

Z I N E

B I

**BILBO
BILBAO**

**BILBOKO DOKUMENTALEN ETA
FILM LABURREN NAZIOARTEKO
JAIALDIA / INTERNATIONAL
FESTIVAL OF DOCUMENTARY AND
SHORT FILM OF BILBAO / FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL
Y CORTOMETRAJE DE BILBAO**

**AZA 10/17
NOV 2017**

OS LO

CASTELLANO

PROGRAMACIÓN

DEL 10 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

ÍNDICE

Introducción. Algunas consideraciones generales sobre la 59ª edición

0. PRE-ZINEBI
 1. Sección Oficial / Concurso Internacional
 2. InfoSpain
 3. InfoEuskadi
 4. ZINEBI FIRST FILM
 5. Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo
 6. Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi
 7. Proyecciones especiales
 - 7.1. *Bilbao Sinfonía* por Aranzazu Calleja & Álvaro Segovia
 - 7.2. *Puerto de Bilbao*
 - 7.3. Entre el método y el azar. Homenaje a Paco Juan
 - 7.4. Los Goliardos y Ángel Facio
 - 7.5. Presencia y ausencia en la modernidad de Carlos Pérez Merinero
 8. Presentación del libro *Carteles de cine desde Barcelona*
 9. El Jurado Internacional. Proyecciones de Iván Argüello y Silvano Agosti
 10. Homenaje a los Mikeldi de Honor: Alberto Iglesias y Marco Bellocchio
 11. ZINEBINDUSTRY
 - 11.1. ZINEBI *Zinema-Networking*
 - 11.2. Jornada profesional sobre nuevos públicos y nuevas formas de exhibición de producciones audiovisuales independientes en la sociedad global
 12. ZINESKOLA
 13. Otros lugares de proyección
 14. Otras informaciones de interés
- Anexo. Programación de PRE-ZINEBI

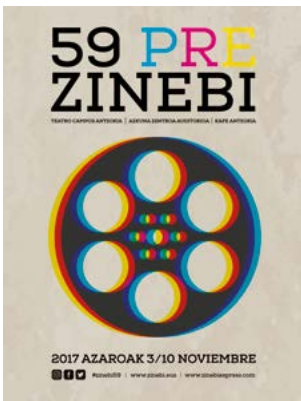
INTRODUCCIÓN. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA 59ª EDICIÓN

- El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) sigue manteniendo como una de sus principales señas de identidad su decidida apuesta por mostrar cada año la creatividad y el talento de jóvenes realizadores de cortometrajes de los cinco continentes mediante una cuidada selección de las mejores películas en este formato.
- Como un paso más en esta línea de apoyo a los nuevos realizadores, ZINEBI mantiene también, con la segunda edición del nuevo concurso ZINEBI FIRST FILM, su apuesta por mostrar algunos de los mejores largometrajes *opera prima* tras su paso por algunos de los más prestigiosos festivales internacionales de cine.
- ZINEBI ofrece asimismo la sección Beautiful Docs, una variada muestra no competitiva de los más importantes largometrajes documentales de producción reciente tras su participación en los festivales de cine más relevantes en relación con este género de películas.
- El festival apuesta por los productores, realizadores, técnicos y profesionales de la industria audiovisual del País Vasco con dos líneas diferentes de su programación:
 1. La selección de las películas de los realizadores vascos para el Concurso Internacional (6 cortometrajes seleccionados); la muestra no competitiva de la sección InfoEuskadi (22 cortometrajes seleccionados); y la sección no competitiva *Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi*-integrada por 7 largometrajes de producción reciente-, que incluye este año los preestrenos de tres documentales coproducidos con Euskal Telebista (ETB): *Arte al agua* (Olivier van der Zee, 2017. 120 min.); *Sitio distinto* (Davide Cabaleiro, 2017. 68 min.); y *Estítxu* (Franck Dolosor, 2017. 60 min.).
 2. La nueva sección denominada ZINEBINDUSTRY, cuyo objeto es estrechar los lazos de colaboración y trabajo en red con los jóvenes realizadores en formación, empresas, profesionales y expertos de nuestro sector audiovisual, mediante el encuentro *ZINEBI Zinema-Networking* y

la celebración de jornadas profesionales sobre cuestiones de interés relacionadas con la industria audiovisual vasca.

- ZINEBI reconoce, con su premio Mikeldi de Honor, la trayectoria y la dimensión artística de importantes mujeres y hombres del cine contemporáneo internacional.
- A través de sus secciones paralelas, los encuentros de los productores y directores nacionales e internacionales con el público bilbaíno, los encuentros con los estudiantes de cine, las sesiones dirigidas al público infantil, homenajes, presentaciones de libros, actuaciones musicales en directo, fiestas, *performances*, etc., ZINEBI busca lograr complicidades con todo tipo de espectadores a fin de construir un espacio compartido de diálogo y reflexión entre los ciudadanos y los profesionales sobre las realidades y los desafíos que afronta el cine contemporáneo tanto en el ámbito local como en el internacional.

0.- PRE-ZINEBI

Desde los siete días anteriores al comienzo de su 59ª edición, ZINEBI llevará a cabo, en colaboración con EHUKultura-Bizkaia de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), una programación especial en la que tendrán cabida, como se ha hecho en las nueve últimas ediciones, las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno: Asociación de Guionistas de Euskal Herria, colectivo feminista Zinemakumeak Gara!, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, CIFP Tartanga LHII, de Erandio, IMVAL, Ánima Eskola, Escuela de Cine del País Vasco (ECPV), Cineclub FAS y la asociación Caostica. Se trata de una amplia propuesta de actividades que contará con presentaciones de películas por sus realizadores, el concurso ZINEBI-EXPRESS, la muestra del trabajo de las escuelas de cine en el curso 2016-2017, actuaciones musicales, fiestas, etc. La programación de este PRE-ZINEBI se adjunta a la información general sobre la 59ª edición.

Además, por tercer año consecutivo, con la denominación de ZINEBI NEW TALENT, el festival ofrecerá un premio, dotado con 1.000 €, al realizador o realizadora del mejor de los cortometrajes presentados en la muestra de los trabajos producidos en las escuelas de cine de Bilbao y su entorno durante el curso 2016-2017. El premio será entregado en la Gala de Inauguración de la 59ª edición.

Lugares de proyección y actuaciones: Sala Cúpula-Teatro Campos Eliseos, Auditorio del Azkuna Zentroa y Kafe Antzokia.

1. SECCIÓN OFICIAL / CONCURSO INTERNACIONAL

En ZINEBI 59 se han inscrito 3.183 películas procedentes de 98 países (4 más que en la edición anterior), de las cuales el Comité de Selección ha elegido 62, en representación de 32 países, para participar en el Concurso Internacional, la mayoría estrenos en España. De ellas, 16 son españolas, entre las que se incluyen 6 vascas.

En el apartado de Cine Vasco, han sido seleccionadas para el concurso las siguientes:

- *Aprieta, pero raramente ahoga*, de David Pérez Sañudo (ficción).
- *Zacarias*, de Violeta Trincado (ficción).
- *Plágan*, de Koldo Almandoz (documental).
- *Una sinfonía en silencio (Cicha Symfonia)*, de Aitor Gametxo (documental).
- *Lo-ibiltariak*, de Íñigo Salaberria (documental).
- *Areka*, de Atxurra taldea (animación).

En el apartado de Cine Español concurren, además de las mencionadas, las siguientes:

- *Zarpazo*, de Nerea Castro (ficción).
- *Plus Ultra*, de Samuel M. Delgado y Helena Girón (ficción).
- *La inútil*, de Belén Funes (ficción).
- *El becerro pintado*, de David Pantaleón (ficción).
- *El paisaje está vacío y el vacío es paisaje*, de Carla Fernández Andrade (documental).
- *Improvisaciones de una ardilla*, de Virginia García del Pino (documental).
- *Galatée à l'infini*, de Julia Maura y Mariangela Pluchino (documental).
- *Sub terrae*, de Nayra Sanz Fuentes (documental).
- *La gran ilusión*, del Colectivo Terrorismo de Autor (documental).
- *Memory of the Land*, de Samira Badrán (animación).

Si tenemos en cuenta los géneros de las 62 películas seleccionadas para el concurso, según las tres categorías (ficción, documental y animación) establecidas en el reglamento del festival, 24 de ellas son ficciones (38'70%), 21 documentales (33'88%) y 17 de animación (27'42%). En cuanto a su distribución geográfica, dejando aparte las películas vascas y españolas, destacan por su participación países como Francia (9), EE.UU. (4), Alemania (3), Italia (3) y Portugal (3).

En el apartado latinoamericano, que, como el vasco y el español, cuenta con un premio específico en el palmarés oficial, destaca este año la presencia de películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Venezuela. Se incorporan también al Concurso Internacional países hasta ahora poco frecuentes en ZINEBI, como Croacia, Estonia, Haití, Irán, Lituania y Mozambique. Una participación tan variada de países y áreas geográficas y culturales acredita una vez más la dimensión verdaderamente internacional de este veterano certamen.

Lugares de proyección: Teatro Arriaga y Auditorio del Azkuna Zentroa.

2. INFOSPAIN

Panorama de los cortometrajes españoles de ficción, documentales y animación no incluidos en la Sección Oficial competitiva. Este año integran este apartado 24 películas, 10 en la primera categoría, 11 en la segunda y 3 en la tercera.

Lugar de proyección: Cines Golem Bilbao-Azkuna Zentroa.

3. INFOEUSKADI

Una muestra, de carácter no competitivo, de 22 producciones vascas no incluidas en la Sección Oficial, 10 de ficción, 7 documentales y 5 de animación.

Todas ellas, junto a las películas vascas que participan en el Concurso Internacional, podrán optar a los tres premios que por segundo año consecutivo otorga la Fundación SGAE, dotados con 1.000 € cada uno, en las tres categorías siguientes: Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejor Música. Los tres jurados que fallarán estos premios son:

Aránzazu Calleja

Aránzazu Calleja (Bilbao, 1977) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y profesora de violín por el Conservatorio Superior de Música de Bilbao. Amplió su formación musical en el Taller de Music y en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y posteriormente fue becada en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston (EE.UU.). Comenzó a componer música para los primeros cortometrajes de Borja Cobeaga, con el que luego ha trabajado en sus cuatro largometrajes como director: *Pagafantas* (2009), *No controles* (2010), *Negociador* (2014) y *Fe de etarras* (2017).

Es compositora habitual de los directores Haritz Zubillaga (*Las horas muertas*, 2007; *She's Lost Control*, 2010; *El ataúd de cristal*, 2016), Sergio Barrejón (*El encargado*, 2008; *La media pena*, 2011) y Javier Rebollo (*Anfitrioi berezia*, 2012; *Alaba zintzoa*, 2013; *Txarriboda*, 2014). Entre sus trabajos más recientes destaca también la banda sonora de *Psiconautas. Los niños olvidados* (Alberto Vázquez, Pedro Rivero, 2015).

Pedro Rivero

Pedro Rivero ha sido productor, director y guionista del largometraje *Psiconautas, los niños olvidados* (2015), Premio Goya y Premio Platino a la Mejor Película de Animación española e iberoamericana y candidata al premio a la Mejor Película Europea de Animación. En 2007 dirigió el largometraje *La crisis carnívora*, primera película española realizada en animación Flash para salas de cine. Entre sus trabajos destacan también el cortometraje *Birdboy* (2011), Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2012, y el cortometraje *Sangre de unicornio* (2014), candidato al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2015; también ha sido guionista de varias series de animación para televisión y del largometraje *Goomer* (1999), Premio Goya a la Mejor Película de Animación.

Ha desempeñado asimismo la dirección artística del Festival Internacional de Cine de Animación de Bilbao (Animakom-Fest) y ha sido Presidente de la Asociación de Guionistas de Euskal Herria. Es autor de cómics y textos teatrales.

Joanes Urkixo

Joanes Urkixo (Bilbao, 1955) es licenciado en Filología Vasca, escritor y guionista. Ha publicado más de 20 obras literarias entre ficciones, poesía y teatro, muchas de ellas dirigidas al público infantil y juvenil. Colabora en distintas publicaciones de prensa escrita. Como guionista ha trabajado en ficciones, documentales, programas de entretenimiento, infantiles, publicidad, vídeos corporativos, cómics, etc. Entre sus trabajos de ficción cabe señalar comedias de situación y teleseries de animación. Como guionista de largometrajes, ha intervenido en las producciones de animación *Goomer* (1999), *Nico, la película* (2004), *Supertramps* (2004)- premiada en el Festival de Gijón ese mismo año-, *Pailazokeriak* (2005) y *Cristóbal Molón* (2006); también ha trabajado como guionista en los largometrajes de ficción *Querida Bamako* (Txarly Llorente, Omer Oke, 2007)- premiado ese mismo año en el Festival de Cine Pobre de Gibara (Cuba)- y *Lasa y Zabala* (Pablo Malo, 2014).

Ha sido además fundador y presidente de la Asociación de Guionistas de Euskal Herria entre 1998 y 1999 y desde 2013 hasta la actualidad.

Lugar de proyección: Cines Golem Bilbao-Azkuna Zentroa.

4. PREMIO ZIFF - ZINEBI FIRST FILM

ZINEBI 59 presenta la segunda edición de su concurso internacional dedicado a las *opera prima* de nuevos realizadores de los cinco continentes. En este certamen podrán competir largometrajes de ficción, documentales y de animación, que serán en su mayoría estrenos en España tras el paso de algunos de ellos por los festivales internacionales más prestigiosos. El premio, denominado ZINEBI FIRST FILM (ZIFF), estará dotado con 7.000 €.

Partiendo de su identidad histórica como uno de los certámenes de cortometrajes más importantes del mundo, ZINEBI quiere con este premio seguir acompañando y manifestando su apoyo a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje y a mostrar sus intuiciones, sus inquietudes temáticas y formales y los primeros indicios de su talento en el arte del cinematógrafo.

Por otro lado, con esta sección en la programación del festival los espectadores van a tener la oportunidad de asomarse, a través de estas obras *novísimas*, a la extraordinaria variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el complejo y fascinante panorama del cine contemporáneo. ZINEBI incorpora de este modo, junto a las secciones *Beautiful Docs*- dedicada al cine documental- y *Bertoko begiradak*- dedicada a las producciones vascas más recientes-, una nueva dimensión, en muchos casos difícil de encontrar en la gran industria y en las salas comerciales, del largometraje como parte importante de la propuesta cinematográfica que el festival presenta anualmente a los aficionados bilbaínos y a quienes visitan nuestra ciudad cada mes de noviembre.

En esta segunda edición del nuevo concurso competirán por el premio ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) 9 largometrajes, en cuya producción han participado los 11 países siguientes: Afganistán, Alemania, Austria, Brasil, EE.UU., Francia, Israel, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Suiza. En tal variedad de espacios políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales, los jóvenes realizadores de estas primeras obras nos muestran los originales- y en ocasiones muy impactantes- rasgos de estilo de sus respectivas puestas en escena cinematográficas, así como también sus miradas, cargadas de una subjetividad no exenta de voluntad crítica, acerca de sus países de origen. A la vez, estas miradas les sirven para componer sus expresivas visiones de algunos de los temas y los dramas fundamentales de la peripecia humana en el mundo contemporáneo: la vida en ciertas ciudades bajo estrictas leyes religiosas; el amor entre adolescentes en las fronteras de algunos países latinoamericanos; la aventura solitaria y la experiencia personal de una mujer que atraviesa el Atlántico en un velero; la pérdida trágica de una mujer y el duelo compartido de su marido y su amante; la vida en la ciudad de una mujer, su precariedad laboral y sus métodos para lograr más dinero; una mujer que busca el perdón presidencial tras ser sentenciada a muerte por el asesinato de su marido; el retrato familiar, cargado de un ácido humor, de los vecinos que comparten un patio comunitario a mediados de los años 70; los vaivenes de la conciencia de un adolescente entre los deseos de un padre impulsivo y los consejos de su carismático profesor; y por último, una honda reflexión acerca de la naturaleza, la identidad y el progreso mediante la observación de varios grupos de trabajadores de distintos oficios y lugares.

Las nueve películas seleccionadas- 8 de ellas estrenos en España-, que han participado, entre otros, en las ediciones de este mismo año de los prestigiosos festivales internacionales de cine Art of Real (Nueva York, EE.UU.), Berlín (Alemania), Cannes (Francia), Cinéma du Réel (París, Francia), Cph:Dox (Copenhague, Dinamarca), Locarno (Suiza), Sundance (Utah, EE.UU.), Toronto (Canadá) y Venecia (Italia), son las siguientes:

1. *Gray House* (Austin Lynch, Matthew Booth. EE.UU., 2017. Doc. 75 min.)

Gray House, el primer largometraje de Austin Lynch, hijo del aclamado David Lynch, codirigido junto a Matthew Booth, captura de forma sugerente y singular cinco historias que reflejan el día a día y la lucha de la clase trabajadora de los EE.UU, combinando abstracción, realidad y sueños: mar adentro, en la costa de Texas, un pescador de cebo captura gambas mediante la técnica de pesca de arrastre; en Dakota del Norte, trabajadores itinerantes en los campos de extracción de petróleo describen sus experiencias al final de un *boom* histórico; en una comunidad de la Virginia rural, una joven reflexiona sobre el entorno en que vive; en una cárcel para mujeres de Oregón, las reclusas describen las realidades y las consecuencias a largo plazo de su encarcelamiento; en una casa moderna de Los Ángeles, una mujer se prepara para salir de noche.

Además, como curiosidad, destacan los *cameos* del reconocido actor Denis Lavant (*Holly Motors*) y la actriz de *Apocalypse Now*, Aurore Clément. Ha sido seleccionada en los festivales Cinéma du Réel (París, Francia), Art of Real (Nueva York, EE.UU.), Festival Internacional de Cine de Nueva York (EE.UU.), Cph:Dox (Copenhague, Dinamarca) y Festival Internacional de Cine de Londres (Gran Bretaña).

Estreno en España.

2. *Não devore meu coração* (*Don't Swallow My Heart, Alligator Girl*) (Felipe Bragança. Brasil, Países Bajos, Francia, 2017. Fic. 108 min.)

Una densa niebla cubre un río en la frontera entre Brasil y Paraguay. Cadáveres flotan corriente abajo. Un niño de 13 años está enamorado de una misteriosa *niña-cocodrilo* guaraní que vive en la otra orilla. Pero no es el río lo único que le separa de ella: también hay cicatrices del pasado y continuas batallas entre bandas moteras rivales.

Ha sido seleccionada en la última edición de los festivales internacionales de cine de Berlín (Alemania) y Sundance (Utah, EE.UU.).

Estreno en España.

3. *Drift* (Helena Wittmann. Alemania, 2017. Fic. 97 min.)

Dos mujeres pasan un fin de semana en el Mar del Norte. Luego una de ellas regresa a Argentina con su familia y la otra emprende en solitario una travesía por el océano Atlántico en un velero. El mar se convierte en el verdadero protagonista. Cuando la navegante se reencuentra con su amiga, el viento sigue meciendo su cabello. La otra podría preguntarle: *¿has cambiado?*

Ha sido seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia).

Estreno en España. La película será presentada por su realizadora, **Helena Wittmann**.

4. *Charleston* (Andrei Cretulescu. Rumanía, Francia, 2017. Fic. 120 min.)

Dos semanas después de perder a Ioana, su esposa, en un accidente de tráfico, Alexandru vive solo y vuelve a emborracharse el día de su 42º cumpleaños. Recibe entonces la inesperada visita de Sebastian, un hombre tímido y más joven que él, que ha sido el amante de su mujer durante los cinco meses anteriores a su trágico fallecimiento. Quiere que Alexandru le ayude a superar su desesperación por la muerte de Ioana.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza) y en el Festival Internacional de Cine de Chicago (Illinois, EE.UU.).

Estreno en España.

5. *Dene wos guet geit (Those Who Are Fine)* (Cyril Schäublin. Suiza, 2017. Fic. 71 min.)

Una chica trabaja en Zurich como operadora telefónica vendiendo suscripciones de Internet y seguros a inmigrantes. Después del trabajo, deambula por la ciudad. Un día se le ocurre llamar a ancianas solitarias, fingiendo ser su nieta, para solicitarles una ayuda económica urgente. Así va consiguiendo hacer dinero. Esta película se plantea también como un retrato de lugares y personajes de esa ciudad suiza, todos extrañamente conectados con la protagonista y sus acciones.

Ha obtenido una Mención Especial a la Mejor Ópera Prima en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza).

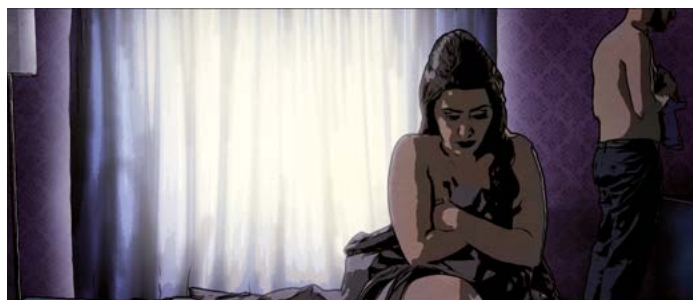
Estreno en España.

6. *Namai Ba Rahis Gomhor (A Letter to the President)* (Roya Sadat. Afganistán, 2017. Fic. 83 min.)

Thoria, una joven afgana, ha sido sentenciada a muerte por el asesinato de su marido. Decide escribir al presidente del gobierno de su país con la esperanza de que le sea otorgado el perdón presidencial. Anteriormente Thoria había desempeñado su cargo como responsable del Departamento de Homicidios en una provincia de Afganistán.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza) y ha sido candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa de la Academia de Hollywood.

Estreno en España.

7. *Sommerhäuser (The Garden)* (Sonja Maria Kröner. Alemania, 2017. Fic. 97 min.)

En el sofocante verano de 1976, discurre la vida en torno a un patio comunitario compartido por varias familias. Los adultos discuten sobre la venta del jardín mientras los niños exploran con toda libertad el misterioso aparcamiento vecino. Poco después, llega la noticia de la súbita desaparición de una chica.

Ha sido seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá).

Estreno en España.

8. *Pigumim (Scaffolding)* (Matan Yair. Israel, Polonia, 2017. Fic. 95 min.)

Asher, un joven judío de 17 años, se debate entre dos polos opuestos: por un lado, los deseos de su padre, un empresario de carácter fuerte, impulsivo y audaz que quiere convencerle de que continúe con su negocio de andamios; por el otro, los consejos de su carismático profesor.

Ha tenido su estreno mundial en la sección ACID del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia), ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá) y ha obtenido los premios a la Mejor Película Israelí, al Mejor Actor y a la Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine de Jerusalén.

Estreno en España.

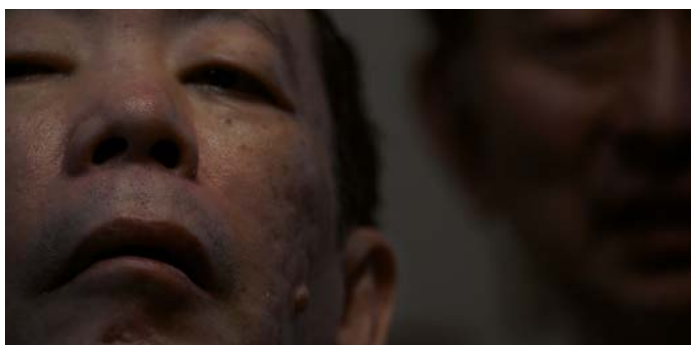
9. *Tehran Taboo* (Ali Soozandeh. Alemania, Austria, 2017. Ani. 96 min.)

Las vidas de tres mujeres y un joven músico transgreden con tenacidad los límites de la esquizofrénica ciudad de Teherán, en la que el sexo, el adulterio, la corrupción, las drogas y la prostitución coexisten con unas leyes religiosas muy severas. La aventura diaria de estos cuatro personajes consiste en eludir las prohibiciones, romper los tabúes y lograr su emancipación personal.

Ha participado en la edición de este año de la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia).

Lugar de proyección: Cines Golem Bilbao-Azkuna Zentroa

5. BEAUTIFUL DOCS. PANORAMA DE LARGOMETRAJES DOCUMENTALES DEL MUNDO

Dentro de sus secciones paralelas, ZINEBI quiere reforzar una vez más la presencia en la programación de su 59ª edición de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental. Para ello, el festival presenta por quinto año consecutivo el ciclo titulado *Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo*, una ambiciosa muestra que se ha convertido ya en una sección fija de nuestra programación.

Integrado por 9 singulares películas de producción muy reciente, provenientes de 9 países, en esta edición destacan los estrenos en España de los documentales *Mrs. Fang* (Wang Bing, 2017) y *The Rape of Recy Taylor* (Nancy Buirski, 2017). Este panorama mundial aborda con enfoques formales muy diversos, y de un modo caleidoscópico desde el punto de vista temático, algunas cuestiones candentes y algunas realidades características del mundo en que vivimos: desde las relaciones entre la carne humana y el deseo sexual que plantea la inquietante realidad del canibalismo hasta la vida diaria de un joven padre de tres hijos, en paro y enamorado del *hip-hop*; los recorridos en furgoneta por la Francia rural de la veterana cineasta francesa Agnès Varda, acompañada por el fotógrafo y artista gráfico JR, y los esfuerzos de los ciudadanos israelíes y palestinos por superar las dramáticas consecuencias de la ocupación militar israelí en Palestina; desde los últimos días de una campesina enferma de Alzheimer en el sur de China hasta la lucha por la justicia de una mujer negra violada por seis hombres blancos en la Alabama de los años 40; los extractos del diario de un médico judío en la época nazi en relación con las fotografías halladas en una pequeña población rumana, la memoria de la desaparición de personas, lugares y objetos en una ciudad mientras se produce un eclipse y la crisis global de los inmigrantes y refugiados de diversos países vista por el artista multidisciplinar, cineasta y activista chino Ai Weiwei.

Estos 9 largometrajes documentales, que han participado en algunos de los más importantes festivales internacionales de su especialidad, son los siguientes:

1. *Mrs. Fang* (Wang Bing. China, Francia, Alemania, 2017. Doc. 86 min.)

Los últimos días de una anciana campesina del sur de China diagnosticada de Alzheimer mucho tiempo atrás. Tras diversos tratamientos ineficaces, vive postrada en la cama, acompañada por sus familiares y vecinos. En su momento decidió convertir su agonía en una forma de poesía, dando voz a personas anónimas como ella, cuya vida ha transcurrido en los márgenes de una Historia que parece haberlas olvidado.

Tras el estreno en España, que tuvo lugar en ZINEBI 58, de su anterior largometraje documental (*Ta'ang*, 2016), el director chino Wang Bing vuelve a elegir el festival de Bilbao para la *première* en nuestro país de su último trabajo. *Mrs. Fang* ha participado, entre otros, en la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza), en la que ha obtenido el Leopardo de Oro; en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá) y en el Festival Internacional de Cine de Busan (Seúl, Corea del Sur).

Estreno en España.

2. *The Rape of Recy Taylor (La violación de Recy Taylor)* (Nancy Buirski. EE.UU, 2017. Doc. 91 min.)

La Sra. Recy Taylor fue violada por seis hombres blancos en 1944 en Alabama, cuando tenía 24 años. Los culpables fueron identificados pero su condición de blancos frente a la de su víctima, una mujer negra, fue la causa de que el juicio no se llevara finalmente a cabo. La Sra. Taylor alzó su voz y con la ayuda de Rosa Parks- otra mujer negra pionera en la lucha por los derechos civiles de la población negra en su país- y de miles de mujeres más, emprendió su larga batalla por la justicia en EE.UU.

Ha sido seleccionado en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia) y en el Festival Internacional de Cine de Nueva York (EE.UU.).

Estreno en España.

3. *Țara moartă (The Dead Nation)* (Radu Jude. Rumanía, 2017. Doc. 83 min.)

Este apasionante ensayo documental muestra la impresionante colección de imágenes descubiertas recientemente en una pequeña ciudad rumana, tomadas entre los años 30 y 40. Estas imágenes aparecen acompañadas por extractos sonoros del diario de un médico judío de esa misma época, unas palabras que nos revelan todo lo que está detrás de las fotografías.

Ha participado, entre otros, en la sección *Signs of Life* del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza), el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá), el Festival Internacional de Cine de Londres (Gran Bretaña) y el Festival Internacional de Cine de Haifa (Israel).

Cabe destacar que su director, Radu Jude es un viejo conocido de ZINEBI, pues en su 48ª edición (2006) obtuvo el Gran Premio del Festival con su cortometraje *Lampa cu caciula*, una brillante *road movie* que cuenta la peculiar relación entre un padre y su hijo.

Once años después, ZINEBI 59 estrena en España su último largometraje documental.

4. *Caniba* (Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel. Francia, 2017. Doc. 90 min.)

Estos dos realizadores han desarrollado anteriormente una filmografía conjunta dentro del Sensory Ethnographic Laboratory de Harvard, con documentales tan arriesgados y sugerentes como *Leviathan* (2012) y *Somniloquies* ((2017).

Caniba es una exploración de la experiencia del canibalismo a través de las acciones de un hombre japonés y su misteriosa relación con su hermano. El protagonista, un estudiante de 32 años en la Sorbona de París, fue detenido en 1981 con dos maletas ensangrentadas que contenían los restos de su compañera de clase, una chica holandesa a la que había violado antes de comerse su cuerpo. Declarado enfermo mental, regresó a su país, donde se ha dedicado a escribir novelas e historias gráficas sobre aquel crimen.

Ha sido seleccionado este mismo año en el Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia), donde ha obtenido el premio Orizzonti; también ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, Canadá) y en el Festival Internacional de Cine de Sitges (España).

5. **Human Flow (Ai Weiwei. Alemania, 2017. 140 min.)**

El artista plástico multidisciplinar, cineasta y activista chino pro-derechos humanos Ai Weiwei indaga en este documental en la crisis global de los refugiados a través de las grabaciones y entrevistas que ha realizado en 22 países entre Europa, Oriente Próximo y Asia. El realizador ha convivido con diversas comunidades étnicas, culturales y religiosas de inmigrantes y ha recogido sus experiencias.

Ha participado en el Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia) y ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Valladolid (España).

6. **Niñato (Adrián Orr. España, 2017. Doc. 72 min.)**

David, conocido como *Niñato*, es un joven padre soltero que se afana a diario en el cuidado de sus tres hijos pequeños, No tiene trabajo y vive en casa de sus padres. Su única pasión y su única esperanza son las que despierta en él la música *hip-hop*, que le sirve para fortalecer su entrega a la educación de sus niños, a los que se esfuerza por inculcar la autonomía personal necesaria para afrontar las duras condiciones del presente y del futuro.

Ha participado, entre otros, en los festivales internacionales Visions du Réel (Nyon, Suiza), en el que ha obtenido el Premio del Jurado; en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI, Buenos Aires, Argentina), donde ha obtenido el Premio a la Mejor Película; en el Festival Internacional Viennale (Viena, Austria) y en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (España).

7. **Visages, villages (Agnès Varda, JR. Francia, 2016. Doc. 89 min.)**

La gran cineasta francesa de la *Nouvelle Vague* Agnès Varda y el fotógrafo y artista gráfico JR recorren en una furgoneta diversos paisajes y poblaciones grandes y pequeñas de la Francia rural. Su objetivo es conocer a la gente, hablar con los habitantes de cada lugar, intercambiar ideas con ellos, fotografiarlos y mostrar luego en las calles esas imágenes a gran escala para ver qué reacciones provocan entre las mujeres y los hombres que han sido retratados por sus cámaras.

Ha sido estrenado mundialmente en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia) y se ha exhibido asimismo en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que le ha otorgado uno de sus Premios Donostia. También ha sido seleccionado en el Festival Internacional de cine de Toronto (TIFF, Canadá) y en el Festival Internacional de Cine de Nueva York (EE.UU.).

8. **West of the Jordan River (Field Diary Revisited) (Amos Gitai. Israel, Francia, 2017. Doc. 83 min.)**

El gran realizador israelí Amos Gitai vuelve a los territorios ocupados por el Estado de Israel en Palestina con su *cámara de combatiente*. Este documental describe los esfuerzos de los ciudadanos israelíes y palestinos por superar juntos las dramáticas consecuencias de dicha ocupación. Muestra las relaciones que inevitablemente se anudan entre militares, activistas pro-derechos humanos, periodistas, madres de presos palestinos e incluso residentes judíos en esos territorios.

Ha sido estrenado en la Quincena de los Realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes (Francia) y ha participado, entre otros, en el Festival Internacional de Cine Jerusalén (Israel) y la Viennale de Viena (Austria).

9. **Meteorlar (Meteors) (Gurkan Keltek. Países Bajos, Turquía, 2017. Doc. 84 min.)**

Por la noche todo el mundo sale de su casa con linternas encendidas. Los vecinos recorren las calles y rememoran a los que pasaron por allí antes que ellos. Unas horas después, un eclipse se va dejando ver en el cielo y luego comienzan a caer meteoritos. Entre lo terrenal y el cosmos, este documental nos invita a una reflexión sobre la desaparición y la memoria de lugares, personas y objetos.

Ha obtenido el premio Boccalino d'Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); y ha participado, entre otros, en el Festival du Nouveau Cinéma de Montreal (Canadá) y en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (España).

Lugar de Proyección: Cines Golem Bibao-Azkuna Zentroa.

6. BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

Tal como viene siendo habitual en ediciones anteriores, ZINEBI 59 presta especial atención a las producciones vascas más recientes, una muestra anual de las inquietudes temáticas y formales de nuestros realizadores en relación con algunas claves de nuestro entorno histórico y cultural. Este año se presentan 8 trabajos, 6 documentales- cuatro de ellos coproducidos con Euskal Telebista (ETB)- y 2 ficciones:

1. *Arte al agua. Los bacaladeros de Terranova* (Olivier van der Zee. Euskadi, 2016. Doc. 120 min.)

Este documental, producido por Sincro Producción, coproducido con ETB y dirigido por Olivier van der Zee, es un retrato íntimo y emotivo de las adversidades y sufrimientos padecidos por los últimos pescadores que faenaron en Terranova. Historias personales que expresan las motivaciones y los sueños de estos avezados hombres del mar a bordo de sus barcos pesqueros.

2. *Entzungor* (Ander Parody. Euskadi, 2017. Fic. 78 min.)

Esta película, producida por Pablo Maravi y dirigida por el cineasta bilbaíno Ander Parody, nos propone una nueva e imaginativa recreación de algunos de los personajes del folklore y la mitología vascas: Ziripot, fabuloso cuentacuentos, se encuentra exiliado en Castilla bajo la atenta vigilancia del ladrón Zaldiko, un ser mitad hombre mitad caballo. Ziripot vaga en busca de un alma con la que compartir su gran historia, a la que todos hacen oídos sordos.

3. *Margarita Alexandre* (Fermín Aio. Euskadi, 2017. Doc. 56 min.)

Producido por Ana Gutiérrez para Einarte Produkzioak, y dirigido por Fermín Aio, este documental se propone acercarnos la vida y la obra de una de las pioneras del cine español, fallecida recientemente a sus más de 90 años. Margarita Alexandre, una mujer de origen aristocrático, se aventuró desde muy joven en el mundo del cine como productora y realizadora, tanto en la España de los años 50, bajo la dictadura franquista, como en los primeros y vibrantes años de la Revolución cubana.

4. *Sitio distinto* (Davide Cabaleiro. Euskadi, 2017. Doc. 68 min.)

El realizador Davide Cabaleiro traza con este documental, coproducido con ETB, un interesante ensayo de investigación histórica acerca de la inmigración gallega hacia el País Vasco durante más de 120 años, así como sobre las relaciones que han surgido a lo largo de ese tiempo como resultado del encuentro entre estas dos culturas milenarias.

5. *The Plot Point* (Elbio A. Nielsen. Euskadi, 2017. Fic. 103 min.)

El realizador argentino afincado en Bilbao Elbio A. Nielsen explora las relaciones y los procesos de conciencia que se anudan entre un hombre y una mujer que viven en un país que les resulta extraño. Envueltos en la atmósfera oscura y onírica de un Bilbao insólito, ambos habrán de hacer frente a sus respectivas soledades para liberarse del peso de su pasado y salir por fin de la jaula en la que ellos mismos se han encerrado.

6. *Atrapados por la serpiente* (Álvaro Fierro, Ibon Ibarlucea. Euskadi, 2017. Doc. 65 min.)

La productora Media Attack y los realizadores Álvaro Fierro e Ibon Ibarlucea se adentran en la peripecia personal y de grupo de una banda de rock bilbaína llamada Cancer Moon, cuyo primer disco da título a este documental, que es, a la vez, una vuelta de tuerca a una historia universal, en la que la música se convierte en el instrumento natural para la búsqueda que cualquier individuo ha de llevar a cabo de su propia identidad, en este caso Josetxo Anitua, muerto en 2008, que fue cantante del grupo y, según muchos, uno de los mejores *líderes de banda* del rock vasco y español.

La proyección dará paso a la actuación en directo del grupo Sonic Trash, que rendirá un caluroso *tributo* a la música de Josetxo Anitua y Cancer Moon. A lo largo del concierto, subirán amistosamente al escenario miembros de otras bandas de rock: Arana, Bakelite, Belako, Bonzos, Empty Files, Lester y Eliza, Motorsex, Polyester, Smoke Idols, Vulk y Yellow Big Machine.

7. *Estitxu* (Franck Dolosor. Euskadi, 2017. Doc. 60 min.)

Este documental, producido por Baleuko, S.L., coproducido con ETB y dirigido por Franck Dolosor, es un cálido homenaje a la figura de Estitxu (Estibaliz Robles Aranguiz, 1944-1993), una de las cantantes pioneras de la música en euskera en nuestro País. Dotada de una voz personalísima con la que alcanzó una gran popularidad, sus canciones trascendieron del ámbito del País Vasco y pudieron ser escuchadas en lugares como Venezuela, México y París. Sus temas principales, aun cuando algunas de sus letras sufrieron los rigores de la censura franquista, siempre fueron el canto, la risa y la cultura y los paisajes de Euskal Herria.

8. *El latido de Urdaibai* (Alberto Rojo. Euskadi, 2017. Doc. 95 min.)

Producido por FILMAK y María Vallejo, con la coproducción de ETB, este largometraje documental, dirigido por el realizador Alberto Rojo, nos ofrece un retrato actual de la biosfera de Urdaibai, un organismo delicado, vivo y complejo del que la intervención humana ha sido siempre una parte fundamental. Una visión del medio natural y sobre todo de las mujeres y los hombres que lo habitan, que son los protagonistas de los importantes cambios económicos, sociales y culturales acaecidos en las últimas décadas en el propio enclave paisajístico y en las poblaciones de su entorno más cercano.

Lugar de proyección: Sala BBK-Gran Vía y Auditorio Museo Guggenheim.

7. PROYECCIONES ESPECIALES

7.1. *Bilbao Sinfonía* por Aranzazu Calleja & Álvaro Segovia

A treinta años de la realización, por encargo del Ayuntamiento de Bilbao, del tríptico de cortometrajes documentales sobre la ciudad dirigido por los cineastas bilbaínos Juan Ortuoste y Javier Rebollo (*Bilbao en la memoria*, *Bilbao como un mosaico* y *Bilbao, mientras tanto*), y tomando como punto de partida aquellos tres retratos cinematográficos de la Villa en la segunda mitad de los años 80, ZINEBI 59 presenta esta producción propia en cuya puesta en escena confluyen las imágenes en movimiento sobre la pantalla y una sinfonía interpretada en directo por la compositora y violinista **Aranzazu Calleja** y el guitarrista y pianista **Álvaro Segovia**.

Con esta producción, ZINEBI manifiesta un año más su decidido apoyo a los jóvenes artistas emergentes del País Vasco y a la vez quiere invitar al público de nuestra ciudad a una reflexión acerca del Bilbao actual como una urbe moderna y abierta al mundo que sabe construir al mismo tiempo un espacio para la memoria, para el recuerdo de los hechos del pasado que han ido modelando nuestro presente y nuestro futuro, una memoria construida con pequeños hechos individuales y grandes hechos colectivos, memoria de memorias, palabras construidas sobre palabras.

Esta producción, de marcado carácter *performativo*, aspira a reflejar las transformaciones urbanísticas, culturales y sociales experimentadas por Bilbao en los últimos treinta años. Para ello, imágenes de la ciudad del S.XXI se superpondrán, creando así una sugerente atmósfera visual, a las filmadas en los años 70 del pasado siglo.

Lugar de proyección: Sala BBK-Gran Vía.

7.2. *Puerto de Bilbao*

Gracias a la cordial colaboración un año más de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia y de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ZINEBI presenta en la gala de inauguración de su 59ª edición este interesante y casi desconocido documento en imágenes sobre un capítulo trascendental de la historia de Bilbao. Producido en 1925 por encargo de la Junta de Obras del Puerto, el origen de este cortometraje de la época del cine mudo estuvo en el deseo de la autoridad portuaria de aquel tiempo de registrar en celuloide un gran temporal que por entonces azotó el litoral del País Vasco.

Así pueden contemplarse imágenes bilbaínas como el puente de Isabel II, el muelle de la Aduana, los almacenes de Uribitarte, Abando, la construcción del muelle del Arenal y los muelles de Zorroza, así como impresionantes vistas de las dársenas de Axpe y Sestao, el Puente de Vizcaya y el muelle de Portugalete. La filmación de este documental fue atribuida (aunque no ha podido ser confirmada) a los realizadores Pedro González Blanco y Joaquín Soler y quizás pudo coincidir con la que ellos mismos hicieron en la Exposición Iberoamericana que ese año se celebró en Sevilla.

Lugar de proyección: Teatro Arriaga.

7.3. *Entre el método y el azar. Homenaje a Paco Juan*

Uno de los objetivos de ZINEBI en cada una de sus ediciones es recuperar películas o imágenes olvidadas- e incluso completamente desconocidas- que forman parte del patrimonio audiovisual de Bilbao. El festival trata también de sacar a la luz, rendir homenaje y fijar la auténtica dimensión artística de los hombres y mujeres que- bilbaínos o no- realizaron esas películas e imágenes.

Es el caso de Paco Juan (Francesc Juan Costa, Ibiza 1949-Bilbao, 2013), uno de los fundadores de la Antigua Escuela de Bellas Artes de Bilbao, que fue creada en 1969 y de la que desde 1971 fue profesor en el departamento de Pintura. Formado como cineasta en la órbita de la por entonces muy vanguardista Escuela de Barcelona, entre 1970 y 1976 realizó- con la colaboración de su inseparable compañero, el también ibicenco Pedro Guash, que en 1978 sería nombrado primer decano de la nueva Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco- cuatro películas de un decidido carácter *underground* y experimental, en abierta oposición teórica y práctica a las formas de articulación del lenguaje fílmico y a los modos de producción dominantes en el cine exclusivamente concebido como una industria.

La última de estas películas, *Prensilla para el pelo* (rodada entre 1974 y 1976, cuyos negativos desaparecieron algún tiempo después y pudo ser finalmente remontada digitalmente en 2016), constituye por su parte, vista desde hoy, un peculiar homenaje a una de las figuras más destacadas del teatro vasco contemporáneo, el dramaturgo, director de escena y actor bilbaíno Luis Iturri. El caso es que en el momento del rodaje de Paco Juan y su equipo, Iturri se encontraba dirigiendo los ensayos- de los que la cámara de Paco Juan aporta un testimonio inédito de gran valor artístico, hoy solo conservado en forma de fotos fijas- de su brillante y exitoso montaje de *Don Volpone*, de Ben Jonson, un texto clásico del teatro inglés del S.XVII. En un plano paralelo, la película de Paco Juan recoge también imágenes de gran calado documental de las luchas de las asociaciones de vecinos de Bilbao por la mejora de sus barrios en plena transición de la dictadura a la democracia en nuestro país.

Además, en este homenaje de ZINEBI también podrán verse los cortometrajes *Amén romaní* (1970), que Paco Juan codirigió con Pere Planells, y *Luna* (1971). En el acto intervendrán **Julia Irazustabarrena**, viuda de Paco Juan, y el realizador bilbaíno **Aurelio Garrote**.

Lugar de proyección: Auditorio Museo Guggenheim.

7.4. Los Goliardos y Ángel Facio

Pabellón 6 presenta en esta 59ª edición de ZINEBI el largometraje documental *Los Goliardos*, dirigido por Aida Argüelles y Maite Ojer, un interesante ejercicio fílmico que pone de relieve, una vez más, las íntimas conexiones intelectuales y artísticas que históricamente han vinculado al cine y al teatro en tanto que *artes de la escena*. Es además una especie de *selfie* de unas singulares gentes de las tablas, las bambalinas y los bastidores, una colección de postales en amarillo y sepia que recuerdan cincuenta años de la vida y la historia de este grupo fundamental del teatro independiente en España.

Los Goliardos dieron sus primeros pasos como teatro de cámara y ensayo en el Madrid de 1964. Eran alumnos de la Facultad de Políticas de la Complutense de Madrid, con referentes como Jesús Fernández Santos, José Luis García Sánchez, Paco Betriu y Ángel Facio. Luego constituyeron una compañía de teatro independiente bajo la dirección de Ángel Facio en 1966, para la *Ceremonia por un negro asesinado*, de Fernando Arrabal, y en 1967 para el espectáculo *Beckett 66* junto a obras del polaco Slawomir Mrozek.

Dieron pasos aún más contundentes en *La noche de los asesinos*, del cubano José Triana (1968); y, sobre todo, en *Historias de Juan de Bue-nalma*, con textos de Lope de Rueda (1968), que propicia una gira de miles de kilómetros en furgoneta. En 1969 difunden en la revista *Primer Acto* el *Manifiesto hacia el teatro independiente: 27 notas anárquicas a la caza de un concepto*. En 1970 estrenan *La boda de los pequeños burgueses*, de Bertolt Brecht. Realizan una larga gira europea por muchos locales de la emigración española, así como por festivales internacionales: Nancy, París, Zagreb... Entre 1989 y 1994, Ángel Facio rehace el nombre como *Goliardos Sociedad Limitada* en varios montajes: *Ella*, de Jean Genet, *A puerta cerrada*, de Sartre; y *Don Juan Tenorio*, de Zorrilla. 50 años después, tras otro largo silencio, la *Fundación Goliardos* mantiene la dirección de Facio y el mismo espíritu de sus inicios.

Este documental da noticia de esa peripecia artística, política y vital, con entrevistas y testimonios actuales de sus protagonistas de entonces, entre otros Forges, Alberto Corazón, Mario Gas, Carlos Álvarez-Novoa, Pedro Casablanc, Santiago Ramos, Ignacio Iglesias y Nancho Novo.

En este homenaje de Pabellón 6 y ZINEBI 59 a Los Goliardos intervendrán el propio **Ángel Facio**, el crítico teatral bilbaíno **Pedro Barea** y las realizadoras del documental, **Aida Argüelles** y **Maite Ojer**.

Lugar de proyección: Sala BBK-Gran Vía

7.5. Presencia y ausencia en la modernidad de Carlos Pérez Merinero

ZINEBI 59 brinda un merecidísimo homenaje al escritor, guionista y realizador Carlos Pérez Merinero (1950-2012), una de las figuras más brillantes, complejas e inclasificables de la cultura contemporánea española. Nacido en Écija (Sevilla), a principios de los años 70 publicó dos libros de poesía: *Prohibido tomar el sol a los lagartos* (1971) y *Sol de atardecer que por el río te vas* (1972). En 1973 irrumpió en el campo de la crítica y la historia del cine español con su nombre o el del colectivo Marta Hernández, un inquieto grupo de jóvenes cinéfilos e intelectuales de izquierdas que operaba en el oscuro Madrid del bajofranquismo. Antes de la muerte del dictador, trabajó en el guión del medimetraje *Crónica exterior* (1976), que dirigió Manuel Vidal Estévez, con el que volvió a trabajar en 1980 en el cortometraje *Estación de Chamartín*, en el que, mediante un fotomontaje protagonizado por Robert de Niro y Bruno Ganz, se narra con claridad y sencillez la obstinada venganza de una víctima de la Transición.

En 1981 comenzó a destacar también en el campo de la narración literaria con su espléndida novela negra *Días de guardar*, a la que siguieron, entre otras, *Las reglas del juego* (1982) y *Llamando a las puertas del infierno* (1987). Para él escribir siempre fue una forma de intervención y participación en las luchas ideológicas y políticas de su tiempo. En los años 90 comenzó a escribir guiones para películas de gran éxito popular, como *Amantes* (Vicente Aranda, 1991) y *La buena estrella* (Ricardo Franco, 1997), y para series de televisión (*La huella del crimen*, 1991), hasta que en 1999 logró debutar con *Rincones del paraíso*, su única película como director. Mientras tanto siguió publicando múltiples relatos con pequeñas editoriales y revistas, con los que logró un gran renombre y lectores de culto en círculos literarios vanguardistas y minoritarios.

Carlos Pérez Merinero mostró desde muy pronto su apuesta por la modernidad desde el punto de vista estilístico: despedazamiento del discurso, experimentalismo, el recurso a metonimias visuales, cuestionamiento del sujeto, etc. una modernidad poco habitual e incluso paradójica, pues en su caso arranca del casticismo, de raíz conservadora; sus novelas negras, ajustados a la novela de quiosco, son literatura popular. Se trata pues de un choque frontal: de un lado, la literatura popular; del otro, la vanguardia más radical.

Con esta voluntad formal, entre 2001 y 2003 filmó una trilogía sobre Franco: *Valor facial*, *Hoy toca lección de Historia* y *Digamos que fue entonces*. La primera, de cerca de tres horas de duración, narra la correspondencia entre un soldado herido del Ejército Nacional y su madrina de guerra desde 1936 hasta 1975. En la pantalla solo vemos los sellos de aquellas cartas.

En 2002, el realizador vasco Ion Arretxe intentó levantar, sin conseguirlo, un documental sobre las relaciones de José Bergamín con Euskadi. Lejos de resignarse, echando mano de sus propios dibujos, un par de poemas de Bergamín recitados por Juan Diego y una serie de ácidos y memorables comentarios en la banda sonora del propio Carlos Pérez Merinero, realizó el cortometraje *El esqueleto de Bergamín*, sin duda el tratamiento fílmico que con mayor claridad expresa la actitud ante la vida, el arte y la cultura de nuestro homenajeado.

En la sesión se podrán ver los dos cortometrajes citados: *Estación de Chamartín* (Manuel Vidal Estévez, 1981) y *El esqueleto de Bergamín* (Ion Arretxe, 2002). El acto contará además con las intervenciones del escritor y guionista **David Pérez Merinero**, el escritor cinematográfico, guionista y realizador **Javier Maqua** y el productor, guionista, realizador y exhibidor **Carles Balagué** y la actriz **Paulina Gálvez**.

Lugar de proyección: Sala Bastida-Azkuna Zentroa.

8. PRESENTACION DEL LIBRO *CARTELES DE CINE DESDE BARCELONA*

El cartel es para muchos espectadores la información inicial sobre una película. Su autor tiene la decisiva responsabilidad de suscitar el primer signo de aprobación ante un público potencial. Una vez expuesto, debe convocar, informar, sugerir y seducir sin traicionar nunca el espíritu de la película a la que representa.

ZINEBI 59 presenta el libro *Carteles de Cine desde Barcelona*, escrito por el historiador bilbaíno y colaborador del diario El Correo para temas cinematográficos **Ignacio Michelena**, que ya en la edición anterior nos presentó otra obra con la misma temática, tratada desde un punto de vista distinto, *Carteles de Cine. 100 diseñadores españoles*. En esta nueva entrega, Michelena comienza evocando los vibrantes y vertiginosos años 20 del siglo pasado en Barcelona, cuyas calles comenzaron a acoger las sedes de importantes y legendarias compañías cinematográficas norteamericanas, tales como Paramount Pictures, Fox Film Corporation, Metro Goldwyn Meyer, Warner Bros y Universal Pictures. Uno de los cometidos de estas sedes en España era la edición y la distribución entre los cines de todo el país de la publicidad gráfica que acompañaba el lanzamiento y el estreno de cada película: folletos, carteles, catálogos, fotografías, etc., para cuya elaboración contrataban a diseñadores y empresas de artes gráficas de la ciudad.

El libro incluye carteles creados, entre 1927 y 1972, por los más relevantes diseñadores catalanes de ese periodo, entre otros Josep Soligó Tena (*Soligó*), el colectivo *Mcp-* formado por Ramón Martí, Josep Clavé y Hernán Picó- y Macario Gómez Quibus (*Mac*). Cada cartel se presenta rigurosamente documentado mediante todo tipo de datos referentes a la naturaleza de cada obra gráfica y al título representado por ella.

Lugar de la presentación: Sala Polivalente-Azkuna Zentroa

9. EL JURADO INTERNACIONAL

El Jurado Internacional de ZINEBI 58 estará compuesto este año por los profesionales y expertos siguientes:

- Iván Argüello (Nicaragua)

Nacido en Managua (Nicaragua) en 1953, Iván Argüello es Licenciado en Psicología por la Universidad Centroamericana (1985), realizó su formación como cineasta en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba) y se inició como realizador en el Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE) durante la revolución sandinista. Ha dirigido siete documentales, un largometraje de ficción (1983-1989) y numerosos *spots* publicitarios, todos ellos producidos en Nicaragua. Asimismo, ha realizado en México cinco series de televisión educativa y cultural, a las que han seguido diversos programas para el Canal 40 y la escritura de más de quinientos capítulos de telenovelas para los canales Argos Televisión y TV Azteca (1991-2009). Desde 2010 vive en Nicaragua, donde trabaja en la producción de documentales de apoyo a organizaciones humanitarias en la lucha contra el cáncer, el SIDA, por la igualdad de género y los Derechos Humanos, así como en diversas actividades dedicadas al fomento de la producción audiovisual de su país.

Ha recibido diversos premios en festivales internacionales, entre los que destacan la Paloma de Oro del Festival de Leipzig (Alemania), la Boquilla de Oro y el Círculo Precolombino en el Festival de Bogotá (Colombia), el Premio Especial del Jurado en el Festival de Manheim (Alemania), el Premio Caracol de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y el Premio de la Organización Católica Internacional de Cine (OCIC) en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano.

En ZINEBI 59 podremos ver algunos de sus cortometrajes, realizados en los años 80, en los primeros compases de la revolución sandinista de 1979: *Rompiendo el silencio* (1984), *Teotecacinte 83*, *el fuego viene del norte* (1984), *Días de crisis* (1985) y *Niños en riesgo* (1989).

Lugar de proyección: Auditorio del Museo Guggenheim.

- Guadalupe Echevarria (Euskadi)

Guadalupe Echevarria (Bilbao, 1948) es considerada como una de las pioneras en el campo del videoarte y las prácticas audiovisuales de tipo experimental e interdisciplinar en el País Vasco. Desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado ha realizado diversos trabajos y desarrollado numerosos proyectos como comisaria independiente de exposiciones y muestras, directora de festivales, programadora, asesora artística y directora de instituciones docentes y conmemoraciones culturales de carácter público. Así, de 1982 a 1984 fue comisaria del Festival Internacional de Video que tuvo lugar en esos años dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de San Sebastián; en 1985 fue directora del Festival de Video y Música de Vitoria-Gasteiz; En 1985 y 1986 fue Comisaria Asistente de la The Cat Foundation en la The Contemporary Art Television Foundation de Boston (Massachusetts, EE.UU.), actividad a la que añadió en esos mismos años su trabajo como comisaria del Centro Nacional de Exposiciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), en las colecciones Panza di Biumo, John Baldessari, Christian Boltanski y Antonio Muntadas.

Desde la década de los noventa hasta la actualidad, Guadalupe Echevarria se ha hecho cargo de la dirección de la École des Beaux Arts de Burdeos (Francia) entre 1991 y 2013, ha trabajado en 2010 como asesora del proyecto Art & Research en Miami (EE.UU.) y entre 2013 y 2014 ha sido Directora del extenso programa de actividades culturales que han integrado la celebración a lo largo de 2016 de Donostia-San Sebastián como Ciudad Europea de la Cultura.

- Renata Gaşiorowska (Polonia)

Nacida en 1991, Renata Gaşiorowska dio comienzo a su formación como dibujante de cómics y realizadora de películas de animación en Cracovia (Polonia). En 2010 se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de esa misma ciudad y en la actualidad prosigue sus estudios como alumna del 5º curso de Animación Cinematográfica y Efectos Especiales en la Escuela Nacional de Cine de Polonia, que tiene su sede en Lodz. Además de películas animadas, Renata Gaşiorowska ha dirigido también dos vídeos musicales animados, los titulados *Birthday* y *With your eyes closed*.

Ha realizado también cuatro cortometrajes y ha publicado varias historias gráficas breves en diversas editoriales de cómic de ámbito internacional. Su última película, titulada *Pussy*, ha sido galardonada en varios festivales, entre ellos el AFI Fest- un certamen de cortometrajes que organiza anualmente en Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.) el American Film Institute-, el Festival Internacional de Cortometraje de Clermont-Ferrand (Francia), el Festival Internacional de Cortometraje de Berlín (Interfilm Berlín) y el Festival Internacional de Cortometraje de Dresde (Filmfest Dresden), ambos en Alemania, entre otros. En la actualidad es estudiante (ella dice que *eterna*) del 7º curso de Animación en la mencionada Escuela Nacional de Cine de Polonia, donde se encuentra trabajando en la realización de su película de graduación.

- Lola Mayo (España)

Lola Mayo es guionista y productora de películas de ficción y documentales. Además de escribir, o cuando no escribe, se dedica a sus tareas docentes como profesora en escuelas de cine y universidades. Acaba de terminar su trabajo de tres años en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños en Cuba, donde ha venido coordinando la Cátedra de Documental desde 2014. Allí dirigió también el Master de Creación de Proyectos Documentales. Hace veinte años creó su propia productora, Lolita Films, con el director Javier Rebollo- con quien ha escrito muchas películas- y con el productor Damián París. Lolita Films ha recibido un centenar de premios por sus cortos y largometrajes, entre ellos varias candidaturas a los Premios Goya, dos Conchas de Oro en el Festival de San Sebastián y varios premios FIPRESCI.

Durante diez años ha realizado documentales para el programa *Documentos TV* de Televisión Española, por los que ha recibido el Premio Reina Sofía de Periodismo. Actualmente da clases en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), en el Instituto del Cine de Madrid- donde es una de las coordinadoras de la Diplomatura de Documental- y pronto en la Universidad Lusófona de Lisboa, dentro del programa Docs Nomads.

Disfruta acompañando proyectos de estudiantes y jóvenes cineastas.

- Peter Suschitzky (Gran Bretaña)

Nacido en Londres en 1941, después de que sus progenitores (él austríaco y ella húngara) encontraran refugio en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, Peter Suschitzky aprendió desde su primera infancia a revelar e imprimir fotografías de la mano de su padre, Wolfgang, director de fotografía y fotógrafo. A los dieciocho años se trasladó durante un año a París para matricularse en una escuela de cine y a los veintidós realizó su primera película como director de fotografía, el cortometraje *The Meeting* (Mamoun Hassan, 1964). Fue el primer paso de lo que con el tiempo se ha convertido en una brillante carrera internacional, entre cuyos títulos como director de fotografía destaca su trabajo en grandes producciones, entre ellas *La guerra de las galaxias: Episodio V-El Imperio contraataca* (Irvin Kershner, 1980).

Ha colaborado con directores de gran prestigio comercial y artístico, tales como John Boorman (*Leo de Last* en 1970 y *Where the Heart Is* en 1990), Ken Russell (*Lisztomanía* en 1975 y *Valentino* en 1977), Tim Burton (*Mars Attacks!*, 1976), Peter Yates (*Krull*, 1983), Ulu Grosbard (*Falling in Love*, 1984) y M. Night Shyamalan (*After Earth*, 2013). En su larga y fructífera trayectoria cinematográfica tiene una especial significación su estrecha colaboración desde 1987 con David Cronenberg, con quien ha trabajado en diez películas, entre ellas *Dead Rangers* (1988), *Naked Lunch* (1991), *M. Butterfly* (1993), *A History of Violence* (2005) y *Eastern Promises* (2007), por la que obtuvo el Premio Genie 2008 al Mejor Logro en Cinematografía.

En 2015 fue invitado a participar como miembro del jurado en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Por su parte, los jurados internacionales que otorgarán el *Premio ZINEBI-First Film* en su segunda edición son los siguientes:

- Silvano Agosti (Italia)

Nacido en Brescia (Italia) en 1938, Silvano Agosti es escritor, montador, realizador, exhibidor e incluso proyccionista cinematográfico. Diplomado en 1962 en el Centro Sperimentale de Cinematografía de Roma, en el que trabajó posteriormente como profesor de Montaje, viajó a la Unión Soviética, donde se especializó en la obra de Sergei M. Eisenstein. Tras trabajar como montador en *I pugni in tasca* (1965), de Marco Bellocchio, estrenó ese mismo año su primer largometraje como director, *Il giardino delle delizie*. Su filmografía, poco conocida y frecuentemente censurada en Italia, es muy representativa del cine de su país en los años 70, una larga obra surgida de un compromiso personal y político que ha abarcado todos los aspectos de la producción cinematográfica y se ha centrado, entre el documental y la ficción, en múltiples cuestiones de la historia italiana reciente, entre ellas las luchas populares de aquella época convulsa y los nuevos métodos de tratamiento de la enfermedad mental que por entonces puso en marcha el movimiento de la llamada *Antipsiquiatría*. Sus temas más recurrentes son el individuo, la sociedad, el amor, la marginalidad, la alienación y la familia.

Desde hace treinta años dirige en Roma su propio cine, el *Azzurro Scipioni*, un lugar de referencia para el cine independiente y de autor contemporáneo. Entre su filmografía como realizador destacan *N.P., il segreto* (1970), *Matti da slegare* (1976), *D'amore si vive* (1983), *L'uomo proiettile* (1985), *Quartiere* (1991) y *La seconda*

En ZINEBI 59 podremos ver el cortometraje documental *Il cinema clandestino de Silvano Agosti* (Max Amato, Roberto Mariotti, 2002), sobre su vida y su obra; dos de sus cortometrajes: *Incontro con Indira* (1980) y el fragmento *Invierno* de su largometraje *Le quattro stagioni* (2006); y tres de sus largometrajes: *N.P., il segreto* (1970), *D'amore si vive* (1983) y *L'uomo proiettile* (1985).

Lugar de proyección: Auditorio del Museo Guggenheim.

- Alejandra Trelles (Uruguay)

Alejandra Trelles (Montevideo, Uruguay, 1974) es desde 2009 directora del Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, que- organizado por la Cinemateca Uruguaya- celebró el pasado mes de abril su 35ª edición. Desde 2005 es programadora de la misma Cinemateca Uruguaya, institución cultural pública de carácter nacional que tiene su sede en Montevideo, en cuyas cuatro salas tiene lugar una programación mensual de alrededor de cien películas, entre ciclos, retrospectivas, muestras y estrenos del propio cine de su país e internacionales.

Además, Alejandra Trelles es la actual directora del Festival de Cine a Pedal, una muestra de tipo temático con pantallas al aire libre, con la insólita peculiaridad de que en sus sesiones se usa el pedaleo de bicicletas como la única fuente de energía que alimenta la luz de los proyectores sobre la pantalla. Asimismo ha programado ciclos de cine mudo con pianista en directo y música de jazz acompañando a las imágenes en movimiento de los grandes pioneros del arte del cinematógrafo. Ha sido directora de programación del Festival de Cine de Punta del Este (Uruguay) desde su 15ª edición (2014) hasta la 18ª (2017), así como programadora del Festival Cineuropa de Santiago de Compostela. Ha participado como jurado internacional en varios festivales de cine, entre ellos el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI, Argentina), el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale, Alemania), el *Llámale H*, Festival de Cine sobre Diversidad y de Género de Uruguay, el Festival de Cine Documental *Alcances* (Cádiz, España) y el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario (Argentina). También desempeña diversas actividades como traductora, profesora y colaboradora como periodista cultural en diversos medios de información, sobre todo el periódico uruguayo *La Diaria* y el también uruguayo semanario *Brecha*.

- Haritz Zubillaga (Euskadi)

Haritz Zubillaga (Bilbao, 1977) es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Ha sido reseñado recientemente por la revista norteamericana *Variety* como una de las diez estrellas emergentes del cine español gracias al centenar de premios en festivales nacionales e internacionales que suman sus cortometrajes- siempre dentro de los códigos narrativos del *thriller*- *Las horas muertas* (2007)- candidato al Premio Méliès al Mejor Cortometraje Fantástico Europeo-, *She's lost control* (2010) y *The devil on you back* (2015), Premio Cine365 al Mejor Director. *El ataúd de cristal* (2015) es su reciente primer largometraje, una película independiente, coproducida por la productora vasca Basque Films y la catalana Life&Pictures, que fue estrenada en la Sección Oficial del Festival de Sitges y ha alcanzado distribución internacional en países como Estados Unidos, Canadá o Japón.

En la actualidad trabaja en la preproducción de su segundo largometraje, su nueva vuelta de tuerca en el género *thriller*, cuyo rodaje está previsto para mediados de 2018, un proyecto puesto en pie con su nueva productora, Demeter Films, de la que es fundador junto a su socia y también realizadora Norma Vila.

10. HOMENAJE A LOS MIKELDI DE HONOR

En las galas de inauguración y clausura de la 59ª edición de ZINEBI, dos grandes nombres del cine nacional e internacional recogerán en el Teatro Arriaga los Mikeldi de Honor del festival como reconocimiento a la relevante dimensión artística de su trabajo y a su fructífera trayectoria profesional.

En la inauguración recibirá el galardón el gran compositor donostiarra **Alberto Iglesias**, uno de los más prolíficos y originales creadores de bandas sonoras del cine contemporáneo español e internacional.

Nacido en San Sebastián en 1955, su larga y galardonada trayectoria profesional representa la continuidad hasta nuestros días de una no menos larga tradición de músicos españoles cuya relevante dimensión artística ha sabido encontrar en el cine su medio natural de expresión, una nutrida nómina en la que destacan Rodolfo, Ernesto y Cristóbal Halffter, Antón García Abril y Carmelo Bernaola, entre muchos otros. Poseedor de una extraordinaria formación musical que incluye sus estudios de piano, composición, contrapunto y música electrónica, Alberto Iglesias dio sus primeros pasos en el arte de poner música a las imágenes en movimiento con los cortometrajes *Paisaje* e *Ikusmena*, ambos dirigidos por Montxo Armendáriz en 1980. Poco tiempo después, debutó en el largometraje con el gran éxito artístico y comercial de *La muerte de Mikel* (Imanol Uribe, 1984)- la película más representativa de lo que por entonces la crítica empezó a llamar *nuevo cine vasco* tras la recuperación de la democracia-, a la que siguió ese mismo año *La conquista de Albania*, dirigida por Alfonso Ungría; también de los años 80 son sus dos colaboraciones con el también realizador vasco José Ángel Rebolledo, *Fuego eterno* (1985) y *Lluvia de otoño* (1989).

A partir de principios de los 90 Alberto Iglesias emprende y desarrolla su colaboración, más o menos continuada, con algunos de los más importantes directores del cine español, tales como Ricardo Franco (*El sueño de Tánger*, 1991), Julio Medem (*Vacas*, 1992), Carlos Saura (*¡Dispara!*, 1993), Pedro Almodóvar (*La flor de mi secreto*, 1995), Bigas Luna (*La camarera del Titanic*, 1997), Icíar Bollaín (*Te doy mis ojos*, 2003) e Isabel Coixet (*Spain in a Day*, 2016). De todos ellos, son sus partituras para Medem (5) y Almodóvar (10) las que señalan sus más intensas, duraderas y personalísimas aportaciones al reconocimiento mundial del cine español.

En el plano internacional, que Alberto Iglesias inicia al servicio del famoso actor y director John Malkovich (*Pasos de baile*, 2002), destacan sus composiciones para Oliver Stone (*Comandante*, 2003), Fernando Meirelles (*El jardinero fiel*, 2005), Marc Foster (*Cometas en el cielo*, 2007), Steven Soderbergh (*Che: Guerrilla*, 2008), Dominik Moll (*El monje*, 2011), Tomas Alfredson (*El topo*, 2011), Hossein Amini (*Las dos caras de enero*, 2014) y Ridley Scott (*Exodus: Dioses y reyes*, 2014).

El brillante resultado de su prolífica producción musical para el cine español e internacional lo acreditan, en el primer caso, sus 10 premios Goya, entre ellos los otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en 2010 por *Los abrazos rotos*, de Pedro Almodóvar; en 2011 por *También la lluvia*, de Icíar Bollaín, y en 2012 por *La piel que habito*, otra vez de Almodóvar. De igual modo el Premio Nacional de Cinematografía, que le fue otorgado en 2007 por el Ministerio de Cultura.

Desde el punto de vista internacional, en 2005 Alberto Iglesias fue el primer compositor español candidato al Oscar, en la categoría de Mejor Banda Sonora Original, por su partitura para *El jardinero fiel*, de Fernando Meirelles, por la que obtuvo además una candidatura a los premios de la British Academy of Films and Television Arts (BAFTA) y el Premio a la Mejor Banda Sonora Original de los World Soundtrack Awards. En 2006, por *Volver*, de Pedro Almodóvar, logró cinco premios de la European Film Academy (EFA), galardones que repitió en 2010 por *Los abrazos rotos*, también de Almodóvar. En 2008, por su composición para *Cometas en el cielo*, de Marc Foster, fue de nuevo candidato al Oscar, recibió el Satellite Award 2007 y fue candidato a los premios BAFTA y a los Globos de Oro. En 2011 fue premiado con el Hollywood Film Composer Award por sus bandas sonoras para *El topo*, de Tomas Alfredson- por la que también logró su tercera candidatura al Oscar en 2012 y una nueva candidatura a los BAFTA- y *La piel que habito*, de Almodóvar.

Entre sus trabajos más recientes destacan *Ma-Ma* (Julio Medem, 2015), *Julieta* (Pedro Almodóvar, 2016) y la producción argentina *La cordillera*, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, que se estrena en España el próximo día 29 de este mismo mes.

Alberto Iglesias también ha hecho algunas incursiones en la música para ballet, entre las que destacan sus colaboraciones con el coreógrafo Nacho Duato y su Compañía Nacional de Danza, para la que ha compuesto y producido las piezas *Cautiva*, *Tabulae*, *Cero sobre cero* y *Self*.

ZINEBI quiere con el Mikeldi de Honor de su 59ª edición unirse a la unanimidad de la crítica y el público internacionales en torno a la figura de este hombre de la música y el cine contemporáneos, un vasco universal que ha sido capaz a lo largo de toda su obra, con su talento para potenciar el sentido dramático de las imágenes en movimiento, de poner su extraordinaria libertad creativa y la intensidad emocional de sus partituras al servicio de algunos de los grandes directores del cine de hoy.

En ZINEBI 59 podremos escuchar una sus composiciones más importantes, la que realizó para el largometraje norteamericano *El topo* (Tomas Alfredson, 2011).

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha decidido conceder el segundo Mikeldi de Honor de su 59ª edición al cineasta italiano **Marco Bellocchio**, que lo recibirá en la gala de clausura del certamen. Con este galardón el festival quiere mostrar su reconocimiento a la extensa filmografía de uno de los grandes directores del cine europeo contemporáneo, una obra cargada de originalidad artística y un apasionado compromiso ético y político, a través de los cuales Marco Bellocchio ha mostrado, entre el yo y el nosotros, las contradicciones del individuo en su relación con las instituciones que conforman su ser en sociedad, de una manera destacada la familia, la religión y los aparatos ideológicos y represivos del Estado italiano, vale decir occidental. Siempre ha sido, por todo ello, un realizador incómodo y no fácilmente clasificable, dotado de una mirada incisiva, enrabietada y nada complaciente que con frecuencia le ha valido el calificativo y el aura personal de *cineasta rebelde*.

Nacido en 1939 en Bobbio, una pequeña localidad de la región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia, esa *rebeldía* empezó a manifestarse en el colegio de los padres salesianos en el que cursó sus primeros estudios y en el que también comenzó a surgir su temprana vocación como hombre de cine. Veló sus primeras armas como joven cinéfilo en el cine de su pueblo hasta que en 1959 decidió viajar a Londres para dar los primeros pasos en su formación cinematográfica.

Tras realizar dos cortometrajes- *Abasso il zio* y *La colpa e la pena*, ambos en 1961- y un medimetraje- *Ginepro fatto uomo* (1962)-, en 1965 Marco Bellocchio logró dirigir su primer largometraje, *I pugni in tasca*, una brillante *opera prima* en la que se ponen ya de relieve algunas de las características que van a convertirse en los *leit-motivs* de todo su cine posterior: una inequívoca posición política de izquierdas y su mirada crítica hacia la sociedad y sus apariencias de orden a través de las idas y venidas de un joven, maravillosamente interpretado por Lou Castel, que busca con ira y desasosiego su imposible lugar en el mundo en el que la tocado vivir. Esta película inicial fue rodada con un presupuesto modesto y financiada íntegramente por la familia del realizador, que también prestó su propia casa como decorado. La misma actitud combativa se mantiene, o se acrecienta, en su segunda película, *La Cina è vicina* (1967), en la que, con momentos de un áspero sentido del humor, se cuenta la difícil relación entre dos hermanos con muy diferentes posiciones políticas: el mayor un socialdemócrata en campaña electoral y el pequeño un aguerrido militante maoísta. Esta película obtuvo el Gran Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia y el Nastro d'Argento del Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos al Mejor Guión. En 1969 dirigió el documental *Il popolo calabrese ha rialzato la testa (Paola)*, producido por la Unión de los Comunistas Italianos (UCI).

También en 1969 dirigió uno de los episodios, titulado *Discutiamo, discutiamo*, de la película colectiva *Amore e rabbia*, en la que también colaboraron Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Carlo Lizzani y Jean-Luc Godard. En 1971 evocó su primera educación salesiana en *Nel Nome del padre*, una cruda impugnación, cargada de beligerancia y agresividad, de las instituciones religiosas y su negativa influencia en las relaciones familiares y sociales de los individuos. En 1975, su documental *Nessuno o tutti. Matti da slegare*- rodado con Silvano Agosti, Stefano Rulli y Sandro Petraglia- tuvo un gran impacto social en su país pues mostró por primera vez, con toda crudeza, la situación de los enfermos mentales en las viejas instituciones manicomiales italianas antes de la entrada en vigor de la Ley Basaglia de reforma psiquiátrica, en referencia a Franco Basaglia, el padre de los nuevos tratamientos de la llamada Antipsiquiatría. De 1976 es su *Marcia trionfale*, con Franco Nero como protagonista, una oscura y polémica indagación en las relaciones homosexuales dentro del Ejército. Otras películas importantes de los años setenta son *Sbatti il mostro in prima pagina* (1972), protagonizada por Gian Maria Volonté, y su versión de *La gaviota*, de Anton Chéjov (1977).

En 1982 dirigió *Gli occhi, la bocca*, con Ángela Molina como protagonista, y en 1984 pudo contar con Marcello Mastroianni al frente del reparto de *Enrico IV*, su versión de la obra homónima del gran dramaturgo siciliano Luigi Pirandello. Sus dos siguientes películas fueron el fruto de sus preocupaciones intelectuales acerca de la conciencia individual, la psicología y la enfermedad mental, a partir de su larga colaboración con el psiquiatra Massimo Fagioli: *Il diavolo in corpo* (1986), basada en la novela de Raymond Radiguet, y *La visione del Sabba* (1987). En los noventa rodó, entre otras, *La condanna* (1990) y *La balia* (1999), otra vez una versión, en este caso muy libre, de una novela de Luigi Pirandello.

En 2002 dirigió uno de sus grandes éxitos, *L'ora de la religione*, un nuevo examen sobre las creencias religiosas, la fe y el martirio, por el que obtuvo un nuevo Nastro d'Argento, esta vez como Mejor Director. En 2003 reconstruyó, con su *Buongiorno, notte*, el secuestro y asesinato del político democristiano Aldo Moro por la Brigadas Rojas, una estremecedora y claustrofóbica puesta en escena con la que puso en pie un humanísimo y emotivo alegato contra el terrorismo en su país. Esta película le valió un nuevo Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia en 2003. Su siguiente obra, *Il regista di matrimoni* (2005), participó en la sección *Un certain regard* del Festival Internacional de Cine de Cannes en 2006. En 2008 dirigió *Vincere*, su recreación de la relación del dictador fascista Benito Mussolini con Ida Dalsler, una de sus amantes y madre de uno de sus hijos. Su siguiente película, *Sorelle mai* (2010), narra en seis episodios la vida en Bobbio, su pueblo natal, entre 1999 y 2008, de una niña de su propia familia entre sus cinco y sus trece años, una drama familiar que obtuvo ese mismo año dos candidaturas a los premios David de Donatello. En 2012 inició el rodaje de su (una vez más) polémica y conflictiva producción, titulada *Bella addormentata*, sobre el caso de una mujer que lucha por la eutanasia para su padre en el país que acoge en su territorio al Vaticano. Una controvertida decisión del jurado del Festival de Venecia,

presidido por el director norteamericano Michael Mann, excluyó esta película de su León de Oro, lo que provocó una airada reacción del veterano realizador. Su último largometraje hasta este momento es *Fai bei sogni*, filmado en 2016. Este mismo año ha realizado su cortometraje *Per una rosa*.

Entre sus realizaciones para la televisión, cabe destacar su montaje y retransmisión en directo para la RAI de la ópera *Rigoletto*, de Giuseppe Verdi, llevada a cabo en dos jornadas a principios de septiembre de 2010, con Plácido Domingo y Ruggero Raimondi como protagonistas, Zubin Metha como director musical y Vittorio Storaro como director de fotografía. La representación se ambientó en escenarios naturales de la ciudad de Mantua y la señal para su emisión televisiva fue recibida en 148 países.

Marco Bellocchio nunca ha abandonado sus profundas convicciones democráticas y su activismo político, que a lo largo de los años ha evolucionado desde su férreo alineamiento con el Partido Comunista Italiano (PCI) de los años 70 del siglo pasado hasta sus simpatías posteriores por el Partido Radical de Marco Pannella, de inspiración liberal y antiautoritaria, y su presencia como candidato a diputado nacional en las elecciones generales de 2006 por la coalición *Rosa nel Pugno*, articulada en torno al Partido Socialista Italiano (PSI).

Tampoco ha olvidado nunca su vinculación con Bobbio, su pueblo natal, donde ha creado y dirige su laboratorio *Farecinema*, convertido en una escuela de realización e interpretación cinematográfica, al tiempo que es fundador y director del Bobbio Film Festival, que se celebra en verano, al aire libre, en el claustro de una abadía medieval y cuenta con un premio, denominado *Ponte Gobbo*, a la Mejor Película en competición.

En ZINEBI 59 podrán verse sus cortometrajes *La colpa e la pena* (1961) y su recién terminado *Per una rosa* (2017)- la proyección de este último tendrá lugar en la Gala de Clausura del festival- y los largometrajes *I pugni in tasca* (1965), *Sorelle mai* (2010) y el reciente *Fai bei sogni* (2016).

Lugar de proyección: Auditorio del Museo Guggenheim y Teatro Arriaga.

11. ZINEBINDUSTRY

ZINEBI 59, con la colaboración de la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV), manifiesta una vez más su voluntad de contribuir al desarrollo de la industria audiovisual de Bilbao y del País Vasco. Para el cumplimiento de este objetivo, el Festival quiere estrechar su relación con los estudiantes, nuevos realizadores, empresas, profesionales y expertos que integran nuestro sector audiovisual. Con este propósito, bajo la denominación de *Zinebindustry*, el festival va a llevar a cabo las dos jornadas de trabajo siguientes:

11.1. ZINEBI Zinema-Networking

Tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en la Sala Cúpula del Teatro Campos Eliseos, con el programa siguiente:

- 10:00 h.- Muestra de imágenes del cortometraje *Bundo* y charla con su director, Adrián Nogales, ganador de la edición anterior del *Working Zinema*, sobre su experiencia en el desarrollo de su proyecto.
- 11:00 h.- Presentación de la Bilbao-Bizkaia Film Commission, el servicio público que facilita y agiliza las producciones que se realizan en nuestra ciudad y nuestro territorio.
- 12:00 h.- *Drone by Drone*: La grabación con drones, algunas claves sobre el rodaje con este tipo de tecnología y presentación de equipos de la mano de *Drone by Drone*.
- 16:00 h.- *Networking* cinematográfico y presentación al jurado de los proyectos seleccionados para su desarrollo. El que resulte ganador contará con una ayuda económica de 6.000 €, asesoría profesional y medios técnicos para su realización.

11.2. Jornada profesional sobre nuevos públicos y nuevas formas de exhibición de producciones audiovisuales independientes en la sociedad global

Esta jornada está dedicada a la reflexión de los profesionales y expertos sobre la emergencia de nuevos públicos, nuevas formas de consumo y nuevas formas de exhibición en la industria audiovisual. La temática de esta jornada parte de una constatación: la debilidad del sector independiente de las empresas de producción, distribución y exhibición no está relacionada exclusivamente con la falta de ayudas públicas, sino principalmente con la ausencia de un proyecto común que tenga como objetivo fomentar la presencia en las salas (o en cualesquiera otras plataformas de exhibición) de nuevos públicos y su fidelización con nuevas estrategias capaces de mantener e incrementar la competitividad de dicho sector independiente en un mundo global.

A lo largo de la jornada, en sesiones de mañana y tarde, se desarrollarán, dirigidas por expertos en cada una de las materias, las comunicaciones y mesas de trabajo siguientes:

- La importancia del cine independiente. Las políticas incentivadoras.
- Generación de nuevos públicos.
- Políticas de comunicación y *marketing* cultural.
- Vocación cultural de segundos circuitos. La importancia del *marketing*.
- La exhibición independiente: de la supervivencia al crecimiento.

Lugar de las jornadas y las proyecciones: Sala Cúpula-Teatro Campos Eliseos.

12. ZINESKOLA

Sesiones matinales en las que los niños y niñas de los centros de enseñanza primaria públicos y privados de nuestra ciudad tienen la oportunidad de disfrutar, en castellano y en euskera, con las últimas producciones nacionales e internacionales dirigidas al público infantil, cuya base argumental logra año tras año atraer el interés de alumnos y profesores, por lo que constituyen interesantes recursos complementarios desde el punto de vista de la educación en valores que se lleva a cabo en las aulas. En esta 59ª edición podremos ver las cuatro películas siguientes:

1. **Axel, heroi txikia** (Leo Lee. Japón, 2014. Ani. 80 min.)

Axel se embarca en una trepidante aventura con el fin de encontrar el legendario bosque de Bonta, en el que quiere hallar una planta mágica que podrá salvar a su pueblo. Jono, su mejor amigo, le acompañará en su viaje y le ayudará a superar innumerables peligros.

2. **Zikoinak** (Nicholas Stoller, Doug Sweetland. EE.UU., 2016. Ani. 87 min.)

En la montaña Cigüeña viven las cigüeñas que hace tiempo enviaban bebés a los padres de todo el mundo. Ahora distribuyen los paquetes de una compañía multinacional de Internet.

3. **Igelen erresuma** (Nelson Shin. China, 2013. Ani. 86 min.)

Cuando el rey Rana anuncia que el ganador de las Olimpiadas de su reino se casará con su hija, ella se niega a aceptar el matrimonio. La princesa Rana quiere ser independiente, por lo que se rebela y confiesa que no quiere un marido. Para evitar su casamiento, decide participar en los Juegos y ser la ganadora.

4. Sesión de cortometrajes

- *Miedo a volar* (*Fear of flying*) (Connor Finnegan. Irlanda, 2012. 10 min.).
- *El ciervo y la conejita* (*Nyuszi és Őz*) (Péter Vác. Hungría, 2013. 17 min.).
- *Grand Prix* (Marc Riba, Anna Solanas. España, 2011. 07 min.).
- *El cazo de Lorenzo* (*La petite casserole d'Anatole*) (Éric Montchaud. Francia, 2014. 06 min.).
- *Ser o no ser... naranja* (*Orange ô désespoir*) (John Banana. Francia, 2011. 04 min.).
- *El elefante y la bicicleta* (*Le vélo de l'éléphant*) (Olesya Shchukina. Francia, 2014. 09 min.).
- *5'80 metros* (*5'80 mètres*) (Nicolas Devaux. Francia, 2012. 05'30 min.).

Lugar de proyección: Auditorio-Azkuna Zentroa.

13. OTROS LUGARES DE PROYECCIÓN

ZINEBI 59 llevará a cabo en FNAC (Alameda de Urquijo, nº 4. 48008 Bilbao) la proyección diaria durante la semana del festival de las tres sesiones de la sección no competitiva InfoEuskadi y de las tres de la sección no competitiva InfoSpain.

14. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

- **Espectador in fabula**

ZINEBI 59 incluye en su catálogo la octava entrega de *Espectador in fabula*, una serie de narraciones breves en las que los escritores vascos, en castellano o en euskera, nos ofrecen cada año su visión del cine como tema literario, su particular manera de contemplar la relación de las películas con las palabras... historias de cine, historias sobre gente que va al cine o que quiere mirar la vida a través de una cámara, historias, en fin, en las que el cine puede ser solo un vago telón de fondo y Bilbao puede constituir un escenario inigualable.

Este año presenta su relato el escritor **Mikel Alvira**, un autor poliédrico, de aguda y crítica visión del mundo, que compagina su quehacer como novelista con sus labores de articulista, comunicador y hombre orquesta de las letras. A sus libros *El silencio de las hayas* y *La novela de Rebeca* se une una docena más de creaciones, así como relatos, ensayos de Historia y Arte, poemarios y trabajos para publicidad. Además, cultiva la expresión plástica, siempre con el texto como pretexto, ya sea sobre fotografía, sobre lienzo, sobre ropa o sobre piezas volumétricas. En definitiva, un autor inquieto y explorador para quien, tal y como asegura, *escribir es mucho más que teclear*. Se puede dar con él en las principales redes sociales y en su *web* www.mikelalvira.com, aunque defiende que la medida es la persona y, por lo tanto, no hay nada como un cara a cara.

Su narración para nuestro catálogo, escrita en castellano, se titula *Bilbao Zinema Town* y es un hilarante diálogo, cargado de extravagancias lingüísticas y ambientado en 2025, entre el guionista, novelista y autor de *bestsellers* Manuel Marisma y su mujer, la eximia actriz Leonor Stupenda. El diálogo tiene lugar en la caravana que ella ocupa en el rodaje de la última película en la que ambos están embarcados, una especie de visión surrealista de los cambios experimentados por Bilbao desde el Museo Guggenheim, en cuya trama argumental la modernidad y la vanguardia arquitectónica se mezclan con los tópicos costumbristas propios de la Villa al estilo de las *bilbainadas*.

Nota. Los nombres que aparecen en negrita corresponden a los invitados que van a participar en la 59ª edición de ZINEBI.

PROGRAMACIÓN DE PRE-ZINEBI 59

Del 3 al 10 de noviembre de 2017

Viernes, 3 de noviembre

20:00 h. Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos

La **Asociación de Guionistas de Euskal Herria** participa un año más en PRE-ZINEBI para proponernos un interesante diálogo con el actor, guionista y realizador **Zoe Berriatúa** en torno a su largometraje *Héroes del mal* (2015), una inquietante fábula sobre tres adolescentes que, hartos de sufrir todo tipo de vejaciones y humillaciones físicas y psicológicas a manos de algunos de sus compañeros de clase, no dudan en unirse con el fin de vengarse. Una huida hacia adelante que comienza como un acto de libertad y legítima defensa para adentrarse en una angustiada espiral de violencia de la que no van a poder escapar. Esta película, que obtuvo 14 candidaturas a los premios Goya 2016 y una Mención Especial en el Festival de Málaga para Emilio Palacios, uno de sus actores protagonistas, plantea una lúcida reflexión en torno al tratamiento de crímenes llevados a cabo por menores de edad.

Sábado, 4 de noviembre

09:30 h.-10:30 h. Vestíbulo del Teatro Campos Elíseos

ZINEBI-EXPRESS 2017. Convocatoria e inscripción de los participantes en el concurso de cortometrajes rápidos de Bilbao. Bases en www.zinebiexpress.com.

20:00 h. Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos

El colectivo feminista **Zinemakumeak Gara!**, organizador de la muestra de cine realizado por mujeres de Bilbao, nos presenta una sesión dedicada a la figura, apenas conocida entre nosotros, de la joven y singular realizadora afro cubana Sara Gómez, fallecida prematuramente en 1974 y una de las pioneras del cine de su país tras la Revolución de 1959. El programa será presentado por **Lola Calviño**, subdirectora de la Cinemateca del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos (ICAIC) e incluirá el cortometraje *Guanabacoa: Crónica de mi familia* (1966), un documental autobiográfico en el que, a través de fotos familiares, músicas populares y los relatos orales de su madrina, la realizadora ahonda en sus propias raíces y en el modo de vida de las familias negras de la época. También se proyectará el largometraje *De cierta manera* (1974), terminado poco antes de su muerte, una crónica, entre el documental y la ficción, acerca de los primeros esfuerzos de la Revolución por erradicar los barrios marginales, un complicado proceso contemplado a través de la relación amorosa de una maestra y un obrero que viven en una de estas zonas.

Lunes, 6 de noviembre

18:30 h.-19:30 h. Vestíbulo del Teatro Campos Elíseos

Entrega de los trabajos del concurso ZINEBI-EXPRESS 2017.

20:00 h. Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos

Primera sesión de la muestra de los trabajos realizados en 2016-2017 por los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de Bilbao y su entorno. Participan la **Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU**, **Ánima Eskola** y la **Escuela de Cine del País Vasco (ECPV)**.

Martes, 7 de noviembre

19:45 h. Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos

El **Cine Club FAS** nos trae este año otra de sus originales propuestas. Se trata de *Converso* (2017), una vuelta de tuerca al formato clásico del documental de entrevistas mediante el que su director, el realizador vasco **David Arratibel**, se interroga a sí mismo y a sus hermanas sobre la súbita conversión de ellas al catolicismo y sobre su experiencia acerca de la fe y de la transformación personal que su profunda vivencia tiene como resultado para sus vidas. La gran pregunta es: si el Espíritu Santo entra en nuestra casa, ¿es posible hacer una película sobre él? El director estará acompañado por los productores de su película, **David Aguilar**, **Pello Gutiérrez** e **Iñaki Sagastume**.

La proyección estará precedida por un breve concierto de música sacra con viola de gamba, interpretado por **Elena Murguía**, violinista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Miércoles, 8 de noviembre

20:00 h. Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos

Segunda sesión de la muestra de los cortometrajes realizados por las escuelas de cine y centros de formación audiovisual de Bilbao y su entorno a lo largo de 2016-2017. Participan la **Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU**, el **CIFP Tartanga LHII** e **IMVAL**.

Jueves, 9 de noviembre

20:00 h. Auditorio de Azkuna Zentroa

Proyección de las películas finalistas y entrega de premios del concurso ZINEBI-EXPRESS 2017.

Viernes, 10 de noviembre

22:30 h.-02:00 h. Kafé Antzokia

En la clausura de PRE-ZINEBI 2017, coincidiendo un año más con la inauguración de la 59ª edición de ZINEBI, la asociación **CAÓSTICA**, la asilvestrada horda bilbaína que desafía cada año nuestro equilibrio psíquico con sus disparatadas ocurrencias, amenaza con ponernos al otro lado de la ley y convertirnos en los *chicos malos* de nuestro barrio con su *Kinki-Exploitation ZINEBI 59 Party*. Un entrañable y festivo homenaje a nuestro castizo *cine de quinquís* de los años 70 y 80 y a héroes suburbanos como El Jaro, El Vaquilla o El Torete, cuyas *hazañas* como delincuentes y frenéticas huidas en coches robados con la policía pisándoles los talones tenían siempre como banda sonora las inefables- y no menos castizas- rumbas de Las Grecas, Los Chichos o Los Chunguitos.

Habrán disfraces que nos recordarán las increíbles indumentarias de la época, troqueles a tamaño real con los personajes y los vehículos de entonces, carteles de aquellas películas por toda la sala, un flamante *photocall* para lucir pose de *quiqui por un día* e instalaciones audiovisuales en relación con la temática *suburbial*. Abrirá la fiesta la actuación de **Borja Serra (Dj Mimoloco)** y **Arturo del Arco (RGB Lover Dj)**, a la que seguirán los artistas de *hip-hop* **El Coleta** y **Jarfaiter**. El cierre de este acontecimiento inolvidable correrá a cargo de **Peón Kurtz Dj**, antiguo miembro del grupo Def Con Dos, uno de nuestros máximos especialistas en música *funk*.

ORGANIZADORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

GUGGENHEIM BILBAO

fundación sgae fundazioa

TEATRO CAMPOS ELISEOS ANTZOKIA - BILBAO

ehukultura

Barceló Bilbao Nervión

BILBAO WEEK 2016

mac

fnac

golem alhóndiga

VI DE FUGA

LA RIBERA EAT MUSIKA TERRAZA DAR

ambigü

