get to know Madrid. That is another one of the functions of cinema, to help us make the unknown less so. This is also one of the driving forces behind documentary filmmaking. To watch, to think, to know, what a beautiful way to define cinema. At Documenta Madrid, we will have another opportunity to demonstrate it, and to enjoy it.

Jose Luís Martínez-Almeida
Mayor of Madrid

SOBRE LA IMAGEN DE ESTA EDICIÓN

FILMAR EN LOS ÁNGELES Y ALREDEDORES

Los Ángeles es un espacio de contestación entre la realidad y el juego de imágenes de la industria de cine de Hollywood. La obra más influyente de mi mentor de CalArts, Thom Andersen, es *Los Angeles Plays Itself* (2003), un extenso ensayo narrado cuya textura visual está formada de cientos de clips del cine de Hollywood. Su rigurosa labor consiste en re-historiar la ciudad y deslindar su imagen de las imprecisiones y ficciones del cine de Hollywood, insistiendo en la realidad vivida de la ciudad. Parte de un idealismo incesante que cree en el proceso artístico como lo ha descrito la artista americana Andrea Fraser: “el arte es una labor de añoranza, es un proceso de reconstrucción de objetos y mundos arruinados y perdidos.”

Para trabajar la imagen de Documenta Madrid de este año, he partido de ese deseo de presentar un Los Ángeles real, en la calle, a pie, con edificios y lugares, a veces icónicos, y a veces cotidianos. Aparecen también desiertos y parte del Norte de California; el material documenta toda una región. Hay una contradicción al filmar, ya que captamos el momento presente para que, inmediatamente, se convierta en pasado. Son imágenes hechas con colaboradores y colaboradoras cercanos en un proceso de desconstrucción del rodaje tradicional con sus roles fijos y jerárquicos. De esta manera, alude también a lo efímero que ha existido frente a la cámara, esa realidad entre personas y el medio, el “estar en el medio de los seres humanos”, en palabras de Giorgio Agamben.

Para resaltar la realidad material del medio, frente al uso ilusorio que habitualmente se hace de él, he incluido los principios y finales del carrete de 16mm que normalmente desecha el laboratorio porque contienen imágenes veladas. O los *punch marks* del principio de carrete (un agujero negro hecho a mano en la película para indicar el principio de un carrete de cine). He trabajado en composiciones que contrastan dos planos en uno, ya sea a través de sobreexposiciones, o de una imagen que habita dentro de otra. Y así, hacer que dos temporalidades y lugares existan en un mismo campo visual. Esto ha sido un guiño a uno de mis cineastas angelinos favoritos: Patt O'Neill.

Laida Lertxundi

ABOUT THE IMAGE OF THIS EDITION

FILMING IN LOS ANGELES AND SURROUNDING AREAS

Los Angeles is a place where reality and the moving pictures of the Hollywood film industry are in a play of call and response. The most influential work by my mentor at CalArts Thom Andersen is *Los Angeles Plays Itself* (2003), a lengthy narrated essay whose visual texture is made up of hundreds of clips from Hollywood film. His rigorous work entails re-historicizing the city and separating its image from the inaccuracies and fictions of Hollywood movies by honing in on the experienced reality of the city. It stems from a relentless idealism, one that believes in the artistic process as described by American artist Andrea Fraser: "art is a labor of longing, a process of reconstructing ruined and lost objects and worlds."

For Documenta's image this year, I started out from this desire to present a real Los Angeles, standing on the street with buildings and places that are iconic at times, and commonplace at others. Deserts and part of Northern California also appear; the material documents an entire region. There is something contradictory about filming, since we capture the present moment so that it immediately becomes the past. These are images made with close collaborators in a process of deconstructing the traditional film shoot and its fixed and hierarchical roles. In this way, it makes an allusion to the ephemeral that once existed in front of the camera, that reality between people and the medium, the "to be in the midst of human beings", in the words of Giorgio Agamben.

To highlight the material reality of the medium, as opposed to the illusory use that is usually made of it, I have included the beginnings and ends of the 16mm reel that are usually discarded by the lab because they contain fogged images. Or the punch marks at the beginning of the reel (a black hole that gets punched into the film by hand to indicate the beginning of a film reel). I have worked on compositions that contrast two shots in one, either through overexposure or one picture set inside another. And in so doing, making two times and places exist in the same visual field. This was a nod to one of my favorite LA filmmakers: Pat O'Neill.

Laida Lertxundi

Durante 21 años, Documenta Madrid ha sido una ventana abierta al mundo, a todos los mundos, a los remotos y a los cercanos, a los visibles y a los invisibles. Pocas manifestaciones culturales como este festival han contribuido a ensanchar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar. Por eso, ha llegado el momento de mirar a aquello que nos rodea, a una ciudad en constante efervescencia, una ciudad que bulle y crece sin perder nunca de vista la alegría.

Por ello, uno de los pilares sobre los que se asienta esta edición es la de *filmar Madrid*: cómo registrar esta ciudad, cómo retratarla. Por ello, hemos decidido inaugurar el festival con una película hecha para la ocasión, el montaje definitivo de *50 años de 'Octobre à Madrid'* (*diario filmado*), de Joseph Morder, un cineasta viajero que ha retratado incesantemente y durante muchos años la ciudad y que, con esta película, le rinde su homenaje definitivo. Junto a la película de Morder, podremos disfrutar de un taller de Juan Cavestany y Paco Graco, en el que nos enseñarán a pasear y a pensar antes de sacar la cámara y de una sesión de Intermediae, donde nos contarán como tejer redes de colaboración y conocimiento desde el cine.

Junto a *filmar Madrid*, el otro pilar de esta edición es un interrogante: ¿Qué es el cine?, ¿qué es esto que nos une, nos enseña y nos fascina? La respuesta no es única y ese es el gran tesoro del cine, que es muchas cosas a la vez. Por eso, varias personas intentarán mostrar la amplitud de respuestas posibles, desde el ciclo comisariado por Christoph Huber con obras de vanguardia, hasta el homenaje a Morgan Quaintance realizado junto a la ECAM Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, un cineasta que nos ha demostrado que cualquier materia puede ser cinematográfica.

Junto a ello, tenemos las secciones competitivas, como siempre un abanico de temas, geografías y enfoques, que muestra que la mirada de nuestro tiempo es plural y atenta. Junto al Museo Reina Sofía homenajeamos a Billy Woodberry, un mito del cine *underground* angelino y del

Black Cinema. En la Filmoteca Española haremos una panorámica sobre el documental iraní en el exilio, y, por primera vez este año, la Fundación Casa de México en España se suma como sede colaboradora, con dos sesiones sobre cine político mexicano de los años setenta. Por último, en la clausura, disfrutaremos de los Super-8 de Val del Omar, algunos de ellos inéditos y todos recién restaurados, con la música en directo de Fernando Vacas, en un homenaje al gran faro del cine experimental español.

Año tras año, Documenta Madrid ha demostrado su compromiso con una forma de mirar el mundo y la historia, una forma comprometida, activa, empática. Este año, lo vuelve a hacer y, con ello, vuelve a ser la casa de todos, el centro del mundo durante seis días.

Luís E. Parés
Director Artístico de Cineteca Madrid

Javier H. Estrada, Iván Granovsky, Karina Solórzano, Ruth Somalo
Comité de programación Documenta Madrid 2024

For the past 21 years, Documenta Madrid has been an open window to the world, to all worlds, the remote and the near, the visible and invisible. Few cultural events have broaden our way of thinking, our way of looking at the world like this one has. For this reason, it is now time for us to take a look around, at an ever vibrant and bustling city that grows without ever losing sight of joyfulness.

To do this, one of the cornerstones for this year's edition is *filmin Madrid*: how to film this city, how to take its portrait. We have therefore decided to open the festival with a film made for the occasion, the final cut of 50 years of "Octubre à Madrid" (*Film Diary*), by Joseph Morder, a traveling filmmaker who has shot the city incessantly over many years and who, with this film, pays his final tribute to it. Along with the Morder film, we will also get to enjoy a workshop by Juan Cavestany and Paco Graco, during which they will teach us how to walk around and think before pulling out the camera, in addition to an Intermediae session, where they will tell us how to build networks of collaboration and knowledge from the cinema.

Along with *filming Madrid*, the other cornerstone for this year's edition is a question: *What is Film?*, what is it that unites us, teaches us and fascinates us? There is no single answer, which is what makes cinema such a treasure: it is many things at once. To do this, several people will attempt to demonstrate just how broad the possible answers can be, from the Christoph Huber-curated film series of avant-garde films, to the tribute made in conjunction with the Cinematography and Audiovisual School of the Community of Madrid to Morgan Quaintance, a filmmaker who has shown us that any subject can be cinematographic.

Then we have the competitive sections, as always a wide range of subject matters, places and approaches, which goes to show how the visions of our times are indeed plural and thoughtful. Together with the Reina Sofía Museum, we pay tribute to Billy Woodberry, a legend in Black Cinema and the Los Angeles underground film scene. At the Filmoteca Española, we will be presenting an overview of Iranian documentary films in exile, and for the first time this year, the Casa de México Foundation in Spain will be joining us as a

collaborating venue with two sessions on Mexican political film from the 1970s. And finally, at the closing ceremony, we will enjoy Val del Omar's Super-8 films, some of which have never been screened publicly, all recently restored, with live music by Fernando Vacas in a tribute to this great beacon of Spanish experimental film.

Year after year, Documenta Madrid has demonstrated that it stands committed to an active and empathetic way of looking at the world and history. This year, Documenta Madrid does so once again and, with it, becomes the home for everyone, the center of the world for six days.

Luís E. Parés
Artistic Director Cineteca Madrid

Javier H. Estrada, Iván Granovsky, Karina Solórzano, Ruth Somalo
Programming Committee Documenta Madrid 2024

PREMIOS SECCIÓN OFICIAL

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Películas de producción o coproducción internacional o nacional, sin límite 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 del Público Cineteca Madrid. Competición Internacional. Dotado con 1.000 €.

COMPETICIÓN NACIONAL

Películas de producción o coproducción española, así como obras realizadas por directoras/es españolas/e, sin límite 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 del Público Cineteca Madrid. Competición Internacional. Dotado con 1.000 €.
- Premio Joven CineZeta. Diploma.

CORTE FINAL

- Premio Corte Final. Dotado con 4.000 €.
- Premio de Distribución Agencia Freak. Distribución de la película ganadora durante dos años.

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.
- Cineteca Madrid Audience Award International Competition. Consisting of €1,000 in prize-winnings.

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.
- Cineteca Madrid Audience Award National Competition. Consisting of €1,000 in prize-winnings.
- CineZeta Young Award. Diploma.

CORTE FINAL

- Corte Final Award. Consisting of €4,000.
- Freak Distribution Award. Distribution of the winning film for two years.

JURADO

JURY

- Cristina Cámara
- Ehsan Khoshbakht
- Guilherme Blanc
- Joseph Morder
- Laura Matías
- María del Puy Alvarado
- Marusya Syroechkovskaya
- Sara Barquinero
- Virginia Pablos
- Agencia Freak

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

EHSAN KHOSHBAKHT

Director, programador de cine y director de festivales de cine | Reino Unido, Irán

Ehsan Khoshbakht es un cineasta, programador y escritor afincado en Londres. Es codirector del festival anual de historia del cine Il Cinema Ritrovato de Bolonia. Arquitecto de formación, ha comisariado películas en todo el mundo, como la retrospectiva de cine iraní prerrevolucionario en el MoMA (Nueva York, 2023) y es el responsable de la próxima retrospectiva del Festival de Cine de Locarno (2024). Ehsan es también cineasta y ha realizado documentales tanto para la gran pantalla (*Celluloid Underground, Filmfarsi*) como para televisión (*Duke Ellington in Isfahan*). Tiene un amplio conocimiento sobre jazz y ha escrito mucho en torno a este género musical, además de ser autor de numerosos libros de cine, entre ellos, *Asghar Farhadi: Interviews* (University Press of Mississippi, 2023).

Film curator, filmmaker and festival director | UK, Iran

Ehsan Khoshbakht is a London-based film curator, writer and filmmaker. He co-directs the annual festival of film history, Il Cinema Ritrovato in Bologna. An architect by training, he curates films around the world, including last year's retrospective of Iranian pre-revolutionary cinema at MoMA in New York and the upcoming retrospective of Locarno Film Festival 2024. Ehsan is also a filmmaker who have made documentaries for both big screen (*Celluloid Underground, Filmfarsi*) and for television (*Duke Ellington in Isfahan*). He writes extensively on jazz and is the author of numerous books on cinema, including, most recently, *Asghar Farhadi: Interviews* (University Press of Mississippi, 2023).

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

MARUSYA SYROECHKOVSKAYA

Directora, productora y artista visual | Rusia

Marusya Syroechkovskaya es una premiada cineasta y artista visual nacida en Rusia. Estudió cine en la Escuela de Cine Documental de Moscú con Marina Razbezhkina y obtuvo un máster en Dirección Cinematográfica en el Instituto de Arte Contemporáneo de Moscú (con matrícula de honor). Su primer largometraje, *Cómo salvar a un amigo muerto*, se proyectó en más de 60 festivales de cine y recibió más de 25 premios internacionales. En 2022, la película fue una de las seleccionadas en la categoría a Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo y se clasificó para los Premios de la Academia en 2023. Esta película fue la ganadora en la 20º edición de Documenta Madrid. La formación de Marusya incluye talleres como Ex Oriente Film, IDFAcademy y Berlinale Talents. Es becaria del Programa Nipkow 2015 (Berlín, Alemania) y miembro de la Academia de Cine Europeo.

Director, producer and visual artist | Russia

Marusya Syroechkovskaya is a Moscow-born, award-winning filmmaker and visual artist. She studied filmmaking at the School for Documentary Film in Moscow under Marina Razbezhkina and received her MA in Film Directing at the Institute of Contemporary Art in Moscow (graduating with honors). Her first feature-length film, *How to Save a Dead Friend*, was screened at over 60 film festivals and received over 25 awards. The film was shortlisted for best documentary by the 2022 European Film Awards and qualified for the 2023 Academy Awards. This film was the winner of the 20th edition of Documenta Madrid. Marusya's training includes workshops such as Ex Oriente Film, IDFAcademy, and Berlinale Talents. She is a 2015 Nipkow Program Fellow (Berlin, Germany). Marusya is a member of the European Film Academy.

JURADO COMPETICIÓN INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION JURY

SARA BARQUINERO

Filósofa y novelista | España

Sara Barquinero es doctora en Filosofía y escritora. En 2018 obtuvo una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde escribió su novela *Terminal* (Milenio, 2020). Ha recibido el Premio de Ensayo Valores Universales de la Fundación Unir (2016), el Premio Virginia Woolf de relato corto en inglés (2017), el Premio IAJ a la creación artística y tecnológica en la modalidad de literatura (2018), el Premio Voces Nuevas de poesía de la Editorial Torremozas (2019) y en 2021, la revista Woman reconoció a Barquinero como la autora revelación de las letras españolas. Tras su novela *Estaré sola y sin fiesta* (Lumen, 2021), ha publicado recientemente *Los escorpiones* (Lumen, 2024).

Philosopher and novelist | Spain

Sara Barquinero holds a PhD in Philosophy and is a writer. In 2018, she was awarded a creative grant at the Residencia de Estudiantes (Students Residence) in Madrid, where she wrote her novel *Terminal* (Milenio, 2020). She received the Universal Values Essay Award from the Unir Foundation (2016), a Virginia Woolf Award for short narrative in English (2017), the IAJ Award for artistic and technological creation in literature (2018), the Voces Nuevas Award for poetry from Editorial Torremozas (2019) and in 2021, Woman magazine recognized Barquinero as an up-and-coming author in Spanish writing. Following her novel *Estaré sola y sin fiesta* (Lumen, 2021), she has recently published *Los escorpiones* (Lumen, 2024).

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

GUILHERME BLANC

Comisario e investigador de cine | Portugal

Guilherme Blanc es director artístico de Batalha Centro de Cinema desde 2022. Entre 2017 y 2021, fue director artístico de la Galería Municipal do Porto y dirigió la conferencia de arte contemporáneo Fórum do Futuro. Ha trabajado como comisario de cine independiente a lo largo de los años, colaborando con instituciones portuguesas e internacionales como el ICA de Londres y el Barbican Centre. Imparte clases de cine en los cursos de licenciatura y máster de la Universidad Católica Portuguesa.

Film curator and researcher | Portugal

Guilherme Blanc is artistic director at Batalha Centro de Cinema since 2022. Between 2017 and 2021, he was artistic director at Galeria Municipal do Porto and run the contemporary art conference Fórum do Futuro. He has worked as an independent film curator over the years, collaborating with portuguese and international institutions such as the ICA London and the Barbican Centre. He lectures film at BA and MA courses at Universidade Católica Portuguesa.

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

JOSEPH MORDER

Director, actor, guionista y periodista | Francia

Joseph Morder vivió en Guayaquil (Ecuador) de 1952 a 1962 y desde entonces reside en París. Cineasta desde 1967, actor, guionista, periodista cinematográfico, profesor de cine, Joseph Morder es miembro de la Academia Morlock. Ha realizado más de 1.200 películas, incluido un diario cinematográfico que comenzó en 1967. Ha trabajado en una amplia variedad de géneros cinematográficos (ficción, documental, Archivos Morlock) y formatos (8 mm, Super-8, 16 mm, 35 mm, vídeo, teléfono móvil, cine virtual). Creador interesado en la narrativa en todas sus formas, siempre ha mostrado su curiosidad por nuevas aventuras cinematográficas. Trabaja sobre la memoria, la Shoah, el melodrama, la comedia musical y el cine en primera persona. Sus películas han sido proyectadas en festivales de cine, en retrospectivas y se han estrenado en salas de todo el mundo.

Director, actor, screenwriter and journalist | France

Joseph Morder lived in Guayaquil (Ecuador) from 1952 to 1962 and has lived in Paris since 1962. Making films since 1967, the actor, screenwriter, film journalist, film professor, Joseph Morder is a member of the Morlock Academy. He has made over 1,200 films, including a film diary started in 1967. He has worked in a wide variety of film genres (fiction, documentary, Morlock Archives) and formats (8mm, Super-8, 16mm, 35mm, video, cell phone, virtual cinema). As an artist interested in all forms of narrative, he has always been curious about new cinematic adventures. His works deal with memory, the Shoah, melodrama, musical comedy and first-person cinema. His films have been screened at film festivals, in retrospectives and been screened in theaters around the world.

JURADO COMPETICIÓN NACIONAL NATIONAL COMPETITION JURY

VIRGINIA PABLOS

**Directora de festival, programadora de cine y gestora cultural
| España**

Licenciada en Comunicación Audiovisual y con un máster en realización de cine, en 2011 funda Sin Fin Cinema, una compañía cinematográfica con sede en Londres y Ámsterdam que trabaja en la exhibición y distribución de películas con un enfoque especial en el cine español y Latino. Ha comisariado y producido programas de cine en colaboración con instituciones internacionales como la Tate Gallery, Barbican Art Center, The National Gallery of Scotland, Eye Filmmuseum, Rijksmuseum y Batalha Centro de Cinema. En 2015 funda el Amsterdam Spanish Film Festival, el festival más grande de los Países Bajos dedicado al cine español. Como directora del Amsterdam Spanish Film Festival, ha desempeñado un papel fundamental en la organización y gestión del evento, contribuyendo significativamente a su crecimiento y éxito a lo largo de los años. Su visión y liderazgo han sido clave para consolidar al festival como un referente en la promoción del cine español en el ámbito internacional.

**Festival Director, Film Programmer and Cultural Resources Manager
| Spain**

After getting her Audiovisual Communication degree and a Masters in Filmmaking, she founded in 2011 Sin Fin Cinema, a film company based in London and Amsterdam that exhibits and distributes films with a special focus on Spanish and Latin American cinema. She has curated and produced film programs in collaboration with international institutions such as the Tate Gallery, Barbican Art Center, The National Gallery of Scotland, the Eye Filmmuseum, Rijksmuseum and Batalha Centro de Cinema. In 2015 she founded the Amsterdam Spanish Film Festival, the largest festival in the Netherlands dedicated to Spanish cinema. As the director of the Amsterdam Spanish Film Festival, she has played a key role in organising and managing the event, which has led to major growth and success over the years. Her vision and leadership have been key to turning the festival into a major event in the promotion of Spanish cinema internationally.

JURADO CORTE FINAL CORTE FINAL JURY

CRISTINA CÁMARA

Historiadora del arte y gestora cultural | España

Desde 2006 trabaja como responsable de la colección de cine y vídeo del Museo Reina Sofía donde, entre otras cosas, está a cargo del fondo de José Val del Omar y de su presentación en las salas de la colección permanente. Ha formado parte del equipo curatorial de las exposiciones de la colección del Museo, como *Los enemigos de la poesía: resistencias en América Latina* y *Un barco ebrio: eclecticismo, institucionalidad y desobediencia en los ochenta* (2021). Su trabajo se ha centrado en el cine experimental y de exposición, así como en el ensayo audiovisual, de artistas que trabajan sobre la crisis medioambiental, como Rosa Barba y Ursula Biemann; lo político y lo social, como María Ruido y Ariella Azoulay, y las historias olvidadas, como Patricia Esquivias y Rosalind Nashashibi.

Art historian and cultural resource manager | Spain

Since 2006, she has been running the film and video collection at the Museo Reina Sofía, where she is in charge of, among other things, the José Val del Omar collection and its presentation in the permanent exhibition halls. She has been on the curating team for exhibitions of the Museum's collection, such as *The Enemies of Poetry: Resistance in Latin America and A Drunken Boat: Eclecticism, Institutionalism and Disobedience in the '80s* (2021). Her work has focused on experimental and exhibition film, as well as audiovisual essays by artists working on the environmental crisis such as Rosa Barba and Ursula Biemann; political and social issues, such as María Ruido and Ariella Azoulay; and forgotten histories, such as Patricia Esquivias and Rosalind Nashashibi.

JURADO CORTE FINAL CORTE FINAL JURY

LAURA MATÍAS

Gestora cultural y coordinadora de Talento en ECAM | España

Gestora y productora cultural actualmente enfocada en la industria audiovisual. Cursó un máster en gestión cultural y un posgrado en producción de artes escénicas y música en la Universidad de Barcelona. Desde hace 13 años su trabajo ha estado dirigido al tejido cultural emergente y siempre ha estado vinculada a través de la gestión cultural a proyectos de artes visuales en Madrid. Ha trabajado como coordinadora y programadora para festivales de cine y música, residencias artísticas e instituciones culturales como Matadero Madrid, CA2M y el Ministerio de Cultura, entre otras. Desde 2021 forma parte del equipo de ECAM como coordinadora de Talento.

Culture manager and Talent Coordinator at ECAM | Spain

Currently producing and managing culture in the audiovisual industry. She holds a Master's degree in cultural resource management and a postgraduate degree in the performing arts and music production from the University of Barcelona. Over the last 13 years, she has devoted her work to the world of emerging culture and been managing culture to forge ties to visual arts projects in Madrid. She has coordinated and done programming for film and music festivals, artistic residencies and such cultural institutions as the Matadero Madrid, CA2M and the Ministry of Culture, among others. Since 2021, she has been a Talent Coordinator on the ECAM Industria team.

JURADO CORTE FINAL CORTE FINAL JURY

MARÍA DEL PUY ALVARADO

Fundadora y productora en Malvalanda | España

María del Puy Alvarado es productora y fundadora de Malvalanda, empresa dedicada a la producción audiovisual. Con más de 17 años de experiencia, Malvalanda ha sido nominada dos veces a los premios Oscars y seis veces a los Goya, recogiendo el premio a Mejor Cortometraje de Ficción en 2017 por *Madre*, de Rodrigo Sorogoyen. Entre sus trabajos más recientes destaca *El agente topo* de Maite Alberdi o la última película de Carlos Saura, *Las paredes hablan*.

Founder and producer at Malvalanda | Spain

María del Puy Alvarado is the producer and founder of Malvalanda, an audiovisual production company. With over 17 years of experience, Malvalanda has been nominated twice for Oscar Awards and six for Goya Awards, picking up the 2017 Award for Best Live Action Short Film for Rodrigo Sorogoyen's *Mother*. Her most recent work includes Maite Alberdi's *The Mole Agent* and Carlos Saura's last film, *Walls Can Talk*.

JURADO PREMIO DE DISTRIBUCIÓN: AGENCIA FREAK JURY DISTRIBUTION AWARD: AGENCIA FREAK

Agencia Freak, establecida en el año 2000, se ha consolidado como una agencia de distribución de festivales de primer nivel en todo el mundo. A lo largo de los años, ha establecido colaboraciones sólidas con cineastas y productores cinematográficos, contribuyendo así a aumentar la visibilidad global de sus películas. En la actualidad, su enfoque es actuar como puente entre películas y festivales a nivel global, fomentando así la participación y promoción de las mismas en una amplia variedad de eventos culturales. Además de su labor de distribución, ofrecen servicios de consultoría, asesoramiento y estrategias personalizadas para organizaciones, empresas y creadores cinematográficos. En el ámbito de las ventas internacionales, cuentan con una colaboración estratégica con Feelsales, consolidándose como parte integral de The Circular Group.

Established in 2000, Agencia Freak has grown into a world-class agency for festival distribution. Over the years, it has built up strong partnerships with filmmakers and film producers and, in so doing, has boosted the global visibility of their films. Its current focus is to act as a bridge between films and festivals globally, to give a boost to their participation and promotion at a wide variety of cultural events. In addition to their distribution work, they provide consulting and customized strategies to organizations, companies and film creators. In the area of international sales, they have a strategic partnership with Feelsales, thus fortifying its position as an integral part of The Circular Group.

JURADO CINEZETA CINEZETA JURY

ANNA ENGUIX-CARRASCO, DANIEL CORTIÑAS LAÍÑO, ELENA GOSÁLBEZ TOMÉ, GABRIELA ARRANZ, LAURA VARGAS CUADROS, LUISMI QUEVEDO PEÑARANDA, NACHO CEA, NADIA HIDALGO, NICOLÁS FERNÁNDEZ-MONTES, PABLO ÁLVAREZ-HORNIA

Documenta Madrid apuesta por cuarto año consecutivo por un jurado joven compuesto por el equipo de CineZeta. Las personas que integran este colectivo proceden de distintos ámbitos y disciplinas, pero están unidas por su interés en pensar de otra forma las películas y la forma de hacerlas llegar a los públicos. El jurado Cinezeta entregará 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 se proyectan cada sábado en Cineteca. Un proceso que supone discutir, ceder, escuchar y aprender de quien está al lado; la misma experiencia que tratarán de trasladar a sus deliberaciones como jurado.

For the fourth year in a row, Documenta Madrid is hosting a jury of young people from the CineZeta team. This collective is made up of people from a variety of fields and disciplines, but who share an interest in thinking differently about films and how to bring them to audiences. The Cinezeta Jury will grant the CineZeta Youth Award to the best film in the National Competition.

CineZeta is a program for people under 26 years of age to learn the craft of film programming first-hand and through direct experience. They reflect on, contact, manage and communicate the films screened at the Cineteca every Saturday. A process that involves discussing, giving and hearing opinions, and learning from their peers; the same experience they will try to transfer to their deliberations as jurors.

COMITÉ DE PROGRAMACIÓN

PROGRAMMING COMMITTEE

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

JAVIER H. ESTRADA

Programador, crítico de cine y docente | España

Jefe de programación de SEMINCI Semana Internacional de Cine de Valladolid y co-fundador y jefe de programación de FILMADRID Festival Internacional de Cine. Ha sido jefe de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla de 2017 a 2022, programador del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen y de Lima Independiente. 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 y del Audiovisual de la Comunidad 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 SEMINCI. Valladolid International Film Festival and co-founder and head of programming for FILMADRID. International Film Festival. He was the Head of Programming for the Seville European Film Festival between 2017 and 2022, a film programmer for the International Short Film Festival of Oberhausen and Lima Independiente. 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 is a professor at institutions such as Camilo José Cela University (Madrid) and ECAM Film School of Madrid. In addition, he directs the online course 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, fundó CATAPULTA, el laboratorio cinematográfico internacional de la UNAM durante FICUNAM, el cual dirigió hasta 2023, en el que se apoyaron y presentaron más de 70 títulos en desarrollo y 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 y Mauro Andrizzi, entre otros. Actualmente, además de programar para Documenta Madrid, 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 founded CATAPULTA, UNAM's international film laboratory during FICUNAM, which he directed until 2023, in which more than 70 projects under development and 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 and Mauro Andrizzi, among others. He is currently a film programmer for Documenta Madrid, 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

Directora, productora y programadora de cine | España

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 de la Junta Directiva del Seminario Internacional Flaherty durante 3 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

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 was Board President of the International Flaherty Seminar for 3 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
24

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
sebastian@sixpackfilm.com
rebeca@keplermissionfilms.com

ANQA

Helin Çelik

91' | 2023 | Austria, España | Austria, Spain

Árabe | Arabic

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

Tres mujeres hablan y se sinceren, entre trabajos domésticos, pequeños gestos de una resistencia emocional. La casa y el rostro como extensión de la memoria. Y más allá de los muros y de la epidermis, la misma experiencia: la de una violencia continuada contra las mujeres en Jordania. Planos muy cercanos, luz muy cálida. Y sobre todo, la lucha denodada para que sean ellas mismas quienes definan su existencia. (LEP)

Three women speak openly with each other while doing housework, small acts of emotional resistance. The home and the face as an extension of memory. Beyond the walls and the epidermis, the same experience: one of continued violence against women in Jordan. Very close up framing, very warm light. And most of all, the courageous struggle toward making them the ones who define their own existence. (LEP)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 1 JUN, 18:15 H
SAT 1ST JUN, 6:15 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
germangarciaq@gmail.com

AVALANCHA

LANDSLIDE

Daniel Cortés
25' | 2023 | Colombia
Sin diálogos | No dialogues

A través de imágenes de archivo de cortejos fúnebres y marchas de protesta pertenecientes a diferentes períodos en la historia de Colombia, *Avalancha* propone un viaje sensorial y cílico por la violencia recurrente e histórica que se mueve a través del tiempo como un accidente geológico inevitable que arrastra y ahoga. Con un diseño sonoro excepcional y un gesto mínimo pero devastador, esta obra experimental y sin diálogo de Daniel Cortés propone el duelo colectivo como expresión y arma de resistencia. (RS)

Using archive footage of funeral processions and protest marches from various time in the history of Colombia, *Avalancha* takes us on a sensorial and cyclical journey through the recurring and historic violence running across time like an inevitable geological accident that drags us down and drowns us. With an exceptional sound design and minimal yet devastating motion, this dialogue-free experimental film by Daniel Cortés shows collective grief as an expression and weapon of resistance. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 1 JUN, 20:45 H
SAT 1ST JUN, 8:45 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
marguerite@avilafilm.be

BROKEN VIEW

VISTA ROTA

Hannes Verhoustraete

75' | 2023 | Bélgica | Belgium

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Como producto de su tiempo, el cine nació en el siglo de las distintas revoluciones científicas y tecnológicas, pero también de las diversas ocupaciones europeas en territorios en todo el mundo. Ese fue el caso de Bélgica a finales del siglo XIX, en donde la linterna mágica sirvió como herramienta para el proyecto colonial en el Congo. A partir de un grupo de imágenes pintadas a mano y el tenebrismo de las fantasmagorías, este ensayo filmico reflexiona sobre cómo las imágenes pueden ser herramienta de control y reproducción de un sistema de ideas. (KS)

A product of its time, cinema was born during the century of scientific and technological revolutions, and of the various European occupations of lands around the world. Such was the case for late 19th century Belgium, when the magic lantern served as a tool for the colonial project in the Congo. Through a series of hand-painted images and the tenebrism of phantasmagoria, this film essay reflects on how images can be a tool for controlling and sustaining a system of ideas. (KS)

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 20:45 H
FRI 31TH MAY, 8:45 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
administration@gargantuafilm.it

CITY OF POETS

LA CIUDAD DE LOS POETAS

Sara Rajaei
21' | 2024 | Países Bajos | Netherlands
Inglés, farsi | English, Farsi
Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

A través de un *collage* de fotografías y material de archivo personal, emerge la historia de una ciudad metafórica en Irán, donde todas las calles llevan nombres de poetas. Un rico archivo fotográfico de marcado corte feminista, donde lo cotidiano y lo autobiográfico se funde con lo histórico, lo recordado y lo imaginado que nos traslada a la experiencia de una guerra que dura ocho años. Una diestra fabulación histórica sobre la transición de una ciudad utópica donde los habitantes recitaban poesía cada día al dirigirse a las calles que luego fueron designadas con nombres de mártires de guerra dando lugar a la llegada de fantasmas. (RS)

Through a collage of photographs and personal file footage, a story emerges of a metaphorical city in Iran where all the streets are named after poets. A rich photo archive with a markedly feminist slant, where the everyday and the autobiographical are blended together with the historical, the remembered and the imagined, leading us to the experience of an 8-year long war. A skillfully-crafted historical fiction about the transition of a utopian city, whose inhabitants recited poetry every day as they make their way through streets that were later named after war martyrs, thus giving rise to the arrival of ghosts. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 1 JUN, 18:15 H
SAT 1ST JUN, 6:15 PM

Estreno internacional
International Premiere
Contacto | Contact:
distribution@kinorebelde.com

CONTRACTIONS

CONTRACCIONES

Lynne Sachs

12' | 2024 | Estados Unidos | USA

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Un par de años después de la anulación de la sentencia conocida como Roe contra Wade que, desde 1973, garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, la vegetación crece sin control sobre las paredes de una clínica vacía en Memphis (Tennessee). En este escenario abandonado, un grupo de mujeres, algunas de la mano de sus compañeros, parecen recrear una suerte de fuera de campo del aborto: la entrada y salida de la clínica. No vemos sus rostros, pero el sonido nos guía: en las voces de dos mujeres están reunidos los testimonios de aquellas que alguna vez ejercieron un derecho ahora perdido. (KS)

A couple of years after Roe v. Wade was struck down, the ruling that had guaranteed the right to abortion in the United States since 1973, vegetation grows unchecked on the walls of an empty clinic in Memphis (Tennessee). In this abandoned setting, a group of women, some hand in hand with their partners, seem to recreate a sort of off-screen abortion: the entrance and exit of the clinic. We do not see their faces, but the sound guides us through it: in the voices of two women, the testimonies of those who once exercised a right that has since been lost. (KS)

CINETECA. SALA AZCONA
MIÉ 29 MAY, 18:00 H
WED 29TH MAY, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
bprieto@vegaaltafilms.com

LA HISTORIA SE ESCRIBE DE NOCHE

HISTORY IS WRITTEN AT NIGHT

Alejandro Alonso Estrella

20' | 2024 | Cuba, Francia | Cuba, France

Español, inglés | Spanish, English

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

Cuba se encuentra envuelta en sombras por un gran apagón. Las calles se han convertido en escenarios de inquietud, de un suspenso creciente. El resplandor de las hogueras aumenta y la luz se erige como símbolo del fin de una era. A través del relato de una madre a un hijo, descubrimos una visión que la atormenta desde hace tiempo. A través de su rigor visual y sonoro, *La historia se escribe de noche* se balancea como un péndulo entre la realidad y la distopía, entre la calma y el peligro. (IG)

A major blackout shrouds Cuba in darkness. The streets have become restless, uncertainty abounds. The glow of bonfires grows and the light stands as a symbol of the end of an era. Through a mother's story to her son, we learn of a vision that has been tormenting her for some time. Thanks to the rigor of its visuals and sound, *History is Written at Night* swings back and forth like a pendulum between reality and dystopia, calm and danger. (IG)

CINETECA. SALA PLATÓ
MIÉ 29 MAY, 20:15 H
WED 29TH MAY, 8:15 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
evabelenc@gmail.com

LA TERMINAL

THE BUS STATION

Gustavo Salvador Fontán

62' | 2023 | Argentina

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Gustavo Fontán nos introduce en la fugacidad o perpetuidad del amor a través de breves revelaciones documentadas en la terminal de la ciudad cordobesa de La Falda, en Argentina. Sin entrevistas directas, susurran al espectador las experiencias amorosas en off, configurando así un poema filmico de luces y sombras. Quienes llegan o parten en los micros interurbanos son, fundamentalmente, trabajadores. Esperan. Van y vienen. Es un sitio de bienvenidas y despedidas, cada interacción deja sus huellas, espectros que el cine de Fontán logra inmortalizar (IG).

Gustavo Fontán introduces us to love's transience or perpetuity by way of brief revelations documented in the bus terminal of the Cordoba city of La Falda, Argentina. With no direct interviews, the audience hears in whispered voice-over about their experiences in love, making it into a filmic poem of light and shadow. Those arriving or departing on intercity buses are mainly workers. They wait. They come and go. It is a place of welcomes and farewells, each interaction leaving a trace, phantoms that Fontán's filmmaking manages to immortalize. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA
MIÉ 29 MAY, 18:00 H
WED 29TH MAY, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
soldierslagoonfilm@gmail.com

LAGUNA DEL SOLDADO

SOLDIER'S LAGOON

Pablo Álvarez Mesa

75' | 2024 | Colombia, Canadá | Colombia, Canada

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Doscientos años después de la campaña de liberación de Simón Bolívar en Colombia, Pablo Álvarez-Mesa conjura al fantasma del libertador y de los soldados del ejército independista abandonados en un lago a modo de fosa común, en un viaje poético a través de los paisajes brumosos en los que aún resuenan los ecos de la violencia a la que continúa sometido el país. La fotografía de extrema y serena belleza nos coloca en un lugar de ensueño en el que el poema de Bolívar *Mi delirio sobre el Chimborazo*, recitado por el cineasta Camilo Restrepo, invita a reflexionar sobre el impacto de la historia colonial sobre las comunidades locales. (RS)

Two hundred years after Simón Bolívar's liberation campaign in Colombia, Pablo Álvarez-Mesa conjures up the liberator's ghost and the soldiers of the independence army abandoned in a lake like a mass grave. In a poetic journey, he leads us through misty landscapes where the echoes of violence that the country continues to be subjected to still resound to this day. The photography of extreme and serene beauty puts us into a dreamlike place, where Bolívar's poem *Mi delirio sobre el Chimborazo*, recited by filmmaker Camilo Restrepo, invites us to reflect on how colonial history has impacted local communities. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
SÁB 1 JUN, 20:45 H
SAT 1ST JUN, 8:45 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
danielmann.mail@gmail.com

MITAHAT LE SHEMESH KHULA

BAJO UN SOL AZUL | UNDER A BLUE SUN

Daniel Mann

82' 2024 | Francia, Israel | France, Israel

Hebreo, árabe, inglés | Hebrew, Arabic, English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Allá por 1988, Sylvester Stallone rodaba *Rambo III* en el desierto de Néguev. Ese set simulaba el paisaje de Afganistán, donde supuestamente Rambo colaboraba con los muyahidines en su lucha contra los soviéticos. Partiendo de esa anécdota, Daniel Mann elabora una lúcida mirada a la ocupación israelí de Palestina, basculando entre una ironía afilada y una contundente reflexión sobre el pasado y el presente del territorio, indicando su sistemática utilización por parte de Occidente. A lo largo de la película, Mann pregunta a Stallone por su experiencia y las razones para rodar en ese enclave. Nunca encontrará respuesta, al igual que la humanidad (o una gran parte de ella), mantiene un tétrico silencio ante la gran tragedia de los últimos 76 años. (JHE)

Back in 1988, Sylvester Stallone was filming *Rambo III* in the Negev desert. That film set simulated the Afghan landscape, where Rambo supposedly collaborated with the mujahideen in their fight against the Soviets. Taking this story as a starting point, Daniel Mann crafts a lucid look at the Israeli occupation of Palestine, shifting between sharp irony and a powerful reflection on the region's past and present while pointing out the West's systematic use of it. Over the course of the film, Mann asks Stallone about his experience and reasons for filming in that enclave. He will never get an answer, just as Humanity (or a large part of it) sits in grim silence before the biggest tragedy of the last 76 years. (JHE)

CINETECA. SALA PLATÓ
MIÉ 29 MAY, 20:15 H
WED 29TH MAY, 8:15 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
mahdy@gravegood.com

OZR EL WEZZAH

LA EXCUSA DEL GANSO | THE GOOSE'S EXCUSE

Abdo Zin Eldin, Mahdy Abo Bahat

25' | 2023 | Egipto, Reino Unido | Egypt, UK

Árabe | Arabic

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

En esta obra que transita los sueños, llevándonos de lo terrenal a lo eterno, los artistas audiovisuales egipcios Abdo Zin Eldin y Mahdy Abo Bahat sitúan el foco en un campesino y su ganso, y de ahí se lanzan al encuentro de las frecuencias esotéricas que habitan sus tierras. La necrópolis de El Cairo y el festival sufí Sayyida Nafisa conducen al ritual místico, envolviéndonos en un trance cinematográfico potenciado por la precisión de los encuadres y la exactitud del montaje. ¿Llegaremos a resolver el enigma de la existencia y su destino? Obviamente nunca lo lograremos, pero *Ozr el Wezzah (La excusa del ganso)* nos asoma de forma virtuosa y luminosa a ese insondable abismo. (JHE)

In this film that travels through dreams, from the earthly to the eternal, Egyptian audiovisual artists Abdo Zin Eldin and Mahdy Abo Bahat turn the focus to a farmer and his goose. From there, they set out to find the esoteric frequencies that inhabit their land. The necropolis in Cairo and the Sayyida Nafisa Sufi festival lead to the mystical ritual, enveloping us in a cinematic trance that gets enhanced thanks to precise framing and accurate editing. Will we ever solve the riddle of existence and fate? Obviously, we never will, but *The Goose's Excuse* takes us to that unfathomable abyss in a virtuous and luminous way. (JHE)

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 20:45 H
FRI 31TH MAY, 8:45 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
renato@utopiadocs.net

ROSINHA E OUTROS BICHOS DO MATO

ROSINHA Y OTROS ANIMALES SALVAJES | ROSINHA AND OTHER WILD ANIMALS

Marta Pessoa

101' | 2023 | Portugal

Portugués | Portuguese

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

La documentación histórica de la Exposición Colonial Portuguesa de 1934 le sirve a Pessoa como dispositivo para reflexionar sobre las estructuras de colonización que continúan operando sobre los individuos racializados en Portugal. A través de la historia de Rosinha, una de las trescientas personas que fueron sacadas de Guinea para ser exhibidas en la exposición, esta extraordinaria película desvela el profundo racismo que subyace en el ámbito académico de las llamadas Ciencias coloniales, y su impacto en lo social y lo político desde el pasado hasta el presente. (RS)

Pessoa makes use of the historical documentation of the Portuguese Colonial Exhibition of 1934 to reflect on the structures of colonization that continue to operate on racialized individuals in Portugal. Through the story of Rosinha, one of the three hundred people who were taken from Guinea to be exhibited in the Portuguese exhibition, the deep-seated underlying racism in the academic field of the so-called *colonial sciences* and its social and political impact up to the present day is revealed. (RS)

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 18:15 H
FRI 31TH MAY, 6:15 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
promo@cbadoc.be

THE ROLLER, THE LIFE, THE FIGHT

EL PATÍN, LA VIDA, LA LUCHA

Elettra Bisogno, Hazem Alqaddi

85' | 2024 | Bélgica | Belgium

Inglés, árabe, italiano | English, Arabic, Italian

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Su primer encuentro ocurrió entre 2018 y 2019, durante la proyección de una película palestina en Bruselas. Hazem venía de Gaza, su ciudad de origen, y Elettra de Italia. Ambos estudiaban cine en Bélgica. A partir de ese momento, el cine fue la vía para mirarse y reconocerse. En esta película, su primer largometraje juntos, las imágenes son inestables, siguen la urgencia por registrar la imposibilidad de tránsito entre el racismo, la violencia y la guerra. La respuesta de Elettra y Hazem a esta triada es apostar por la vida, la pasión (el cine o el patinaje artístico) y la resistencia. (KS)

They first met between 2018 and 2019, during a screening of a Palestinian film in Brussels. Hazem came from his hometown of Gaza, and Elettra from Italy. They were both studying film in Belgium. From that moment on, cinema was the way they viewed themselves and recognize themselves. In this film, their first feature together, the images are unstable from the urgency to record how impossible transit becomes in the midst of racism, violence and war. Elettra and Hazem's response to this triad is to take a chance on life, passion (cinema or figure skating) and resistance.

CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 30 MAY, 20:45 H
THU 30TH MAY, 8:45 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
cseitler@maximage.ch

WHILE THE GREEN GRASS GROWS

MIENTRAS CRECE LA HIERBA VERDE

Peter Mettler

166' | 2023 | Canadá, Suiza | Canada, Switzerland

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Bello y maduro ensayo en primera persona a modo de diario en el que Peter Mettler se relaciona con el mundo a través de su cámara y se enfrenta al paisaje interior de su existencia mientras explora el escenario natural y familiar de los Alpes suizos y de Canadá. Un ejercicio de libertad narrativa sobre el paso del tiempo que nos traslada a eventos de los últimos años entre los cuales asistimos a la muerte de su madre, a la necesidad de pasar tiempo con su padre antes de su muerte también y a la pandemia. ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Qué te responde una nube si le preguntas su edad? se pregunta el cineasta cámara en mano. De lo poético a lo prosaico avanzamos por una obra meditativa y pausada que desafía la narrativa convencional y que consta de las partes 1 y 6 de un diario薄膜ico de siete partes. (RS)

A beautiful and mature first-person film essay in diary form, in which Peter Mettler relates to the world through his camera and confronts the inner landscape of his existence as he explores the natural and familiar scenery of the Swiss Alps and Canada. An exercise in narrative freedom dealing with the passage of time, one that takes us back to the events of the last few years, including the death of his mother, the need to spend time with his father before his death, and the pandemic. Where was I before I was born? How does a cloud respond if you ask how old it is? asks the filmmaker, camera in hand. From the poetic to the prosaic, we make our way through a meditative and deliberative work that defies conventional narrative, consisting of parts 1 and 6 of a seven-part film diary. (RS)

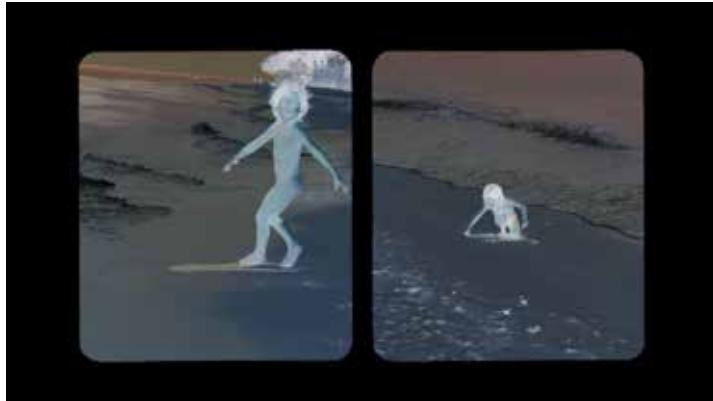
CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 30 MAY, 17:00 H
THU 30TH MAY, 5:00 PM

**COMPETICIÓN
NACIONAL**

**NATIONAL
COMPETITION**

**Proyecciones en Cineteca Madrid
Screenings at Cineteca Madrid**

**DM
24**

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
perezdaniel.online@mail.com

AMORAMAR

Daniel Pérez Valderrama

7' | 2023 | España, Suiza | Spain, Switzerland

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Daniel nació en el año 2000 en Suiza, un país sin mar; sin embargo, sus padres sí nacieron en países cercanos al mar: Cuba y Chile. Esta película se sumerge en la memoria de ambos territorios. Las fotografías personales, imágenes de una infancia en el mar, se encuentran con otro tipo de material de archivo: el de los noticieros de los países de sus padres. En el trabajo del director con este material también hay un trabajo con la memoria, una suerte de reappropriación. En esta película la memoria histórica se encuentra con la historia personal, y de ahí que esta relato también sea una carta de amor de su autor. (KS)

Daniel was born in the year 2000 in the landlocked country of Switzerland, unlike his parents who were born in countries near the sea: Cuba and Chile. This film delves into the memory of the two countries. The personal photos, images of a childhood at the sea, meet with another kind of archive footage: that of the news reels from his parent's home countries. In the director's handling of this material, there is also work being done with memory, a kind of reappropriating. In this film, historical memory meets up with personal history, and out of that comes this story, which might also be seen as a love letter by its author. (KS)

CINETECA. SALA AZCONA

VIE 31 MAY, 18:00 H

FRI 31TH MAY, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
baixauali.c83@gmail.com

COOLOR'92

Carlos Baixauli

15' | 2024 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

El 13 de noviembre de 1992 tres mujeres jóvenes desaparecen en la localidad valenciana de Alcàsser. Ese momento marca el inicio de uno de los episodios más infamantes de la crónica negra española, amplificado por una cobertura mediática que sucumbió a un sensationalismo exacerbado hasta límites desconocidos. *Color '92* funciona como necesario antídoto, trazando desde una perspectiva distanciada y con la crudeza del VHS la ruta desde Alcàsser a Picassent, donde se encontraba la ya difunta discoteca Color, a la que se dirigían las víctimas. La estrategia emprendida por Carlos Baixauli recuerda a la que ensayó el gran cineasta japonés Masao Adachi en su magistral *A.K.A. Serial Killer* (1975): rebatir las formas de los medios de masas, pensar el pasado desde los espacios. Una obra de contundente pulsión política que reivindica la necesidad de liberar el estigma de los lugares que habitaron el trauma. (JHE)

Three young women disappeared in the Valencian town of Alcàsser on November 13, 1992. The incident marked the beginning of one of the most infamous episodes ever to hit the police blotters of Spain, one amplified by media coverage that stooped to unheard of levels of sensationalism. *Color '92* is meant to serve as a much-needed antidote by taking a distanced perspective and the rawness of VHS to trace the route from Alcàsser to Picassent, the location of the now defunct Color night club where the victims were headed. The strategy undertaken by Carlos Baixauli is reminiscent of what the great Japanese filmmaker Masao Adachi did in his masterful *A.K.A. Serial Killer* (1975): to refute the methods of the mass media, past thinking from the spaces. A powerful, politically driven work that vindicates the need for liberating stigma from the places where trauma resides. (JHE)

CINETECA. SALA AZCONA

SÁB 1 JUN, 18:00 H

SAT 1ST JUN, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
p@palomapolo.com

DULCINEA

Paloma Polo

90' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Película militante, que recrea las luchas feministas en la Transición reivindicando el nombre y los apellidos de sus protagonistas anónimas, en una lucha por el poder en la que muchas veces no se supo muy bien quién era el enemigo y quién el aliado. La película está construida con un dispositivo que recuerda a una mezcla de *La jettée* y las películas de Cecilia Bartolomé, y recupera la fragilidad de los materiales con los que construimos la memoria, ya sean fotos descuidadas, ya sean conversaciones a media voz. (LEP)

A militant film that recreates the feminist struggles during the Transition to reclaim the names of its anonymous protagonists during a struggle for power when knowing who was an enemy and who was an ally was often unclear. The film is made by way of a technique that is like a mixture of *La jettée* and the films of Cecilia Bartolomé, one that reminds us of the fragility of the materials we use to build memories, whether they be neglected photos or softly spoken conversations. (LEP)

CINETECA. SALA AZCONA
MIÉ 29 MAY, 20:30 H
WED 29TH MAY, 8:30 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
acabezatrigg@gmail.com

EL CANTO DE LOS AÑOS NUEVOS

THE SONG OF THE YEARS TO COME

Alexander Cabeza Trigg

23' | 2023 | España | Spain

Español, silbo gomero | Spanish, Gomero Whistle

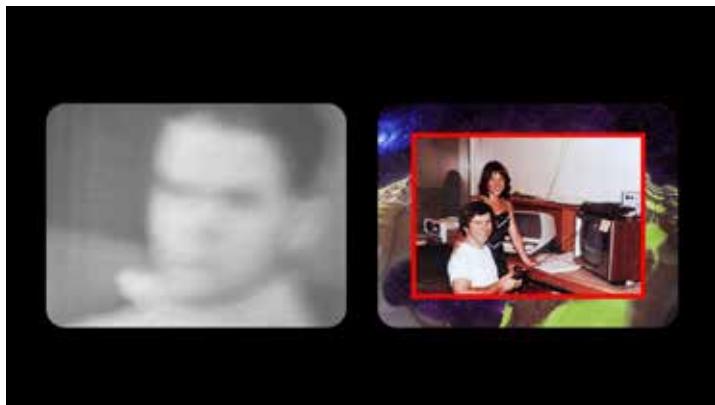
Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

Una canción tradicional nos lleva a La Gomera, isla de códigos míticos y lenguaje propio que supera las palabras. Un hombre rememora sus sueños: vuelos por el territorio, recorrerlo de punta a punta, en un proceso de continuo descubrimiento. Alexander Cabeza Trigg se lanza a la captura de esas imágenes filmando la exuberante naturaleza isleña y los reflejos que surgen de plantas y árboles. El silbo gomero se convierte en guía, transportándonos por ese espacio que guarda vestigios ancestrales. Una experiencia sensorial que divisa el misterio, cine que úna lo orgánico con lo atmosférico para alcanzar una dimensión eterna. (JHE)

A traditional song welcomes us to La Gomera, an island of mythical codes and its own language that goes beyond words. A man recalls dreams: flights across the country, traveling across it end to end in a process of continuous discovery. Alexander sets out to capture these dreamlike images by filming the island's lush natural environment and the reflections that emerge from the plants and trees. The "whistling of Gomera" serves as a guide, transporting us through this space that holds ancestral vestiges. Cinema that combines the organic and the atmospheric that attains an eternal dimension. (JHE)

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

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
contact@donquichottefilms.com

FOR HERE AM I SITTING IN A TIN CAN FAR ABOVE THE WORLD

AQUÍ ESTOY SENTADO EN UNA LATA, MUY POR ENCIMA DEL MUNDO

Gala Hernández López

18' | 2023 | España, Francia | Spain, France

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Una apuesta experimental y onírica en la que se exploran los vínculos entre la criptocultura y la criogenia como dos tecnologías especulativas para las que el futuro se convierte en un recurso económico a explotar. Gala Hernández López construye un afilado ensayo especulativo con tonos de ciencia ficción a través del *collage* de vídeos de YouTube, imágenes de archivo y animaciones 3D que enhebra con destreza con una voz en off que nos apela desde una melancolía techno optimista que deviene en terror por un futuro impredecible. (RS)

An experimental and dreamlike work that explores the links between cryptoculture and cryogenics as two speculative technologies that view the future as an economic resource to be exploited. Gala Hernández López crafts together a sharp, speculative essay with sci-fi overtones by making a collage out of YouTube videos, archival images and 3D animations, all skillfully threaded together with a voice-over that makes an appeal to us in an optimistic, techno melancholy tone that becomes terrifying for an unpredictable future. (RS)

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 1 JUN, 18:00 H
SAT 1ST JUN, 6:00 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
jamie@elviaje.es

LA HOJARASCA

THE UNDERGROWTH

Macu Machín

72' | 2024 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Un terreno difícil, ciertamente hostil. Una historia familiar. Y muchos secretos. A partir de una puesta en escena que conjuga la palabra y la cercanía, los rostros y las texturas, nos vamos acercando de forma sigilosa a todo aquello que compone una memoria, compuesta tantas veces de rostros y casas. Con un tono de susurro, se nos cuenta una historia de mujeres y una forma de vida a punto de desaparecer, creando una extraña mezcla entre el cine intimista y la antropología, con un lenguaje ciertamente fascinante. (LEP)

Rough terrain, definitely hostile. A family history. And many secrets. Through a *mise-en-scène* combining words and closeness, faces and textures, we sneak closer to everything that goes into a memory, so often made up of faces and homes. In a whispering tone, we are told a story of women and a way of life on the verge of disappearing, a strange mixture of intimate cinema and anthropology, with a language that is nothing short of fascinating. (LEP)

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 1 JUN, 20:30 H
SAT 1ST JUN, 8:30 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
ana@anaamado.com

LAVADOIRO

WASH PLACE

Ana Amado, Lois Patiño
17' | 2023 | España | Spain
Gallego | Galician
Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

Una oda a los antiguos lavaderos gallegos, espacios en los que se solían reunir las mujeres para compartir confidencias y hacer la colada, pero también como un homenaje a ese esfuerzo invisible y a menudo no recompensado de la población femenina. Una reflexión multidisciplinaria sobre el patrimonio material e inmaterial en un espacio angelical y melancólico, aquel de los bosques y de los mares, ecosistemas que se completan con estas mujeres trabajadoras, con la música de ese coro transeúnte. (IG)

An ode to the old Galician wash houses where women used to gather to confide in each other and do laundry, this also serves as a tribute to that invisible and often unrewarded work done by the female population. A multidisciplinary reflection on tangible and intangible heritage in an angelic and melancholic space, of forests and seas, ecosystems that are complemented by these working women, with the music of this traveling choir. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 1 JUN, 20:30 H
SAT 1ST JUN, 8:30 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
films@lesfilmsdelaresistance.com

LOS RESTOS DEL PASAR

THE TRAIL LEFT BY TIME

Luis (Soto) Muñoz, Alfredo Picazo

83' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Como la magdalena de Marcel Proust, las celebraciones de Semana Santa en Córdoba remueven la memoria de Antonio que recuerda su infancia entre la iconología católica, filmada en blanco y negro, y las pinturas de Paco, un artista de la región, con sus colores vivísimos. Más cercana a la obra de escritores como Julián Ayesta para los que la infancia es un espacio de invención, la película de Picazo y Muñoz evoca esa etapa de tránsito en la que aprendemos a descubrir la fragilidad del mundo. (KS)

Like Marcel Proust's Madeleine, the Holy Week celebrations in Cordoba stir up memories in Antonio, who recalls his childhood amid Catholic iconology, filmed in black and white, and the colorful paintings of Paco, a local artist. More like the work of writers such as Julián Ayesta for whom childhood is a space of invention, Picazo and Muñoz's film evokes that rite of passage during which we learn to discover the fragility of the world. (KS)

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

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
doitforvangogh@hotmail.com

LOST DREAMS

SUEÑOS PERDIDOS

Miguel Ariza

9' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

Un divertido ejemplo de *desktop cinema* existencial en el que el pequeño ícono del dinosaurio que anuncia la falta de conexión a internet cobra vida a modo de videojuego que avanza por una línea temporal inagotable y estresante, que arroja obstáculos que esquivar y permite a Miguel Ariza reflexionar sobre una vida vertiginosa que parece no poder parar, y que premia esa intensidad mientras anhela el contacto físico y la quietud. Sueños y planes de un futuro inexistente que deliran en la mente del que corre sin descanso en aras de una meta elusiva. (RS)

An amusing example of existential *desktop cinema*, where the little dinosaur icon that notifies you that you have no internet connection comes to life as a video game. It takes us through a unending, stress-inducing timeline that throws obstacles in our way and gives Miguel Ariza the chance to reflect on a dizzying and seemingly unstoppable life, one that rewards intensity while longing for physical contact and stillness. Dreams and plans for a non-existent future ravaging the mind of those who run tirelessly in pursuit of an elusive goal. (RS)

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 1 JUN, 18:00 H
SAT 1ST JUN, 6:00 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
Contacto: ianmatgo3000@gmail.com

M-HOLE

Ian Margo

78' | 2024 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

El archivo de una semana en la vida de Ian. ¿Es una película de *found-footage*? Puede ser, pero del presente. ¿Es una película familiar? Puede ser, pero de sí mismo. En ese presente tan personal y subjetivo, Ian se relaciona con las drogas y con las subculturas de Madrid. Una experiencia estética y, sobre todo, directa sobre Ian, sobre un humano, sobre el humano. Un documental que es un documento además de una película. (IG)

The one-week archive in the life of Ian. Is it a found-footage film? Could be, but from the present. Is it a home movie? Perhaps, but one of himself. In this very personal and subjective present, Ian engages with the drugs and subcultures of Madrid. An aesthetic and, above all, direct experience about Ian, about a human, about humanness. A documentary that is a document in addition to being a film. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA
VIE 31 MAY, 18:00 H
FRI 31TH MAY, 6:00 PM

Estreno en España
Spanish Premiere
Contacto | Contact:
entrelaspiedrasfilms@gmail.com

MITOLOGÍA DE BARRIO

NEIGHBOURHOOD MYTHOLOGY

Alejandro Pérez Castellanos, Antonio Llamas, Jorge Rojas (colectivo *espírituescalera*)

70' | España | Spain

Español, chino | Spanish, Chinese

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

A través de una punzante observación, complejos habitacionales bajos, altos, anchos, angostos, amarillos, anaranjados, marrones, de cortinas verdes, o de ventanales blancos, unidos por ropas colgantes, o separados por plazas con fuentes, algunas con agua y otras con palomas, en una periferia. El mito se construye en un espacio, en una ciudad específica, pero que podría ser cualquier ciudad. En un barrio. En ese barrio, un hombre dormita en su tienda de alimentación durante una calurosa tarde de verano. Los edificios también dormitan. Pero un sueño premonitorio sobresalta al hombre de la tienda. Al día siguiente, la ciudad habrá cambiado para siempre y nadie recordará cómo volver a casa. Hace falta un mapa para entrar, o un mapa para escapar. Como en los mitos y leyendas, hay un laberinto que se levanta ante nosotros. (IG)

Through keen observation, housing complexes in peripheral neighborhoods that are low, high, wide, narrow, yellow, orange, brown, with green curtains, or with white windows, joined together by hanging clothes on lines, or separated by squares with fountains, some with water and others with pigeons. The myth gets built in a space, in a specific city, though it could be any city. In a neighbourhood. In that neighbourhood, a man dozes in his grocery store on a hot summer afternoon. The buildings also doze. But a foreboding dream startles the man in the store. The next day, the city will have changed forever and no one will remember how to get back home. A map is needed to get in, or a map to escape. Just like in myths and legends, there is a labyrinth rising up before us. (IG)

CINETECA. SALA AZCONA

VIE 31 MAY, 20:30 H

FRI 31TH MAY, 8:30 PM

NATSU NO UTA

CANCIÓNES DE VERANO | SUMMER SONGS

Jorge Suárez Quiñones Rivas

95' | 2024 | España, Japón | Spain, Japan

Español, inglés, japonés | Spanish, English, Japanese

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

El majestuoso paisaje montañoso de la localidad de Ubuyama-mura, al sur de Japón, sirve como marco para esta exquisita exploración de un legado cultural inagotable. Con la llegada del verano, Masaë viaja de casa en casa recopilando canciones tradicionales, buscando poemas que se remontan a más de mil años. Una magnética fuerza lírica mueve *Natsu no uta*, rodada en esplendorosos 16 mm y en la que encontramos la huella de los documentales de Naomi Kawase. Jorge Suárez Quiñones Rivas había regalado ya valiosas indagaciones en la esencia nipona, como el brillante mediometraje *Amijima* (2016). En su nueva película alcanza de nuevo la meta más difícil: capturar el instante sublime, aquel que como todo gran poema, existe solo y efímero ante la mirada curiosa y sensible de los que buscan en lo mundano para finalmente trascenderlo. (JHE)

The majestic mountain scenery of the town of Ubuyama-mura in southern Japan serves as the setting for this exquisite exploration of an inexhaustible cultural legacy. With the arrival of summer, Masaë goes house to house collecting traditional songs in a search for poems dating back over one thousand years. A magnetic lyrical force moves *Summer Songs* along, shot in splendidorous 16 mm, where traces of Naomi Kawase's documentaries can be felt. Jorge Suárez Quiñones Rivas had already made valuable inquiries into the essence of Japan, such as the brilliant medium-length film *Amijima* (2016). In his new film, he once again achieves the most difficult of goals: to capture the sublime instant that, like in all great poems, exists alone and fleeting in the curious and sensitive gaze of those who search the mundane to finally transcend it. (JHE)

Estreno Internacional

International Premiere

Contacto | Contact:

j.suarezquinones@gmail.com

CINETECA. SALA AZCONA

JUE 30 MAY, 18:00 H

THU 30TH MAY, 6:00 PM

Estreno en Madrid
Madrid Premiere
Contacto | Contact:
ummsound@gmail.com

TODO LO CUBRE LA SAL

SALT COVERS ALL

Joana Moya

16' | 2023 | España | Spain

Español | Spanish

Subtítulos | Subtitles: inglés | English

En la costa del País Vasco un grupo de mujeres tejen. Dicen que es como una danza que practican "hasta perder la noción del tiempo", "hasta que las manos se hagan sal". Por momentos, las redes parecen una extensión de su cuerpo, como el cabello negro de una de ellas. Entre el trabajo sonoro que acompaña esta danza marítima y un montaje poético, conocemos el trabajo de un grupo de rederas que siguen practicando su labor tradicional en una época en la que el trabajo mecánico parece imperar en todas partes. (KS)

On the coast of the Basque Country a group of women do weaving. They say it is like a dance they do "until they lose track of time", "until their hands turn to salt". At times, the nets look like an extension of their body, like the black hair that one of them has. In the sonorous work that accompanies this maritime dance and poetic editing, we learn about the work of a group of weavers who continue to doing their traditional labor at a time when mechanical work seems to prevalent everywhere. (KS)

CINETECA. SALA AZCONA
SÁB 1 JUN, 18:00 H
SAT 1ST JUN, 6:00 PM

CORTE FINAL

Proyecciones en Cineteca Madrid
Screenings at Cineteca Madrid

DM
24

DREAM OF ANOTHER SUMMER

SUEÑA EN OTRO VERANO

Irene Bartolomé

75' | 2024 | España, Líbano | Spain, Lebanon

Árabe, catalán, español, inglés | Arabic, Catalan, Spanish, English

Subtítulos: español | Spanish

Dream of Another Summer cuenta la historia del encuentro entre una mujer y una ciudad colapsándose para explorar cómo nos afectan los espacios que habitamos y reflexionar sobre la mortalidad y la supervivencia de una ciudad.

Dream of Another Summer tells the story of a woman and a city in collapse, to explore how the spaces we inhabit affect us and reflect on the mortality and survival of a city.

CINETECA. SALA PLATÓ
MIÉ 29 MAY, 10:00 H
WED 29TH MAY, 10:00 AM

FÓSILES DEL MAR BLANCO

WHITE SEA FOSSILS

Lina Gorbaneva

75' | 2024 | España | Spain

Español, ruso | Spanish, Russian

Subtítulos: español | Spanish

Como parte del proceso de conversión (o "re-herraje") de los enemigos de clase para transformarlos en bolcheviques, las autoridades soviéticas concibieron el *gulag* como un "museo" donde se podía contemplar por última vez a los presos como especímenes en extinción: el aristócrata, el terrateniente, el burgués y el criminal. Su transformación definitiva se llevó a cabo en uno de los proyectos más dantescos del estalinismo: el *gulag* del Canal del mar Blanco, donde miles de presos fueron obligados a cavar un canal faraónico en la helada tierra carelia, conectando el mar Blanco con el Báltico. La onda expansiva generada por el drástico re-herraje de la materia humana abre una brecha al presente, a las capturas y al reclutamiento forzado de soldados rusos y devuelve su mirada a los presos del canal, desde las trincheras del frente ucraniano.

As one part in their process of reforming (or "re-forging") class enemies into Bolsheviks, the Soviet authorities devised the *gulag* to serve as a "museum" where prisoners might be observed for the last time as endangered specimens: the aristocrat, the landowner, the bourgeois and the criminal. Their final transformation was carried out in one of Stalinism's most dantesque projects: the *Gulag* of the White Sea Canal, where thousands of prisoners were forced to dig a mammoth canal into the frozen Karelian land to connect the White Sea to the Baltic. The shock wave generated by the drastic re-forging of human matter opens up a path into the present, to the capture and forced conscription of Russian soldiers, and looks back at the prisoners of the canal from the trenches of the Ukrainian front.

CINETECA. SALA PLATÓ
MIÉ 29 MAY, 12:30 H
WED 29TH MAY, 12:30 PM

Contacto | Contact:
hola@migranta.film

EL VOL DE LA CIGONYA

EL VUELO DE LA CIGÜEÑA | THE FLIGHT OF THE STORK

Soumaya Hidalgo Djahdou, Berta Vicente Salas

77' | 2024 | España, Argelia | Spain, Algeria

Árabe, catalán, español | Arabic, Catalan, Spanish

Subtítulos: español | Spanish

A través de Soumaya, hija de mujer musulmana migrada, presenciamos un intento de acercamiento hacia sus raíces. Junto con Berta detrás de la cámara, su amiga y refugio desde la adolescencia, iniciarán un viaje juntas a Argelia durante el mes de ramadán, donde veremos si finalmente es posible una reconciliación con su madre y todos los conflictos religiosos que las separan. El documental comparte cuáles son los conflictos con los que conviven las mujeres musulmanas que emigran y, sobre todo, cuáles son aquellos con los que lidian sus hijas que, como Soumaya, sienten la necesidad de encontrar su propia identidad.

We accompany Soumaya, daughter of a Muslim migrant woman, as she attempts learn more about her roots. Along with Berta, her friend behind the camera and her keeper since adolescence, they embark on a journey to Algeria during Ramadan to see once and for all if it is possible to reconcile with her mother and all the religious conflicts that separate them. The film questions and shares the conflicts faced by Muslim women who emigrate live with and, most of all, the conflicts faced by their daughters who, like Soumaya, feel the need to discover their own identity.

CINETECA. SALA PLATÓ

JUE 30 MAY, 10:00 H

THU 30TH MAY, 10:00 AM

KRAKATOA

Carlos Casas

75' | 2024 | España, Reino Unido | Spain, UK

Sin diálogos | No dialogue

Kesuma, un pescador de Bagan, sobrevive en su plataforma de pesca a pocos kilómetros de la isla volcánica de Krakatoa. Tras una dura noche de pesca, Kesuma pasa el día exhausto reparando sus redes y cuidando de su plataforma. Sin previo aviso, se produce una gigantesca explosión y un tsunami lo envuelve todo. Kesuma se despierta en una misteriosa isla desierta. Ahora es un naufragio. Tras explorar la isla encuentra una cueva en la que puede refugiarse y prepararse para el sacrificio final.

Kesuma, a Bagan fisherman, survives on his fishing platform a few kilometers from the volcanic island of Krakatoa. After a hard night of fishing, the exhausted Kesuma spends the day repairing his nets and tending to his platform. With no warning, a gigantic explosion occurs and a tsunami engulfs everything. Kesuma wakes up on a mysterious deserted island. He is now a castaway. While exploring the island, he finds a cave to take refuge in and prepare for the final sacrifice.

CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 30 MAY, 12:30 H
THU 30TH MAY, 12:30 PM

SECCIONES PARALELAS

PARALLEL SECTIONS

PASES ESPECIALES

SPECIAL SCREENINGS

Octobre à Madrid / October in Madrid

Inauguración / Opening

50 años de ‘Octobre à Madrid’ (diario
filmado) / 50 Years of ‘Octobre à Madrid’
(Film Diary)

Clausura / Closing

Val del Omar: poética cuadrofónica sin fin
/ Val del Omar: Never-ending Quadrophonic
Poetics

Centro de residencias artísticas Cineteca
Madrid / Center for Artistic Residencies
Cineteca Madrid

Intermediae: imaginar Madrid

/ Intermediae: Imagine Madrid

OCTOBRE À MADRID

OCTUBRE EN MADRID | OCTOBER IN MADRID

Marcel Hanoun

60' | 1964 | Francia | France

Francés | French

Subtítulos: español | Spanish

A principios de los sesenta, Marcel Hanoun pasó varios años en España. Recorrió el país de esquina a esquina y se enamoró de una cultura atrapada entre la fuerza y la razón. Filmó varios cortos sobre tradiciones populares (desde corridas de toros a procesiones) y, de forma involuntaria, su forma de filmar cambió para siempre. Por ello, no es raro que quisiese rendir un tributo a una ciudad que le había supuesto un nuevo camino. Y, sin embargo, *Octobre à Madrid* no es una sinfonía urbana sino uno de los primeros ensayos fílmicos de la Historia, en la que un cineasta se cuestiona cómo terminar una película (que lleva por título *Carmen*) mientras camina por una ciudad que multiplica cada duda. ¿Cómo filmar la vida sin manipularla? ¿Cómo crear una verdad a través de una invención? ¿Cómo conseguir que una ciudad se convierta en una metáfora del cine?

Marcel Hanoun spent several years in Spain in the early '60s. He traveled the country end to end and fell in love with a culture trapped between force and reason. He shot several short films about popular traditions (from bullfights to processions) and without meaning to, his way of making cinema changed forever. It is unsurprising then that he should wish to render tribute to a city that opened up a whole new world for him. And yet, *Octobre à Madrid* is no urban symphony; it is instead, among the first film essays in history, one in which a filmmaker questions how to finish a film (entitled *Carmen*) while walking through a city that instills ever greater doubt. How to film life without manipulating it? How to create a truth by means of an invention? How can a city be made into a metaphor for filmmaking?

CINETECA. SALA PLATÓ
MAR 28 MAYO, 18:30 H
TUE 28TH MAY, 6:30 PM

50 AÑOS DE 'OCTOBRE À MADRID' (DIARIO FILMADO)

50 YEARS OF 'OCTOBRE À MADRID' (FILM DIARY)

Joseph Morder

60' | 2014-2024 | Francia

Francés | French

Subtítulos: español | Spanish

Con dieciséis años, vi *Octubre à Madrid*, de Marcel Hanoun, película que me reveló el diario filmado en el cine. Dos años más tarde, empecé a filmar en forma de diario. Hanoun se convirtió en mi padre espiritual cinematográfico. Nos conocimos y vivimos juntos varias aventuras cinéfilas, al mismo tiempo que descubrí España y Madrid. En el cincuenta aniversario del rodaje de *Octobre à Madrid*, grabé una pieza homenaje en Madrid con imágenes de *Viaje a España*, película de vacaciones rodada en el verano de 1970 con la dictadura franquista de fondo y referencias a Buñuel, Mikhailovich y otros cineastas. *50 años de 'Octubre à Madrid' (diario filmado)* es la historia de mi relación con Hanoun, con España y con Madrid. Es una confidencia susurrada a alguien con quien tengo un íntimo vínculo: el público. Joseph Morder

When I was sixteen, I saw Marcel Hanoun's film *Octubre à Madrid*. That film revealed to me the existence of the film diary in cinema. When I started filmmaking two years later, I did so in the form of a diary. Hanoun became my spiritual father in cinema. We shared several filmmaking adventures together, and at the same time, I discovered Spain and Madrid. In October 2014, on the fiftieth anniversary of his shooting, I made a tribute to Hanoun's film in Madrid. It includes vacation footage shot in the summer of 1970 called *Viaje a España*, a trip marked by the Franco dictatorship and references to Buñuel, Mikhailovich and other filmmakers. *50 years of 'Octubre à Madrid' (Film Diary)* is the story of my relationship with Hanoun, Spain and Madrid. It is like a secret whispered to someone I share an intimate bond with: the audience. Joseph Morder

CINETECA. SALA AZCONA
MAR 28 MAYO, 20:30 H
TUE 28TH MAY, 8:30 PM

VAL DEL OMAR: POÉTICA CUADROFONICA SIN FIN

VAL DEL OMAR: NEVER-ENDING QUADROPHONIC POETICS

Super-8. Val del Omar | 43'

Actuación musical de Fernando Vacas

En esta vida hay dos tipos de artistas: a los que les gustan las curvas y a los que no. Pues bien: Val del Omar y Fernando Vacas son de los primeros.

Val del Omar fue un "creyente del cinema". Formuló formuló el concepto totalizador de Picto-Lumínica-Audio-Tactil (PLAT). Ya en 1928 anticipó varias de sus técnicas más características, incluyendo el "desbordamiento apanorámico de la imagen", la salida fuera de los límites de la pantalla y el concepto de "visión táctil". Desde la música, Fernando Vacas sigue la estela de Val del Omar y encuentra en ella la línea de la concepción entre el riesgo y la alquimia, entre los estilos musicales y diversas disciplinas que convergen juntas.

Fernando Vacas, artista inquieto que se mueve entre la tradición y la vanguardia, nos propone un viaje entre la electrónica y las texturas musicales que van de lo floral a lo orgánico, del flamenco al *avant garde*, del minimalismo al barroco más obtuso. Con la referencia artística de David Lynch, la inspiración de los surrealistas franceses y la huella de artistas como Julio Romero de Torres o el propio Val del Omar, da una vuelta de tuerca a las nuevas piezas inéditas del creador granadino. Así, su propuesta nos lleva hasta una tercera dimensión y nos saca de las imágenes a un tercer patio donde nuestra mente siempre gana.

Samplers, bases flamencas antiguas, su propia voz en directo y aromas de un Albaicín más berlines que de Granada serán las herramientas que utiliza este artista multidisciplinar para guiarnos en este viaje. Abstracción y colorido, cinemática y quietud, profundidad de campo y amplitud de cielo, seres animados y, sobre todo, mucha traslación poética de nosotros mismos. Fernando Vacas nos dice: "celebro y honro el legado de Val del Omar, camuflándome con él y sacándole los tintes más electrónicos, industriales y flamencos, a una obra siempre infinita".

Si Granada es la mística y Córdoba es el misterio, lo que nos encontramos en este trabajo es mística y misterio, todo en una liturgia. Bienvenidos a un mundo por conocer: el del artista iluminado y el del alumno con linterna.

There are two types of artists in life: those who like curves and those who don't. Well, both Val del Omar and Fernando Vacas are two artists who do.

Val del Omar was a "cinema believer" who formulated the overarching concept of Picto-Luminic-Audio-Tactile (PLAT). As early as 1928, he had already anticipated several of his most characteristic techniques, including the "apanoramic image overflow", which extended beyond the boundaries of the screen and the concept of "tactile vision". In music, Fernando Vacas follows in the footsteps of Val del Omar, finding the conceptual boundary between risk and alchemy, between musical styles and diverse disciplines that converge.

A restless artist who moves between tradition and the *avant-garde*, Fernando Vacas takes us on a journey between electronics and musical textures ranging from floral to organic, from flamenco to avant garde, from minimalism to the most obtuse baroque. Taking David Lynch as an artistic reference, inspiration from the French surrealists and influence from such artists as Julio Romero de Torres and Val del Omar himself, he puts a twist on the new unpublished pieces of the creator and poet from Granada. His musical offerings add a third dimension outside the images, and leads us on a stroll to a third courtyard where our mind always wins.

The tools that this multidisciplinary artist will use to guide us on this journey are samplers, bases taken from old flamenco, his own live voice and Berlin-infused influences of Albaicín in Granada.

Abstraction and color, cinematics and stillness, depth of field and breadth of sky, animated beings and, most of all, lots of poetic translation of ourselves. Vacas tells us: "I celebrate and honor Val del Omar's legacy, camouflaging myself in with him and taking the most electronic, industrial and flamenco highlights from an ever-infinite work".

If Granada is mysticism and Cordoba is mystery, what we find in this work is mysticism and mystery, all in one liturgy. Welcome to a world still to be discovered: the world of the illuminated artist and the world of the student with a flashlight.

Este programa es posible gracias a la colaboración de Gonzalo Sáenz de Buruaga (Presidente del Archivo Val del Omar) y Piluca Baquero (Directora del Archivo Val del Omar).

This program is made possible thanks to the collaboration of Gonzalo Sáenz de Buruaga (President of the Val del Omar Archive) and Piluca Baquero (Director of the Val del Omar Archive).

CINETECA. SALA AZCONA
DOM 2 JUN, 20:00 H
MON 2ND JUN, 8:00 PM

INTERMEDIAE: IMAGINAR MADRID

INTERMEDIAE: IMAGINE MADRID

Intermediae propone una sesión sobre prácticas urbanas críticas, culturales y experimentales que suponen otras maneras de mirar, intervenir y vivir la ciudad.

Existen muchas maneras de pensar y hacer ciudad. Éstas, que se convocan en la sesión, parten en su concepción de los deseos y sueños de vecinos y vecinas junto con las propuestas de artistas y creadores, con las que imaginar colectivamente otra ciudad y futuros posibles que estallarán en lugares que aún no existen. Para ello, invoca la mirada de Gabriel Azorín, Óscar Vincentelli y el colectivo artístico *Terrorismo de autor*. Junto a ellos se compartirá una conversación abierta que versará sobre las memorias y conexiones emocionales, geográficas, presentes, pasadas, futuras o imaginarias.

Intermediae is offering a session about the critical, cultural and experimental ways a city can be looked at, intervened in, and experienced.

There are myriad ways a city can be thought of and made. As will be seen in this session, they are first conceived of in the desires and dreams of the residents, along with the proposals from artists and creators, who together collectively imagine another city and possible futures that burst forth in places that do not yet exist. To this end, we shall turn to the vision of Gabriel Azorín, Óscar Vincentelli and the artistic collective *Terrorismo de autor*. Together with them, a conversation will be opened on memories and emotional, geographical, present, past, future and imaginary connections.

EL FUTURO ESTALLARÁ EN LUGARES QUE AÚN NO EXISTEN

THE FUTURE WILL BURST FORTH IN PLACES THAT
DO NOT YET EXIST

Gabriel Azorín, Óscar Vincentelli | 17' | 2019 | España | Spain
Español | Spanish

Esta pieza es una carta en la que el cineasta Gabriel Azorín explica a Juan (y a los demás miembros del equipo del programa de arte público y comunitario Imagina Madrid) las razones por las que Óscar Vincentelli y él no son capaces de fabricar una cápsula del tiempo en la que archivar las cosas que se han aprendido durante el desarrollo de dicho programa. El futuro estallará en lugares que aún no existen es el estreno de la pieza producida en el contexto del programa Imagina Madrid (2017-2019) de Intermediae Matadero.

The film is a letter in which filmmaker Gabriel Azorín explains to Juan (and the other team members of the public and community art program Imagina Madrid) the reasons that he and Óscar Vincentelli are unable to make a time capsule to archive the things that have been learned over the course of program. *The future will burst forth in places that do not yet exist* is making its premiere as part of the Imagina Madrid (2017-2019) program of Intermediae Matadero.

MÁSCARAS (UNA PELÍCULA MULTIMIRADA)

MASCARAS (A FILM FROM MULTIPLE VANTAGE
POINTS)

UFIL Virgen de África, Terrorismo de autor | 30' | 2019 |
España | Spain | Español | Spanish

Película colectiva en la que se pone en juego la mirada de casi sesenta jóvenes y cuya forma resulta fragmentada, dispersa, huidiza y rota. Forma parte del proyecto *Máscaras*, del colectivo Terrorismo de autor, la UFIL Virgen de África y el Programa Mirador Usera, un proyecto de cine cuya materia prima es la vida de sus realizadores, que comienza cada mañana al llegar a su centro de estudios y finaliza tras varios meses de proceso con la experiencia de ver estrenada su película en una sala de cine.

Collective film taken from the vantage of nearly sixty young people, giving it a fragmented, dispersed, elusive and broken form. It is part of the *Máscaras* project, carried out by the *Terrorismo de autor* collective, the UFIL Virgen de África and the Mirador Usera Program. The raw footage for this film project is the life of its sixty filmmakers, beginning every morning when they arrive at school and ending after a months-long process and the experience of seeing their film premiered in a cinema.

CINETECA. SALA BORAU
SÁB 1 JUN, 17:30 H
SAT 1ST JUN, 5:30 PM

CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS. CINETECA MADRID CENTER FOR ARTISTIC RESIDENCIES. CINETECA MADRID

Cineteca Madrid y el Centro de Residencias Artísticas colaboran en un programa de residencias artísticas en Matadero Madrid para proyectos audiovisuales en fase de desarrollo. Documenta Madrid muestra los trabajos de tres de los residentes de la convocatoria de 2023.

Cineteca Madrid and the Centro de Residencias Artísticas ("Center of Artistic Residencies") are collaborating in an artistic residency program at Matadero Madrid for audiovisual projects in development phase. Documenta Madrid is showing the work of three of the residents from the 2023 edition.

CINETECA. SALA PLATÓ
JUE 30 MAY, 10:00 H
THU 30TH MAY, 10:00 AM

LOS MATERIALES SENSIBLES (TRABAJO EN PROCESO)

SENSITIVE MATERIALS (WORK IN PROGRESS)

Alberto Van den Eynde

60' | España |

Español

Subtítulos: inglés

Los materiales sensibles es un proyecto de película lineal/ instalación/ film performance que busca resignificar un archivo de películas de la familia del director a través de la lectura de un falso manuscrito encontrado en un mercadillo, escrito a la manera de un *pulp* de ciencia ficción.

Los materiales sensibles (*The Sensitive Materials*) is a linear film/installation/film performance project that attempts to re-signify a film from the director's film archive by reading a fake manuscript found in a flea market, one written in the style of pulp science fiction.

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 10:00 H
FRI 31TH MAY, 10:00 AM

LOS SUBTERRÁNEOS. ARCHIVO DEL CINE AMATEUR CUBANO

LOS SUBTERRÁNEOS, ARCHIVE OF CUBAN AMATEUR FILM.

La sesión de presentación del proyecto *Los subterráneos* de Lucía Malandro ofrece una mirada única al primer archivo del cine *amateur* cubano. Se proyectarán fragmentos cuidadosamente seleccionados de películas que forman parte de este valioso archivo. Estas películas, que abarcan una diversidad de géneros cinematográficos, como ficción, documentales, animación y cine comunitario, fueron realizadas entre los años 1950 y 2000. Hasta la fecha, el colectivo Archivistas Salvajes ha logrado localizar y rescatar más de 250 películas, provenientes de 17 cineclubes de creación y colectivos independientes, representando una fracción de los 84 registrados hasta 1994 en la Federación Nacional de Cine Clubes (FNCC). Este proyecto tiene como objetivos primordiales preservar estos archivos filmicos en peligro de desaparición, generar conciencia sobre su valor cultural e histórico, y proporcionar acceso y visibilidad a estos materiales, que poseen un significado trascendental para la identidad y la historia de Cuba.

The presentation of the *Los subterráneos* project gives us a unique look at the first amateur film archive of Cuba. Assiduously selected fragments of films from this valuable archive will be screened. Spanning a variety of genres including fiction, documentary, animation and community cinema, they were made between the 1950s and 2000s. So far, the Archivistas Salvajes collective has managed to locate and rescue over 250 films from 17 film clubs and independent collectives, which make up just a fraction of the 84 registered in the National Federation of Film Clubs (FNCC) up through 1994. The main objectives of this project are to preserve these endangered film archives, to raise awareness of their cultural and historical value, and to provide access and visibility to these materials of major significance to Cuban identity and history.

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 11:30 H
FRI 31TH MAY, 11:30 PM

YOU ARE THE SEASON, THE DAY, THE MINUTE

ERES LA TEMPORADA, EL DÍA, EL MINUTO

Bent Time / Barbara Hammer / 22' / 1984 / 16mm

Nothing Is Something / Amina Gingold / 3' / 2023 / 16mm

Hula / Amy Halpern / 6' / 2022 / 16mm

Sailboat / Joyce Wieland / 3' / 1967 / 16mm

Incorrect Continuity / Yo Ota / 1999 / 9' / 16mm

Camera / Kerstin Cmelka / 9' / 2002 / 16mm

Slow Fireworks / Amy Halpern / 2' / 2019 / 16mm

À projeter sur le ciel, la nuit / Maurice Lemaître / 9' / 1979 / 16mm expandido

Un proyecto de Bruno Delgado.

El cielo está atravesado por masas de partículas de agua, pájaros en vuelo o haces de luz. Y también por una nube de expectativas, premoniciones, pronósticos y augurios, que es una agencia compartida por el observador y la cubierta celeste. (BD)

A project by Bruno Delgado.

Masses of water particles, birds in flight and beams of light traverse the sky. As does a cloud of expectations, premonitions, forecasts and omens, which is an agency shared by the observer and the sky overhead. (BD)

CINETECA. SALA PLATÓ
VIE 31 MAY, 13:00 H
FRI 31TH MAY, 1:00 PM

CÁMARAS LÚCIDAS.
¿QUÉ ES EL CINE?

CAMERA LUCIDA.
WHAT IS FILM?

CÁMARAS LÚCIDAS. ¿QUÉ ES EL CINE?

Programa comisariado por Christoph Huber, comisario del Austrian Film Museum.
Con la mediación del crítico y cineasta Pablo Marín.

Christoph Huber
Comisario del Austrian Film Museum

Christoph Huber es conservador en el Departamento de Programación del Museo del Cine Austriaco. Tras licenciarse en Física en la Universidad Técnica de Viena, trabajó como crítico de cine y responsable de la sección de arte para el periódico austriaco *Die Presse* entre 1999 y 2014, antes de incorporarse plenamente a la filmoteca, para la que había escrito previamente notas al programa e ideado varios ciclos de películas. Ha comisariado muchas otras retrospectivas (que abarcan desde cine de vanguardia hasta cine de género) para cines y festivales de todo el mundo. Durante muchos años, fue el editor europeo de la revista de cine canadiense *Cinema Scope*, recientemente interrumpida, al tiempo que colaboraba con numerosas publicaciones periódicas, páginas web y publicaciones impresas internacionales. Junto con Olaf Möller, es coautor de libros sobre los directores Peter Kern y Dominik Graf.

En el Museo del Cine de Austria, tenemos la suerte de contar con un ciclo de películas que se repite cada año: para el centenario del cine en 1996, nuestro cofundador y director durante muchos años Peter Kubelka, más conocido aún como cineasta de vanguardia, concibió *What Is Film?*. Este programa de 63 películas es su selección personal de los trabajos “que definen el cine como una forma de arte independiente y una herramienta que cultiva nuevos modos de pensar”. En su mayoría, aunque no exclusivamente, la selección contiene clásicos del cine experimental: una historia personal de hitos cinematográficos del siglo XX, todos filmados en analógico de 35 mm, 16 mm o Super-8 y presentados en su ancho original. Con cada año que pasa en el que incluso las filmotecas de renombre proyectan cada vez menos clásicos experimentales, y todavía menos en su formato original, este programa parece todo un lujo. De hecho, muchas de las copias escasean tanto que no podemos prestarlas para proyectar en otros lugares.

Pero, por suerte, tenemos varias copias de algunas de las mejores piezas del ciclo, que pueden viajar en circunstancias especiales. Así que primero hice una selección entre ellas después de que Documenta Madrid me invitara a presentar un viaje personal por la historia del cine experimental. Pero como indica el signo de interrogación que he incluido en el título *What Is Film?*, la idea es tanto respaldar como desafiar el canon autoritario de Kubelka, que necesariamente favorece ciertos aspectos del cine sobre otros. Como regalo individual sigue siendo incalculable, ya que permite varios reencuentros con muchas obras maestras que son cada vez más difíciles de ver tal y como fueron concebidas: en película. Sin embargo, en mi opinión, también se estaría haciendo un flaco favor a la riqueza del cine con un enfoque demasiado reducido. Por tanto, los siguientes cuatro programas de cortometrajes favoritos son un tributo al modo en que el Museo del Cine y sus programas han moldeado mi entendimiento del cine durante el tiempo que he estado trabajando en ello. El primer programa, sencillamente titulado *What Is Film?*, lo representa a la perfección: las primeras seis películas, todas extraídas de la selección de Kubelka, son un compendio variado de algunos de los mejores logros que el cine puede alcanzar; pero como cierre, he agregado una pieza de video comedia surrealista que se puede interpretar tanto como una pedorreta a las películas anteriores como una ingeniosa propagación de estas.

Del mismo modo, los otros programas amplían esta idea: uno se basa en el aspecto musical de la genialidad cinematográfica al tiempo que destaca que Bugs Bunny y los Looney Tunes (o sus creadores y herederos) podrían ser los verdaderos padrinos de la vanguardia; los otros dos se centran en los logros austriacos, destacando cómo la cultura cinematográfica experimental rica y potente de un país sigue siendo esencial para la apreciación permanente y experta de este tipo de cine. Y, por último, me complace presentar el estreno mundial de nuestra reciente restauración de uno de sus pocos largometrajes, *Wienfilm 1896-1976*, un tipo diferente de sinfonía urbana tallada a partir de material encontrado por el iconoclasta Ernst Schmidt Jr.

Christoph Huber

CAMERA LUCIDA. WHAT IS FILM?

Programme curated by Christoph Huber, curator at the Austrian Film Museum.
With the mediation of the critic and filmmaker Pablo Marín.

Christoph Huber
Curator at the Austrian Film Museum | Austria

Christoph Huber is a curator in the Program Department of the Austrian Film Museum. After getting his degree as DI of Physics at the Technical University of Vienna, he worked as a film critic and arts editor for the Austrian daily paper *Die Presse* from 1999-2014, before fully joining the cinematheque for which he had previously written the program notes and conceived several film series. He has curated numerous other retrospectives—covering pretty much everything from avantgarde to genre cinema—for cinemas and festivals all over the world. For many years, he was the European editor of the recently discontinued Canadian film magazine *Cinema Scope*, while contributing to countless other international periodicals, homepages and printed publications. Together with Olaf Möller he has also co-authored books on the directors Peter Kern and Dominik Graf. Ferronian.

At the Austrian Film Museum we are blessed with a film series that is repeated every year: For the centenary of cinema in 1996, our co-founder and longtime director Peter Kubelka, even more famous as an avantgarde filmmaker himself, conceived What Is Film. This cycle of 63 film programs is his personal selection of movies “that define film as an independent art form and a tool which cultivates new way of thinking”. It contains mostly—but not exclusively—classics of experimental cinema: a personal history of filmic milestones of the 20th century, all made on 35mm, 16mm or Super-8 analogue material and presented in their original gauge. With every passing year in which even renowned cinematheques show less and less experimental classics, and ever fewer in their original format, this program seems more of a luxury. In fact, many of the prints have become so rare that we cannot loan them out for screenings elsewhere.

But luckily, we have several prints of some of the finest works in the cycle, and these can travel under special circumstances. So I first made a selection among these after I was invited by Documenta Madrid to present a personal journey through the history of experimental cinema related to our cycle. But as indicated by the question mark I've added to What Is Film?, the idea is to both endorse and challenge Kubelka's authoritative canon, which necessarily privileges certain aspects of film to the detriment of others. It remains invaluable as an individual gift that allows repeated encounters with many masterpieces that are increasingly hard to see the way they were meant to be—on film. Yet in my opinion one would also do the richness of cinema a disservice by too narrow a focus. So the following four programs of favourite shorts are a tribute to the way the Film Museum and its programs have shaped my understanding of film while building on it. The first program, simply titled What Is Film, represents this perfectly: The first six films, all taken from Kubelka's cycle, are a varied compendium of some of the greatest things film can achieve—but for a closer, I've added a surrealist video comedy piece that can be seen both a raspberry to the preceding films as well as an ingenious expansion.

Similarly, the other programs expand on this idea: one draws on the musical aspect of cinematic brilliance while highlighting that Bugs Bunny and the Looney Tunes (or their creators and heirs) may be the true godfathers of the avantgarde, and the other two focus on Austrian achievements, underlining how a rich and strong experimental cinematic culture in a country remains crucial for the ongoing and knowledgeable appreciation of this kind of filmmaking. And finally, I am happy to present the world premiere of our recent restoration of one of its few feature-length achievements, Wienfilm 1896-1976, a different kind of city symphony carved from found footage by iconoclast Ernst Schmidt jr.

Christoph Huber

Stan Brakhage, *Window Water Baby Moving*, cortometraje, 1959, 16mm

PROGRAMA 1: ¿QUÉ ES EL CINE?

PROGRAM 1: WAS IS FILM?

Programa completo | Full Session: 79'

SCHWECHATER / Peter Kubelka / 1' / 1958 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

WINDOW WATER BABY MOVING / Stan Brakhage / 12' / 1959

/ Sin diálogos | No dialogue / 16mm

3/60 BÄUME IM HERBST / Kurt Kren / 5' / 1960 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

MOTHLIGHT / Stan Brakhage / 5' / 1963 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

THE MIDNIGHT PARTY / Joseph Cornell, Larry Jordan / 3' / 1930

/ Sin diálogos | No dialogue/

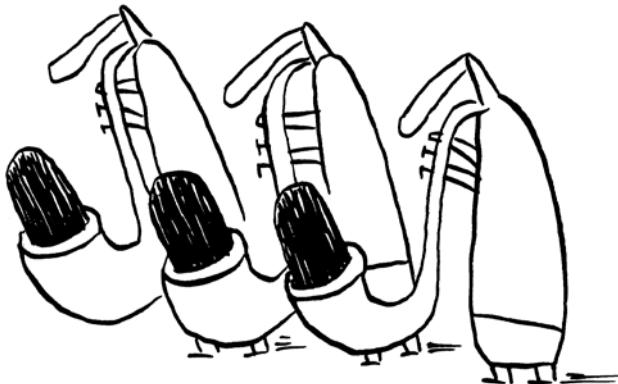
STANDARD GAUGE / Morgan Fisher / 35' / 1984 / Inglés | English/ 16mm

THE EXTERNAL WORLD / David O'Reilly / 17' / 2010/ Inglés | English

CINETECA. SALA BORAU
MIÉ 29 MAYO, 20:00 H
WED 29TH MAY, 8:00 PM

Las primeras seis obras de este programa son hitos clásicos en la historia del cine analógico: a Peter Kubelka le encargaron rodar un anuncio convencional para la cervecería Schewachter, pero, en lugar de ello, realizó una película métrica perfecta a partir del material, mientras que Kurt Kren usó su técnica de montaje rápido para transformar estructuralmente imágenes concretas de árboles en fascinantes impresiones abstractas. Stan Brakhage está representado con dos obras maestras muy diferentes: *Window Water Baby Moving* es la documentación (y la reacción) del nacimiento de su hijo; *Mothlight* crea patrones hasta ahora inéditos mediante la aplicación de alas de polilla y otros objetos al celuloide. El metraje encontrado es tanto la base de la pequeña y apabullante fantasía poética de Joseph Cornell como de la ingeniosa meditación de Morgan Fisher sobre el pensamiento filmico, que reúne la vanguardia y la producción comercial con un enfoque autobiográfico y su habilidad única para la invención paradójica. Como contrapunto final, *The External World* presenta el hilarente infierno de la existencia posmoderna en la animación digital. (CH)

The first six works of this program are classic milestones in the history of analogue film: Peter Kubelka was hired to make a conventional commercial for the beer company Schewachter, but built a perfect metric movie from the material instead, while Kurt Kren used his quick cut technique to structurally transform concrete images of trees into fascinating abstract impressions. Stan Brakhage is represented with two very different masterpieces: *Window Water Baby Moving* is the documentation of (and reaction to) the birth of his child, *Mothlight* creates patterns hitherto unseen by applying moth wings and other objects to the film strip. Found footage is both the basis for Joseph Cornell's disarming little poetic fantasy and Morgan Fisher's ingenious meditation on filmic thinking, bringing together avantgarde and commercial production with an autobiographical approach and his unique knack for paradoxical invention. As a closing counterpoint, *The External World* presents the hilarious hell of postmodern existence in digital animation. (CH)

Nicolas Mahler, *Mystery Music*, cortometraje, 2009

PROGRAMA 2: MÚSICA DE CINE

PROGRAM 2: FILM MUSIC

Programa completo | Full Session: 69'

RABBIT OF SEVILLE / Chuck Jones / 7' / 1949 / Inglés | English / 16mm

FREE RADICALS / Len Lye / 4' / 1958 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

A MOVIE / Bruce Conner / 12' / 1960 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

OH DEM WATERMELONS! / Robert Nelson / 11' / 1965 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

LIGHTS / Marie Menken / 6' / 1966 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

LUCIFER RISING / Kenneth Anger / 24' / 1973 / Sin diálogos | No dialogue / 16mm

MYSTERY MUSIC / Nicolas Mahler / 5' / 2009 / Sin diálogos | No dialogue

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAYO, 20:00 H
THU 30TH MAY, 8:00 PM

Como inicio, la famosa ópera de Rossini es parodiada en una hilarante batalla de dibujos animados entre Bugs Bunny y Elmer Fudd que condensa los métodos del cine narrativo en un golpe de efecto vanguardista. No menos perfecta es la fusión de sonido e imagen que logra la animación de Len Lye con medios minimalistas. El collage pionero de Bruce Conner cambió la historia del cine, una cascada de imágenes presentadas en contrapunto con un poema sinfónico de Ottorino Respighi. Mientras tanto, la “música ligera” de Marie Menken trabaja en silencio. Como regalo especial, he traído nuestra copia de la oda “magicka” a *Lucifer Rising* de Kenneth Anger, con banda sonora original compuesta por Jimmy Page de Led Zeppelin, ¡toda una rareza! Una animación absurda del genio austriaco de las tiras cómicas Nicolas Mahler proporciona el toque final de (des)gracia. (CH)

One of the defining aspects of cinema is its musicality: rhythm is key to any kind of good film-making, and this program showcases some of its most brilliant uses in experimental film—and beyond. For a starter, Rossini's famous opera is parodied in a side-splitting cartoon battle between Bugs Bunny and Elmer Fudd that compresses the methods of narrative cinema into an avantgardistic coup. No less perfect a fusion of sound and image is achieved with minimalist means by Len Lye's animation. Bruce Conner's pioneering collage changed cinema history, its cascade of images presented in counterpoint to a tone poem by Ottorino Respighi. Meanwhile, Marie Menken's “light music” works in silence. As a special present, I have brought our print of Kenneth Anger's “magick” ode to *Lucifer Rising* that contains the original soundtrack by Led Zeppelin's Jimmy Page –an absolute rarity! An absurd animation by Austrian comic strip genius Nicolas Mahler provides the final grace(less) note. (CH)

Dietmar Schipek, Ashley Hans Scheirl, *The Abbotess and the Flying Bone*, cortometraje, 1989, 16mm

PROGRAMA 3:

CLÁSICOS AUSTRIACOS

PROGRAM 3: AUSTRIAN CLASSICS

Programa completo | Full Session: 72'

WIEN 17, SCHUMANNGASSE / Hans Scheugl / 3' / 1967 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

SELFPORTRAIT / Maria Lassnig / 5' / 1971 / Inglés | English / 16mm

26/71 ZEICHENFILM - BALZAC UND DAS AUGE GOTTES / Kurt Kren / 1' / 1971 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

31/75 ASYL / Kurt Kren / 8' / 1975 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

ES HAT MICH SEHR GEFREUT / Mara Mattuschka / 2' / 1987 / Alemán | German / 16mm

THE ABBOTESS AND THE FLYING BONE / Dietmar Schipek, Ashley Hans Scheirl / 18' / 1989 / Inglés | English / 16mm

WISLA / Josef Dabernig / 8' / 1996 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

BLACK DEATH FILTER / Dietmar Brehm / 10' / 2003 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

BLACK MOVIE II / Kurt Kren, Marc Adrian / 4' / 1959 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

36 / Norbert Pfaffenbichler, Lotte Schreiber / 2' / 2001 / Sin diálogos | No dialogues

PLASMA / Mara Mattuschka / 11' / 2004 / Sin diálogos | No dialogues

CINETECA. SALA BORAU

VIE 31 MAYO, 20:00 H

FRI 31TH MAY, 8:00 PM

Aunque Austria es un país pequeño, su contribución a la historia del cine experimental ha sido grande, una tradición que felizmente continúa gracias a una conciencia que perdura de esta historia. Este programa presenta algunas de las obras y tradiciones artísticas más intrigantes del canon austriaco, que van desde la táctica estructural de Hans Scheugl (una película “tan larga como” la calle que retrata) hasta la tabula rasa del vacío absoluto de Dietmar Brehm (¡en serio!). Hay posturas femeninas poderosas, como las representadas por la famosa pintora Maria Lassnig (cuyo trabajo cinematográfico se sigue redescubriendo) y la extravagante anarquista Mara Mattuschka; se exhiben diferentes facetas de la fascinante obra del modesto maestro Kurt Kren; está nuestra singular fantasía de artes marciales BDSM (de Schipek y Scheirl, este último ahora también una estrella del mundo del arte); se incluye la comedia de fútbol sin fútbol cuidadosamente elaborada por Josef Dabernig, y 36, una maravilla en miniatura de la animación digital que logra abrumar con elegante condensación. (CH)

Although Austria is a small country, its contribution to the history of experimental film has been big – a tradition that happily continues hand in hand with the ongoing awareness of this history. This program presents some of the most intriguing works and artistic traditions in the Austrian canon, ranging from Hans Scheugl's structural gambit – a film “as long as” the street it portrays – to Dietmar Brehm's tabula rasa of absolute nothingness (no, really!). There are powerful female positions, as represented by famous painter Maria Lassnig (whose film work keeps being rediscovered) and crazy anarchist Mara Mattuschka, there are different sides from the spellbinding work of modest master Kurt Kren, there is our only BDSM martial arts fantasy (by Schipek and Scheirl, the latter now also a star of the art world), there's the carefully crafted soccer-without-soccer-comedy of Josef Dabernig, and with 36 a miniature marvel of digital animation that manages to overwhelm by elegant reduction. (CH)

Kurt Kren, 37/78 *Tree again*, 1978, cortometraje, 16mm

PROGRAMA 4:

DISIDENTES AUSTRIACOS

PROGRAM 4: AUSTRIAN MAVERICKS

Programa completo | Full Session: 70'

37/78 TREE AGAIN / Kurt Kren / 4' / 1978 / Sin diálogos | No dialogues / 16mm

KNITTELFELD – STADT OHNE GESCHICHTE / Gerhard Benedikt Friedl / 35' / 1997 /

Alemán con subtítulos en inglés / German with English subtitles / 16mm

DER PARK / Nicolas Mahler / 5' / 2005 / Alemán con subtítulos en inglés / German with English subtitles

ODESSA CRASH TEST (NOTES ON FILM 09) / Norbert Pfaffenbichler / 6' / 2014 / Sin diálogos | No dialogues

FIVE SECONDS / Gudrun Fürlinger / 5' / 2023 / Sin diálogos | No dialogues

ECCE HOMO / Ludwig Wüst / 15' / 2023 / Alemán con subtítulos en inglés / German with English subtitles

CINETECA. SALA BORAU
SÁB 1 JUN, 20:00 H
SAT 1ST JUN, 8:00 PM

Como pieza complementaria a mi selección de clásicos de la vanguardia austriaca en el programa anterior, ofrezco una pequeña visión general de algunos enfoques más inusuales. Se podría argumentar que muchos, e incluso algunos de los cineastas de vanguardia austriacos más célebres, son inconformistas a su manera (lo que se demuestra por algunas coincidencias), pero esta selección personal se compone de obras que desafían las expectativas, incluso cuando son reconocidas, como el estudio “imposible” de Kurt Kren de la naturaleza, el tiempo y la memoria, o la precisa (aunque misteriosa crónica de crímenes provinciales de Gerhard Friedl. También encontraremos la comedia de dibujos animados más desgarradora de todos los tiempos (de Nicolas Mahler), la mejor y más divertida variación de la famosa secuencia de la escalera de Odesa de Sergei Eisenstein (de Norbert Pfaffenbichler) y un asombroso y emotivo diario de tres años hecho a partir de breves animaciones diarias de Gudrun Fürlinger. La última palabra la tiene un polémico corto de Ludwig Wüst, en el que la narración invoca a las imágenes. (CH)

As a companion piece to my selection of Austrian avantgarde classics in the previous program, I provide a little overview of more unusual approaches. Of course one could argue that many, and even some of the most celebrated Austrian avantgarde filmmakers are mavericks in their own way (which is proven by some overlap), but this personal selection is composed of works that defy expectations, even when they are celebrated, like Kurt Kren's “impossible” study of nature, time and memory, or Gerhard Friedl's precise, yet mysterious chronicle of provincial crimes. You will also encounter the most heartbreakingly tragic cartoon comedy of all time (by Nicolas Mahler), the finest and funniest variation of Sergei Eisenstein's famed Odessa Step sequence (by Norbert Pfaffenbichler), and an astonishing emotional three-year diary made from brief daily animations by Gudrun Fürlinger. The final word comes with a controversial short by Ludwig Wüst, in which the narration conjures the images. (CH)

Ernst Schmidt jr., *Wienfilm 1896-1976*, 1977, largometraje, 16mm

WIENFILM 1896 -1976

RESTORATION WORLD PREMIERE

Ernst Schmidt jr.

117' | 1977 | Austria

Alemán | German

Subtítulos | Subtitles: español, inglés | Spanish, English

DCP (copia restaurada de 16 mm / restored copy from 16 mm)

CINETECA. SALA PLATÓ
DOM 2 JUN, 17:30 H
SUN 2ND JUN, 5:30 PM

Ernst Schmidt Jr. fue una de las figuras más originales de la vanguardia austriaca en la década de 1960 y un eminent historiador (junto con Hans Scheugl publicó una de las primeras visiones de conjunto del cine *underground*). Tendría lógica, pues, que tardíamente diera a este movimiento su primer largometraje (sin contar las obras de ficción de VALIE EXPORT): *Wienfilm 1896-1976* puede ser la máxima expresión del enfoque siempre iconoclasta de Schmidt Jr., con la aparición de James Joyce como escenógrafo y con una lista de reparto que incluye a Charles Chaplin, Sigmund Freud, al emperador Francisco José I y a Adolf Hitler, así como artistas del momento de cualquier disciplina como EXPORT, Otto Mühl, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker y Arnulf Rainer. La disposición caleidoscópica de las escenas y la ingeniosa narración proporcionan una espectacular sinfonía urbana, así como una lección de historia política desde una perspectiva contemporánea en aquel momento. Por lo tanto, es también un gran documento de la percepción de una época. (CH)

Sinopsis

“Una especie de antología sobre Viena desde los inicios del cine hasta el presente”, así describió Ernst Schmidt Jr. su especial paseo en la sinfonía de la ciudad, que reunió material encontrado que abarca desde las primeras películas vienesas y noticiarios de los Lumière, pasando por material filmado por amigos artistas, hasta algunos de los primeros trabajos de Schmidt Jr., todo ello enlazado por los comentarios de una voz en off a menudo mordazmente irónicos. Estreno mundial de la restauración digital del Museo del Cine de Austria.

Ernst Schmidt jr. was one of the most original figures of the Austrian avantgarde of the 1960s and an eminent historian (together with Hans Scheugl he published one of the first overviews of underground filmmaking). So it seems only fitting that he would belatedly give this movement its first feature-length work (not counting the fictions of VALIE EXPORT): *Wienfilm 1986-1976* may be the ultimate expression of Schmidt jr.'s always iconoclastic approach, crediting James Joyce as set designer and sporting a cast list that includes Charles Chaplin, Sigmund Freud, Emperor Franz Josef I., and Adolf Hitler, as well as (then-)living artists of all kinds like EXPORT, Otto Mühl, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker or Arnulf Rainer. The kaleidoscopic arrangement of scenes and the witty narration provide a spectacular city symphony as well as a political history lesson from a then-contemporary perspective. Thus, it is also a great document of the consciousness of an era. (CH)

Synopsis:

“A kind of anthology about Vienna from the beginning of film to the present”, Ernst Schmidt jr. described his unique spin on the city symphony which brought together found footage ranging from the Lumière's first Viennese films and newsreels, material shot by artist friends as well as some of Schmidt jr.'s own earlier work, all of it connected by often bitingly ironical voice-over commentary. World premiere of the Austrian Film Museum's digital restoration.

LA
REBELIÓN
DE LAS RAÍCES.
EL CINE DE BILLY
WOODBERRY

THE ROOTS
REBELLION.
THE FILM
WORK OF BILLY
WOODBERRY

LA REBELIÓN DE LAS RAÍCES. EL CINE DE BILLY WOODBERRY

Absorto en distracciones estériles y referentes vacuos, el ser contemporáneo encuentra cada vez más dificultades para enfocarse en los temas clave del pasado y el presente con genuino interés y emoción. Porque sin esos dos factores, el del impulso intelectual y el pasional, resulta insostenible implicarse en las causas más urgentes con efectividad. A lo largo de su intermitente filmografía, sucinta en número de obras pero intensa en el calibre político y creativo de cada una, Billy Woodberry se ha propuesto descubrir o reabrir circunstancias y episodios de la historia que se pasaron por alto. Reivindicar lo que las crónicas consideraron irrelevante para ponerlas en el foco, no simplemente desde el activismo, sino atrapando su dimensión sensorial y poética.

Nacido en Dallas en 1950, Woodberry fue uno de los fundadores del movimiento L.A. Rebellion junto a Charles Burnett o Haile Gerima, faro del cine afroamericano compuesto por un grupo de estudiantes de la Universidad de California (UCLA) que imaginaron otra escena independiente, sensible a la vida real de las comunidades negras de Estados Unidos y más allá. Su primera incursión como realizador, el cortometraje *The Pocketbook* (1980), observaba a un joven ladrón mediante un perspicaz relato de aprendizaje, pasando a continuación al largo con *Bless Their Little Hearts* (1984), film esencial de su generación, influido por el neorrealismo y los cineastas del Tercer Cine, sobre el desmoronamiento de una familia afroamericana ante las dificultades del padre para encontrar trabajo. La película, que contó con Charles Burnett como guionista y director de fotografía, fue premiada en la Berlinale y tuvo un importante recorrido internacional, pero Woodberry abandonó la creación para consagrarse a la docencia.

Ya inaugurado el siglo XXI, decidió volver empezando de cero, reformulándose por completo como cineasta, y haciendo del archivo audiovisual y fotográfico la materia prima de sus films posteriores. Documentales por y sobre la memoria que apelaban a figuras ineludibles que agitaron las escenas artísticas y políticas de las comunidades africanas y afrodescendientes, como Ousmane Sembène en *Marseille après La Guerre* (2005), Bob Kaufman en *And When I Die, I Won't Stay Dead* (2015), o Mário Pinto de Andrade en *Mário* (2014). El cine de Woodberry propone una perspectiva sensible pero insumisa del pasado, señalando la persistencia de las huellas del colonialismo, e inspirando a superarlas de la mano de mitos que lucharon con acciones, versos e imágenes por la libertad y la identidad negra. (JHE)

Documenta Madrid y el Museo Reina Sofía dedican este ciclo a Billy Woodberry, cuya filmografía, aunque reducida en número de obras, destaca por su gran intensidad política y creativa. Javier H. Estrada es miembro del comité de selección de Documenta Madrid y comisario de este programa.

Organización: Museo Reina Sofía y Documenta Madrid

THE ROOTS REBELLION. THE FILM WORK OF BILLY WOODBERRY

Preoccupied by sterile distractions and empty references, humankind today finds it increasingly difficult to focus on the key issues of the past and present with any genuine interest and emotion. For in the absence of intellectual drive and passion, it is impossible to effectively stay engaged in the most pressing causes. Over the course of his sporadic career—films that were made infrequently but whose political and creative punch were packed intensely into each—Billy Woodberry has set out to uncover or reopen often overlooked circumstances and episodes in history. Reclaiming what written history considered to be irrelevant in order to bring them into the spotlight, not simply as a form of activism, but also to capture their sensorial and poetic dimension.

Born in Dallas in 1950, Woodberry was one of the founders of the L.A. Rebellion movement along with Charles Burnett and Haile Gerima, a beacon of African-American film made up of a group of UCLA students who imagined a different kind of independent scene, one that speaks to the real life of black communities in the United States and beyond. His first foray into filmmaking, the short film *The Pocketbook* (1980), observed a young thief in an insightful tale of apprenticeship, followed by the feature length film *Bless Their Little Hearts* (1984), an essential film for his generation, influenced by neorealism and Third Cinema filmmakers, about the collapse of an African-American family in the face of the father's difficulties finding work. The film, which featured Charles Burnett as screenwriter and cinematographer, won awards at the Berlinale and toured worldwide, but Woodberry quit filmmaking to dedicate himself to teaching.

At the turn of the century, he decided to start from scratch, completely reformulating himself as a filmmaker and taking audiovisual and photographic archive footage to serve as raw material for his subsequent films. Documentaries made through and about memory, films that called upon the inescapable figures who shook up the artistic and political scenes of African and Afro-descendant communities, such as Ousmane Sembène in *Marseille après La Guerre* (2005), *Bob Kaufman in And When I Die, I Won't Stay Dead* (2015), and Mário Pinto de Andrade in *Mário* (2014). Woodberry's film work provides a sensitive but rebellious perspective of the past, one that calls out persisting traces of colonialism and inspires us to overcome them through the legends that fought with actions, verses and images for freedom and black identity. (JHE)

Documenta Madrid and the Museo Reina Sofía are dedicating this retrospective to Billy Woodberry, whose filmography, although reduced in number of works, is characterized by great political and creative intensity. Javier H. Estrada is a member of the Documenta Madrid selection committee and curator of this program.

Organization: Reina Sofía Museum and Documenta Madrid

MÁRIO

Billy Woodberry

120' | 2024 | Estados Unidos, Francia, Portugal | USA, France, Portugal
Portugués, francés | Portuguese, French
Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

La última película de Billy Woodberry hasta la fecha sigue la estela de Mário Pinto de Andrade, poeta revolucionario angoleño, referente fundamental de la causa anticolonialista del continente africano entre los 50 y los 70. Mediante un estilo documental directo y nítido se repasa una trayectoria de inquebrantable resistencia, la de un líder carismático que superó la trampa tentación nacionalista para elaborar una poderosa teoría panafricanista que fue decisiva para la liberación de los diferentes territorios.

Quedamos cautivados por el impresionante archivo audiovisual y fotográfico desplegado por Woodberry, un ejercicio de arqueología fílmica e histórica indispensable. Absolutamente coherente con las inquietudes del realizador, *Mári*o indaga en una trayectoria existencial y política de obligada reivindicación, pasando además por otras figuras cardinales como Agostinho Neto o Amílcar Cabral. Una obra que subraya la necesidad de forjar sólidas bases de pensamiento para emprender la lucha y alcanzar objetivos duraderos. (JHE)

Con presentación de Billy Woodberry.

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200
MIE 29 MAYO, 19:00 H
WED 29TH MAY, 7:00 PM

Billy Woodberry's last film to date follows the Angolan revolutionary poet Mário Pinto de Andrade, a key figure in the anti-colonialist cause in Africa from the 1950s through to the 1970s. In a clear, straightforward documentary style, the film goes through a history of unwavering resistance, one of a charismatic leader who quelled the problematic temptation of nationalism in order to come up with a powerful Pan-Africanist theory that would be decisive in liberating the various territories.

The astonishing audiovisual and photographic archive footage that Woodberry employs is captivating, an indispensable exercise in filmic and historical archeology. Firmly in line with the filmmaker's main concerns, *Mário* explores an existential and political path that must be reclaimed and, in the process, calls attention to other major figures such as Agostinho Neto and Amílcar Cabral. A work that underlines how important it is to lay down solid foundations of critical thought prior to undertaking a struggle in order to achieve long-standing results. (JHE)

Presented by Billy Woodberry

A STORY FROM AFRICA

UNA HISTORIA DE ÁFRICA

Billy Woodberry

40' | 2019 | Portugal

Sin diálogos | No dialogues

Un puñado de fotografías, milagrosas supervivientes del olvido, son el origen y único material de *A Story From Africa*. Las estampas nos llevan a los tiempos de la Campaña de Pacificación Portuguesa de 1907 en el sur de Angola contra la tribu Cuamato, consecuencia de la Conferencia de Berlín de 1884-85, por la cual los imperios europeos se dividieron los territorios africanos. La fuente de este trabajo fue el libro de Velloso de Castro que documentaba visualmente este episodio ignorado desde una mirada inevitablemente colonialista. Pero a su vez el registro desvela la reacción del pueblo Cuamato ante las acciones de subyugación y conquista de los portugueses y algún aliado insospechado: entre ellos encontramos a Calipalula, un soba (jefe tradicional) que se unió a las tropas lusas con el fin de derrotar a la tribu rival.

Acompaña la proyección de este mediometraje una conferencia magistral de Billy Woodberry, quien además de hacer películas, desde 1989 ejerce de profesor en el prestigioso California Institute of the Arts (CalArts). (JHE)

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200
VIE 31 MAYO, 19:00 H
FRI 31TH MAY, 7:00 PM

A handful of photographs that have miraculously survived the passing of time, these are the origin and only images in *A Story from Africa*. The pictures take us back to the 1907 Portuguese Campaign of Pacification against the Cuamato tribe in the south of Angola following the Berlin Conference of 1884-85, when the European empires carved up the African territories. The source material of this work comes from a book by Velloso de Castro, who visually documented this episode in history, one very predictably neglected from a colonialist point of view. At the same time, however, the record shows how the Cuamato people reacted to being subjugated and conquered by the Portuguese and a few other unsuspecting allies: among them we find Calipalula, a Soba (traditional chief) who joined the Portuguese troops with an eye to defeating the rival tribe.

The screening of this medium-length film is to be accompanied by a keynote talk from Billy Woodberry, who, in addition to making films, has also been teaching at the prestigious California Institute of the Arts (CalArts) since 1989. (JHE)

MARSEILLE APRÈS LA GUERRE

MARSELLA EN LA POSGUERRA

Billy Woodberry

11' | 2016 | Estados Unidos, Portugal | USA, Portugal

Sin diálogos | No dialogues

El eterno maestro de los cines africanos Ousmane Sembène es objeto de un emocionante tributo en *Marseille après La Guerre*, compuesta por fotografías de los muelles marseleses tomadas en 1947. Las imágenes reflejaban la vida y lucha de los trabajadores portuarios, ejemplificada en una huelga liderada por emigrantes africanos en la que participó el propio Sembène. Un recordatorio de la explotación y el racismo que identificaban a la Francia colonialista, y que ayuda a comprender las tensiones e incendios que aún hoy desbordan sus calles. (JHE)

The timeless master of African film Ousmane Sembène is the subject of a moving tribute in *Marseille après La Guerre*, which is made from photos of the Marseille docks taken in 1947. The images depict the life and struggle of the dock workers, as exemplified by a strike led by African migrants that Sembène himself took part in. A reminder of the kind of exploitation and racism that identified colonialist France and that also helps us understand the tensions and unrest that still plague its streets today. (JHE)

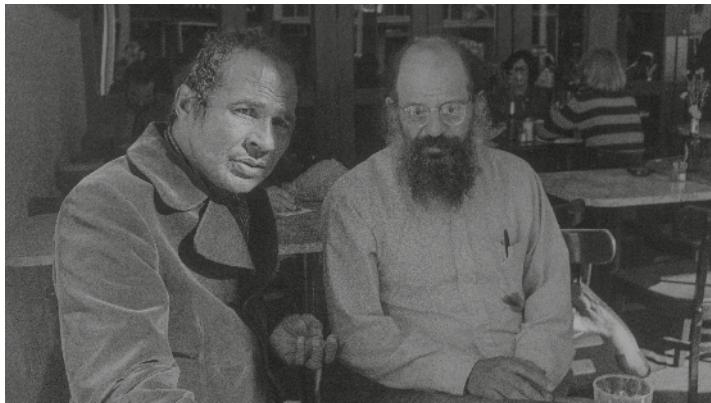
Con presentación de Billy Woodberry.

Presented by Billy Woodberry

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200

SÁB 1 JUN, 19:00 H

SAT 1ST JUN, 7:00 PM

AND WHEN I DIE, I WON'T STAY DEAD

Y CUANDO MUERA, NO ME QUEDARÉ MUERTO

Billy Woodberry

89' | 2015 | Estados Unidos, Portugal | USA, Portugal

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

El segundo largometraje de Billy Woodberry, *And When I Die, I Won't Stay Dead*, funciona como otra resucitación de voces y hechos envueltos por la amnesia colectiva. En este caso, la semblanza de Bob Kaufman, poeta beat considerado el "Rimbaud afroamericano", cuyo halo legendario y su prematura muerte en 1986 nublaron una fascinante odisea vital y creativa que Woodberry baja a la tierra contagiándose de rítmicas rasgadas envueltas en sabiduría y malditismo. Rugosas texturas de celuloide encontrado nos devuelven en su esplendor más crudo el rostro y el discurso de un artista indómito. (JHE)

Billy Woodberry's second feature length film, *And When I Die, I Won't Stay Dead*, serves as another revival of the voices and events that have fallen into obscurity by collective amnesia. In this case, the profile of Bob Kaufman, the beat poet widely considered to be the "African-American Rimbaud", whose legendary aura and premature death in 1986 obscured a fascinating life and creative journey. Woodberry brings him down to earth here, passing on his infectious stripped-down rhythms wrapped up in wisdom and cursedness. The graininess in this found footage puts a face and discourse on this indomitable artist in all its raw splendor. (JHE)

Con presentación de Billy Woodberry.
Presented by Billy Woodberry

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200
SÁB 1 JUN, 19:00 H
SAT 1ST JUN, 7:00 PM

THE POCKETBOOK

EL LIBRO DE BOLSILLO

Billy Woodberry

13' | 1980 | Estados Unidos | USA

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

El primer acercamiento de Billy Woodberry a la dirección cinematográfica fue *The Pocketbook*, inspirado en el relato de Langston Hughes *Thank You, Ma'am*. Breve historia sobre el despertar de la conciencia, el cortometraje muestra a un niño abocado a cometer hurtos menores que tras el robo fallido del bolso de una mujer, queda sorprendido al recibir su comprensión y apoyo en lugar del castigo. Una fábula de tintes morales y profundo espíritu humanista que destaca la importancia de conceder segundas oportunidades a una juventud en el abismo. (JHE)

Billy Woodberry's first venture into film directing was *The Pocketbook*, inspired by the Langston Hughes story *Thank You, Ma'am*. In this short story about raising one's conscientiousness, the short film depicts a young petty thief who, after a foiled attempt at stealing a woman's purse, is surprised to receive her understanding and support instead of punishment. A fable with moral overtones and a deep humanistic spirit highlighting how important it is to give second chances to young people living on the edge. (JHE)

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200

DOM 2 JUN, 12:00 H

SUN 2ND JUN, 12:00 PM

BLESS THEIR LITTLE HEARTS

BENDITOS SEAN SUS PEQUEÑOS CORAZONES

Billy Woodberry

80' | 1984 | Estados Unidos | USA

Inglés | English

Subtítulos | Subtitles: Español | Spanish

En su debut en el largo, *Bless Their Little Hearts*, Woodberry radiografió las fracturas de la familia afroamericana partiendo de la crisis existencial de Charlie Banks, perpetuo desempleado cuya esposa se encarga del sustento económico de su hogar y sus tres hijos. La dependencia deriva en la frustración, abriendo la herida de su masculinidad mancillada, aproximándose a la infidelidad como fuga rabiosa y desesperada. Un terremoto sentimental que plasmaba con fidelidad la imparable espiral de autodestrucción de un hombre atado a códigos añejos y al contexto alienante de la clase trabajadora de Los Ángeles. (JHE)

In his feature debut, *Bless Their Little Hearts*, Woodberry examines the break up of an African-American family after the existential crisis of Charlie Banks, a perpetually unemployed man whose wife is the breadwinner of their home and three children. Dependence leads to frustration, opening up the wound of emasculation, leading him to infidelity as a rabid and desperate way of escape. A sentimental earthquake that faithfully captures one man's unstoppable spiral of self-destruction, one bound up in old codes and the alienating setting of working class Los Angeles. (JHE)

MUSEO REINA SOFÍA. EDIFICIO NOUVEL, AUDITORIO 200
DOM 2 JUN, 12:00 H
SUN 2ND JUN, 12:00 PM

بفروش مهرد

یکم تبلیط

۱۰۰

LOS BARROTES DEL DESTIERRO. DOCUMENTAL IRANÍ EN EL EXILIO

THE JAIL CELL
OF BANISHMENT:
IRANIAN
DOCUMENTARY
FILM IN EXILE

LOS BARROTES DEL DESTIERRO. DOCUMENTAL IRANÍ EN EL EXILIO

En 1976 el eterno Sohrab Shahid Saless abandonaba Irán para instalarse en Alemania. Su segundo largometraje, *Still Life* (1974), había ganado el Oso de Plata de la Berlinale y los obstáculos para hacer cine en su país (presiones gubernamentales y censura, todavía en los tiempos del Sha), eran infranqueables. Fue uno de los pioneros en buscar otros horizontes fílmicos y existenciales ante una asfixia que, por supuesto, no se detendría con la Revolución Islámica de 1979. En tiempos recientes, es en el territorio documental donde encontramos una robusta comunidad cinematográfica en el exilio. La distancia como catalizador para analizar las heridas acumuladas tras décadas de represión por el régimen de los ayatolás, las fracturas generadas por un gobierno en irremediable conflicto con una población decidida a romper con las cadenas impuestas (como demuestra el reciente movimiento “Mujeres, Vida y Libertad”).

Ese trayecto se dibuja de manera clarividente en el extraordinario diptico que Mehran Tamadon concluyó el pasado año, compuesto por *My Worst Enemy* y *Where God is Not*. La primera imagina un interrogatorio ficticio en el que el propio Tamadon (exiliado en Francia) se enfrentaría a la policía islámica ante un hipotético regreso a Irán. En la segunda, se recrea la estancia en prisión de tres represaliados que sufrieron torturas y coacciones en cárceles del país, y que ahora han encontrado refugio lejos de sus fronteras. La huida como salvación individual y como vía para preservar su legado cultural ilumina *Celluloid Underground*, en la que Ehsan Khoshbakht pone el foco en un coleccionista que escondió miles de películas para evitar que el régimen los destruyera. El patrimonio cinematográfico se da cita también en *How Dare You Have Such a Rubbish Wish* de Mania Akbari, sensacional ensayo feminista construido a partir de fragmentos de filmes que van desde el silente hasta justo después de la Revolución Islámica para mostrar la representación de las mujeres, observadas siempre bajo miradas masculinas, señalando así la opresión eterna desde una posición lúcida y desafiante. La artista Sara Dolatabadi, cuya existencia itinerante le ha llevado a Japón o Francia, Estados Unidos o Gabón, regresó al hogar para filmar *An Owl, A Garden & The Writer*, retrato de su padre, el célebre escritor Mahmoud Dolatabadi, quien experimentó la pobreza, el encarcelamiento y una indestructible resistencia contra los represores. La directora fusiona los escritos de su progenitor con la imaginación de su propia hija, reivindicando la vena creadora como motor para sobrevivir y superar los barrotes de un sistema que hoy parece más débil que nunca. (JHE)

Javier H. Estrada es miembro del comité de selección de Documenta Madrid y comisario del programa *Los barrotes del destierro. Documental iraní en el exilio*, en colaboración con la Filmoteca Española.

THE JAIL CELL OF BANISHMENT: IRANIAN DOCUMENTARY FILM IN EXILE

The eternal Sohrab Shahid Saless left Iran in 1976 to settle in Germany. His second feature film, *Still Life* (1974), had won the Silver Bear at the Berlinale, and the obstacles to getting films made in his country--government pressure and censorship, still in the times of the Shah - were insurmountable. He was a pioneer in seeking out new film and existential horizons in the face of repression that would, of course, not end with the 1979 Islamic Revolution. In recent times, it is in documentary film where we find a robust film community in exile. Distance as a catalyst for analyzing the wounds that have built up over decades of repression by the ayatollah regimes, rifts caused by a government in irreparable conflict with a population determined to break away the chains (as demonstrated by the recent "Women, Life and Liberty" movement).

This trajectory is clearly laid out in the extraordinary diptych that Mehran Tamadon finished last year, made up of *My Worst Enemy* and *Where God is Not*. The former imagines a fictitious interrogation in which Tamadon himself (exiled in France) confronts the Islamic police prior to a hypothetical return to Iran. The latter recreates the experience of three subjugated prisoners who suffered torture and coercion in the country's prisons and who have now found refuge far from their borders. Flight as individual salvation and as a way of preserving one's cultural legacy is the subject matter of *Celluloid Underground*, in which Ehsan Khoshbakht turns the spotlight on a collector who hid thousands of films to prevent the regime from destroying them. Mania Akbari's *How Dare You Have Such a Rubbish Wish* is another part of the film heritage, a sensational feminist essay built from fragments that run the gamut, from silent film to just after the Islamic Revolution, in order to show how women are represented, always under the male gaze, thus lucidly and defiantly calling out timeless oppression. The itinerant life of artist Sara Dolatabadi has taken her as far as Japan and France, the United States and Gabon, before returning home to film *An Owl, A Garden & The Writer*, a portrait of her father, the celebrated writer Mahmoud Dolatabadi, who lived through poverty, imprisonment and an unwavering resistance against repressors. The director fuses her father's writings and her own daughter's imagination as a way to show how creativity can be a driving force for surviving and overcoming the chains of a system that today seems weaker than ever. (JHE)

Javier H. Estrada is a member of the Documenta Madrid selection committee and curator of the programme *The Jail Cell of Banishment: Iranian Documentary Film in Exile*, in collaboration with the Filmoteca Española.

HOW DARE YOU HAVE SUCH A RUBBISH WISH

TÚ DE QUÉ VAS CON ESA MIERDA DE DESEO

Mania Akbari

72' | 2022 | Irán, Reino Unido | Iran, UK

Farsi | Persa

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

En demasiadas ocasiones se recuerda a Mania Akbari como la magnética protagonista de *Ten* (Abbas Kiarostami, 2002) cuando, en realidad, es una directora prolífica, autora de obras imprescindibles como *How Dare You Have Such a Rubbish Wish*. Un particular recorrido por la historia del cine iraní que revela imágenes de mujeres filmadas siempre por hombres, desde el período mudo hasta la llegada de la Revolución Islámica. Una imagen modelada por la mirada masculina, y que Akbari (exiliada en Londres desde 2012), expande con este contundente ensayo薄膜 feminista en el que reclama la libertad de su cuerpo y la de todas sus compatriotas, el de aquellas que sufrieron la opresión y el de las que hoy luchan por sacudir los cimientos de un régimen. La auténtica antesala cinematográfica del movimiento "Mujeres, Vida y Libertad". (JHE)

Mania Akbari is too often remembered as the captivating star of *Ten* (Abbas Kiarostami, 2002) when in fact, she is a prolific director of such must-see films as *How Dare You Have Such a Rubbish Wish*. A unique journey through the history of Iranian cinema that reveals images of women always filmed by men, from the days of silent film through to the arrival of the Islamic Revolution. An image shaped by the male gaze that Akbari (exiled in London since 2012) expands on in this powerful feminist film essay, where she reclaims freedom for her and all her compatriots' bodies, for those who suffered oppression and those who today struggle to shake the foundations of a regime. Indeed, the film prelude to the "Women, Life and Liberty" movement. (JHE)

CINE DORÉ. SALA 2. FILMOTECA ESPAÑOLA

SÁB 25 MAYO, 19:30 H

SAT 25TH MAY, 7:30 PM

CELLULOID UNDERGROUND

CELULOIDE UNDERGROUND

Ehsan Khoshbakht

80' | 2023 | Reino Unido | UK

Farsi | Persa

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Si alguien conoce la urgencia de preservar el legado fílmico, ese es sin duda Ehsan Khoshbakht, director del Cinema Ritrovato de Bolonia, el festival más importante sobre cine del pasado. En su segundo largometraje como director nos descubre a Ahmad Jurghanian, coleccionista que ocultó miles de películas para evitar que fueran destruidas por el régimen. *Celluloid Underground* traza la historia de amistad entre dos cinéfilos empedernidos, evidenciando el poder del arte para generar vínculos y también como arma de resistencia contra el autoritarismo y la amnesia. Por supuesto, el film ofrece una minuciosa labor de metraje olvidado aquí resucitado en todo su esplendor. Fascinantes imágenes de una cinematografía fundamental que gracias a figuras como Khoshbakht sigue asombrando con su resplandeciente pasado. (JHE)

If there's anyone who understands the urgency of preserving film heritage, it is undoubtedly Ehsan Khoshbakht, director of Bologna's Cinema Ritrovato, the most important festival for rediscovering cinema from the past. In his second feature film as director, he introduces us to Ahmad Jurghanian, a collector who hid thousands of films to prevent them from being destroyed by the Regime. *Celluloid Underground* follows the friendship between two inveterate film lovers, demonstrating the power that art holds for both bonding people together and as a weapon of resistance against authoritarianism and collective amnesia. Of course, the film features the meticulous labor of resurrecting forgotten footage in all its splendor. Fascinating images from essential film work that, thanks to figures like Khoshbakht, continues to amaze us with its resplendent past. (JHE)

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA

MAR 28 MAYO, 17:30 H

TUE 28TH MAY, 5:30 PM

MY WORST ENEMY

MI PEOR ENEMIGO

Mehran Tamadon

81' | 2023 | Francia, Suiza | France, Switzerland

Farsi | Persa

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

En 2014, Mehran Tamadon dirigió *Iranian*, documental en el que invitaba a su casa a varios simpatizantes del régimen iraní para lograr algo intolerable para los ayatolás: dialogar y discutir en libertad. El film provocó la ira de las autoridades y el exilio de Tamadon en Francia. En *My Worst Enemy*, odisea filmica que le llevó ocho años completar, el cineasta imagina cómo sería su interrogatorio con un agente del gobierno si decidiese regresar a su país. La actriz Zar Amir Ebrahimi (inolvidable protagonista de *Holy Spider* de Ali Abbasi que huyó de Irán tras ser condenada a 10 años de prisión y 99 latigazos), toma el rol de la gendarme que cuestiona a Tamadon, desvelando las tácticas empleadas por la República Islámica para acallar cualquier voz discordante. *My Worst Enemy* es un ejemplo único del poder especulativo del cine y forma un tríptico imprescindible con *Where God Is Not*, que también forma parte de este ciclo. (JHE)

In 2014, Mehran Tamadon directed *Iranian*, a documentary for which he invited several supporters of the Iranian regime to his home in order to engage in something the ayatollahs consider intolerable: dialogue and speaking freely. The film provoked the ire of the authorities and led to Tamadon's exile in France. In *My Worst Enemy*, a film odyssey eight years in the making, the filmmaker imagines what an interrogation by a government agent would be like if he ever decided to return home. Actress Zar Amir Ebrahimi (who memorably starred in Ali Abbasi's *Holy Spider* and who fled Iran after being sentenced to 10 years in prison and 99 lashes), plays the role of the gendarme questioning Tamadon, and in so doing, reveals the tactics used by the Islamic Republic to silence dissent. *My Worst Enemy* is a unique example of the speculative power of cinema, and is the other part of an essential diptych along with *Where God Is Not*, which is also showing as part of this film series. (JHE)

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA
MIE 29 MAYO, 17:30 H
WED 29TH MAY, 5:30 PM

WHERE GOD IS NOT

DONDE NO ESTÁ DIOS

Mehran Tamadon

112' | 2023 | Francia, Suiza | France, Switzerland

Farsi | Persa

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Mientras rodaba *My Worst Enemy* (que incluimos también en este ciclo), Mehran Tamadon sintió la necesidad de trabajar en otra película para tomar distancia, observar la represión del régimen iraní desde otra perspectiva. *Where God Is Not* nació de ese impulso y también del encuentro con Taghi, Homa y Mazyar, tres presos políticos que durante años sufrieron la ira de las autoridades en las cárceles de Evin y Ghezel Hesar, infamemente célebres por la crudeza de lo que allí acontece. Esos héroes, exiliados hoy en Francia, reconstruyen las celdas en las que habitaron, los cruentos interrogatorios, la metodología de las torturas físicas y psicológicas. Tamadon edifica una profunda y clarividente introspección en la memoria del horror, manteniendo un equilibrio magistral entre su registro observacional y la empatía con las víctimas de la barbarie autoritaria. (JHE)

While shooting *My Worst Enemy* (also showing in this series), Mehran Tamadon felt the need for another film, one that would provide some distance and perspective from which to observe the Iranian regime's repression. *Where God Is Not* was born out of this desire and from his meeting with Taghi, Homa and Mazyar, three political prisoners who for years suffered the wrath of the authorities in Evin and Ghezel Hesar prisons, infamous for the harshness of their conditions. Now exiled in France, these heroes reconstruct the cells they lived in, the blood-soaked interrogations, and the methodology of the physical and psychological torture. Tamadon crafts together a profound, clairvoyant introspection into the memory of horror while striking a masterful balance between his observational register and empathy with the victims of authoritarian barbarism. (JHE)

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTECA ESPAÑOLA
JUE 30 MAYO, 17:30 H
THU 30TH MAY, 5:30 PM

AN OWL, A GARDEN AND THE WRITER

UN BÚHO, UN JARDÍN Y EL ESCRITOR

Sara Dolatabadi

83' | 2023 | Irán, Francia | Iran, France

Farsi | Persa

Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

La artista multidisciplinar Sara Dolatabadi, cuya vida transcurre de manera itinerante, regresó a Irán para realizar *An Owl, A Garden and the Writer*, su debut que contó con la producción ejecutiva de otro mítico cineasta exiliado: Amir Naderi. Se trata de un cautivador retrato de su propio padre, el novelista Mahmoud Dowlatabadi, figura enigmática que pasó por la miseria, la cárcel, la revolución, la censura, pero decidió siempre quedarse en su país. Estableciendo un puente entre el universo creativo de su padre y la imaginativa inocencia de su hija, Sara Dolatabadi busca al escritor que se esconde tras el progenitor, trazando además una lúcida semblanza intergeneracional del pasado y el presente de Irán, apuntando al futuro como una incógnita que quizás solo pueda soportarse creando una coraza de ficción. (JHE)

Multidisciplinary artist Sara Dolatabadi, whose life is itinerant, returned to Iran to make *An Owl, A Garden and the Writer*, her debut with executive production by another legendary filmmaker in exile: Amir Naderi. It is a captivating portrait of her own father, novelist Mahmoud Dowlatabadi, an enigmatic figure who has endured misery, jail time, revolution, censorship, yet has always decided to remain in his country. By building a bridge between her father's creative universe and her daughter's imaginative innocence, Sara Dolatabadi sets out on a search for the writer hiding behind the progenitor, while also sketching out a lucid intergenerational portrait of Iran's past and present and painting the future as an unknown that can only be made bearable by creating a shell of fiction. (JHE)

CINE DORÉ. SALA 1. FILMOTeca ESPAÑOLA

VIE 31 MAYO, 17:30 H

FRI 31TH MAY, 5:30 PM

DÍAS DE GUARDAR,
EL DOCUMENTAL
POLÍTICO DE LOS 70
EN MÉXICO

DÍAS DE GUARDAR
("DAYS TO
REMEMBER"),
POLITICAL
DOCUMENTARY
FILM IN THE 70'S
IN MEXICO

DÍAS DE GUARDAR, EL DOCUMENTAL POLÍTICO DE LOS 70 EN MÉXICO

Karina Solórzano es miembro del comité de selección de Documenta Madrid y comisaria del programa *Días de guardar. El documental político de los 70 en México*, en colaboración con la Fundación Casa de México en España y con el apoyo de UNAM España, Filmoteca UNAM e IMCINE.

El título de esta muestra hace referencia al libro de ensayos del escritor mexicano Carlos Monsiváis. Con su acostumbrada ironía, el ensayista dota, con este título, de una dimensión política a los días de precepto marcados por la iglesia católica. Para él, los días que siguieron a la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, “se impregnaron de la torpeza y la densidad de los sueños irrecuperables”. En el cine de ficción de los setenta, esta especie de languidez desencantada está presente en las historias sobre jóvenes que anhelaron una vida diferente a la prometida por la modernidad, marcada por el consumo y regida por el matrimonio (*El cambio*, Alfredo Joskowicz, 1971; *En la trampa*, Raúl Araiza, 1979). Es un cine sobre sueños irrecuperables.

En el cine documental, por otra parte, la intervención política es menos sutil y más directa. Fue un cine que, en palabras de Rosa Martha Fernández, una de las fundadoras del Colectivo Cine Mujer, “desentrañó lo aparentemente ‘natural’ en toda marginación”. Su películas dieron cuenta de su propia construcción al combinar ficción, documental y animación. Se trabajó de manera colectiva (Cine Mujer, Cooperativa de Cine Marginal) y se incorporó una tecnología que permitía responder a la urgencia movilizadora de la época: el Super-8. Esta película portátil y accesible, fue esencial para que los llamados “superocheros” registraran distintos cambios en una sociedad profundamente desigual. El primer programa de esta muestra ofrece un panorama de este cine abiertamente político, militante y marginal.

El paisaje urbano también experimentó diversos cambios, fueron las huellas de esa modernidad tan anhelada que se erigió en edificios brutalistas. La velocidad, los edificios, los colores o la tensión entre campo y ciudad, pero también el consumo, ya estaban presentes en *La fórmula secreta* (Rubén Gámez, 1965), una de las películas experimentales más importantes para la crítica de una nueva modernidad mexicana. Esta muestra incluye los cortometrajes *La urbe* (Óscar Menéndez, 1976), con fotografía de Gámez, y *Valle de México* (1975), dirigida por Gámez, ambas una suerte de sinfonía de la ciudad, registros de una capital herida en sus días de guardar. A modo de contrapunto, este programa está acompañado por la película de la cineasta francesa Raymonde Carasco, *Tarahumaras 78* (1979) en la que el montaje musical se desplaza de la gran ciudad a la sierra de Chihuahua, ahí donde, quizás, nunca existió el desencanto porque la modernidad nunca fue una promesa. (KS)

DÍAS DE GUARDAR (“DAYS TO REMEMBER”), POLITICAL DOCUMENTARY FILM IN THE 70’S IN MEXICO

Karina Solórzano is a member of the Documenta Madrid selection committee and curator of the programme *Días de guardar* (“Days to Remember”). *Political Documentary Film in the 70’s in Mexico*, in collaboration with the Casa de México Foundation in Spain and with the support of UNAM España, Filmoteca UNAM and IMCINE.

The title of this exhibition comes from the book of essays by Mexican writer Carlos Monsiváis. With his usual irony, the essayist uses this title to lend a political dimension to the holy days of obligation set by the Catholic Church. For him, the days that followed the massacre of students in Tlatelolco Square on October 2, 1968, "were filled with the dullness and density of dreams lost and gone". In the fiction film of the 1970s, this kind of disenchanted languor is seen in the stories about young people longing for a life that differs from the what modernity promises, one marked by consumption and ruled by marriage (*El cambio*, Alfredo Joscowicz, 1971, *En la trampa*, Raúl Araiza, 1979). It is a cinema about dreams lost and gone.

In documentary film, on the other hand, political intervention is less subtle and more direct. It was cinema that, in the words of one of the founders of the Colectivo Cine Mujer ("Women's film collective") Rosa Martha Fernández, "worked out what is seemingly 'natural' in all marginalization". Their films were a reflection of their own construction by combining fiction, documentary and animation. They worked collectively (Cine Mujer, Cooperativa de Cine Marginal) and incorporated technology that made it possible to address the urgent need for mobilization at the time: Super-8. This portable and accessible kind of filmmaking was essential to the so-called "superocheros" ("Super8-ers"), for recording the numerous changes in a profoundly unequal society. This exhibition's first program provides an overview of this openly political, militant and marginal cinema.

The urban landscape also underwent many changes, which trace that ever-longed-for modernity that got incorporated into the brutalist buildings. Speed, buildings, colors, the tension between the countryside and the city, and consumption as well: all these were already present in *La fórmula secreta* (Rubén Gámez, 1965), one of the most important experimental films in the critique of new Mexican modernity. This exhibition includes the short films *La urbe* (Óscar Menéndez, 1976) with cinematography by Gámez, and *Valle de México* (1975) directed by Gámez, both of which are a sort of symphony of the city, recordings of a capital city wounded in its days to remember. As a counterpoint, this program is accompanied by French filmmaker Raymonde Carasco's work, *Tarahumaras 78* (1979), in which the musical montage goes from the big city to the highlands of Chihuahua, where, perhaps, disenchantment never even existed because modernity was never a promise. (KS)

SESIÓN 01

SESSION 01

VIDA DE ÁNGEL

Ángeles Necochea | 44' | 1982 | México | Español | Spanish

Como en *Vicios de la cocina* (Beatriz Mira, 1978), el documental recoge el testimonio de distintas mujeres de diversas edades sobre el trabajo doméstico, el matrimonio y los roles de género: las mujeres cocinan, lavan, cuidan del hogar mientras que los hombres trabajan. Se trata de una de las últimas en conjunto del colectivo. Aquí están presentes ciertos rasgos de su filmografía anterior como el trabajo con la animación realizado por Guadalupe Sánchez (*Y si eres mujer*, 1977). (KS)

Just like in *Vicios de la cocina* (Beatriz Mira, 1978), this documentary pulls together testimony from different women of varying age talking about housework, marriage and gender roles: the women cook, wash, take care of the house while the men work. This is one of the colectivo's last films as a group: here certain aspects of their previous filmography can be seen, such as the animation work done by Guadalupe Sánchez (*Y si eres mujer*, 1977). (KS)

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA
JUE 30 MAYO, 19:00 H
THU 30TH MAY, 7:00 PM

OTRO PAÍS

Cooperativa de Cine Marginal | Marginal Film Collective |
14' | 1972 | México | Español | Spanish |
Acervo Fimoteca UNAM | Fimoteca UNAM Archive

"En este cortometraje se narra la resistencia al régimen en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, a través de varios frentes: la irrupción de un grupo de sindicalistas independientes en el desfile oficial del 20 de noviembre, con la presencia del gobernador Luis M. Farías; la invasión de tierras y la presencia de organizaciones vecinales en Topo Chico; los muertos por un accidente laboral en la Fundidora Monterrey; las huelgas de obreros de la CTM y de panaderos de la CROC (dos poderosos sindicatos oficiales), o la actividad vecinal del Grupo 2 de Octubre en la colonia Díaz Ordaz" (Álvaro Vázquez Mantecón, 2012).

"This short film tells of the resistance to the regime in the city of Monterrey, in the state of Nuevo León, on several different fronts: a group of independent unionists who burst into the official parade on 20 November, attended by governor Luis M. Farías; the invasion of lands and the presence of neighborhood organizations in Topo Chico; the deaths from a work-related accident in Fundidora Monterrey; the strikes of CTM workers and CROC bakers (two powerful official unions), and the grassroots activity of the "Grupo 2 de Octubre" in the Díaz Ordaz neighborhood" (Álvaro Vázquez Mantecón, 2012).

VÍCTOR IBARRA CRUZ

Eduardo Carrasco Zanini | 22' | 1971 | México | Español |
Spanish | Acervo Fimoteca UNAM | Fimoteca UNAM Archive

Narra la vida de un chatarrero de la Ciudad de México, a quien nada más lo acompaña un perro. Este film abrió un cauce para la práctica de un cine militante en Super-8. (KS)

This tells about the life of a garbage collector in Mexico City, whose only companion is a dog. This is a ground-breaking work in practicing militant filmmaking in Super-8. (KS)

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA

JUE 30 MAYO, 19:00 H

THU 30TH MAY, 7:00 PM

SESIÓN 02

SESSION 02

TARAHUMARAS 78

Raymonde Carasco | 30' | 1979 | México | Español | Spanish

Esta película narra una reunión: la de los indios tarahumaras y una cámara que mira a las personas que etimológicamente se llaman "corredores de pies". Montaje musical, ritmos de pasos, gestos y posturas tradicionales. (KS)

This film is a story about a meeting: one between the Tarahumara Indians and a camera that looks at people who are etymologically called "foot runners". Music montage, rhythms of traditional steps, gestures and stances. (KS)

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA
VIE 31 MAYO, 19:00 H
FRI 31TH MAY, 7:00 PM

PROGRAMA 02 / PROGRAM 02

LA URBE

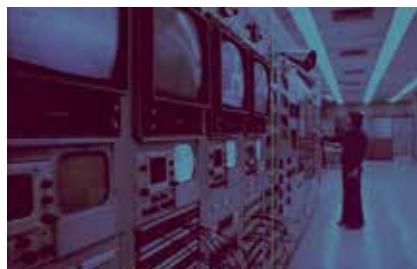

Óscar Menéndez | 9' | 1976 | México | Español | Spanish

Con una impresionante fotografía de Rubén Gámez, *La urbe* nos presenta una crítica visual de lo asfixiante que puede ser vivir en una ciudad, todo esto acompañado de dibujos del caricaturista Rogelio Naranjo. (KS)

With stunning photography by Rubén Gámez, *La urbe*, performs us a visual critique of how suffocating it can be to live in a city, all accompanied by the illustrator Rogelio Naranjo. (KS)

VALLE DE MÉXICO

Rubén Gámez | 14' | 1976 | México | Español | Spanish

Realizado en la plataforma urbana del Valle de México, este documental presenta un *collage* de imágenes en torno a la sobre población, contaminación y crecimiento desmedido de la gran ciudad. El ritmo acelerado y pulsante que pasa y se esfuma en el constante ir y venir de vehículos y gente. (KS)

Made on the urban platform of the Valley of Mexico, this documentary features a collage of images showing the big city's overpopulation, pollution and excessive growth. The quick, rushed pace of everything passing by and vanishing in the constant coming and going of vehicles and people. (KS)

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA

VIE 31 MAYO, 19:00 H

FRI 31TH MAY, 7:00 PM

SAMPLING ECHOES: MORGAN QUAINTANCE

DM
24

SAMPLING ECHOES: MORGAN QUAINTEANCE

Un año más, en el interior de las aulas que este año ocupan los alumnos de segundo de Cine Documental en la ECAM, nace la ilusión de programar a un cineasta cuya obra nos conmueve a la par que nos motiva, pues descubriendo a Morgan Quaintance desvelamos un autor inquieto tanto en sus ideas creativas como en la manera de componer sus películas de bajo presupuesto y potente carga emocional, atributos en los que como cineastas emergentes podemos encontrarnos reflejados. El universo de Morgan Quaintance interpela a sus recuerdos, muchos de ellos concentrados en su archivo personal. En sus piezas encontramos un artista que continuamente experimenta con la forma, sin desprenderse del contexto político y el amor hacia la música y el sonido.

Durante dos sesiones y una clase magistral, nuestro ciclo retrospectiva de Morgan Quaintance, titulado *Sampling Echoes*, indagará sobre las capacidades del londinense para valerse tanto de trozos de elementos de distintos orígenes como de sus repeticiones, y funcionar con la improvisación y la intuición musical a la hora de armar las películas, brindándonos una infinidad de horizontes en la creación de una historia íntima y, por tanto, universal. El ritmo de Morgan Quaintance y sus ecos friccionan hacia un lugar común: el tragaluz cultural que nos alimenta.

ECAM Escuela de cinematografía y del audiovisual de la Comunidad de Madrid

SAMPLING ECHOES: MORGAN QUAINTEANCE

One more year, inside the classrooms that second-year Documentary Film students occupy this year at ECAM, the excitement of programming a filmmaker whose work moves us while motivates us is born. Discovering Morgan Quaintance reveals a restless author in both his creative ideas and the way he composes his low-budget films with a powerful emotional charge, attributes in which as emerging filmmakers we can find ourselves reflected. Morgan Quaintance's universe speaks to his memories, many of them concentrated in his personal archive. In his pieces, we find an artist who constantly experiments with form, without disconnecting from the political context and the love for music and sound.

During two sessions and a masterclass, our retrospective of Morgan Quaintance, titled *Sampling Echoes*, will delve into the abilities of the Londoner to make use of fragments of elements from different origins and formats to assemble films that develop a sense of improvisation and rhythmic intuition, offering us an infinity of horizons in the creation of an intimate and, therefore, universal story. The rhythm of Morgan Quaintance and its echoes friction towards a common place: the cultural skylight that nourishes us.

ECAM Cinematography and Audiovisual School of the Community of Madrid

SESIÓN 01

Iniciando con la serie *Miniatures*, ahondamos en el espíritu *punk* que resuena con el sentimiento de estar perdido en la juventud ahora desde el presente. Morgan Quaintance realiza muchos de sus cortometrajes con material que grabó durante la adolescencia. Experimentamos el eco del pasado como un archivo encontrado y manipulado, hasta que se desprende de la etiqueta de archivo personal. Tras estos cortos damos paso a la segunda parte de la sesión: Morgan Quaintance sigue utilizando los elementos estilísticos que encontramos en las *Miniatures*, pero sujetos a narrar un relato autoficcional.

Con la presentación y coloquio de Morgan Quaintance

SESSION 01

Starting with the *Miniatures*' series, we delve into the punk spirit resonating with the feeling of being lost in youth now from the present. Morgan Quaintance makes many of his short films with material he recorded during adolescence. We experience the echo of the past as a found and manipulated archive until it sheds the personal archive label. After these shorts, we move on to the second part of the session: Morgan Quaintance continues to use the stylistic elements found in the *Miniatures*, but now they are subject to narrate an autofictional story.

Featuring a presentation and discussion with Morgan Quaintance.

NUMEROLOGY

Morgan Quaintance | 3' | 2023 | Reino Unido | UK
| Inglés | English | Subtítulos | Subtitles: español |
Spanish

Rescatado del archivo personal del autor, este viaje hacia el dormitorio de Morgan Quaintance a la edad de diecinueve años va trazando una conexión de las inquietudes del pasado, vivas en el presente. La decoración en las paredes se mezcla con la llamada de un experto en la práctica adivinatoria de la numerología.

Rescued from the author's personal archive, this journey to Morgan Quaintance's bedroom at the age of nineteen traces a connection of past concerns, alive in the present. The decoration on the walls blends with the call of an expert in the divinatory practice of numerology.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

ROLLOSTRAAT 18

Morgan Quaintance | 2' | 2022 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Entre los huecos del civilizado espacio de trabajo, la mirada exploratoria del cineasta necesita detenerse ante las flores que le rodean. *African Flower* de Duke Ellington acompaña la travesía.

Among the gaps in the civilized workspace, the filmmaker's exploratory gaze needs to pause at the flowers surrounding him. Duke Ellington's *African Flower* accompanies the journey.

PARTNERS

Morgan Quaintance | 4' | 2023 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

El pesar en la voz del órgano (*Pari Intervallo*) resuena sobre las imágenes cotidianas, manipuladas con melancolía y extrañeza, en un montaje que descompone el tiempo, el movimiento y el color.

The sorrow in the voice of the organ (*Pari Intervallo*) resonates over everyday images, manipulated with melancholy and strangeness, in an edition that breaks down time, movement, and color.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

NEW COVENANT

Morgan Quaintance | 3' | 2023 | Reino Unido | UK | Inglés | English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

James Cleveland, cantante y músico de gospel, es el protagonista en este nuevo gesto de melomanía en el cine de Quaintance. El discurso previo del artista antes de arrancarse a cantar *Breath On Me* retumba sobre su retrato casi en estado de congelación.

James Cleveland, gospel singer and musician, is the protagonist in this new gesture of music appreciation in Quaintance's cinema. The artist's preceding speech before launching into *Breath On Me* resonates over his almost frozen portrait.

STRAWBERRIES

Morgan Quaintance | 3' | 2023 | Reino Unido | UK | Inglés | English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Morgan Quaintance filma, a través de la mirada de un voyeur, el acoso que sufre un niño en la calle.

Morgan Quaintance films, through the gaze of a voyeur, the harassment suffered by a child in the street.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

A BETTER WORLD

Morgan Quaintance | 3' | 2022 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

La última canción de un concierto de punk brinda por un mundo mejor en el que toda la gente nace para sentirse importante. Un grito de una juventud que no se siente escuchada.

The last song of a punk concert cheers for a better world in which we are all born to feel important. A cry from a youth that doesn't feel heard.

PALACE

Morgan Quaintance | 3' | 2022 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Catedrales abandonadas y goteras para construir un *collage* visual a ritmo de hip hop experimental.

Abandoned cathedrals and leaks to build a visual collage to the rhythm of experimental hip hop.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

SURVIVING YOU, ALWAYS

Morgan Quaintance | 19' | 2021 | Reino Unido | UK | Inglés | English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

En esta película la identidad del autor abraza a la del personaje, cuyo vehicular relato baila entre el arrepentimiento y la compasión, una necesidad de reencontrarse con el adolescente que no tuvo oportunidad de elección, y la de escuchar al adulto que de alguna forma consiguió amar. *Surviving You, Always* es una historia autobiográfica que nace en los suburbios de Londres y cuya forma superpone capas de narración textual o en voz en off, sobre la imagen, a veces "fija" y a veces "en movimiento". La utilización del archivo, tanto musical como personal, permite, en esta ocasión, componer una obra psicodélica, en sobrio blanco y negro, cargada de caos y de belleza, cualidades presentes en los recuerdos.

In this film, the author's identity embraces that of the character, whose vehicular narrative dances between regret and compassion, a need to reconnect with the teenager who had no opportunity for choice, and to listen to the adult who somehow managed to love. *Surviving You, Always* is an autobiographical story born in the suburbs of London, and its form overlays layers of textual or voice-over narration onto the image, sometimes 'still' and sometimes 'in motion.' The use of archive, both musical and personal, allows for the composition of a psychedelic work, in sober black and white, laden with chaos and beauty, qualities present in memories.

RIP

Morgan Quaintance | 3' | 2022 | Reino Unido | UK | Inglés | English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Morgan Quaintance juega con la cámara de visión nocturna y el diseño sonoro para trasladarnos a un espacio onírico.

Morgan Quaintance plays with night vision camera and sound design to transport us to a deeply dreamlike space.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

A HUMAN CERTAINTY

Morgan Quaintance | 21' | 2021 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

A través de un monólogo interior, el director nos narra el tiempo después de un amor perdido. Canciones, fotografías y textos son algunos de los elementos que nos envuelven en esta ruptura.

Through an internal monologue, the director narrates the time after a lost love. Songs, photographs, and written texts are some of the elements that envelop us in this breakup.

CINETECA. SALA BORAU
JUE 30 MAY, 17:30 H
THU 30TH MAY, 17:30

SESIÓN 02

SESSION 02

Sesión completa | Full Session: 80'

El ciclo retrata una misma realidad a través de diferentes personas, cámaras, palabras e imágenes. Obras que actúan como un medio para reflejar tanto mundos individuales como compartidos. A través de un montaje que enfatiza el distanciamiento, Morgan nos coloca en una posición de espectadores de lo social, sin emitir juicios. Se narra a través de otras voces, ampliando así la perspectiva y la comprensión de la experiencia humana.

The cycle presents a singular reality through diverse perspectives: various individuals, cameras, words, and images. Works that act as a means to reflect both individual and collective. Employing a montage technique that highlights detachment, Morgan positions us as observers of society, free from judgment. Narrated through multiple voices, it enriches our understanding and broadens our perspective on the human experience.

MISSING TIME

Morgan Quaintance | 15' | 2019 | Reino Unido | UK |
Inglés | English | Subtítulos: español | Spanish

La pérdida de memoria y el trauma generan un diálogo entre relatos de abducción extraterrestre, hipnosis y descolonización. ¿Cómo pueden los vacíos de memoria de un individuo resonar con el sentimiento de toda una nación? La fusión del material de archivo de la Guerra Fría y la era colonial británica se adentra en las profundidades de nuestra conciencia, revelando conexiones intrigantes entre la historia personal y la colectiva.

Memory loss and trauma give rise to a rich dialogue among narratives of alien abduction, hypnosis, and decolonization. How might an individual's memory gaps reverberate with the sentiments of an entire nation? The blending of archival material from the Cold War and the British colonial era delves into the depths of our consciousness, unveiling captivating connections between personal and collective histories.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 31 MAY, 17:30 H
FRI 31TH MAY, 5:30 PM

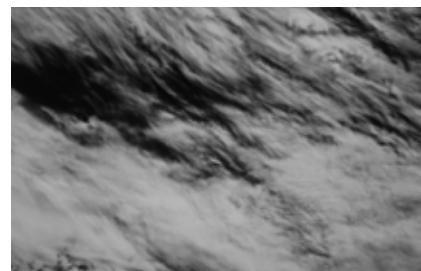

EARLY YEARS

Morgan Quaintance | 15' | 2019 | Reino Unido | UK Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

El retrato de Barbara Samuels, una artista jamaicana que habla sobre su experiencia con la migración en Londres y su relación con la creatividad, principalmente a través de imágenes de archivo.

The portrait of Barbara Samuels, a Jamaican artist who talks about her experience of migration in London and her relationship with creativity, mainly through archival images.

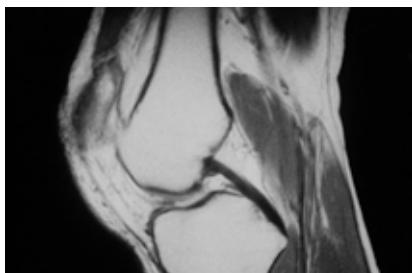
EFFORTS OF NATURE

Morgan Quaintance | 20' | 2023 | Reino Unido | UK Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

A través de distintos medios y jugando con la degradación de los mismos, *Efforts of Nature* habla del paso del tiempo y el cambio, contraponiendo el cuerpo humano con la geología. En esta película se explora el uso de la sobreposición de imágenes, del cuadro dentro del cuadro y los loops o repeticiones.

Using different media and playing around with their degradation, *Efforts of Nature* talks about the passage of time and change, contrasting the human body with geology. The film explores the use of overlapping images, the frame within the frame and loops.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 31 MAY, 17:30 H
FRI 31TH MAY, 5:30 PM

REPETITIONS

Morgan Quaintance | 24' | 2023 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

El ritmo que nos sugiere la maquinaria expresa los temores arraigados en la clase trabajadora, especialmente vinculados al trabajo físico, la labor industrial y la fragilidad del cuerpo. Su montaje se compone de una serie de patrones recursivos, secuencias repetidas, imágenes parpadeantes y sonidos en bucle, creando una atmósfera que resuena con la inquietud y la tensión inherentes a estas realidades.

The rhythmic suggestion of machinery encapsulates the profound fears harbored by the working class, particularly intertwined with physical labor, industrial work, and the vulnerability of the body. Its montage comprises a tapestry of recursive patterns, reiterated sequences, flickering imagery, and looping sounds, crafting an ambiance that reverberates with the inherent unease and tension of these circumstances.

SIXTH FORM ACID

Morgan Quaintance | 3' | 2022 | Reino Unido | UK | Inglés |
English | Subtítulos | Subtitles: español | Spanish

Exploración formal del cine a través de unas imágenes de archivo del autor montadas de forma rítmica a una base tecno.

Formal exploration of cinema through the author's archive images rhythmically assembled on a techno base.

CINETECA. SALA BORAU
VIE 31 MAY, 17:30 H
FRI 31TH MAY, 5:30 PM

CLASE MAGISTRAL. MORGAN QUAIANTANCE: EL CINEASTA A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS

Al recorrer la filmografía de Morgan Quaintance llama la atención la variedad de técnicas, formatos y texturas utilizadas en sus películas. Ya sea en vídeo o en fotografía, en formato digital o analógico, con cámaras de 16mm, de cinta DV o *found footage*, todo está mezclado ya no solo de una pieza a otra sino en la estructura interna de las mismas. Con Quaintance nos encontramos ante una filmografía que evoluciona de la cámara al hombro, al *collage* de medios encontrados. Un cine iniciado en 2018 y que desde entonces no ha parado de producir fructíferas nuevas obras, y que se caracteriza por haber sido realizada casi exclusivamente por el cineasta en todos sus procesos.

En esta clase magistral, Morgan Quaintance reflexionará sobre su experiencia con las diferentes cámaras y medios tecnológicos empleados en su carrera, sobre cuál ha sido su manera de aprovechar al máximo cada herramienta, las sinergias entre ellas y de cómo los condicionantes físicos y personales se traducen directamente en el lenguaje formal de este cine en solitario.

ECAM
VIE 31 MAY, 11:00 H
FRI 31TH MAY, 11:00 AM

MASTERCLASS. MORGAN QUAINTE: THE FILMMAKER THROUGH THE CAMERAS

When watching Morgan Quaintance's filmography you can easily notice the amount of different techniques, formats and textures used in his films. Whether it's a video or a photo, analog or digital, 16mm or DV tape; or even found footage: everything is mixed, and not only from one piece to another but in its internal structures too. With Quaintance we discover movies that soon morph from hand-held camera to archival collage. A filmography started in 2018 and yet since in a non-stop of fresh new pieces that highlight for being done almost entirely by Morgan himself in all processes.

In this Masterclass Morgan Quaintance will reflect on his experience with different cameras and tech he applied on his film career, about which ways he maximized the potential of each tool, the synergies between them, and how the physical and personal conditions translate directly into the type of film language he has built by himself.

ECAM
VIE 31 MAY, 11:00 H
FRI 31TH MAY, 11:00 AM

ACTIVIDADES

ACTIVITIES

Lo que queda / What Remains

**Pequeños documentalistas:
aprendiendo la técnica de la entrevista
/ Little Documentary-Makers: Learning the
Technique of Interviewing**

Documenta Pro

LO QUE QUEDA

Un taller para encontrar lo que vemos, pero no vemos, escuchar lo que no escuchamos y buscar lo que no sabíamos que queríamos buscar. Un ejercicio de documentación, descubrimiento y mucha conversación con Madrid, con Paco Graco y Juan Cavestany.

Dicen que rescatemos Madrid, que no nos olvidemos de ellos, que sigamos vigilantes, porque en cualquier momento desaparecerán. Nosotros decimos que rescatamos a vecinas que una vez decidieron trabajar, escuchar y abrazar esta ciudad.

Si hay algo a lo que nos dedicamos es a entrar en los lugares antes de que desaparezcan, antes de que tengan otro agente. Entramos, conversamos, abrazamos; algunas veces, solo eso y ya nos vamos. Otras veces, rescatamos y otras, rodamos. Nos vamos con un sabor agrícola y alegre, pues fuimos los últimos del cine y del café.

En la exposición *No va a quedar nada de todo esto. Patrimonio gráfico madrileño* (CentroCentro, Madrid) conocimos a Juan Cavestany y, con él, pudimos grabar y reunir a un número amplio de comerciantes que estaban en aquella exposición. Allí, entre chorizos, cafés y aguardiente celebramos Madrid, sus barrios y a ellos. Nos dijimos: "tenemos que salir más". Pues Juan lleva años saliendo y haciendo lo imposible por contarnos "Madrid, Madrid".

Y eso es lo que queremos hacer en este taller. Queremos salir con más gente, aprender a escuchar con más gente, poner ojos con más gente y quien sabe si rodar algo con más gente. No se trata de rescatar un rótulo concreto o de rodar nada específico (o tal vez sí, si surge). Lo importante es la preparación, la búsqueda, la observación y la posible historia recuperada.

No busquemos lo evidente, lo cuqui o lo franquiciado. Reivindiquemos lo olvidado, lo invisible o fragmentario. Lo absurdo. Entremos en trastiendas, sótanos, o cuartos de baño, buscando la memoria del futuro. Sigamos la pista de anuncios escritos a mano, rótulos en descomposición o verjas echadas. Descubramos localizaciones, historias familiares, anhelos, derrotas, amigos, para compartirlo. Lo que surja estará bien si está movido por una curiosidad genuina.

Paco Graco

Aforo: 15 participantes máximo.

Espacio: Archivo (Cineteca Madrid).

Público: para mayores de 18 años. Curiosos de la ciudad, caminantes, jubilados y jubiladas, estudiantes y trabajadores de cualquier rama.

Precio: 15€ (entrada general) y descuentos habituales.

CINETECA MADRID. ARCHIVO
MAR 28 MAY - SÁB 1 JUN
TUE 28 MAY - SAT 1ST JUN

WHAT REMAINS

A workshop to find that which we see, yet fail to see, that which we hear yet fail to hear and search for what we didn't even know we wanted to search for. An exercise in documentation, discovery and a lot of conversation with Madrid, with Paco Graco and Juan Cavestany.

They ask us to rescue Madrid from oblivion, to remain vigilant, because at any moment they might disappear. We say that we rescue neighbors who at one time decided to work, listen and embrace this city.

If there's one thing we're set on doing, it's making our way into places before they disappear, before they have another agent. We go in, we talk, we hug; sometimes, we do only that and then we leave. And at other times, we rescue, and then at others, we film. We leave with a bittersweet, joyful feeling at being the last ones at the cinema and the café.

In the exhibit *None of this will remain: The graphic heritage of Madrid* (CentroCentro, Madrid) we met up with Juan Cavestany and got to record and bring together a large number of the traders who were in that exhibit. Over chorizo, coffee and aguardiente, we celebrated Madrid, its neighborhoods and them. We said to ourselves, "we have to get out more." Because Juan has been going out for years and doing his best to tell us all about "Madrid, Madrid".

And that is what we want to do in this workshop. We want to go out with more people, learn to listen with more people, make eyes with more people and, who knows, maybe even shoot some footage with more people. It's not about rescuing a specific sign from oblivion or filming anything specific (or maybe it is, if the occasion arises). What is important is the preparation, the search, the observation and the possible history that gets recovered.

Let's not look for the obvious, the cute or the franchised. Let's reclaim the forgotten, the invisible and fragmentary. The absurd. Let's go into back rooms, basements and bathrooms to find the future memories. Let's follow the trail of handwritten advertisements, run-down signs and gates in disrepair. Let's discover locations, family stories, longings, defeats, friends, in order to share them. Whatever we come up will work, as long as it is done out of genuine curiosity.

Paco Graco

Capacity: 15 participants max.

Space:Archive (Cineteca Madrid)

Public: anyone over 18 years of age. Curious about the city, wanderers, retirees, students and workers from all walks of life.

Price: 15€ (general admission) and general discounts.

CINETECA MADRID. ARCHIVO
MAR 28 MAY - SÁB 1 JUN
TUE 28 MAY - SAT 1ST JUN

PEQUEÑOS DOCUMENTALISTAS: APRENDIENDO LA TÉCNICA DE LA ENTREVISTA

Acompañados de los cineastas Edu Cardoso y Goizeder Urtasun, este taller ofrece a las niñas y niños participantes una breve inmersión práctica en el trabajo documental. Por medio de la experimentación activa aprenderemos sobre los elementos más característicos del cine documental para expresar nuestras propias ideas sobre la realidad que nos rodea. Lo haremos en equipo, a través de la estrategia de la entrevista, una de las herramientas más usadas en el cine documental. Practicaremos cara a cara el diálogo y la interacción, unos frente a otros (con los propios compañeros, desconocidos e incluso con personajes inventados) para indagar, descubrir, aprender a escuchar y dialogar por medio del juego sobre lo que más nos interese explorar de nuestras realidades.

Al realizar este taller, las niñas y niños participantes aprenderán a descubrir el cine documental desde la entrevista, trabajarán en equipo adoptando distintos roles (reportero, entrevistados y/o técnicos de sonido) y darán rienda suelta a su creatividad con la elaboración de preguntas, el desarrollo de la mirada por medio del encuadre, el uso del sonido y del punto de vista. Además, junto a Edu Cardoso y Goizeder Urtasun, podrán reconocer la importancia del lenguaje audiovisual aprendiendo el nombre y el tamaño de los distintos tipos de planos.

Inscripciones: máximo 20 participantes por grupo.

Duración: 90 min. (grupo de entre 6-8 años) y 120 min. (grupo de entre 9-12 años)

Precio: 3.5 € por participante (entrada general) y descuentos habituales.

GRUPO 6-8 AÑOS
TALLER. MATADERO MADRID.
SÁB 1 JUN, 10:00 H

GRUPO 9-12 AÑOS
TALLER. MATADERO MADRID.
SÁB 1 JUN, 12:00 H

LITTLE DOCUMENTARY-MAKERS: LEARNING THE TECHNIQUE OF INTERVIEWING

Led by filmmakers Edu Cardoso and Goizeder Urtasun, this workshop offers children a short, practical hands-on experience in documentary filmmaking. Through active experimentation, we will learn about some of most characteristic elements of documentary filmmaking for expressing our own ideas about the reality around us. We will do so as a team using the interviewing technique, one of the most widely used tools in documentary filmmaking. We will practice face-to-face dialogue and interaction, facing one another (with our own classmates, strangers and even with made up characters) to investigate, discover, learn to listen and dialogue through a game about what we are most interested in exploring.

The children participating in this workshop will get to discover documentary film through interviews and will work in teams, each with a different role (reporter, interviewees, and/or sound technicians). Their creativity will be given free rein when coming up with questions, deciding on how to frame the shot and using sound and point of view. In addition, together with Edu Cardoso and Goizeder Urtasun, they will learn to recognize the importance of the audiovisual language by learning the name and size of the different types of shots.

Registration: 20 participants per group.

Duration: 90 min. (group of 6-8 year olds) and 120 min. (group of 9-12 year olds)

Price: 3.5€ per participant (general admission) and 3€ per participant (discounted admission).

GROUP OF 6-8 YEARS OLDS
TALLER. MATADERO MADRID.
SAT 1ST JUN, 10:00 AM

GROUP OF 9-12 YEARS OLDS
TALLER. MATADERO MADRID.
SAT 1ST JUN, 12:00 PM

DOCUMENTA PRO. DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN DE CINE DOCUMENTAL: EXPLORANDO EL LABERINTO EN BUSCA DE AUDIENCIAS

Cuello de botella. Es la primera frase que aparece en la mente de muchas personas cuando escuchamos hablar de la distribución de cine. Este es un problema tan real y complejo que condiciona absolutamente todo lo que respecta al cine y, en particular, al cine documental. Pero no sólo para nuestro sector, sino para la audiencia que tiene derecho a acceder a una oferta heterogénea y amplia. Desde DOCMA (Asociación Española de Cine Documental) y junto a Madrid Film Office, en el marco del festival Documenta Madrid, planteamos este encuentro sobre distribución y exhibición de cine documental para abordar de otras maneras la distribución y ampliar la percepción sobre qué es la exhibición, buscando abrir la mirada para encontrar las rendijas dentro de la compleja realidad del mercado actual, en permanente cambio.

Conversaremos con expertas y expertos que nos proporcionarán una lupa para ver de cerca diferentes modos de distribución, tradicionales y menos convencionales, explorando caminos de encuentro entre las audiencias y las diversas narrativas. Si bien no todas las películas tienen cabida en un circuito convencional de exhibición, cada documental tiene su audiencia potencial, que es esencial identificar para abrir el abanico de las posibilidades de la distribución.

Mercedes Moncada moderará el programa de conferencias que también incluye cuatro casos de estudio de películas distribuidas en nuestro país, en la que sus creadores y productores compartirán su experiencia. Abordar las complejidades de la distribución del cine documental y responder a las dudas del sector son los objetivos de estas jornadas diseñadas para estimular la participación de la audiencia y crear un espacio de diálogo entre profesionales.

Dos jornadas de reflexión e intercambio de experiencias con reconocidos profesionales del sector buscando ahondar de forma participativa en las inquietudes e interrogantes de la audiencia, no tanto para conseguir respuestas como para identificar herramientas ya existentes que se adecúen a diferentes tipos de películas.

Organizado en colaboración con Madrid Film Office.
Programa comisariado por DOCMA.

DOCUMENTA PRO. DISTRIBUTING AND EXHIBITING DOCUMENTARY FILM: EXPLORING THE MAZE IN THE QUEST FOR AUDIENCES

Bottleneck. That's the first thing that often comes mind when discussing film distribution. This is such a real and complex problem that it absolutely conditions everything that goes into film-making, and documentary filmmaking in particular. Not just for our sector, but also for the public, who have the right to access heterogeneous and wide-ranging film offerings. We at DOCMA (Spanish Association of Documentary Film), along with the Madrid Film Office and as part of the Documenta Madrid film festival, are putting together this meeting on distributing and exhibiting documentary film in order to discuss other ways of distributing and broadening the perception of what it means to exhibit film, broadening our perspective to find the cracks in the complex reality of today's ever-changing market.

We will talk with experts, who will examine the both traditional and less conventional forms of distribution and explore different ways to reach out to audiences and different narratives. Though not all films might have their place in conventional channels of exhibition, each documentary does have its potential audience, which is essential to identify in order to open up the full range of distribution possibilities.

Mercedes Moncada will be moderating the two days over the course of which professionals from the sector will share their knowledge of this field and explore the various scenarios and possibilities for exhibition. These meetings will be interspersed with four case studies of films distributed in Spain, whose creators and producers will share their experiences. The goal is to discuss the complexities of documentary film distribution and answer any questions about the sector during these sessions, which are designed in a way that encourages audience participation and creates a space for dialogue between professionals.

Two days to reflect and exchange experiences with renowned professional from the sector, a deep dive into the concerns and questions of the audience, not so much to get answers as it is to identify any existing tools that might be suited to different kinds of films.

Organized in collaboration with Madrid Film Office.
Program curated by DOCMA

INFORMACIÓN ÚTIL

USEFUL INFORMATION

El Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A. organizadores de Documenta Madrid 2024, no se responsabilizan ni coinciden necesariamente con las opiniones o las producciones incluidas o derivadas del Festival.

Las proyecciones que componen la programación de Documenta Madrid 24 no están recomendadas para menores de 16 años.

Esta programación puede estar sujeta a cambios.

The organizers of Documenta Madrid 2024, the Madrid City Council and Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A., are not responsible for, and do not necessarily agree with, the opinions or productions included in, or originating from, the Festival.

The screenings in the Documenta Madrid 2024 program are not recommended for children under 16 years of age.

This timetable may be subject to change.

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 NOUVEL, AUDITORIO 200 REINA SOFÍA MUSEUM. NOUVEL BUILDING, AUDITORIUM 200

Calle Santa Isabel, 52

FILMOTÉCA ESPAÑOLA CINE DORÉ

DORÉ CINEMA
Calle Santa Isabel, 3

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA, CASA DE MÉXICO FOUNDATION IN SPAIN

Calle de Alberto Aguilera, 20

ECAM ESCUELA DE CINEMATOGRÁFIA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CINEMATOGRAPHY AND AUDIOVISUAL SCHOOL OF THE COMMUNITY OF MADRID

Calle Juan de Orduña, 3. Ciudad de la Imagen,
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

PRECIOS DE ENTRADAS / PUNTOS DE VENTA

CINETECA

Salas Azcona, Borau y Plató Archivo Cineteca.

Precio por sesión

Entrada general: 3,50 €

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 la propia web oficial del festival documentamadrid.com y cinetecamadrid.com (tienda.madrid-destino.com).

- Taquilla de Cineteca: Pl. de Legazpi, 8. Horario de taquilla: de martes a domingo, de 16:30 a 20:30

Taquilla de Casa de la Panadería: Plaza Mayor, 27. Horario de taquilla: 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 NOUVEL, AUDITORIO 200

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

Máximo 2 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, así como para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33% más su acompañante.

Abonos: 10 sesiones 20 € / anual 40 €

Abonos reducidos: 10 sesiones 15 € / anual 30 €

Puntos de venta

- Online

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

- Taquilla del Cine Doré

Horario de taquilla: 17:00 h. hasta inicio de la última sesión. Se reserva para la venta física 1/3 de las entradas. Exclusivamente se ponen a la venta en taquilla las entradas para las sesiones del día.

FUNDACIÓN CASA DE MÉXICO EN ESPAÑA CINE-AUDITORIO

Entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada en www.casademexico.es

ECAM AUDITORIO

Entrada gratuita bajo previa reserva en ecam.es

TICKET PRICES / POINTS OF SALE

CINETECA

Azcona, Borau and Plató theaters. Archivo

Cineteca.

Price for sesión

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 oficial festival website documentamadrid.com and cinetecamadrid.com (tienda.madrid-destino.com).

- Ticket office of the Cineteca Madrid. Pl. de Legazpi, 8

Ticket office hours: from Tuesday to Sunday, from 4:30 pm to 8:30 pm.

- Ticket office of the Casa de la Panadería. Plaza Mayor, 27.

Ticket office hours: from Tuesday to Sunday, from 10:30 am to 2:30 pm and 4:30 pm to 8:30 pm.

REINA SOFIA MUSEUM NOUVEL BUILDING, AUDITORIUM 200

Free admission until full capacity, tickets acquired in advance on the Reina Sofía Museum website (museoreinasofia.es), 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, as well as for people with disabilities with a degree of equal or higher than 33% plus an accompanying person.

Passes: 10 sessions 20 € / annual 40 €

Discounted passes: 10 sessions 15 € / annual 30 €

Points of sale

- Online

Online tickets go on sale 72 hours in advance at entradasfilmoteca.gob.es

- Doré Cinema Ticket Office

Ticket office opening hours: 5:00 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.

THE CASA DE MÉXICO FOUNDATION IN SPAIN CINEMA-AUDITORIUM

Free admission upon reservation at casademexico.es

ECAM AUDITORIUM

Free admission upon reservation at ecam.es

EQUIPO TEAM

Organización: Cineteca Madrid y Matadero Madrid

Comisariado: Director Artístico y Comité de Selección

Curatorship: Cineteca Madrid Artistic Director and Programme Committee

..... Luís E. Parés, Javier H. Estrada,

Ivan Granovsky, Karina Solórzano, Ruth Somalo

Dirección Artística de Cineteca Madrid

Cineteca Madrid Artistic Director..... Luís E. Parés

Gerente

ManagerAlma Fernández-Rius

EQUIPO CINETECA MADRID 2024 | CINETECA MADRID TEAM 2024

Responsable de programa

Head of Programme..... Laura Fernández Piñar

Responsable de Cineteca

Responsible of Cineteca..... Eva Nuño

Coordinadora gestión

Management CoordinatorMila Pinel

Documentación

DocumentationJulio Fernández Buxó, Rafael Vila

Gestión de catálogo y Web

Content Manager María Juárez

Organización y logística

Organization and LogisticsCarlos Álvarez

EQUIPO MATADERO MADRID | MATADERO MADRID TEAM 2024

Dirección Artística de Matadero Madrid

Matadero Madrid Artistic Director José Luis Romo
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, Mariajo López, Raúl González,
..... Iñaki Manjarrés, 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 Management Aitor Ibáñez

Gestión operativa

Operations Víctor Díaz

Producción

Production Saturio Gómez, Santiago Jiménez, Gabriel Lucas,
..... Paula Noya, Vicente Fernández, David Romero, Rodolfo Cortés

Coordinación técnica

Technical Coordinator Jana Arenas

Infraestructuras

Infrastructures Raúl Cano

Jurídico

Legal Montserrat Rivero

Administración

Administration Ana María Cubillo, Ana María Escobar,
..... Álvaro Estévez, Nieves Montealegre

ÍNDICE DE TÍTULOS

INDEX BY FILMS

102	26/71 ZEICHENFILM – BALZAC UND DAS AUGE GOTTES	61	EL CANTO DE LOS AÑOS NUEVOS
98	3/60 BÄUME IM HERBST	87	EL FUTURO ESTALLARÁ EN LUGARES QUE AÚN NO EXISTEN
102	31/75 ASYL	76	EL VOL DE LA CIGONYA
102	36	102	ES HAT MICH SEHR GEFREUT
104	37/78 TREE AGAIN		
83	50 AÑOS DE 'OCTOBRE À MADRID' (DIARIO FILMADO)	F	FIVE SECONDS
A		62	FOR HERE AM I SITTING IN A TIN CAN FAR ABOVE THE WORLD
154	A BETTER WORLD	75	FÓSILES DEL MAR BLANCO
156	A HUMAN CERTAINTY	100	FREE RADICALS
100	A MOVIE	H	
116	A STORY FROM AFRICA	128	HOW DARE YOU HAVE SUCH A RUBBISH WISH
58	AMORAMAR	104	KNITTELFELD – STADT OHNE GESCHICHTE
132	AN OWL, A GARDEN AND THE WRITER	77	KRAKATOA
119	AND WHEN I DIE, I WON'T STAY DEAD	L	
42	ANQA	47	LA HISTORIA SE ESCRIBE DE NOCHE
43	AVALANCCHA	63	LA HOJARASCA
B		48	LA TERMINAL
102	BLACK DEATH FILTER	144	LA URBE
102	BLACK MOVIE II	49	LAGUNA DEL SOLDADO
121	BLESS THEIR LITTLE HEARTS	64	LAVADOIRO
44	BROKEN VIEW	100	LIGHTS
C		89	LOS MATERIALES SENSIBLES (TRABAJO EN PROCESO)
129	CELLULOID UNDERGROUND	65	LOS RESTOS DEL PASAR
45	CITY OF POETS	90	LOS SUBTERRÁNEOS. ARCHIVO DEL CINE AMATEUR CUBANO
46	CONTRACTIONS	66	LOST DREAMS
59	COOLOR '92	100	LUCIFER RISING
D		M	
104	DER PARK	114	MÁRIO
74	DREAM OF ANOTHER SUMMER	118	MARSEILLE APRÈS LA GUERRE
60	DULCINEA	87	MÁSCARAS (UNA PELÍCULA MULTIMIRADA)
E		67	M-HOLE
158	EARLY YEARS	157	MISSING TIME
104	ECCE HOMO		
158	EFFORTS OF NATURE		

50	MITAHAT LE SHEMESH KHULA	102	THE ABBOTESS AND THE FLYING BONE
68	MITOLOGÍA DE BARRIO	98	THE EXTERNAL WORLD
98	MOTHLIGHT	98	THE MIDNIGHT PARTY
130	MY WORST ENEMY	120	THE POCKETBOOK
100	MYSTERY MUSIC	53	THE ROLLER, THE LIFE, THE FIGHT
		70	TODO LO CUBRE LA SAL
N			
69	NATSU NO UTA	V	
153	NEW COVENANT	144	VALLE DE MÉXICO
151	NUMEROLOGY	142	VÍCTOR IBARRA CRUZ
		141	VIDA DE ÁNGEL
O			
82	OCTOBRE À MADRID	W	
104	ODESSA CRASH TEST (NOTES ON FILM 09)	131	WHERE GOD IS NOT
100	OH DEM WATERMELONS!	54	WHILE THE GREEN GRASS GROWS
142	OTRO PAÍS	102	WIEN 17, SCHUMANNGASSE
51	OZR EL WEZZAH	106	WIENFILM 1896-1976
		98	WINDOW WATER BABY MOVING
P			
154	PALACE	102	WISLA
152	PARTNERS	Y	
102	PLASMA	91	YOU ARE THE SEASON, THE DAY, THE MINUTE
R			
100	RABBIT OF SEVILLE		
159	REPETITIONS		
155	RIP		
152	ROLLOSTRAAT 18		
52	ROSINHA E OUTROS BICHOS DO MATO		
S			
98	SCHWECHATER		
102	SELFPORTRAIT		
159	SIXTH FORM ACID		
98	STANDARD GAUGE		
153	STRAWBERRIES		
155	SURVIVING YOU, ALWAYS		
T			
143	TARAHUMARAS 78		

28º FESTIVAL DE MÁLAGA

14-23 MARZO 2025

ORGANIZAN

málaga
la ciudad redonda

Ayuntamiento
de Málaga

DESARROLLADO POR

MálagaProcultura

festivaldemalaga.com

In Docs We Trust

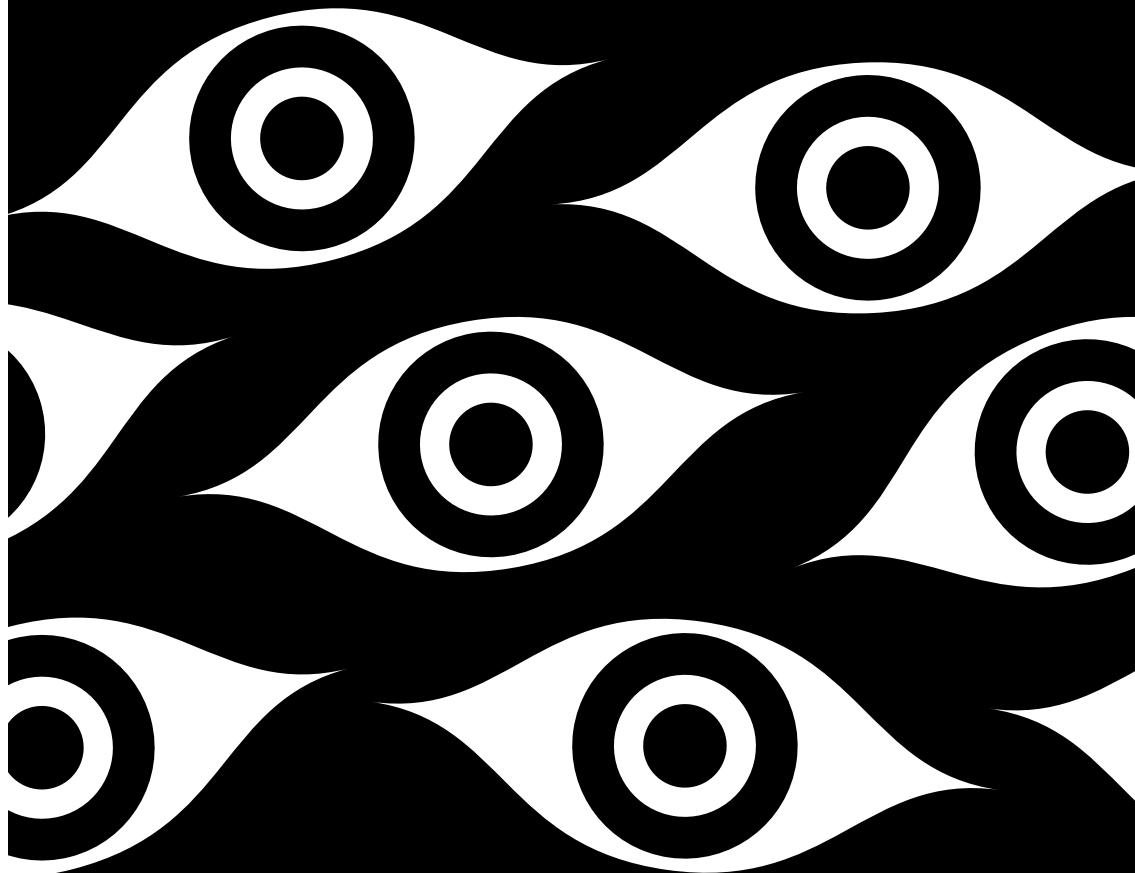
19 DOCS [MX]

10 - 20 OCTUBRE 2024

docsmx.org | docs-enlinea.com

OPEN CALL FOR FILM

22–30 November 2024
Porto/Post/Doc: Media & Film Festival

Submissions Deadline: 31 August 2024

DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTALES CON LA AYUDA DE EUROPA CREATIVA MEDIA

www.oficinamediaespana.eu

FUNDACIÓN CULTURAL OFICINA MEDIA ESPAÑA

Europa
Creativa
MEDIA

europa
creativa | oficina
españa
MEDIA

Europa
Creativa
MEDIA

Gracias a nuestros patronos:

AGENCIA GALLEGA
DAS INDUSTRIAS
CULTURAIS

Canary Islands FILM

GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria d'Indústria,
Comerç i Turisme

INSTITUT
DE CULTURA
DE LES ILLES
CANÀRIES

65 / FDP

FESTIVAL
DEI POPOLI

INTERNATIONAL
DOCUMENTARY
FILM FESTIVAL

festivaldeipopoli.org

2 — 10.11.2024
Firenze

DE CINEMA
INDEPENDENT
DE BARCELONA

L'ALTERNATIVA
**31è FESTIVAL
DE CINEMA
INDEPENDENT
DE BARCELONA**

14-24 NOV. 2024

alternativa.cccb.org

L'ALTERNATIVA OFICIALES
CONVOCATORIA OFICIAL DE FILMS
PLAZO: 7 DE JULIO DE 2024

CINEMA PENDENT
6 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS
AUDIOVISUALES EN FASE DE DESARROLLO
PLAZOS: 27 DE JUNIO / 4 DE JULIO
SEGÚN MODALIDAD

Organiza

de cinema alternatiu
de Barcelona

Con la colaboración de

Con el apoyo de

Con la financiación del Gobierno de España

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

DOC LISBOA

22ND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
doclisboa.org
17 - 27.10 / 2024

fx

tw

@doclisboa @doclisboa.iff

CALL FOR ENTRIES
25.1 - 31.5

ORGANISATION

apordoc
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DOCUMENTARISTAS

FINANCIAL SUPPORT

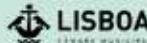
Creative
Europe
MEDIA

REPÚBLICA
PORTUGUESA
Governo

INSTITUTO DO CINEMA
E DA ARTE DA TELEVISÃO

ASTRA
FILM

SIBIU INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

20 — 27
october
2024

www.astrafilm.ro

ASTRA FILM

24.02–01.03.25 Pamplona–Iruña

PUNTO DE VISTA

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

www.puntodevistafestival.com

**Open call
for films:**

June 3rd until
September 9th

Gobierno de Navarra
Gobernukoa
de Nafarroa

nico

Azucena Viletes, 2023

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

madridfilmoffice.com

 | MADRID

AGRADECIMIENTOS ACKNOWLEDGMENT

Víctor Aertesen (Madrid Film Office), Rafa Arberola (ECAM), Raquel Arguedas (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Miranda Barrón Quinteros (Filmoteca Española), Carlo Bauxalí (Archivo Val del Omar), Laurent Coulon (Instituto Francés), Inma Castelló, Diego Celorio (UNAM España), Mónica Gallego (agencia Freak), Chema González (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Aline Harlaut (Instituto Francés), Marcela Hinojosa (Fundación Casa de México en España), Kristian Henk (Foro Cultural de Austria en España), Esther Montero Montes (Madrid Film Office), Laura Matías (ECAM), Jorge Moreta (Ayuntamiento de Madrid), María Prada (Madrid Film Office), Carlos Reviriego (Filmoteca Española), Elisa Rodríguez (ICAA), Vania Rojas (Fundación Casa de México en España), Teresa Rocha (Foro Cultural de Austria en Madrid), Almudena del Rosal (Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Partenariado y Marca Madrid), Sandra Ruesga (DOCMA), Gonzalo Salazar (ECAM), Raúl Torquemada (Madrid Film Office), Ángeles Vacas (Madrid Film Office), Millán Vázquez-Ortiz (agencia Freak).

DOCUMENTA

MADRID

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINE

Organiza

CINETECA MATADERO

Con el apoyo de

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

Programa para la
Internacionalización de
la Cultura Española

Sedes colaboradoras

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

ESCOLA DE CINEMATOGRÀFIA Y DEL AUDIOPROGRAMA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Con la colaboración de

Madrid
Film Office

INTERMEDIAE
MATADERO

RESIDENCIAS
MATADERO

foro/cultural de austriamad

CENTRO DE ESTUDIOS
MEXICANOS
UNAM-España

Patrocina Premio de
Distribución Agencia Freak

freak
INDEPENDENT FILM AGENCY

Edita: Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A.
© de los autores de los textos
Depósito legal: M-9786-2024