

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2010

1. FESTIVAL

ArtFutura 2010

Del jueves 4 al domingo 7. Entrada gratuita.

2. MUESTRA ITINERANTE DE CINE LATINOAMERICANO

Realismos de la precariedad

Del jueves 4 al domingo 7

3. FESTIVAL

4+1 – FUNDACIÓN MAPFRE

Del jueves 11 al domingo 14. Abono por 5 funciones: \$ 60

Actividad paralela

Delirium, una Clase Maestra

A cargo del prestigioso director Apichatpong Weerasethakul

Viernes 12 de noviembre de 11:00 a las 10:30. Auditorio. Duración aprox. 3 horas

Actividad gratuita con inscripción previa hasta colmar la capacidad de la sala.

Para inscribirse enviar nombre, apellido y teléfono de contacto a:

festivalcuatromasuno.fundacion@mapfre.com

4. LOS MISTERIOS DE LA FILMOTECA

Grandes películas que no conoce nadie

Del jueves 18 al domingo 28

5. ESTRENO

Pensioners Inc.

(Alemania, 2008), de Bertram Verhaag

Sábado 20 a las 16:00

6. Grilla de programación

Gracias por su difusión. Contacto de prensa: Guadalupe Requena T +54 (11) 4808 6507 | grequena@malba.org.ar | prensa@malba.org.ar | Solicitar imágenes en alta definición.

Malba - Fundación Costantini | Avda. Figueroa Alcorta 3415 | C1425CLA | Buenos Aires, Argentina | T +54 (11) 4808 6500 | F +54(11) 4808 6598/99 | info@malba.org.ar | www.malba.org.ar

1. FESTIVAL

ArtFutura 2010

Del jueves 4 al domingo 7. Entrada gratuita.

En noviembre, llega nuevamente al país **ArtFutura**, el festival de cultura y creatividad digital que explora los proyectos y las ideas más importantes surgidos en el panorama internacional del *new media*, *motion graphics*, videojuegos y la animación digital.

Si bien es la tercera vez que ArtFutura se realiza en Buenos Aires, por primera vez en la historia de este festival -que lleva más de veinte años celebrándose en España-, la capital argentina será la sede de las conferencias y exposiciones principales. Las actividades se desarrollarán en cuatro espacios: Malba, Centro Cultural Recoleta, CCEBA y Fundación Telefónica.

ArtFutura se ha consolidado como el foro más importante dedicado a los alcances sociales, culturales y artísticos de la tecnología digital y los nuevos medios. Además de las proyecciones, este año el festival contará con la presencia de invitados internacionales de primer nivel que participarán de charlas y actividades abiertas al público. Entre ellos, se destacan las visitas de Michael Adamo, productor ejecutivo de la prestigiosa compañía londinense de animación **Passion Pictures**, en la que se realizan los videos de **Gorillaz** y otros comerciales globales como el de los conejos de **Sony Bravia**; Pablo Helman, especialista en efectos especiales argentino que trabaja en **Industrial Light & Magic**, la compañía de George Lucas, y que ganó el Oscar por los efectos de **La Guerra de los Mundos**; Tono Errando, director de cine y guionista español, que viene a presentar la película de animación **Chico & Rita**, dirigida junto a Fernando Trueba y Javier Mariscal; y Josh Harris y Jeff Gompertz, protagonistas del documental **We Live in Public**.

En el marco de **ArtFutura**, el 3 de noviembre se realizará la presentación del **Premio VIDA** en Fundación Telefónica y la inauguración de la exposición de los **Proyectos MediaLab 2010** en el CCEBA. El 4 de noviembre, en Malba, se realizará la proyección de apertura: el estreno del documental **We Live in Public**. Los días 5, 6 y 7 de noviembre, se realizarán las charlas, conferencias internacionales y proyecciones del Programa Audiovisual en las sedes Malba y Centro Cultural Recoleta, siempre con entrada gratuita.

ArtFutura está auspiciado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de la Nación.

Programa audiovisual

We Live in Public

La edición de este año tiene como protagonista principal el documental **We Live in Public**, un extraordinario film sobre las redes sociales y la privacidad en Internet, ganador de la última edición de Sundance y que forma parte de la colección permanente del MOMA de Nueva York.

Dirigido por Ondi Timoner, el documental explora la experiencia de Josh Harris y su compañía Pseudo en el Nueva York de las "punto-com". Josh Harris, conocido también como el "Warhol de la Web", creó la primera red de televisión por Internet e intuyó con gran clarividencia las consecuencias de nuestra vida futura en red. El festival presentará en primicia el documental y contará con material exclusivo del propio Harris, que participará de las conferencias, junto con Jeff Gompertz.

Chico & Rita

Otro de los proyectos destacados de esta edición es la presentación, a cargo de Tono Errando, de la película de animación **Chico & Rita**, dirigida conjuntamente con Fernando Trueba y Javier Mariscal. El film presenta un retrato de la Habana de los años 40, con una historia de amor entre un pianista y una cantante cubanos como testimonio de la efervescencia del jazz de aquella época. Con música de Charlie

Parker, Dizzy Gillespie, el cubano Chano Pozo y con Bebo Valdés interpretando las canciones de Chico, el film nos muestra el colorido y la pasión de Cuba.

3D ArtFutura Show

La edición del 2010 nos vuelve a traer la selección de los mejores trabajos de 3D producidos en los últimos doce meses, con magníficos cortos procedentes de Japón, Francia, Hungría, Polonia, Estados Unidos y Alemania. Entre las piezas de este año, se destacan "Salesman Pete", una hilarante animación de Marc Bouyer, Max Loubarette y Anthony Vivien, así como los cortos "Cours Toujours" (de Olivier Barre y Elise Garcette), "Suiren" (Tomoya Kimpara) y "The Light of Life" (Daihei Shibata).

Futura Graphics

Futura Graphics presenta una selección de las animaciones y obras de Motiongraphics más destacables del panorama actual, seleccionadas por Octopus. Piezas grabadas con teléfono móvil de última generación (Dot), otras que se sirven de web-cams y la complicidad de los usuarios de redes sociales (Sour, Hibi No Neiro) o sofisticados grafismos en 3D (IDN, Morbidus) son sólo algunos de los medios de producción de estas obras, que consiguen ir un paso más allá en cuanto a creatividad y uso de las tecnologías. Se presentarán obras de Andreas Hykade, Masashi Kawamura, Blu, Jeff Lieberman y Eric Gunther, Dvein, Universal Everything-World Design Studio, entre otros.

Flux Music Video Showcase

Selección realizada por Jonathan Wells, el fundador original de Resfest y actual Director de Flux, una comunidad creativa con base en Los Ángeles y dedicada al cine, el diseño, la música y la cultura. El programa incluye videos musicales poco conocidos y otras brillantes piezas visuales, desde la última obra de Michel Gondry hasta el trabajo de directores como Andreas Nilsson, Allison Schulnik y Saam Farahmand.

Conferencias

Arte y ciencia hacia la biodiversidad

Científicos y artistas interesados en la transformación de la cultura y la conservación de la fauna originaria utilizan las nuevas tecnologías para la construcción del conocimiento y la representación. Con la presencia de la investigadora Lucía Golluscio, etno-lingüista especializada en los lenguajes en extinción en el área del Gran Chaco, y los artistas Martín Bonadeo, artista argentino que utiliza nuevas tecnologías, Hannah Collins, artista contemporánea inglesa residente en Barcelona, y Diana Bellesi, poeta argentina. Con la participación del invitado especial Tayta Ullpu, líder espiritual descendiente de los originarios de la cultura Quechua, quien ha colaborado con el proyecto liberación de cóndores realizado por la Fundación Bioandina.

Científicos y artistas creando pensamiento

¿Es posible construir máquinas que, frente a situaciones desconocidas, actúen con una respuesta nueva? El artista inventa y usa dispositivos, funcionales o no. El científico sólo puede quedarse con lo que entiende y sólo si es nuevo y reproducible. Los recursos de los artistas generan sistemas que ponen de manifiesto nuevas realidades no predichas por el científico y que son una herramienta de exploración en la reconstrucción de la sensibilidad humana.

En esta mesa, nos encontraremos con científicos ocupados en entender cómo las neuronas generan las percepciones y el conocimiento, y con artistas que utilizan el diseño inteligente en sus representaciones.

Participarán **José Lino Barañao** (ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina, Julio Le Parc (artista), **Mariano Sigman** (profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), **Gyula Kosice** (artista), **Juan Santos** (profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y

director del Grupo de Inteligencia Computacional aplicada a Robótica Cooperativa), **Leo Nuñez** (artista) y **Silvano Zanuto** (director del Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UBA).

Passion Pictures - Michael Adamo

Passion Pictures, uno de los estudios más innovadores de la imagen digital, estará representado por Michael Adamo, productor ejecutivo de la compañía con base en Londres. Ganadores de un Oscar y de varios premios BAFTA, han sido galardonados en infinidad de festivales como Sundance o Annecy. Entre sus trabajos de animación, se destacan los realizados para el videojuego The Beatles Rockband, el spot para Sony Bravia (con los conejos de plastilina en medio de Nueva York), los revolucionarios videoclips de Gorillaz, dirigidos por Peter Candeland, y los de Tim Hope para Coldplay y One Giant Leap.

Hace dos años, Passion Pictures lanzó Strange Beast, una compañía gemela en la que tiene cabida una larga lista de nuevos talentos, como Encyclopedia Pictura, Amautalab, Lorenzo Fonda, The Blackheart Gang, Takeo y James Price. Uno de los últimos proyectos de Strange Beast es el tan esperado nuevo vídeo de Bjork, realizado por Encyclopedia Pictura.

Panorama 3D + Motiongraphics

Como cada año en ArtFutura, la comunidad de la animación por ordenador tiene un espacio para compartir y debatir. Santi Fort, de Barcelona Media, moderará esta mesa redonda, que contará con la participación de algunos de los más destacados artistas argentinos y una revisión del panorama creativo español. Será un foro de encuentro y de debate imprescindible para la comunidad de la animación digital, en el que se reunirán los creadores que abordan la animación desde puntos de vista dispares, pero interrelacionados: producción independiente, producción para grandes proyectos, producción abierta al mundo. También se presentarán varios proyectos singulares creados para el mercado internacional.

Participan **Franco Bittolo** (www.bittanimation.com); **Santi Idelson**; **Sergio Fernandez** (www.illusionstudios.com); **Edgard Simkin** (www.illusionstudios.com). Modera **Santi Fort** (www.barcelonamedia.org).

Josh Harris (We live in Public)

We Live in Public es un extraordinario film sobre las redes sociales y la privacidad en Internet, que fue ganador de la pasada edición del Festival de Cine de Sundance y que forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Dirigido por Ondi Timoner, el documental explora la experiencia de Josh Harris y su compañía Pseudo en el Nueva York del final del Milenio. Antes de que existiera la banda ancha y muchos de los servicios que hoy consideramos indispensables, Harris intuyó con gran clarividencia las consecuencias que podía tener Internet en nuestra nueva vida.

ArtFutura 2010 presenta en primicia el documental y cuenta con material exclusivo facilitado por el propio Josh Harris, que participará personalmente de las conferencias de Buenos Aires, junto con Jeff Gompertz, Vicente Matallana e Ignacio Platas.

Pablo Helman (Industrial Light & Magic)

Industrial Light & Magic es una productora especializada en efectos especiales fundada por George Lucas en 1975, en la que Pablo Helman, un argentino de 51 años, se destaca desde hace una década. Allí trabajó en películas como Indiana Jones 4, Star Wars y Men in Black, entre otras. Como ejemplo de sus obras más notables, se recuerdan la recreación de las Torres Gemelas en el final de la película Munich, de Steven Spielberg, y el desarrollo de los efectos especiales de La Guerra de los Mundos, por los que ganó el Oscar.

Pablo Helman visitará Buenos Aires para participar de ArtFutura y mostrar el desarrollo de sus trabajos y el funcionamiento de esa máquina de creatividad llamada Industrial Light & Magic.

Panorama videojuegos

Un retrato de cada una de las épocas, iniciativas y movimientos relacionados con el desarrollo de ocio interactivo digital en todos los países de habla hispana.

El avance de videojuegos comenzó en EE.UU. a finales de la década de los 50 de la mano de Willy Higginbotham, con el conocido título Tennis for Two. Hasta la actualidad, hemos podido ver una gran variedad de plataformas, máquinas, herramientas, personajes, mecánicas de juego y compañías que han ido perfilando el complejo panorama actual de este medio.

En la actualidad, existen propuestas en las regiones de habla hispana que generan el desarrollo de unos 200 títulos al año, algunos de los cuales son éxitos destacables a nivel internacional. La comunidad de empresas desarrolladoras ha llegado a ser de varias centenas y cada vez es más fuerte la presencia latina, que ha dado lugar a la creación de eventos y asociaciones propios.

Ramón Nafria, con la colaboración de varios artistas argentinos, estudiará los distintos puntos de vista, tanto comerciales como creativos, y nos pondrá al día sobre el estado de la creación de los videojuegos, advergaming, mundos virtuales y otras formas de audiovisual interactivo, repasando todos los aspectos de un medio que ha dejado de ser vanguardia para convertirse en plena actualidad cultural del siglo XXI.

Participan **Andres Chilkowski** (NGD Studios), **Patricio Jutard** (Three Melons). Moderan **Ramón Nafria** y **Marcos Amadeo** (www.threemelons.com).

Estudio Mariscal - Tono Errando

Presentación a cargo de Tono Errando, co-director -junto con Javier Mariscal y Fernando Trueba- del trabajo de producción de la película de animación **Chico & Rita**.

Chico & Rita es más que una historia de amor: es una obra de arte dentro del panorama de la animación. Cuidada al detalle, la película se rodó previamente con actores reales, para poder darle un mayor realismo a las ilustraciones y dar movimiento a los personajes. Presenta un retrato de la Habana de los años 40 a través de una historia de amor entre un pianista y una cantante cubanos como testimonio de la efervescencia del jazz de aquella época. Con música de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, el cubano Chano Pozo y con Bebo Valdés interpretando las canciones de Chico, el film nos muestra el colorido y la pasión de Cuba.

Grilla de actividades

VIERNES 5

16:00 **Chico & Rita + We live in public**

18:00 Conferencia: **Arte y ciencia hacia la biodiversidad**

19:00 Conferencia: **Científicos y artistas creando pensamiento**

20:00 Conferencia: **Passion Pictures**

21:00 **3D Artfutura Show**

SÁBADO 6

16:00 **Futura Graphics**

17:00 Conferencia: **Panel 3D Español**

19:00 Conferencia: **Josh Harris**

20:00 Conferencia: **Pablo Helman**

21:00 **Passion Pictures**

DOMINGO 7

16:00 **Flux Music Video Showcase**

17:00 Conferencia: **Panorama videojuegos**

19:00 Conferencia: **Estudio Mariscal**

20:00 **Premios Segmento Local**

22:00 **We live in Public**

2. MUESTRA ITINERANTE DE CINE LATINOAMERICANO

Realismos de la precariedad

Del jueves 4 al domingo 7

Los objetivos de la muestra se centran en la búsqueda de cierta autenticidad vital y visceral de los lenguajes expresivos, diferenciándose de la dicotomía abierta por Bazin, entre un cine de la imagen y un cine de la realidad. Nos interesa la experimentación de la realidad de la imagen en sus límites más extremos, sin abandonar modalidades narrativas y poéticas, evitando cualquier práctica del exotismo.

La noción de "Realismo de la precariedad" pertenece al linaje de ideas que van de Pier Paolo Pasolini a Glauber Rocha, como "Cine imperfecto", "Tercer cine", "Estética del hambre" o "Estética del sueño". Tal vez, aquello que el poeta chileno Waldo Rojas, amigo de Raúl Ruiz, denomina "Realismo púdico", para acercarse a una noción de realidad que se muestra escondiéndose, sin excluir la gravedad absurda de la violencia y las poéticas imprescindibles de lo precario. Este realismo constituiría una forma del "cine-monstruo", como lo denomina Jean-Louis Comolli, en el que restos documentales de la vida desnuda se entremezclan con ficciones necesarias para moldear las fabulaciones que, desocultando ciertos rasgos de oscuridad, arrojan luz sobre nuestra contemporaneidad.

El fin de la muestra es dar a conocer un potente lenguaje local que, en los últimos veinte años, excede a cualquier forma expresiva del mercado, e incluso a la de los festivales, aunque algunos de los films participantes han sido premiados en estos, abriendo nuestras precariedades productivas a un modo de ser y hacer del lenguaje expresivo latinoamericano.

Sedes

Universidad del Cine (Pje. Giuffra 330) del 4 al 14 de noviembre

Malba (Figueroa Alcorta 3415) del 4 al 7 de noviembre

2. FESTIVAL

4+1

Del jueves 11 al domingo 14

El Festival de Cine 4+1 es un proyecto promovido por Fundación Mapfre (Madrid), que tiene rasgos singulares como señas de identidad: su programación recupera algunas de las mejores películas presentadas en los festivales internacionales más prestigiosos y que, en muchos casos, no han encontrado canales de distribución comercial. Es, por tanto, un proyecto de recuperación del cine de autor y, sobre todo, un festival de festivales. Se celebra en forma simultánea en cinco ciudades iberoamericanas: cuatro capitales de América Latina (Buenos Aires, Bogotá, México DF, São Paulo) y Madrid.

Secciones

La programación del **Festival 4+1** está formada por dos conjuntos de proyecciones:

- La **Sección competitiva**, con películas seleccionadas por su calidad, entre las presentadas recientemente en los principales festivales internacionales. Siguiendo este criterio, la programación hace accesible al público un conjunto de películas que, pese a sus valores cinematográficos, no logra acceder a los circuitos comerciales o lo hace con mucho retraso. Así, en esta primera edición, el **Festival 4+1** incluye obras de cineastas tan prestigiosos como **Jane Campion, Gael García Bernal, Mira Nair, Gus Van Sant, Agnès Varda** o **Wim Wenders**, además de films premiados en los festivales de **Berlín, Cannes** o **Sundance**, entre otros.
- La **Sección especial**, de menor extensión y relacionada directamente con la personalidad cinematográfica que el Festival acogerá, en calidad de invitado de honor, en la sede oficial de cada edición. En esta primera edición, será Malba – Fundación Costantini.

Premio

El festival otorgará el **Premio del Público 4+1** a la Mejor Película, dotado con 20.000 euros. El galardón se dará por votación directa del público asistente a las diferentes sesiones del festival en todas sus sedes, a través de papeletas que se repartirán y recogerán en cada proyección.

PROGRAMACIÓN

Sección competitiva

Le Père de Mes Enfants (Francia-Alemania, 2009), de Mia Hansen-Løve

La segunda película tras las cámaras de la intérprete y crítica de cine Mia Hansen-Løve obtuvo el Premio del Jurado de la sección *Un Certain Regard* del Festival de Cannes y el Premio Lumière francés. Además, participó en la Sección Oficial de la Seminci. El protagonista de esta original historia de "cine dentro del cine", Grégoire Canvel, tiene todo cuanto un hombre pueda desear: una esposa a la que ama, tres encantadoras hijas y un interesante trabajo como productor de cine. Es que es un tipo hiperactivo que nunca descansa, con la excepción de los fines de semana, que pasa en el campo. Estos interludios con su familia son tan valiosos como frágiles. Grégoire suscita la admiración de la gente con su presencia física y su excepcional carisma, y parece un ser invulnerable. Pero su prestigiosa productora, Moon Films, está al borde la quiebra. Demasiadas producciones, demasiados riesgos: demasiadas deudas. Se avecina una tormenta en el horizonte, aunque Grégoire no se rinde.

Un Barrage Contre le Pacifique (The Sea Wall), de Rithy Panh (Francia, 2008).

Panh fue el primer cineasta camboyano nominado al Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera por el documental *Rice people*, que también compitió en el Festival de Cannes. Su experiencia en un campo de refugiados de Tailandia, al que huyó a temprana edad para escapar de los graves problemas económicos de su familia, ha marcado la temática de su cinematografía. Esta película, basada en la novela de Marguerite Duras y protagonizada por Isabelle Huppert, cuenta una historia que acontece en la Indochina de 1931. En el Golfo de Siam, una viuda y sus dos hijos - Joseph de 20 años y Suzanne de 16- sobreviven con dificultad explotando campos de arroz demasiado cercanos al océano. Cada año sufren inundaciones, y su única esperanza es construir un muro que separe sus tierras del mar. La madre renuncia a rendirse y lucha desesperadamente contra el mar y los corruptos colonos burócratas. Este filme ha participado en más de veinte festivales, entre los que destacan el de Toronto, el de Roma y el FICCO de México.

8 (Francia, 2008), de Abderrahmane Sissako (*Tiya's Dream*); Gael García Bernal (*The Letter*); Gaspar Noé (*Sida*); Mira Nair (*How can it be?*); Jane Campion (*The Water Diary*); Gus Van Sant (*Mansion on the Hill*); Jan Kouen (*The Story of Panshin Beka*) y Wim Wenders (*Person to Person*).

En septiembre de 2000, 191 gobiernos se propusieron acabar con la pobreza mundial para 2015 y definieron ocho objetivos: las Metas de Desarrollo del Milenio. La situación sigue siendo crítica. Ocho cineastas destacados se han comprometido para compartir su visión de estos asuntos de gran importancia con el público. La película ha participado en numerosos festivales, entre los que destacan los de Cannes, Berlín y Roma.

Les plages d'Agnès (Francia, 2008), de Agnès Varda.

A sus 82 años, una de las cineastas europeas más prestigiosas ha creado con esta película un cuaderno de viaje inspirado en las vivencias más importantes de su vida. La directora vuelve a las playas que han sido parte de su periplo personal para crear un autorretrato testimonial. Cuenta con humor y emoción sus comienzos como fotógrafa teatral para después adentrarse en su papel como cineasta de la Nouvelle Vague. Aborda también su experiencia como feminista militante, sus viajes a Cuba, China y Estados Unidos, así como su labor como productora independiente, sin dejar de lado los avatares de su faceta personal. Ésta, que es su película más reciente dentro de una abultada trayectoria cinematográfica, estuvo nominada al Premio del Cine Europeo al Mejor Documental y ganó el Premio Cesar en la misma categoría.

Treeless Mountain (Estados Unidos-Corea del Sur, 2008) de So-Yong Kim.

Cuenta la emotiva historia de las hermanas Jin y Bin, de seis y tres años, respectivamente. Un día, su madre las deja con su tía paterna, una alcohólica a quien no conocen, para ir a buscar a su marido, con quien quiere reconciliarse. Las niñas echan de menos a su madre, que no acaba de regresar, y viven momentos muy duros junto a su tía. A lo largo de su amplio recorrido por certámenes internacionales, ha obtenido el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Berlín, el Premio Especial del Jurado en el Festival Tokio FILMeX y el Premio a la Mejor Película en el Festival de Dubai.

Huacho (Chile, Francia, Alemania, 2009), de Alejandro Fernández Almendras.

El film cuenta cuatro historias que comienzan en el mismo momento: una madrugada en una granja de la campiña chilena. Sus protagonistas son cuatro miembros de una familia de campesinos del sur de este país, que se esfuerzan por adaptarse al mundo cambiante en el que viven, donde un videojuego o un vestido nuevo pueden ser tan valiosos como un litro de leche o un vaso de vino. La película cuenta con un elenco formado por actores no profesionales. De su periplo por diversos festivales internacionales, hay que destacar que ha obtenido numerosos galardones: el Premio

Sundance/NHK Internacional Filmmakers 2008, destinado a realizadores internacionales emergentes; el Premio al Mejor Largometraje Latinoamericano y a la Mejor Película Chilena en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, en 2009; y el Premio a la mejor Opera Prima en el Festival de La Habana, en el mismo año.

Sweetgrass (Francia, EE.UU., Reino Unido, 2009), de Ilisa Barbashm y Lucien Castaing-Taylor.

Hace muchos años que el cine dio por muerto el género del oeste. Y sin embargo, los auténticos vaqueros, ajenos a las cámaras y los guiones, siguieron con sus largos viajes por las montañas de Estados Unidos. La cámara de estos dos profesores de Harvard decidió seguir a un grupo de pastores en la que sería su última trashumancia. El resultado no es sólo una relectura salvaje del western, ni un documental etnográfico al uso, sino una auténtica película de aventuras filmada con una espectacularidad y una paciencia que desembocan en un éxtasis fílmico pocas veces visto. Esta película ha ganado el Premio del Público en la última edición del Festival Punto de Vista (Pamplona) y ha participado en los festivales de Berlín y en el IDFA (Ámsterdam).

Eastern Plays (Bulgaria, Suiza, 2009), de Kamen Kalev.

Con la intensa energía propia de óperas primas memorables como *El Ladrón de Bicicletas*, *400 golpes* o *Malas Calles*, esta ficción urbana búlgara en torno a lo real cuenta la historia de dos hermanos que rumian sus soledades existenciales en la gris ciudad de Sofía. Seres alienados, el menor, Arlo, es un *skin-head*; el mayor, Itso, un artista en metadona. La profundidad y dignidad de este cautivador personaje (encarnado por Christo Christov, actor no profesional que murió al finalizar el rodaje) se contagia a unas imágenes cargadas de humanidad. El filme ha obtenido el Premio a la Mejor Película en el Festival de Tokio, el Premio CICAIE en el de Sarajevo y el de Mejor Filme Europeo en el de Mons, entre otros. Además, ha participado en el Festival de Cannes.

Independencia (Filipinas, Francia, Alemania, Países Bajos, 2009), de Raya Martin.

Un espeso bosque. Una familia que huye. Y unos invasores. El jovencísimo Raya Martin, auténtica revelación de la nueva ola de cine filipino, redujo al máximo los elementos de su segunda entrega de la trilogía sobre los períodos coloniales de su país, sometido y despojado de su propia historia y sus propias imágenes. En un gesto de rebeldía política, Martin se apropia de las formas del cine clásico que Estados Unidos impuso a su colonia para rodar lo que ese cine nunca mostró: los indígenas escondidos, enfrentándose al dilema de "libertad o muerte". Su última película ha participado en numerosos festivales internacionales, entre los que destacan el de Cannes y el de Rotterdam.

Irène (Francia, 2009), de Alain Cavalier.

¿Con qué puede sorprender al espectador de nuevo el poeta en prosa del cine autobiográfico? ¿Qué nuevas oscuridades puede desvelar la cámara estilográfica de Cavalier? Forzando la poética del *home-cinema* y del cine confesional, el "filmador" que se retrató a sí mismo en su batalla contra el cáncer recorre con su DVCam los espacios vacíos que dejó la desaparición de su esposa, la actriz Irène Tunc, hace casi cuarenta años. "Tu muerte me hundió, pero también me salvó la vida", murmura el cineasta. Un viejo diario, recuerdos volátiles, un edredón arrugado... un fascinante rompecabezas. El film ha participado en los Festivales de Cannes, Visions du Réel (Francia) y Doc Buenos Aires, entre otros.

Le Roi de L'Évasion (Francia, 2009) de Alain Guiraudie.

Qué mundo más feo, por más que se muestre entre algodones (fibra de vidrio, en realidad) tratando de disimular la dodecafonía de degeneraciones y astracanas imperantes. De ahí que, para combatir el tedio, Guiraudie ofrezca al público una parábola: la del gordo bonachón, cuarentón y homosexual que decide cambiar de vida

de la mano de una enajenada adolescente. Y así, entre Benny Hill, los hermanos Marx y el primer John Waters, se erige este anti-*Brokeback Mountain* lisérgico y liberador. La película ha participado en el Festival de Cannes y ha obtenido el Premio de L'age D'or en el Festival de Cinédécouvertes.

Salamandra (Alemania, Argentina, Francia, 2009) de Pablo Agüero.

De ecos autobiográficos, la indolente mirada de Inti es la que rescata el director de sus recuerdos de infancia. Con su madre Alba –liberada de prisión tras el fin de la Guerra Sucia de Argentina–, se instala en la médula de una comuna *hippie* en los confines patagónicos. La huida hacia adelante se empantana en la mugre, el caos y la crueldad de la vida comunera, retratada con pulso etnográfico. Un viaje a la descomposición de la utopía y a los márgenes del sistema social, allí donde todo el mundo ha huido de algo y las renunciadas entran en colisión con el futuro. La película ha participado en los Festivales de Toronto, Gijón y Las Palmas.

Fuera de competencia

Castro (Argentina, 2009), de Alejo Moguillansky

Castro ha dejado atrás su vida y sobrevive escondido en un pequeño cuarto de una pequeña ciudad. En su vida aparece una tal Celia. Celia y Castro sobreviven juntos sin trabajo ni dinero. En busca de un nuevo refugio, viajan a la gran metrópoli. Allí, Castro emplea su tiempo en buscar trabajo hasta descubrir la trampa: ganarse la vida es igual a desperdiciarla. Castro es una película sobre la velocidad del cine y por eso hace de la persecución y el encierro dos de sus constantes y va dejando pistas, que obligan al espectador a adoptar esa velocidad a riesgo de quedarse demasiado atrás. Con el ritmo de la comedia *slapstick* y un uso del diálogo y propio del policial negro o del melodrama policial, Moguillansky ofrece una atractiva mezcla de géneros. El film obtuvo el Premio a la Mejor Película Argentina en BAFICI y el Premio FIPRESCI a la Mejor Película en el Festival Indie Lisboa.

Syndromes and a Century (Tailandia, Austria, Francia, 2006), de Apichatpong Weerasethakul

El cine como experiencia sensorial, como huida mística o como testimonio de un artista visionario, su familia y su país. Las historias paralelas del quinto largometraje del cineasta tailandés se trazan a partir del romance de sus padres, ambos médicos, y de sus recuerdos de infancia en un hospital rural de entorno idílico. El enigma es el motor de cada escena de este film financiado por el New Crowned Hope para conmemorar el 250 aniversario de Mozart, una película serena y sabia, que comienza en el pasado y viaja al presente, que a veces se desliza con delicadeza hacia los felices absurdos de la vida —como unos monjes contemplando un ovni— o hacia los misterios de lo sacro y lo profano, esos síndromes del cine de este siglo.

Tropical Malady (Tailandia, Francia, Alemania, Italia 2004), de Apichatpong Weerasethakul

No importa en qué departamento estanco quiera la crítica colocar sus imágenes, el cineasta tailandés inevitablemente caerá en una categoría propia, intransferible. En su cuarto largometraje –ganador del Premio del Jurado en Cannes–, Weerasethakul ya diseminó los espectros de futuras ficciones, aquellas vidas pasadas del tío Boonmee en la forma de un tigre, el viento o un árbol iridiscente. Imágenes flotantes, etéreo exotismo, lo primitivo y lo posmoderno convergen mágicamente en este relato (o este sueño), protagonizado por un soldado y un campesino, que se despliega en dos fases: el idilio homosexual, entre la divagación y la emoción, y un fascinante viaje espiritual en la oscuridad de la selva tailandesa.

**Sesión especial invitado de honor
Apichatpong Weerasethakul**

El director tailandés Apichatpong Weerasethakul, ganador de la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes y del Premio de la Crítica Jose Luis Guarner en el de Sitges con **Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives** (2010) –que además ha sido propuesta como candidata al Oscar a la Mejor Película Extranjera por Tailandia y suena entre las favoritas para obtener la nominación-, es el Invitado de Honor de la primera edición del **Festival de Cine 4+1 FUNDACION MAPFRE**.

Nacido en 1970 en Bangkok, Weerasethakul creció en Khon Khaen, una región situada al Noroeste de Tailandia. Es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Khon Khaen y tiene un Máster de Bellas Artes especializado en cinematografía del Instituto The School of the Art de Chicago. Desde que comenzó a rodar películas y videoclips a principios de los 90, se ha convertido en uno de los pocos directores de Tailandia que ha trabajado fuera del estricto sistema de estudios nacional. Desde su productora Kick the Machine, compañía que fundó en 1999, trabaja activamente en la promoción de películas experimentales y de corte independiente.

En el año 2000 completó su primer largometraje, **Mysterious Object at Noon**, un documental que obtuvo una gran repercusión siendo incluido entre las mejores películas del 2000 por las publicaciones estadounidenses Film Comment y The Village Voice.

Autor de un cine fascinante que dinamita las convenciones fílmicas y el tratamiento del tiempo, que mezcla a intérpretes profesionales con ciudadanos de a pie y concede un espacio relevante a lo sobrenatural, ha obtenido galardones internacionales con títulos como **Blissfully Yours** (2002) –Premio *Un Certain Regard* en el Festival de Cannes- o **Tropical Malady** (2004) –Premio del Jurado del mismo certamen-. Además, ha participado en la sección oficial del Festival de Berlín (con **The Adventure of Iron Pussy**, 2003) y Venecia (con **Syndromes and a Century**, 2006, considerada por Cahiers du Cinéma como una de las diez mejores películas de la década). El director de cine asiático, que ha recibido el favor más unánime de la crítica internacional desde Akira Kurosawa, combina su labor tras las cámaras con la creación de instalaciones para museos de diversos países patrocinados por sponsors como las Naciones Unidas, Louis Vuitton o Christian Dior. Además, colabora activamente con organismos como la Fundación Nelson Mandela y ha participado en un film que conmemora el 60º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.

**Actividad paralela
Delirium, una Clase Maestra**

A cargo del prestigioso director Apichatpong Weerasethakul

Viernes 12 de noviembre de 11:00 a las 10:30. Auditorio.

Duración aprox. 3 horas

Actividad gratuita con inscripción previa hasta colmar la capacidad de la sala.

Para inscribirse enviar nombre, apellido y teléfono de contacto a:

festivalcuatromasuno.fundacion@mapfre.com

El invitado de honor de la primera edición del Festival 4+1, Apichatpong Weerasethakul, ofrecerá una clase maestra en la que desvelará las claves de su peculiar proceso de creación cinematográfica. Bajo el título de *Delirium* el cineasta tailandés ofrecerá un estudio de la práctica de imagen en movimiento en el que presentará clips, bosquejos y referencias a su labor cinematográfica desde 1994 hasta el 2010. A menudo no lineal, con un fuerte sentido dislocado, el cine de Weerasethakul trata sobre la memoria, abordando sutilmente políticas personales y temas sociales.

Mis películas son una prolongación de mis recuerdos. Incluso intento incluir dentro de ellas los recuerdos de cuando las estaba filmando. Intento capturar lo que he experimentado. Mientras ruedo, también intento captar algunos de los momentos incómodos que viven los actores delante de la cámara. A veces pongo a los actores bajo presión para conseguir el resultado que deseo... Me fascina el misterio. Está relacionado con mi niñez. Crecí en un complejo hospitalario (mis padres son médicos). Aquellos extraños edificios, en los que había partes del cuerpo conservadas en botes, eran un patio de recreo para los que éramos niños. Las noches eran tranquilas y siempre se contaban historias de fantasmas. Me fascina la simplicidad de las historias tradicionales y las leyendas. Muchas leyendas son tan simples que son como conceptos...

Creo en los fantasmas por dos experiencias. Es una cifra baja, pero son dos casos reales. Un fantasma se manifiesta en forma de imagen u olor. Yo creo que los espíritus de los humanos y de los animales residen juntos en la jungla...

No empecé a hacer cine en la industria tailandesa. Así pues, mi punto de vista es diferente. El cine tailandés está muy arraigado en el teatro, en obras que se originaron en el palacio. Hasta hace poco, la norma general era la actuación con gesticulación exagerada. En cuanto a mis películas, están influenciadas por simples películas tailandesas antiguas (enfoque narrativo, paso a paso, siguiendo la historia), las películas de Cherd Songsri (veterano director tailandés) y muchos trabajos de directores extranjeros, especialmente los experimentales americanos.

Apichatpong Weerasethakul

Contactos de prensa Festival 4+1

Cecilia Rubino: festivales@lolasilberman.com.ar | + (54 11) 63 80 31 61

Adriana Shimabukuru: ashima@mapfre.com.ar | + (54 11) 43 20 67 00

Lola Silberman: festivales@lolasilberman.com.ar

3. LOS MISTERIOS DE LA FILMOTECA

Grandes películas que no conoce nadie

Del jueves 18 al domingo 28

Los críticos y los historiadores de cine son gente limitada, pero las cinematecas no. Así es como se revalorizan películas que importan, pese a que nadie se acuerde de ellas. Durante noviembre, el espectador podrá descubrir varios films valiosos pero postergados, que integran el acervo de la Filmoteca Buenos Aires.

Fernando M. Peña

El torneo en la ciudad (*Le tournoi dans la cite*, Francia-1928) de Jean Renoir, c/Aldo Nadi, Jackie Monnier, Enrique Rivero, Blanche Bernis, Suzanne Despres. 40' aprox.

Hay pocas películas perdidas de Jean Renoir y esta es una de ellas. La única versión que existe está algo abreviada, en el maravilloso formato de 9.5mm. y se podrá ver gracias al coleccionista Fabio Manes. Se trata de un Renoir atípico, incluso dentro de su obra muda. Es una historia de duelos a espada y lanza en tiempos de Catalina de Medici y, aunque el villano es bastante esquemático, se nota que Renoir procuró darle más espesor mediante motivaciones verosímiles y detalles de caracterización. También se advierte algo de la riqueza formal que es característica de buena parte del cine francés de esta época. Se verá con música en vivo compuesta e interpretada por la National Film Chamber Orchestra que coordina y dirige Fernando Kabusacki.

La canción del prisionero (*Heimkehr*, 1928) de Joe May, c/Dita Parlo, Gustav Fröhlich, Lars Hanson, Theodor Loos. 50'.

Tras pasar varios meses cautivos en un rincón perdido de Siberia, dos soldados se hacen amigos y eventualmente escapan pero sólo uno de ellos logra llegar a Alemania. Una vez allí, visita a la mujer de su amigo y, a su pesar, se enamora de ella. Se recuerda poco al realizador Joe May, que había alcanzado la fama unos años antes con **La tumba hindú**, saga de aventuras escrita por Fritz Lang. Sobre el final del período mudo reveló -en films como éste o como el excelente **Asfalto**- que no sólo le interesaban las historias de acción superficial sino que también sabía poner en escena situaciones emocionales complejas con gran sutileza y madurez formal. Se verá con música en vivo compuesta e interpretada por la National Film Chamber Orchestra que coordina y dirige Fernando Kabusacki.

Luces de medianoche (*After Midnight*, EUA-1927) de Monta Bell, c/Norma Shearer, Lawrence Gray, Gwen Lee, Eddie Sturgis, Philip Sleeman. 40'.

La pareja protagonista de este extraño melodrama se conoce de un modo poco promisorio: él trata de asaltarla y ella lo duerme de un garrotazo. Actor, productor y director hoy olvidado, Monta Bell logra remontar ese inicio difícil a fuerza de pura convicción visual. Era necesario reforzar el contexto urbano y proletario para lograrlo y Bell lo hace, hasta que la ciudad donde transcurre la trama se vuelve un personaje más. Del mismo modo evita las tentaciones convencionales del resto de la trama y consigue un film sensible, atípico, que anticipa obras maestras como **...Y el mundo marcha** y **Soledad**. También es una rarísima oportunidad de ver a Norma Shearer, máxima estrella de la MGM, en su apogeo. Se verá con música en vivo compuesta e interpretada por la National Film Chamber Orchestra que coordina y dirige Fernando Kabusacki.

El capitán pirata (*Twelve Miles Out*, EUA-1927) de Jack Conway, c/John Gilbert, Ernest Torrence, Joan Crawford, Eileen Percy, Paulette Duval. 50'.

Son años de prohibición y el capitán pirata trafica alcohol. Por una serie de circunstancias puramente cinematográficas termina en el barco de la aristocrática

Joan Crawford (en su momento de belleza más pura) y lo que sigue es una auténtica muestra de *star-power*. Frente a Crawford, que tuvo la suerte y la inteligencia como para sostener su carrera durante varias décadas, se planta John Gilbert, de reinado más breve pero, en esta época, igualmente brillante. En pocos años terminaría destrozado por el odio del productor Louis B. Mayer y por el alcohol, pero en 1927 no sólo era una de las figuras masculinas más cotizadas, sino también galán de Greta Garbo dentro y fuera de la pantalla. Se destaca también la presencia de Ernest Torrence, excepcional actor de carácter, que compone un villano especialmente desagradable. Se verá con música en vivo compuesta e interpretada por la National Film Chamber Orchestra que coordina y dirige Fernando Kabusacki.

El oro (*L'or*, Francia / Alemania-1934) de Karl Hartl, c/Pierre Blanchar, Brigitte Helm, Roger Karl, Henri Bosc, Rosine Deréan. 118'.

Un científico muere víctima de una conspiración mientras lleva a cabo un experimento revolucionario para obtener oro de manera artificial. Su asistente (Blanchar) sigue la pista de los conspiradores y ésta lo lleva hasta los dominios de un potentado que pretende dominar el mercado financiero con el nuevo procedimiento. Rara vez se menciona esta superproducción de ciencia ficción cuando se repasa la historia del género, omisión injusta que subsanaremos desde aquí con su proyección en copia nueva. Por si algo hiciera falta para considerarla una obra maestra, debe recordarse que fue una de las últimas películas que iluminó con su querida presencia la inmortal Brigitte Helm.

El capitán odia el mar (*The Captain Hates the Sea*, EUA-1934) dir. Lewis Milestone, c/John Gilbert, Victor McLaglen, Walter Connolly, Alison Skipworth, Akim Tamiroff, Los Tres Chiflados. 92'.

Varias historias paralelas confluyen en un barco de pasajeros, un poco al estilo de la serie *El crucero del amor*, aunque en aquel momento el obvio referente era el film **Gran Hotel** (1932). Todos los personajes son igualmente importantes y el tono oscila entre el drama y la comedia, con una indecisión que es deliberada. Fue el último film de John Gilbert, que había sido una superestrella durante el período mudo (ver **El capitán pirata**) y luego cayó en desgracia tras la llegada del sonoro. Gilbert bebió literalmente hasta morir en 1936, por lo que resulta una ironía trágica que su personaje aquí sea el de un escritor alcohólico que emprende el viaje para apartarse – sin éxito– de la bebida.

Dinero del cielo (*Pennies from Heaven*, EUA-1936) de Norman Z. McLeod, c/Bing Crosby, Madge Evans, Edith Fellows, Louis Armstrong. 80'.

Rara ocasión de ver este musical que es contemporáneo (y se refiere) a la gran depresión económica que sufrió Estados Unidos durante la década del treinta. Crosby interpreta a un moderno trovador que recorre el país sin rumbo fijo, viviendo a la gorra de su canto y su laúd. El film contiene una intervención de Louis Armstrong como actor, cuya culminación es un extenso número musical a cargo del trompetista y sus All Stars.

En cualquier lugar de Europa (*Valahol Európában*, Hungría-1947) de Geza von Radvanyi, c/Arthur Somlay, Zsuzsa Banki, Miklos Gabor, Ladislav Horbath, George Hardy. 101'.

Junto con el neorrealismo, este fue uno de los films esenciales de la inmediata posguerra, pero quedó olvidado después seguramente por la escasa distribución internacional que suele tener la producción húngara. Su tema se originó en una de las más terribles y menos recordadas consecuencias de la guerra: las bandas de niños huérfanos y sin hogar que podían encontrarse vagando por los caminos de "cualquier lugar de Europa", viviendo del saqueo y organizados según reglas propias que reemplazaban las de los adultos ausentes. El principal responsable del film no fue el director Radvanyi sino el crítico, teórico y guionista Béla Balász.

El hombre que amé (Argentina-1947) de Alberto de Zavalia, c/Pedro López Lagar, Delia Garcés, Olga Casares Pearson, Jorge Salcedo. 87'.

Esta curiosa variación sobre el tema de *Fausto* es uno de los poquísimos films auténticamente fantásticos de la historia del cine argentino y también uno de los menos vistos. Alguna vez alguien deberá investigar seriamente cómo fue que, para hacerlo, Zavalia se interesó en un relato del escritor Guy Endore, un personaje extraordinario que sucesivamente fue un gran novelista del género fantástico (*El hombre lobo de París*), guionista del mítico director Tod Browning (en **La marca del vampiro** y **Muñecos infernales**), nominado al Oscar por **También somos seres humanos** (Wellman-1945), testaferro de Dalton Trumbo y víctima de la lista negra por haber pertenecido al Partido Comunista.

Mis cinco hijos (Argentina-1948) de Orestes Caviglia y Bernardo Spoliansky, c/Tito Alonso, Pola Alonso, Iris Alonso, Mario Alonso, Héctor Alonso, Domingo Sapelli, Ilde Pirovano, Osvaldo Pugliese y su Orquesta. 85'.

La modesta historia que cuenta este film es la de un hombre que ha llegado a la edad de jubilarse y debe aprender a lidiar con esa nueva vida y con los diferentes problemas de su familia. Se hizo de manera independiente en una época en la que tal cosa no era usual en el cine argentino, pero ese no es su único rasgo singular: sus protagonistas son cinco hermanos reales, su guionista fue el actor Nathán Pinzón y es el único film en el que puede verse en su apogeo a Osvaldo Pugliese y su Orquesta. Pero más importante que esos datos circunstanciales es su solidez dramática y su sentido poético, explícito en el uso virtuoso de poemas de Carriego pero presente sobre todo en la sensibilidad cinematográfica con la que retrata el detalle emocional de sus ambientes, ya sea la fábrica inicial, el barrio obrero o el departamento burgués. El resultado es una obra mayor y desconocida, que vale la pena descubrir.

La antorcha / The Torch (México / EUA-1950) de Emilio Fernández, c/Paulette Goddard, Pedro Armendáriz, Gilbert Roland, Walter Reed. 83'.

Un líder revolucionario se enfrenta con la hija de un rico ganadero en esta nueva versión de **Enamorada** (1946), también dirigida por Emilio Fernández. Esta producción independiente financiada por la protagonista Paulette Goddard es un auténtico film maldito. Muy poca gente parece haberla visto y son aún menos quienes la han revisado recientemente: los textos mexicanos la consideran norteamericana y los textos norteamericanos la consideran mexicana. En todo caso, no sólo es una rarísima oportunidad de volver a verla, sino también de apreciar en 35mm. la espléndida fotografía en blanco y negro de Gabriel Figueroa.

¿Acusaría usted? (*Storm Warning*, EUA-1950) de Stuart Heisler, c/Ginger Rogers, Steve Cochran, Doris Day, Ronald Reagan. 93'. *Doblada al castellano.*

Este excelente film de acción ataca a la organización terrorista del Ku Klux Klan. La intención es combativa, en un grado en que no suele serlo el cine americano. La gran habilidad del asunto es la de su libreto, que introduce a su protagonista, una modelo del Norte (Ginger Rogers), en un pueblo sureño, y la vuelve testigo del crimen que ve cometer a los encapuchados. Con buen criterio, el film se desarrolla en bares muy poblados y en la misma plaza central, marca el temor y la reticencia de todo el pueblo frente al juicio que emprende el animoso fiscal (Ronald Reagan), y llega finalmente a un asamblea del Ku Klux Klan donde se jura obediencia ciega al jefe: el enfoque es colectivo y la intención es social. Una gran riqueza de detalle, con rápidas observaciones de cámara, y una continua acumulación de hechos, en el estilo compacto y objetivo del buen periodismo, hacen del film un espectáculo tenso, violento, provocativo. *Texto de Homero Alsina Thevenet.*

El camino del gaucho (*The Way of a Gaucho*, EUA-1952) de Jacques Tourneur, c/Rory Calhoun, Gene Tierney, Richard Boone, Everett Sloane, Hugh Marlowe. 88'.

Como ya ha observado Diego Curubeto en su extensa investigación sobre este film (ver su libro *Babilonia Gaucha*), se trata de una versión libre del *Martín Fierro*, que

tiene en su contra el idioma inglés y a su favor una autenticidad absoluta de ambiente, producto de su rodaje en Argentina. En manos de un realizador rutinario podría haber sido una mediocre curiosidad para argentinos, pero como lo hizo el gran Jacques Tourneur el film se puede integrar cómodamente a la lista de sus excelentes westerns, todos ellos psicológicamente densos y también poco conocidos.

Lágrimas y risas (*O. Henry's Full House*, EUA-1952) de Henry Hathaway, Howard Hawks, Henry Koster, Henry King y Jean Negulesco, c/Charles Laughton, David Wayne, Marilyn Monroe, Dale Robertson, Richard Widmark, Jean Peters, Gregory Ratoff, Anne Baxter, Fred Allen, Oscar Levant. 117'.

El escritor O. Henry fue autor del célebre Cisco Kid pero también fue uno de los cuentistas más celebrados de la literatura norteamericana, o por lo menos lo era cuando la Fox decidió adaptar cinco de sus relatos y contratar nada menos que a John Steinbeck para que los presentara. El quinteto final es obviamente desperejo, pero se destaca con ventaja el episodio dirigido con apacible humorismo por Howard Hawks, que además siempre fue uno de los ítems más difíciles de ver de toda su filmografía. También vale la pena ver el episodio protagonizado por Charles Laughton y el de Richard Widmark, en su etapa psicótica.

Los pecadores de San Francisco (*The San Francisco Story*, EUA-1952) de Robert Parrish, c/Joel McCrea, Yvonne De Carlo, Sidney Blackmer, Richard Erdman, Florence Bates. 80'.

Dos bandos dividen la ciudad de San Francisco (hacia 1860) y Joel McCrea se encuentra en medio de ambos: de un lado hay un grupo de vigilantes que condenan a la horca a cualquier matón; del otro hay un magnate que quiere apoderarse de la ciudad y quizás de todo el estado. El problema es que junto al magnate está la bella Yvonne DeCarlo. Es notable lo que puede hacer con un presupuesto modestísimo Robert Parrish, montajista de John Ford y realizador de films notables (aunque poco vistos) como **La llanura purpúrea**. A su imaginación formal se agrega aquí una inteligencia en los diálogos y un ritmo para marcarlos que disimula obviedades y sorprende casi siempre.

Padre Brown, detective (*Father Brown*, Gran Bretaña-1954) de Robert Hamer, c/Alec Guinness, Joan Greenwood, Peter Finch, Cecil Parker, Bernard Lee, Ernest Thesiger. 91'.

El célebre sacerdote detective inventado por Chesterton no tuvo mucha vida cinematográfica y ésta versión es seguramente la mejor. Finch interpreta a Flambeau, que luego sería ayudante y amigo de Brown, pero que aquí es todavía un ladrón legendario obligado a medir su ingenio con el del sacerdote. Aunque se trata de un film pequeño y de bajo presupuesto, y la copia ha visto épocas mejores, merece verse por la fidelidad con que conserva parte de la filosofía del autor y por la caracterización excéntrica del gran Alec Guinness.

Yo gusto a las mujeres (*Io piaccio*, Italia-1955) de Giorgio Bianchi, c/Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Peppino de Filippo, Dorian Gray, Bianca Maria Fussari. 92'.

La premisa es exactamente la misma de la comedia **Vitaminas para el amor** de Howard Hawks: el hallazgo de una droga revolucionaria afecta las vidas sentimentales de todos los implicados. En el film de Hawks se trataba de un compuesto que devolvía la juventud (y su conducta irresponsable); aquí sus efectos son más surrealistas e italianos: quien lo ingiere se vuelve irresistible ante las mujeres. A partir de ahí el film gana méritos por derecho propio gracias al temperamento cómico de Fabrizi y de Filippo y a los guionistas, que sacan partido a todas las combinaciones posibles del tema.

La simuladora (Argentina-1955) de Mario Lugones, c/Olga Zubarry, Lautaro Murúa, Mario Lugones, María Concepción César, Mónica Linares, Iván Grondona, Bergara Leumann. 100'.

Una mujer arriesga su salud mental haciéndose pasar por loca tras cometer un crimen en este film, que se adelanta varios años a una situación similar del clásico **Delirio de pasiones** de Sam Fuller. Ahí se acaban las semejanzas, sin embargo. Un riesgo de las películas perdidas es que esa condición las haga parecer mejores de lo que son. En el libro "De La Fuga a La Fuga" los autores R. Blanco Pazos y R. Clemente dicen que **La simuladora** está perdida. Bueno: ahora está encontrada. Pero cuando la vean muchos van a desear que vuelva a perderse (dicho esto con todo cariño.) En cualquier caso se trata de un verdadero Misterio de la Filmoteca y debe proyectarse.

Los torturados (Argentina-1956) de Alberto DuBois, c/Tito Alonso, Alberto Barcel, Juan Buryúa Rey, Dora Ferreyro, Oscar Valicelli, Ricardo Trigo. 77'.

Refugiados en una embajada imprecisa, los torturadores de la "Sección Especial" del primer peronismo evocan episodios del inmediato pasado. El film tiene intensidad y un logrado clima opresivo, además de su intención denunciativa que está basada en casos documentados, como los del estudiante Ernesto Mario Bravo o del dirigente Cipriano Reyes. Un extremo testimonial es la presencia de Oscar Martínez Zemborain recreando su propia experiencia con los torturadores, un segmento del film que no aparece en las copias exhibidas por TV y que está intacto en la copia encontrada por la Filmoteca Buenos Aires. Lo irónico es que mientras DuBois filmaba su denuncia, la policía de la dictadura iniciada en 1955 mejoraba el ejemplo de la Sección Especial y ejecutaba la Operación Masacre.

El tren (*The Train*, EUA / Francia-1964) de John Frankenheimer, c/Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Wolfgang Preiss. 140'.

El tren en cuestión lleva un tesoro invaluable en cuadros robados de diversos museos franceses por un oficial alemán, cerca del fin de la guerra mundial. Un pequeño grupo de ferroviarios de la resistencia recibe la orden de detenerlo, en parte por razones estratégicas pero también porque allí se va parte de la herencia cultural francesa. A primera vista se trata de un prodigioso film de acción, realizado con mano maestra por Frankenheimer en su mejor momento, pero hay algo más en la caracterización del sofisticado alemán que aprecia el arte pero no la vida, en el ferroviario que hace de su oficio una cultura y en la dimensión épica que adquiere poco a poco la confrontación cada vez más personal entre ambos hombres.

Sueño de un día de verano (*Hakujitsumu*, Japón-1964) de Tetsuji Takechi, c/Kanako Michi, Akira Ishihama, Chojuro Hanakawa. 92'.

La realidad y la fantasía onírica comienzan a cruzarse en el consultorio de un dentista, donde un muchacho se siente atraído por una bella paciente. Pronto el dentista se interpone entre ambos y somete a la chica a una relación sadomasoquista que el joven trata de impedir, aunque sin éxito, mientras escucha frases amorosas como "Y ahora, gozarás con la corriente eléctrica." En su versión completa, y luego de cuatro décadas, sigue siendo un film de audacia abrumadora, no sólo por su abordaje de lo sexual, sino por su total libertad narrativa: la imágenes no se suceden siguiendo una lógica racional, sino que obedecen a una pulsión subjetiva e impredecible, conectada siempre con el deseo erótico, que vincula al film directamente con las experiencias surrealistas más extremas. Se considera que inauguró el *pinku-eiga*, género erótico y popular del que han surgido numerosos directores importantes.

Fumadores de opio (*Confessions of an Opium Eater*, EUA-1962) de Albert Zugsmith, c/Vincent Price, Linda Ho, Richard Loo, June Kim. 85'. *Doblada al castellano*.

Este film rarísimo ha sido definido, adecuadamente, como una cruce entre los seriales de aventuras de los '30 y las películas lisérgicas de los '60. Está ligeramente basado en un libro célebre de Thomas de Quincey y en su homenaje el protagonista que interpreta Vincent Price lleva ese apellido. Sin embargo, la mayor parte de la imaginaria más o menos simbólica del film y sus abundantes reflexiones filosóficas fueron responsabilidad exclusiva del productor-director Albert Zugsmith, personaje pintoresco capaz de producir obras maestras como **Escrito en el viento** (Sirk) o

Sombras del mal (Welles) y también films *exploitation* como **Fanny Hill** (Russ Meyer).

Lady Macbeth en Siberia (*Sibirska Ledi Magbet*, Yugoslavia-1962) de Andrzej Wajda, c/Olivera Markovic, Ljuba Tadic, Kapitalina Eric. 93'.

Una mujer agobiada por un suegro tiránico y por la ausencia de su marido se enamora de un vagabundo y decide rebelarse contra sus circunstancias de manera definitiva y letal. Wajda llegó a la fama en el cine de su país natal, Polonia, con films tales como **Kanal** o **Cenizas y diamantes**. No menos importante –aunque mucho menos vista– es esta obra maestra que realizó en Yugoslavia, presumiblemente cedido en gentil préstamo de un Estado socialista a otro. La pantalla ancha pocas veces fue utilizada con la maestría que demuestra aquí el realizador, alternando con fluidez lo intimista y lo épico. A tal efecto contribuye además la partitura de Dimitri Shostakovich

Yo quiero a mamá, pero... (*Where's Poppa?*, EUA-1970) de Carl Reiner, c/George Segal, Ruth Gordon, Trish Van Devere, Ron Leibman, Rae Allen, Vincent Gardenia. 82'.

Gordon tiene cerca de 40 años y se levanta cansado para empezar su día. Como siempre, se pega una ducha y se afeita. Luego vuelve a su habitación y de una caja saca un disfraz de orangután. En la habitación de al lado, duerme su anciana madre. La puerta se abre y Gordon la despierta saltándole en la cama, esperando que muera de un ataque al corazón. Pero la madre es de hierro y ante cada intento de interferencia en el vínculo con su hijo, hace literalmente cualquier cosa para seguir siendo la dueña de su Gordon. Una película incómoda, de violencia demencial y de una incorrección extrema. Una rareza absoluta que cuesta creer que se exista. *Texto de Jorge Bernárdez y Sebastián Rotstein.*

Cisco Pike (EUA-1972) de B. W. L. Norton, c/Kris Kristofferson, Gene Hackman, Karen Black, Viva!, Joy Bang, Roscoe Lee Browne, Harry Dean Stanton. 94'. En su primera película, Kristofferson interpreta a Cisco Pike, una ex estrella del rock que ha perdido su carrera y parte de su vida por dedicarla al tráfico de drogas. Con ayuda de su novia (Karen Black) Cisco procura volver a conectarse con la música y abandonar su triste oficio, pero un policía corrupto (Gene Hackman) le complica la vida al obligarlo a disponer de un gigantesco cargamento de cannabis en tiempo record. Esa trama básica se enriquece con el protagonismo de una ciudad de Los Angeles descrita con una profunda melancolía, en momentos en que el apogeo de la contracultura comenzaba a disiparse.

Los que llegan con la noche (*The Nightcomers*, Gran Bretaña-1972) de Michael Winner, c/Marlon Brando, Thora Hird, Harry Andrews, Verna Harvey, Christopher Ellis. 96'.

El film no es tan raro como su idea: se trata de una precuela del relato *Otra vuelta de tuerca*, de Henry James, es decir, vuelve muy explícito todo lo que James sugiere que ocurre entre el jardinero Quint y la institutriz Jessel. No es procedente por lo tanto pedirle sutileza, porque su propia premisa se opone conceptualmente a todo lo sutil y porque hay que recordar que Winner no se caracterizó precisamente por esa virtud al crear la saga de **El vengador anónimo**. Es en cambio una de las mayores audacias de la carrera de Brando y también un film tremendamente perturbador, debido al modo en que la conducta de su personaje se refleja en los niños (luego protagonistas de *Otra vuelta de tuerca*). La copia ha perdido una mayor parte de su color original, pero se trata de la única en fílmico que existe en Argentina.

La Guerra, la música y nosotros (*All This and World War II*, EUA-1976) de Susan Winslow. Largometraje documental. 88'.

Esencialmente se trata de un extenso manifiesto sobre la segunda guerra mundial, un "antidocumental", quizá el primero hecho por la generación que no la vivió pero padeció sus consecuencias geopolíticas. Un abundante material de archivo, que

alterna documental y ficción, aparece comentado por *covers* de varios temas de los Beatles interpretados por, entre otros, Elton John, Keith Moon, Jeff Lynne, The Bee Gees, Rod Stewart, Peter Gabriel y Tina Turner. En la decisión de prescindir de todo relato en off, en el uso desprejuiciado del archivo, y sobre todo en la resignificación del cine patrioterico de la época, este film se adelantó tres décadas a mucho cine contemporáneo. Imposible de conseguir en cualquier formato hogareño, se verá en copia nueva adquirida recientemente por la Filmoteca Buenos Aires

Muerte de un presidente (*Smierc Presidenta*, Polonia-1978) de Jerzy Kawalerowicz, c/Zdzislaw Mrozewski, Marek Walczewski, Henryk Bista. 130'.

Con el precedente de una década pródiga en films políticos basados en minuciosas reconstrucciones de hechos reales, Kawalerowicz realizó este film sobre el asesinato de Gabriel Narutowicz, que fue el primer presidente de la Segunda República Polaca durante unos pocos días en diciembre de 1922. El director asume al mismo tiempo el papel de cronista, acusador, defensor y comentarista, recorriendo la breve trayectoria pública del personaje pero dando cuenta, además, de su profunda metamorfosis interna.

Aunque hoy se lo menciona poco (y su último film, una versión de *Quo Vadis*, justifica ese silencio) Kawalerowicz es el autor de algunas obras maestras imprescindibles de los '50 y '60, como **El verdadero fin de la guerra, Madre Juana de los Ángeles y Faraón**.

La violación y los perros (*Les chiens*, Francia-1978) de Alain Jessua, c/Gérard Depardieu, Victor Lanoux, Nicole Calfan, Pierre Vernier, Fanny Ardant. 100'.

El film imagina una pequeña comunidad tan aterrorizada por la idea de la inseguridad que decide combatirla mediante el uso generalizado de perros entrenados, que en poco tiempo pasan a ser un problema mayor que el anterior. Aunque se la identifica con el género policial, el film se ve mejor dentro de cierta zona del terror sociológico que cultivaron directores como George A. Romero y David Cronenberg. En todo caso no aborda el crimen desde la perspectiva tradicional del género sino desde la mirada de un autor visionario y esencialmente pesimista, muy poco revisado en la actualidad.

Angel (EUA-1984) de Robert Vincent O'Neill, c/Donna Wilkes, Cliff Gorman, Susan Tyrrell, Dick Shawn, Rory Calhoun, John Diehl, Donna Wilkes. 92'.

Angel funciona como estudiante de día y como prostituta de noche. Lo hace con el excelente motivo de que ha sido abandonada por padre y madre, con lo que debe recurrir a medidas extremas para sobrevivir y para continuar sus estudios. La comedia se le deshace por la aparición de un sádico que mata prostitutas y que prosigue una feroz carrera criminal. Los artificios de la trama no duelen mucho, sin embargo. Dirección, producción y libreto se han preocupado de una sólida ambientación en las calles de Los Angeles y de una esmerada técnica para las diversas secuencias de acción. Abundan además los toques pintorescos y sentimentales en varios personajes que son adecuado complemento a la satisfactoria protagonista Donna Wilkes. El acento general del relato es el policíaco, con buena cuota de acción, de heridos y de muertos. *Texto de Homero Alsina Thevenet.*

5. ESTRENO

Pensioners Inc.

(Alemania, 2008), de Bertram Verhaag

Sábado 20 a las 16:00

La edad media de los empleados en la compañía Vita Needle, una fábrica de agujas y tuberías cerca de Boston, es, sorprendentemente, de 74 años. El jefe, Frederik Hartmann, tiene una fe ciega en sus 35 trabajadores pensionistas, que en sólo cinco años han ayudado a aumentar las ventas de la compañía en un cien por ciento. Estos empleados "contratados de por vida", como Mary, Marion, Paul, Tom, Ann y Rosa - todos entre los 75 y 96 años de edad-, han encontrado una nueva casa, se sienten felices en su comunidad y son necesarios. Son leales, tienen un fuerte sentido de la responsabilidad y están muy motivados. Las rivalidades o las luchas de poder no tienen lugar en sus vidas. La libre elección de tiempos y horas de trabajo les deja bastante tiempo para los nietos, las citas médicas o la gimnasia.

En sus entrevistas, de una manera cercana y amena, los trabajadores más mayores de la fábrica de agujas revelan su sensación de seguridad. Llenos de alegría y vitalidad, describen cuán feliz están trabajando juntos, y también hablan del sueño que todos ellos comparten: seguir subiendo las escaleras que conducen a la sala de producción tanto tiempo como sea posible.

El enfoque innovador de Hartmann cuestiona gravemente actitudes de nuestra sociedad, que, a menudo, considera a gente de no más de 50 años como seres prácticamente incompetentes.

Ficha técnica

Dirección Bertram Verhaag

Fotografía Waldemar Hauschild, Gerardo Milsztein bvk

Montaje Verena Schönauer

Sonido Zoltan Ravasz VDT

Ayudantes de producción Kim Koch, Carolin Neubauer

Música Bauer Karger Holzapfel

Alemania, 2008 – 52min

6. Grilla de programación

Jueves 4

14:00 **Llavallol**, de Grupo Tierra en Trance
 16:00 **Los rubios**, de A. Carri
 19:00 ARTFUTURA: Inauguración: **We Live in Public**
 21:00 ARTFUTURA: COCTEL

Viernes 5

14:00 **Hamaca paraguaya**, de P. Encina
 16:00 ARTFUTURA: **Chico y Rita + We live in public***
 18:00 ARTFUTURA: **Arte y Ciencia hacia la Biodiversidad***
 19:00 ARTFUTURA: **Científicos y Artistas creando pensamiento***
 20:00 ARTFUTURA: **Passion Pictures***
 21:00 ARTFUTURA: **3D Artfutura Show***

Sábado 6

14:00 **Los rubios**, de A. Carri
 16:00 ARTFUTURA: **Futura Graphics***
 17:00 ARTFUTURA: **Panel 3D Español***
 19:00 ARTFUTURA: **Josh Harris***
 20:00 ARTFUTURA: **Pablo Helman***
 21:00 ARTFUTURA: **Passion Pictures***

Domingo 7

14:00 **Los muertos**, de L. Alonso
 16:00 ARTFUTURA: **Flux Music Video Showcase***
 17:00 ARTFUTURA: **Video juegos***
 19:00 ARTFUTURA: **Estudio Mariscal***
 20:00 ARTFUTURA: **Entrega de premios – Segmento local***
 22:00 ARTFUTURA: **We live in Public***

Jueves 11

14:00 FESTIVAL 4+1: **Salamandra** de P. Agüero
 16:00 FESTIVAL 4+1: **Un Barrage Contre le Pacifique** de R. Panh
 18:15 FESTIVAL 4+1: **Eastern Plays** de K Kalev
 20:15 FESTIVAL 4+1: Inauguración: **Loong Boonmee raleuk chat** de A. Weerasethakul

Viernes 12

14:00 FESTIVAL 4+1: **Treeless Mountain** de So-Yong Kim
 16:00 FESTIVAL 4+1: **8** de J Campion, G G Bernal, J Kouen, M Nair, G Noe, A Sissako, G V Sant, W Wenders.
 18:15 FESTIVAL 4+1: **Le Pere de mes Enfants** de M Hansen-Løve
 20:15 FESTIVAL 4+1: **Independencia** de R Martin
 22:00 FESTIVAL 4+1: **Le Roi de L'évasion** de A Guiraudie

Sábado 13

14:00 FESTIVAL 4+1: **Les Plages D'Agnes** de A Varda
 16:00 FESTIVAL 4+1: **Sweetgrass** de I. Barbash, L. Castaing-Taylor
 18:15 FESTIVAL 4+1: **Irene** de A Cavalier
 20:15 FESTIVAL 4+1: **Huacho** de A. Fernández

Domingo 14

14:00 FESTIVAL 4+1: **Syndromes and Century** de A. Weerasethakul
 16:00 FESTIVAL 4+1: **Castro** de A. Moguillansky

18:15 FESTIVAL 4+1: **Tropical Malady** de A. Weerasethakul

21:00 FESTIVAL 4+1: **Exhibición película ganadora**

23:00 FESTIVAL 4+1: COCTEL

Jueves 18

14:00 **El capitán odia el mar**, de L. Milestone

16:00 **El oro**, de K. Hartl

18:00 **El camino del gaucho**, de J. Tourneur

20:00 **Lágrimas y risas**, de H. Hathaway, H. Hawks, H. King y J. Negulesco

22:00 **Yo quiero a mamá, pero...**, de C. Reiner

24:00 **Sueño de un día de verano**, de T. Takechi

Viernes 19

14:00 **¿Acusaría usted?**, de S. Heisler

16:00 **Angel**, de R. V. O'Neill

18:00 **La simuladora**, de M. Lugones

20:00 **Mis cinco hijos**, de O. Caviglia y B. Spoliansky

22:00 **Pecadores de San Francisco**, de R. Parrish

24:00 **Cisco Pike**, de B. W. L. Norton

Sábado 20

14:00 **Yo gusto a las mujeres**, de G. Bianchi

16:00 **Pensioners Inc.** de B. Verhaag

18:00 **El hombre que amé**, de A. de Zavalía

20:00 **El torneo en la ciudad**, de J. Renoir + **La canción del prisionero**, de J. May + MV

22:00 **El tren**, de J. Frankenheimer

00:30 **Fumadores de opio**, de A. Zugsmith

Domingo 21

14:00 **La antorcha**, de E. Fernández

16:00 **Luces de medianoche**, de M. Bell + **El capitán pirata**, de J. Conway + MV

18:30 **Dinero del cielo**, de N. Z. McLeod

20:00 **Los torturados**, de A. DuBois

22:00 **Los que llegan con la noche**, de M. Winner

Jueves 25

14:00 **Padre Brown, detective**, de R. Hamer

Viernes 26

14:00 **En cualquier lugar de Europa**, de G. von Radvanyi

16:00 **Lady Macbeth en Siberia**, de A. Wajda

18:00 **Waissman**, de E. Montes-Bradley*

18:30 **Muerte de un presidente**, de J. Kawalerowicz

20:30 **El capitán odia el mar**, de L. Milestone

22:00 **La antorcha**, de E. Fernández

24:00 **Performance**, de D. Cammell y N. Roeg

Sábado 27

14:00 **La violación y los perros**, de A. Jessua

16:00 **Mis cinco hijos**, de O. Caviglia y B. Spoliansky

18:00 **Waissman**, de E. Montes-Bradley*

18:30 **Los torturados**, de A. DuBois

20:00 **La simuladora**, de M. Lugones

22:00 **Fumadores de opio**, de A. Zugsmith

24:00 **Performance**, de D. Cammell y N. Roeg

Domingo 28

14:00 **La guerra, la música y nosotros**, de S. Winslow.
16:00 **¿Acusaría usted?**, de S. Heisler
18:00 **Waissman**, de E. Montes-Bradley*
18:30 **En cualquier lugar de Europa**, de G. von Radvanyi
20:30 **La violación y los perros**, de A. Jessua
22:30 **Lady Macbeth en Siberia**, de A. Wajda

Entrada General: \$17.- Estudiantes y jubilados: \$8.-

Abono: \$74.- Estudiantes y jubilados: \$37.-

MV: exhibiciones con música en vivo

* Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala

FESTIVAL 4+1 | Abono por 5 funciones: \$ 60

AVISO: La programación puede sufrir alteraciones por imprevistos técnicos.

*malba.cine es presentado por Mercedes Benz | Stella Artois
Con el apoyo de Escorihuela Gascón*