

Kineteca 2009

Cine experimental, documental y de animación para niños

**“Nuestra Nouvelle Vague jamás habría existido
si Morris Engel no nos hubiese mostrado el camino
con su bello film Little Fugitive”**

François Truffaut

Kineteca es un ciclo de cine experimental, documental y de animación especialmente seleccionado para público familiar, esto es, público infantil y adulto. Con este ciclo se pretende ofrecer distintas propuestas artísticas del panorama internacional creadas con lenguajes audiovisuales diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en la televisión y cine comercial; otros ritmos, otras formas de narrar, otras historias.

Un conjunto de producciones que, además, habitualmente no están introducidas en los programas destinados para familias, generalmente por una concepción bancaria de la educación que considera que los niños no pueden acceder a ellas por sus ritmos, significados o sentido. Así pues, en Kineteca abundan las producciones que han sido exhibidas en festivales que no tienen sección infantil como es el caso del festival Internacional de Cine de Rotterdam y de la Bienal de Venecia.

Destacan producciones experimentales como *Butterfly Light* de Dónal ó Céilleachair que, inspirada en *Mothlight* de Stan Brakhage muestra el trabajo de un grupo de niños en la investigación del soporte fílmico y la magia del cinematógrafo. Documentales como *Los Herederos* de Eugenio Polgovsky, que nos narra la vida de los niños mejicanos con un lenguaje directo al tiempo que un imponente desarrollo visual; divertidas animaciones como *L'attaque des pingouins somnambules* de Nicolas Bianco-Levrin. O como *Around the Park* del cineasta y fotógrafo William Wegman.

Asimismo este año hacemos nuestro particular homenaje a la Nouvelle Vague al incluir tres producciones del momento: *Little Fugitive*, apenas exhibida en España y reconocida por Truffaut y Godard como un importante precursor de la Nouvelle Vague francesa por su particular uso de la cámara, la planificación del rodaje y el trabajo con los actores; *Les Enfants du Musée* de Agnès Varda y *La rentrée des classes* de Jacques Rozier, ambas en versión original subtitulada.

Este año además, incluimos una performance de Portable Palace, expandiendo el concepto de cine y desarrollando una línea de trabajo que pretende propiciar experiencias estéticas en los niños desde un trabajo no infantilizante.

**Comisarios
Céline Brouwez y Pablo Martínez**

PROGRAMA 1

LUZ DE MARIPOSA

Butterfly Light, Dónal ó Céilleachair, 2008, color, sin sonido, 7', 35mm.

Inspirada en *Mothlight* de Stan Brakhage, es fruto del trabajo de Céilleachair con un grupo de niños que hicieron este inusual y poético corto. Pétalos de flores y plantas, mariposas y película de 35mm., es todo lo que se necesita para hacer una pieza acerca de la belleza del cine y por supuesto, de la naturaleza.

Dónal Ó'Céilleachair es un realizador, productor, editor y cineasta irlandés que reside en Nueva York desde 1990. La experiencia de Ó'Céilleachair sobresale en el panorama del cine independiente habiendo realizado más de 40 películas en los últimos 15 años. Presente en los principales festivales de cine independiente, es uno de los fundadores del colectivo *kinosonik* asentado en Nueva York experience, del que formó parte de 1999 a 2003.

LOS NIÑOS DEL MUSEO

Les enfants du musée, Agnès Varda, 1966, color, v.o.s., 6'50", 35mm.

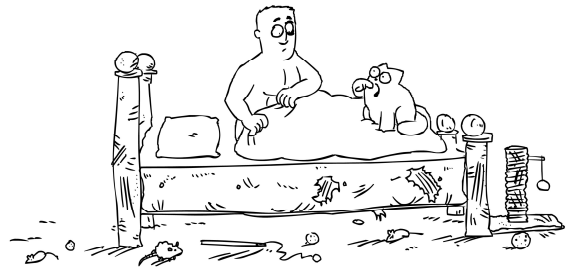
El taller de pintura y de escultura para los menores de 15 años en el Museo de Artes decorativas de París. Un bello corto que nos devuelve al pasado de los museos franceses y a la tradición educativa de los mismos.

Agnès Varda es una cineasta de origen belga y figura central del cine europeo de las últimas décadas, estudia en la Sorbona y en la escuela del Louvre y desde 1949 comienza a hacer fotografías. Su primer largometraje *La Pointe Courte*, de 1954, narraba la triste historia de una pareja y su relación con la ciudad es considerada como precursora estilística de la llamada Nouvelle Vague francesa. Destacan en su cinematografía *Cleo de 5 à 7* (1961) o la más reciente *Los espigadores y la espigadora*.

CAT MAN DO

Cat-Man-Do, Simon Tofield, 2008, sonido, b&n, 1'37", Betacam digital

Cat Man Do es el primer episodio de la serie Simon's Cat, con la que el autor fue ganador del premio a la mejor comedia en los British Animation Award de 2008. En este, el primer capítulo de la serie, el gato hace de las suyas en la cama de su dueño...

Simon Tofield ha desarrollado trabajos como animador desde mediados de los 90 y a lo largo de estos años ha ido desarrollando un característico sentido del humor y sus especiales dotes para la comedia. Además del British Animation Award ha recibido el premio a la mejor animación en el festival internacional des Très Courts. Let Me in, el segundo de la serie, tiene más de 9000000 de entradas en Youtube. El tercero de la serie: TV Dinner fue presentado en la BBC2 en The Culture Show.

MADemoiselle Chloé

Mademoiselle Chloé, Rémi Durin, 2006, sonido, color, 8', Beta sp

Una vieja fábrica llena de tuberías se transforma en un maravilloso instrumento de música.

Remi Durin (Francia, 1982) se perfila como una de las grandes esperanzas del cine de animación. La mayoría de su producción ha sido nominada o premiada en numerosos festivales. Ha creado en Bruselas el colectivo y Studio de animación "Les Films de L'Enclume".

SER NIÑO EN IRÁN

Kindsein im Iran, Behrooz Karamizade, 2008, v.o.s., color, 10', vídeo

Kindsein im Iran es una trilogía que narra la historia de niños dando sus primeros pasos en la vida adulta. Con la ayuda de su propia fantasía superan problemas sociales y descubren el mundo.

Behrooz Karamizade es un joven cineasta de origen iraní que desde que emigrase de Iran en 1985, reside junto a su familia en Alemania. Desde 2004 estudia cinematografía en la Universidad de Arte de Kassel. "Murche", de 2008 es su primer corto de ficción y To be a Child in Irán es su primer documental. Ha participado en numerosos festivales internacionales como el Festival de Rotterdam o la sección oficial del Festival de Documentales de Estambul, entre muchos otros.

HISTORIA DE AMOR EN EL LAVABO

Lavatory-Lovestory, Konstantin Bronzit, 2006, sonido, color, 9'45", Betacam digital

Una solitaria ciudadora de baños encuentra un bouquet de flores en su pote de propinas. Nominado como mejor corto de animación en los Oscars este año.

Konstantin Bronzit ha trabajado como animador en Rusia, su país natal desde que se graduase en Bellas Artes en la universidad de San Petesburgo. Ha trabajado en numerosos estudios como el moscovita Pilot, 1993-1995. En 2006 el Festival de Ottawa le dedicó una retrospectiva y en el año 2007 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentó *At the Ends of the Earth*, dentro del ciclo de cine para niños Quinderquino.

PROGRAMA 2

MARCO

Bildfenster, Bert Gottschalk, 2007, sonido, b&n, 6', 35mm

Este cortometraje no pretende estructurar la película de forma narrativa, sino que experimenta con diferentes imágenes como si de la composición de una pintura se tratara. Con música de Franz Schubert, el autor trabaja con fotogramas de 8mm que son comparados con las ventanas de las casas de una gran ciudad. La cámara cinematográfica graba 24 marcos por segundo: 24 imágenes que narran.

Bert Gottschalk ha trabajado en diferentes estudios cinematográficos desempeñando muy diversas tareas. Con este corto ha sido ganador del premio a la mejor animación experimental en el festival de Ottawa en 2007 y ha participado en numerosos festivales como Annecy o Clermond Ferrant.

DÉJAME ENTRAR

Let Me In, Simon Tofield, 2008, sonido, b&n, 1'52", Betacam digital

Let me in es el segundo episodio de la serie Simon's Cat, con la que el autor fue ganador del premio a la mejor comedia en los British Animation Award de 2008. En este capítulo el gato hace lo que todos los gatos cuando quieren atravesar una puerta.

Simon Tofield ha desarrollado trabajos como animador desde mediados de los 90 y a lo largo de estos años ha ido desarrollando un característico sentido del humor y sus especiales dotes para la comedia. Además del British Animation Award ha recibido el premio a la mejor animación en el festival internacional des Très Courts. *Let Me in*, el segundo de la serie, tiene más de 9000000 de entradas en Youtube. El tercero de la serie: *TV Dinner* fue presentado en la BBC2 en *The Culture Show*.

UN ASNO

Un âne, Aline Ahond, 2002, sonido, b&n, 9', 35mm

Un personaje con la cabeza de asno y el cuerpo de hombre vive en un árbol. No abandona nunca su hábitat y vive en la autarquía de su propio universo interior. Reparte su tiempo entre la repetición de gestos cotidianos y la contemplación del paisaje que lo rodea, en el que intentará integrarse.

Aline Ahond, ilustradora francesa que desde mediados de los noventa se dedica a la realización de cortometrajes de animación y experimentales que son proyectados en la televisión francesa. Ha sido ganadora de numerosos festivales como Annecy o Krok. Entre su filmografía destaca la muy conocida "*Carnavallée*".

SEÑALES

Signalis, Adrian Flückiger, 2008, sonido, color, 5', Betacam sp

Erwin es una comadreja que vive y trabaja en un semáforo. Su tarea es cada día controlar y encender las luces.

UNA JIRAFBA BAJO LA LLUVIA

Une Girafe sous la pluie, Pascale Hecquet, 2007, sonido, color, 12', 35mm

En Djambali toda el agua es monopolizada por el señor León para llenar su lujosa piscina. Una valiente

jirafa intenta cambiar la situación pero a consecuencia de su lucha, es deportada del país. No le resultará nada fácil rehacer su vida en el nuevo mundo al que es enviada.

Pascale Hecquet es ilustradora y diseñadora gráfica ha trabajado en la televisión belga en el programa Papillon Mamillon y ha ganado con *Une girafe sous la pluie* el premio especial del jurado del Festival Internacional Cineposible Extremadura 2008 y el Festival Jeunes Relisateurs de San Juan de Luz.

LOS 4 MAGNÍFICOS

The magnificent 4, Stéphane Broc, 2008, sonido, color, 6', vídeo

4 sillas, 4 personajes aparecen y se sientan. Comienza entonces un ritual a base de golpes sobre las piernas y manos, rítmico y coreográfico. La película ha sido exhibida en los festivales de Gante, Oberhausen 2009 y el Festival Le Court en dit Long 2009.

Stéphane Broc es cineasta y músico. Además de los proyectos que realiza con coreógrafos (video/danza), es uno de los fundadores del colectivo " +/- L'épicerie " y miembro del grupo musical " Echopark ". Es un habitual de los centros de arte contemporáneo parisinos el Palais de Tokyo y el Centre Georges Pompidou (festival Vidéo Danse 2006).

PROGRAMA 3

CAMERA TAKES FIVE

Camera Takes Five, Steven Woloshen, 2003, sonido, color, 3', 35mm

En esta producción Woloshen explora el romance de las líneas en esta animación sin cámara llena de color. El clásico tema de jazz de Dave Brubeck, Take Five, es el punto de partida de esta abstracta interpretación.

Steven Woloshen

„Comencé esta película de la forma habitual, esto es, no planee ninguna narrativa, personaje o tema como punto de partida de la producción. Mientras trabajaba escuchaba el tema, al menos 20 veces, y la línea de dibujo, que representa el sonido de un saxofón, me fue llevando de un lugar a otro del fotograma. Dos colores principales comenzaron a dominar, y fui seccionando las partes en coros, solos y estribillo. A pesar de que Take Five es un tema de jazz, creo que está más estructurado que uno pop. Como resultado, comenzó a emerger un film bastante estructurado.“

LA VUELTA A CLASE

La rentrée des classes, Jacques Rozier, 1955, v.o.s., b&n, 23', 35mm

Es el día de la vuelta a las clases en Correns, un pueblo del sur de Francia. Un colegial comienza el curso haciendo novillos, disfrutando de los últimos rayos de sol en el agua. Se trata de una bellísima pieza de una extraordinaria fuerza poética.

Jacques Rozier, figura poco conocida de la Nouvelle Vague, empieza su carrera en el cine como asistente de Jean Renoir y a partir de los años 50 produce varios cortos, como "La rentrée des classes" (1955) y "Blue Jeans" (1958). En 1960, apoyado por François Truffaut e introducido por Jean-Luc Godard a su productor, Rozier realizará su primer largometraje, Adieu Philippine, que describe con habilidad la juventud de la época y se convierte en una de las películas emblemáticas de la Nouvelle Vague

SNIP

Snip, Steven Woloshen, 2004, sonido, color, 1'40", 35mm

Snip es la última animación sin cámara desarrollada por el cineasta canadiense Steven Woloshen. En este corto abstracto, coloreado con tinta y con pequeñas piezas de rollo de película insertadas en la superficie del film.

Steven Woloshen

„Este film fue hecho en las semanas previas al nacimiento de mi primer hijo. Era mi intención crear un movimiento rápido, con un estilo lleno de color que pudiese dirigirse a un niño. Veré en los próximos años si estaba en lo correcto o no“

EN EL PARQUE

Around the Park, William Wegman, 2007, sonido, color, 8', vídeo

Un día en el parque con el perro del famoso fotógrafo y cineasta William Wegman. Su Weimaraners en ocasiones posa para él, pero ahora decide ir más lejos.

William Wegman es un fotógrafo y cineasta. Entre su trabajo destaca el papel que desempeña su perro Weimaraners.

TV DINNER

TV DINNER, Simon Tofield, 2008, Simon Tofield, sonido, b&n, 2'35", Betacam digital

TV DINNER es el tercer episodio de la serie Simon's Cat, con la que el autor fue ganador del premio a la mejor comedia en los British Animation Award de 2008. En este, capítulo el gato hace lo que todos los gatos cuando está travieso y su amo ve la televisión.

Simon Tofield ha desarrollado trabajos como animador desde mediados de los 90 y a lo largo de estos años ha ido desarrollando un característico sentido del humor y sus especiales dotes para la comedia. Además del British Animation Award ha recibido el premio a la mejor animación en el festival internacional des Très Courts. Let Me in, el segundo de la serie, tiene más de 9000000 de entradas en Youtube. El tercero de la serie: TV Dinner fue presentado en la BBC2 en The Culture Show.

EL ATAQUE DE LOS PINGÜINOS SONÁMBULOS

L'attaque des pingouins somnambules, Nicolas Bianco-Levrin, 2008, sonido, color, 3' 08", Betacam

Una divertida animación representativa del personal estilo de Nicolas Bianco-Levrin. Unos pingüinos en el polo norte se las apañan para pasar el tiempo de una forma muy particular.

Nicolas Bianco-Levrin es un joven autor-ilustrador que experimenta estilos gráficos diferentes a lo largo de los libros que publicaciones, con ilustraciones sencillas, eficaces. Paralelamente a su trabajo de ilustrador, es también cineasta de animación. "El ataque de los pingüinos sonámbulos" es su última producción. El año pasado Kineteca presentó su película "Baptistin el invencible".

PROGRAMA 4 a partir de 8 años

EL PEQUEÑO FUGITIVO

The Little Fugitive, Ray Ashley, Morris Engel y Ruth Orkin, 1953, v.o.s., b&n, 80', 16mm

Brooklyn en los años 50, la madre de Lennie le encarga el cuidado de su pequeño hermano Joey, de siete años de edad, ya que ella debe encargarse de la abuela de ambos que está enferma.

Lennie había previsto pasar su fin de semana con sus amigos. Irritado por tener que llevar a su hermano pequeño por todas partes de paseo, decide gastarle una broma pesada haciéndole creer que le había matado. Convencido de haber ocasionado la muerte de su hermano, Joey se escapa a Coney Island, una inmensa playa y parque de atracciones en Nueva York.. Pasará una tarde y una noche errando en medio de la locura de las atracciones foráneas.

Morris Engel, Ruth Orkin y Ray Ashley

Morris Engel fue un importante e influyente fotógrafo y cineasta que dirigió junto a su mujer Ruth Orkin y su colega Ray Ashley *Little Fugitive*, película que influirá a toda una generación de cineastas. Engel fue pionero en el uso de la cámara en mano, la filmación de escenas no ensayadas y en directo y el trabajo con actores no profesionales. Sin duda influyó de manera notable en los *400 Golpes* de Truffaut y *Al final de la escapada* de Godard.

PROGRAMA 5 a partir de 8 años

LOS HEREDEROS

Eugenio Polgovsky, 2008, v.o., color, 90', DVcam

Los Herederos es un sobrecogedor retrato del trabajo infantil en México, encarnado en los rostros de una cincuentena de niños que denuncian con su sola presencia las duras condiciones en que viven. El cineasta sigue a niños, de distintas partes de México, en su vida cotidiana, mientras recogen tomates o judías, cargan leña, tallan madera, tejen telas, preparan la masa de las tortitas, jalean al ganado o cargan a sus hermanos a la espalda.

"Los niños de la película son herederos de unas condiciones de supervivencia muy duras, que ya tenían sus padres y sus abuelos y que se van transmitiendo también a los hermanos pequeños", explicó el director. "Según algunos estudios, hay tres millones de niños que trabajan en México y 500.000 de ellos son jornaleros en el campo, que es una de las tareas más duras. En esas condiciones, los niños están hambrientos y exhaustos y su espíritu se apaga". La cinta se ha exhibido en los festivales de Venecia, Rotterdam, Guadalajara (México) y Pamplona.

Eugenio Polgovsky Ezcurra, nacido en México DF en 1977, comenzó como autodidacta, tomando fotografías en Polonia, Nueva York y México. En 1995 ganó el primer premio en el concurso ACCU World Photo Contest de la UNESCO (1997), y fue becario del Programa de Intercambio de Residencias Artísticas con Canadá. En 1999 empieza a rodar sus primeros documentales, para ganar en 2005 en París el premio Joris Ivens del 27 Festival de cine du réel por su película *Trópico de cáncer*. El mismo año realiza "El color de su sombra", y en 2008 "Los Herederos"

PERFORMANCE a partir de 6 años

PORTABLE PALACE

Evelina Dommitch y Dmitry Gelfand

Tras su paso por el Festival de Rotterdam y Sonar 2009, los rusos Dmitry Gelfand y Evelina Dommitch presentarán en kineteca su performance ***10000 Peacock Feathers in Foaming Acid***, un trabajo en el que los rayos láser y la música crean un universo personal estrechamente vinculado a sus investigaciones científicas.

La investigación con partículas de jabón ha conducido a una vasta variedad de descubrimientos ópticos, matemáticos. Termodinámicos y electroquímicos desde el renacimiento. Dommitch y Gelfand usan láser para iluminar las superficies de pompas de jabón, de tal modo que crean una especial atmósfera. A diferencia de la luz normal, el láser, es capaz de traspasar las micro y nano estructuras a través de la piel de la burbuja.

PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE CINE

Miércoles 17 de junio, 18:30 h.: programa 1

Viernes 19 junio, 18:30 h.: programa 2

Sábado 20 junio, 12 :30 h.: programa 3

Jueves 25 junio, 18:30 h.: programa 4

Viernes 26 junio, 18:30 h.: programa 1

Sábado 27 junio, 12:30 h.: programa 2

Miércoles 1 julio, 18:30 h.: programa 5

Jueves 2 julio, 18:30 h.: programa 3

Viernes 3 julio, 18:30 h.: programa 1

Sábado 4 julio, 12:30 h.: programa 4

Miércoles 8 julio, 18:30 h.: programa 3

Jueves 9 julio, 18:30 h.: programa 2

Viernes 10 julio, 18:30 h.: programa 5