

HISTORIA(S) DE UN FESTIVAL DE CINE

Cristina Aparicio y Juanma Ruiz

EDITA

ALCINE. Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concejalía de Cultura

C/Santa María La Rica s/n

28801 Alcalá de Henares, Madrid.

Dep. Legal: M-29089-2023

Texto: Cristina Aparicio y Juanma Ruiz

Textos adicionales: Jara Yáñez, Annette Scholz, Adrián Encinas, Borja Crespo, María Rubín, Tim Redford, Pablo Hernando y Blanca Martínez Gómez.

Proyecto editorial y coordinación: Pedro Toro

Correcciones: Oficina ALCINE

Diseño: TRIPL3SALTO (Patricia Pastor y Caterina Rimelli)

Imprenta: Estugraf

© 2023. **ALCINE.** Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid (Ayuntamiento de Alcalá de Henares), autores de los textos y las respectivas imágenes.

Nota sobre las imágenes: Se ha intentado contactar con todos los autores y propietarios de derechos y acreditarlos donde ha sido posible. Todas las imágenes se muestran con fines documentales y sin ánimo oneroso. Durante la historia del festival, sus fotógrafos habituales han sido José Saborit, Javier Cardenete, Martin Legett y Rubén Gámez y a ellos pertenecen la mayoría de fotografías de este tipo.

En caso de encontrar cualquier error u omisión, por favor, diríjase a festival@alcine.org y se subsanará en futuras ediciones.

HISTORIA(S) DE UN FESTIVAL DE CINE

Cristina Aparicio y Juanma Ruiz

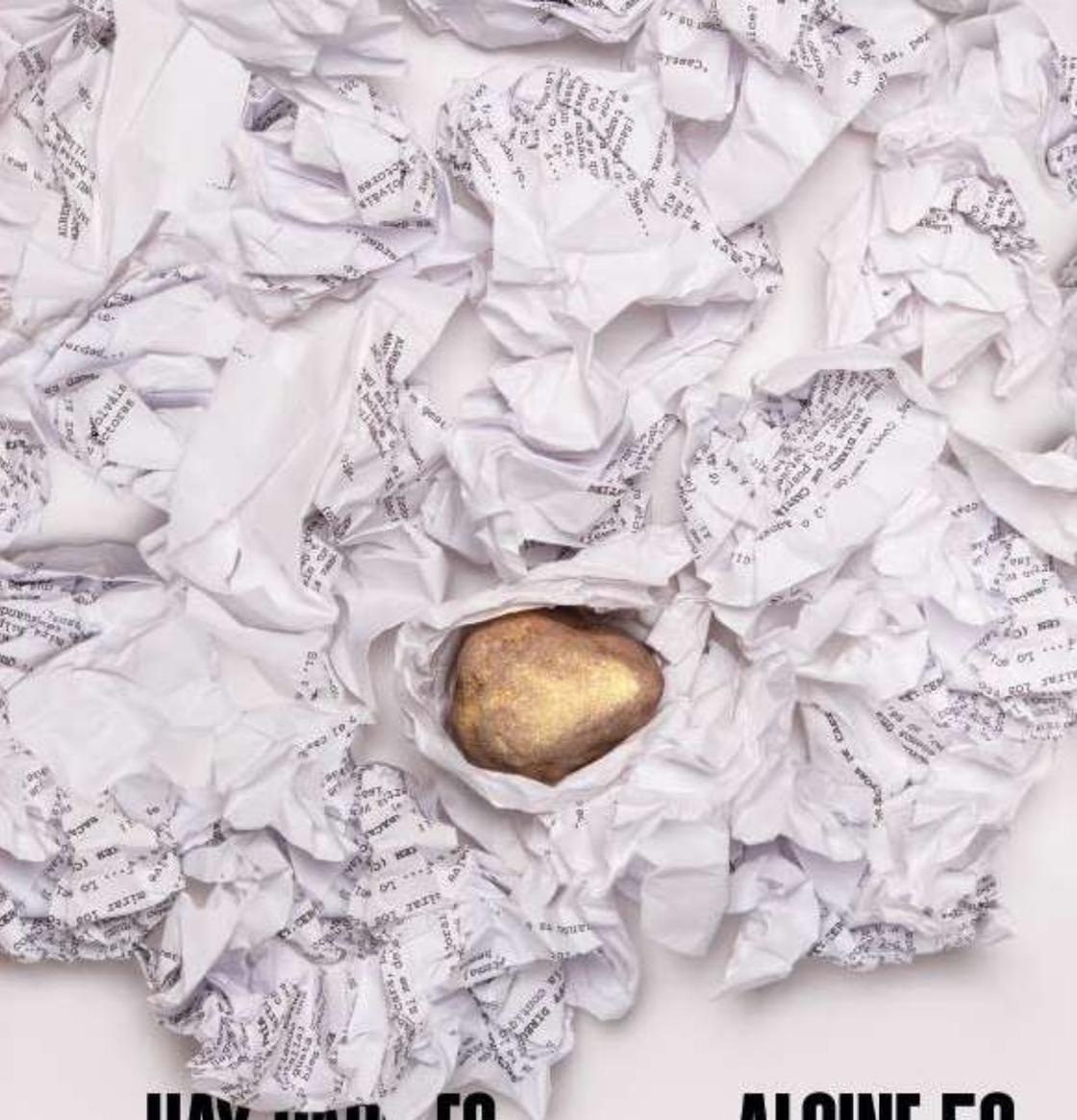
organiza

patrocina

Con la financiación del Gobierno de España

**HAY PAPELES
QUE ESCONDEN
PIEZAS PRECIOSAS**

ALCINE 52
FESTIVAL DE PIEZAS
PRECIOSAS Y
DIAMANTES EN BRUTO
2 — 12 NOV 2023
ALCINE.ORG

ÍNDICE

DE CONTENIDOS

PRÓLOGO	7
NOTA(S) A LA EDICIÓN	
INTRODUCCIÓN.	9
CRÓNICA DE MEDIO SIGLO	
EN EL PRINCIPIO FUE EL CINE	13
CAPÍTULO 0. EL NEBRIJA	15
PRIMERA PARTE: 1970-78.	21
DE AMATEUR A PROFESIONAL	
I CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1970)	23
El cine Paz	
II CERTAMEN DE CINE AFICIONADO ANTONIO DE NEBRIJA (1971)	27
Fernando Colomo	
III CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1972)	31
Baldomero Perdigón y Félix González Pareja, cronistas de Alcalá	
IV CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1973)	33
Fernando Calvo	
V CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1974)	37
Pepe Ganga	
VI CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1975)	41
El cartel perdido	
VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1976)	45
La Casa de la Entrevista	
VIII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1977)	49
Las mujeres del Nebrija	
IX SEMANA DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1978)	53
Pepe	
SEGUNDA PARTE: 1980-1986.	59
CONSOLIDACIÓN	
X FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1980)	61
Amenaza de bomba	
XI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1981)	65
La 'espantá' de Tati	
XII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1982)	69
El chico que se colaba en el cine	
XIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1983)	73
Sangre nueva	
XIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1984)	77
El espectador	
XV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1985)	81
"Solo se os ve correr"	
XVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1986)	85
El llavero	

TERCERA PARTE: 1987-1990.	91
RENOVACIÓN	
XVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1987)	93
La luz	
XVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1988)	97
El libro fantasma	
XIX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1989)	101
Los cortos de Iván Zulueta	
Los tres premios de Akixo	
INTERLUDIO 1: ARREBATO(S)	107
XX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1990)	109
El pintor	
CUARTA PARTE: 1991-1999.	115
UNA DÉCADA PRODIGIOSA	
XXI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1991)	117
Dignificar el corto	
XXII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1992)	121
El templo de ALCINE	
XXIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1993)	125
Los presentadores	
XXIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1994)	131
Los años de la mili	
XXV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1995)	135
El chico para todo	
INTERLUDIO 2: ANIMACIÓN	139
XXVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1996)	141
Un circo de tres pistas	
XXVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1997)	145
Otro libro (casi) fantasma	
XXVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1998)	149
El niño y el miedo	
29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES/COMUNIDAD DE MADRID (1999)	155
El escenógrafo	
QUINTA PARTE: 2000-2005.	163
NUEVA GENERACIÓN	
30 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES/COMUNIDAD DE MADRID (2000)	165
Alcalá-Nueva York	
31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES COMUNIDAD DE MADRID/ALCINE (2001)	169
Los originales de Gil Parrondo	
ALCINE 32 (2002)	175
Un maratón de terror	
INTERLUDIO 3: FREAKS	179
ALCINE 33 (2003)	
El porno	181
ALCINE 34 (2004)	
El collage	185
ALCINE 35 (2005)	
Mundo digital	189

SEXTA PARTE: 2006-2017.	195
INTERNACIONALIZACIÓN	
ALCINE 36 (2006)	197
El original de Max	
ALCINE 37 (2007)	201
El hombre de la cámara	
ALCINE 38 (2008)	207
Bardem, Álvarez, Sacristán	
INTERLUDIO 4: VIVIR RODANDO	213
ALCINE 39 (2009)	215
Festival sin fiestas	
ALCINE 40 (2010)	221
El final de los multicines	
ALCINE 41 (2011)	225
A los dos lados de la pantalla	
ALCINE 42 (2012)	231
Regreso al hogar... o casi	
ALCINE 43 (2013)	235
Un final feliz para Cavestany	
ALCINE 44 (2014)	239
Los francotiradores	
ALCINE 45 (2015)	243
La muerte de Lolita	
ALCINE 46 (2016)	247
El <i>community manager</i>	
INTERLUDIO 5: RETRATO DE MUJERES EN LLAMAS	251
ALCINE 47 (2017)	253
Otra historia del cine	
SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.	
ACTUALIDAD	259
ALCINE 48 (2018)	261
De bolas extra y saltos triples	
ALCINE 49 (2019)	267
La asesora	
ALCINE - EDICIÓN LIMITADA (2020)	273
Presente distópico	
ALCINE 50 (2021)	279
Al cine	
CODA: EL FUTURO	285
TÍTULOS DE CRÉDITO	289

AUTORES

Cristina Aparicio

Máster en Estudios Feministas por la UCM y en Crítica Cinematográfica por la ECAM. Crítica de cine en Caimán Cuadernos de Cine, Jot Down y Ctxt. Coeditora de Cortografías. Mapas del cortometraje español (ALCINE, 2021) Ha participado en títulos como Pier Paolo Pasolini. El grito que no cesa (Caimán/SEMINCI, 2022), Lo que nunca volverá: La infancia en el cine (Applehead, 2022) o Femenino plural. Mujeres cineastas del siglo XXI (Caimán/SEMINCI, 2017) y colaborado con el Instituto Cervantes con varios textos sobre cine español.

Juanma Ruiz

Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, y del Máster de Crítica Cinematográfica en la ECAM. Desarrolló su carrera como crítico en Cahiers du Cinéma-España y Caimán Cuadernos de Cine. Autor de J. J. Abrams (Cátedra, 2021), y coeditor de Cortografías. Mapas del cortometraje español (ALCINE, 2021). Coautor de varios títulos colectivos para SEMINCI y JotDown Books, y traductor de En el momento del parpadeo, de Walter Murch (2021). Sigue escribiendo sobre cine en Jot Down y acaba de publicar su cuarto libro de poesía.

PRÓLOGO.

NOTA(S) A LA EDICIÓN

Lo que tienes entre manos es un libro publicado en 2023, que comenzó a escribirse en 2022, a partir de una exposición de 2021, que conmemoraba un cincuenta aniversario que debería haberse celebrado en 2020. Primera nota: La gestación de un libro así es compleja y costosa. Pero, tras una década sin ellas, es un orgullo poder volver a editar una publicación física, más en una edición 52 dedicada a las relaciones entre papel y celuloide.

Segunda nota, breve, al formato. Los autores, con un reconocido bagaje tanto académico como en prensa especializada, han tomado algunas decisiones de formato que se alejan de la norma estricta. Creemos que ayudan a distinguir y contextualizar visualmente citas y pasajes, además de aligerar la lectura al ojo. El cine debe ser un espacio de libertad en fondo y forma y así consideramos que deben ser los escritos sobre el mismo.

Tercera y más importante. Más allá de instituciones, administraciones y directores, lo que hoy conocemos como ALCINE no hubiese sido posible sin las incontables horas de dedicación, esfuerzo, creatividad y pasión de, literalmente, cientos de personas a lo largo de su medio siglo de historia. Tantos nombres imprescindibles en la organización; toda aquella ciudadanía complutense organizada en torno al Cine Club Nebrija que ayudó a levantar, altruistamente y poniendo mucho en juego, sus primeras ediciones, en especial quienes, lamentablemente, no van a poder leer ya este libro; los miles de cineastas y profesionales que han pasado por el festival; los imprescindibles equipos de sala, taquilla, proyección, diseño, prensa, fotógrafos, comités de selección, conductores, becarios... No suelen encabezar los títulos de crédito al final de la película, pero sin ellas y ellos, ALCINE no hubiese podido rodar todos estos años. Hemos intentado humildemente hacer un listado de nombres, tan profuso como seguramente incompleto, al final del libro. Quede aquí en cualquier caso nuestra sincera gratitud, así como nuestras disculpas de antemano ante las posibles omisiones, errores e inexactitudes. Nos comprometemos a rectificar y ampliar lo necesario en próximas ediciones.

Volviendo a la primera nota, la complejidad de reunir estas *Historia(s) de un festival de cine*, las voces y testimonios necesarios para una crónica completa hubiesen derivado en un volumen casi imposible. Asumiendo los riesgos, hemos optado por la síntesis y pensado sobre todo en la persona que, ya sea por cercanía, compañerismo, investigación académica o simple curiosidad, se encuentre frente a estas páginas. Trescientas densas páginas, rigurosas pero amenas, en las que Cristina Aparicio y Juanma Ruiz, con el apoyo gráfico de Tripl3salto, han conseguido condensar cincuenta años de festival de cine en Alcalá de Henares.

Silencio. Arranca el proyector. Aparecen luces en la sala oscura. La película va a comenzar. Que la disfruten.

**HISTORIA
DE UN
FESTIVAL
DE CINE**

AL CINE 50

ALCALÁ DE HENARES
50. FESTIVAL DE CINE
ALCALÁ DE HENARES
29 OCT. - 5 NOV 1961
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
ALCALÁ DE HENARES

EXPOSICIÓN

Capilla del Oidor
Alcalá de Henares
Del 29/10/21 al 20/01/22
De 10 h a 14h y de 16h a 19h.

INTRODUCCIÓN.

CRÓNICA DE MEDIO SIGLO

Es complejo esto de las efemérides. Hace cincuenta años, lo que hoy conocemos como el Festival de Cine de Alcalá de Henares/ Comunidad de Madrid ya se preparaba para encarar su cuarta edición, que a su vez era, de algún modo, también la sexta. Además, la esperada cita de ALCINE 50 se celebró dos años después de la número 49, con un festival en 2020 que, pandemias mediante, se presentó en modalidad reducida y, por tanto, no numerada. Claro, todo este baile de números (que se explicará pertinentemente a lo largo de las siguientes páginas) complica el trabajo del cronista encargado de dar testimonio de la historia del festival, que es lo que nos toca ahora a nosotros. Pero, a la vez, convierte esa labor en algo aún más apasionante. Porque se trata de desentrañar unos hechos que, como si se tratasen de todo un *legendarium*, se pierden “en la bruma de los tiempos” (si nos permiten la muy consciente hipérbole), y de los que en ocasiones faltan datos, y documentos, e incluso aparecen en distintas fuentes informaciones conflictivas o directamente contradictorias. Nos adentramos, pues, en la tarea con esa mezcla de temor y excitación ante lo desconocido con que suele uno aguardar el inicio de un relato alrededor de la hoguera, y es nuestra esperanza poder transmitir parte de ese sentimiento al lector que se abandone a este recorrido.

Pero, por fortuna, no todo han sido piedras en el camino. Para la elaboración de este viaje por la historia de ALCINE hemos contado con varios materiales de enorme valor, y es de justicia reconocer nuestra enorme deuda con ellos. En primer lugar, el capítulo ‘Historia del festival’, escrito por Luis M. González en 1995 para el libro *Alcalá y el cine*, de Pedro Ballesteros Torres. En él, y coincidiendo con una efeméride similar, González (director de ALCINE entre 1998 y 2022) realizó gran parte del trabajo pesado sobre los primeros veinticinco años del certamen alcalaíno, separando el grano de la paja y poniendo orden en datos, fechas y nombres. Nosotros nos hemos servido tanto de su gigantesca labor documental como, en ocasiones, de sus palabras, que el lector encontrará reproducidas en abundancia y debidamente citadas. El segundo material clave ha sido la exposición ‘Historia de un festival de cine’, comisariada en 2021 por el actual director artístico de ALCINE, Pedro Toro. Su labor de investigación ha sido fundamental para rellenar muchas lagunas, pero también ha puesto sobre la mesa una idea que hemos abrazado con entusiasmo, y que merece una breve explicación: en aquella exposición, Toro partía de tres palabras clave, en absoluto azarosas: documental, fantasía y argumento. Como pronto verá el lector en los primeros capítulos del libro, esas eran las categorías en las que el festival clasificaba las películas presentadas entre 1972 y 1977 (la de fantasía, en realidad, desapareció un poco antes). Y el propio comisario justificaba así el motivo para rescatarlas del olvido:

“Aunque algunas suenen hoy anacrónicas creemos que reflejan muy bien lo que estás a punto de ver.

Documental. Porque supone una inmersión sin precedentes en los archivos del festival. Hemos rescatado documentos, gráficas y fotografías nunca mostradas hasta ahora y que nos permiten conocer la evolución, no solo del festival sino de nuestra historia y la de nuestras imágenes.

Fantasia. Porque, allá donde no hemos llegado como documentalistas hemos apostado por la imaginación. Tanto en las tres piezas producidas para la ocasión por los artistas Teresa Valero, Jota Martínez y Zaida Escobar como en los trabajos cedidos amablemente por cineastas y animadores y que nos invitan a mirar mucho más allá de nuestra realidad.

Argumento. Porque, en un ejercicio de memoria y a través de varios paneles temáticos y firmas invitadas, este recorrido por nuestra historia reafirma el compromiso con el que nació el festival: La defensa de la libertad y la cultura como motor de progreso de la sociedad y nuestra mejora como personas”.

Si la exposición tomaba estos tres términos, en cierto sentido, como 'brújula', nosotros hemos hecho algo similar, y al mismo tiempo ligeramente distinto. Así, cada uno de los cincuenta capítulos principales que componen este volumen se divide a su vez en tres apartados.

El primero lleva el título de 'Documento', y consiste en una ficha de la edición correspondiente, presentando de manera clara y accesible los datos más relevantes: las fechas de celebración, el palmarés, los autores del cartel y los libros que se editaron ese año. Aunque en la mayoría de fuentes consultadas, la categoría aparece como 'Documental', de nuevo las fuentes no siempre coinciden, y en algunos lugares puede encontrarse como 'Documento'. Hemos hecho nuestra esa posible errata y optado por este segundo término, que creemos que refleja mejor la voluntad informativa y utilitaria de estas fichas.

El segundo apartado aparece bajo la etiqueta de 'Argumento', y en él tratamos de ir más allá de los simples datos para elaborar una crónica de cada edición. Se trata de no entender cada año como un evento aislado, sino de ir trazando, cuando resulte posible, caminos, puentes y líneas maestras que permitan vislumbrar un relato común, que comienza en 1968 y desemboca en 2021, con la celebración de ALCINE 50. Para ello, hemos querido contar también con testimonios de los protagonistas de esta aventura semicentenaria: los directores del festival, los colaboradores y técnicos, jurados, cortometrajistas... El protagonismo humano, sin embargo, puede desbordar el propio relato, y estallar en múltiples direcciones divergentes que, a pesar de todo, sean igual de apasionantes y merezcan su hueco en estas páginas. Y eso es lo que nos ha llevado a la tercera categoría.

Como ya hemos dicho, la división de 'Fantasía' en el festival fue la primera en desaparecer, en 1975. Y ya en 1974 había quedado como una vacante desierta en el palmarés, fruto de una cierta indefinición frente a su sección hermana 'Argumento'. De nuevo haciendo del defecto virtud, hemos abrazado esa indefinición para crear un tercer apartado que, en cada capítulo, permita recoger todos aquellos 'apartes' que se desvían de la historia principal pero que, en el fondo, forman parte indivisible de aquella. Porque un festival se compone también de sus salas de proyección, de sus anécdotas, de los tropiezos tragicómicos cuando algo no sale como se esperaba, de los recortes de prensa que se acumulan en los archivos, y de la vivencia íntima y personal de cada uno de sus protagonistas. Así, sin necesidad de que los autores de este libro se pongan a ficcionar o inventar, sí quieren dejar una puerta abierta a la fabulación.

Un breve apunte metodológico: para elaborar este relato de medio siglo de historia, se ha recurrido a una gran cantidad de declaraciones, algunas procedentes de fuentes anteriores, y muchas otras recogidas expresamente para el libro. Cuando se trata de materiales previos, se ha indicado pertinentemente en el texto o en notas al pie; cuando no sea así, el lector puede asumir que se trata de entrevistas nuevas realizadas durante el proceso de escritura.

En 2021, Pedro Toro apostillaba sus palabras señalando que *"contar una historia de ALCINE, de entre las muchas posibles, puede ser un desafío"*. Recogiendo el guante, este libro no pretende trazar exactamente el mismo recorrido que aquella exposición, aunque parta en buena medida de los mismos documentos y rescate de ella su estructura y muchos de sus materiales; en realidad, hacerlo sería redundar en un relato que ya era impecable tal y como era. Por el contrario, es nuestra voluntad contar otra de esas muchas historias posibles, que sirva no como sustituta de la que proponía Toro o de la que relataba González dos décadas atrás, sino como complemento de aquellas. Una mirada a veces coincidente, a veces paralela, y sobre todo siempre cercana a un festival que (y permítannos, ahora, la emotividad) ha estado presente durante nuestras vidas, y al que esperamos poder devolverle con esta crónica, rigurosa y afectuosa, una pequeña parte de todo lo que nos ha dado a lo largo de estos años.

Cristina Aparicio y Juanma Ruiz

La mundialmente célebre compañía **NIGROMÁNTICA, ILUSIONISTA y de FANTASÍA** de **Mr. LENSON,**

presenta

a la **ASOMBROSA**

Mme. BAYLACH

La famosa Medium
Sonnampensántrica

30
fantásticos
cuadros
cinematográficos

Cinematógrafo

lo ve **TODO** lo sabe **TODO** lo cuenta

TEMPORADA
1897

¡UNICA REPRESENTACIÓN EN ALCALÁ DE HENARES!

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE

TEATRO CERVANTES

EN EL PRINCIPIO FUE EL CINE

ÉRASE UNA VEZ EN... ALCALÁ DE HENARES

Noviembre de 1897

Una gacetilla del diario Brisas del Henares anuncia un acontecimiento singular: *"Mañana domingo tendrá lugar en el Salón Cervantes una escogida función en la que debutará la compañía nigromántica y cinematográfica que tantos plácemes ha merecido en la convecina ciudad de Guadalajara"*. (Brisas del Henares, nº 9, 20 de noviembre de 1897).

70 años más tarde

Alcalá de Henares ha acogido este arte con entusiasmo desde aquella primera proyección. No solo por los vecinos que llenan cada semana el Paz, el Alcalá o el Cervantes, conocido popularmente como 'el Pipero', sino por los más de doscientos cineastas *amateur* que había en la ciudad en aquella época.

"Durante la película, una lluvia de cáscaras de pipas inundaba el patio de butacas. Los espectadores se quejaban de la cinta: que estaba defectuosa, pica-da; pero lo único que ocurría era que las sombras de las pipas se proyectaban en la pantalla y así la película, aparte de ser en Technicolor o Color DeLuxe, era de lunares" (Vicente Alberto Serrano Cordón. 'El Pipero. Descripción de un entrañable cine alcalaíno, sin ánimo de ofender', en Puerta de Madrid 212, 28 de enero de 1973).

1968

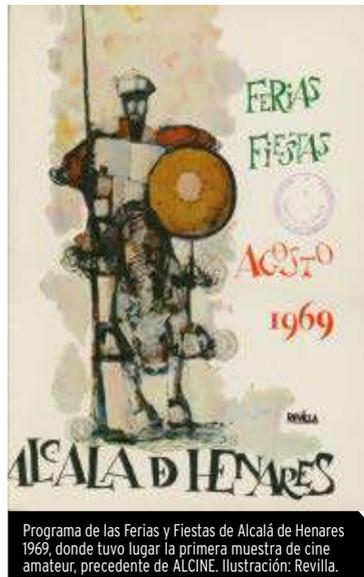
Agosto: en el marco de las Ferias y Fiestas de la ciudad, se proyectan en el cine Paz los seis cortometrajes presentados al 'Gran concurso de cine amateur'. Son los mismos participantes quienes, además de sus películas, tienen que aportar su propio proyector de súper 8 mm.

Noviembre: a las 12 del mediodía, 36 ciudadanos Complutenses se reúnen en el cine Alcalá para constituir el Club Cultural Antonio de Nebrija, uno de los agentes culturales fundamentales de la ciudad durante los últimos años del franquismo y la Transición. En su faceta cinematográfica, convive con otros como el Cine Fórum (1961), el cineclub del Centro de Formación y Perfeccionamiento de

Funcionarios (1963) o el de la Universidad Laboral (1968), y se integra en la Federación Nacional de Cine Clubs, pero ninguno iguala sus convocatorias de público o la intensidad de sus coloquios, muy marcados por el momento político.

"En aquellos años, a una serie de jóvenes alcalaínos, hombres y mujeres, que estábamos posicionados claramente frente al régimen franquista, nos parecía importante crear un espacio donde se pudieran debatir ideas, donde se pudieran debatir, cuanto menos, contrastes ideológicos entre los unos y los otros. Fue un proyecto que nació de las izquierdas antifranquistas alcalaínas con ese propósito y no con otro". (Arsenio Lope Huerta, miembro fundador del Club Nebrija y exalcalde de Alcalá de Henares, en las Jornadas conmemorativas del 50 aniversario del Club Antonio de Nebrija, 21 de febrero de 2020).

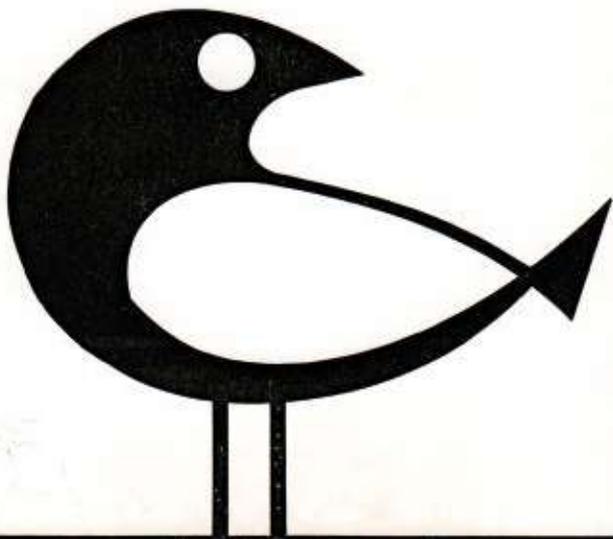
De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

Programa de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 1969, donde tuvo lugar la primera muestra de cine amateur, precedente de ALCINE. Ilustración: Revilla.

club cultural antonio de nebrija-

*Ampliar y dejar
le un po' cada lado
Calle Real Refugio
Terminales 2- Glomera
el 20*

CAPÍTULO 0.

EL NEBRIFA

¿Puede trazarse la historia de ALCINE hasta el 'Mayo del 68' francés? Lo cierto es que, de algún modo, ambos comparten el mismo ADN, por improbable que pueda parecer. Fernando Calvo, el primer director del festival, lo resumía así: *"Hay un grupo de hijos de la pequeña burguesía local (que eran los que podían viajar), que vienen de París y, como a rebufo del Mayo del 68, se juntan con sus amigos y entre seis u ocho forman este cineclub"*. La historia rara vez es tan sencilla, aunque la realidad tampoco se aparta mucho de esa síntesis. En efecto, el origen del Cine-Club Nebrija (y, a la postre, del Festival de Cine de Alcalá de Henares) está en el mayo francés, o al menos en su espíritu. Como recordaba en 2020 Arsenio Lope Huerta (más conocido en la ciudad como 'Curro'): *"Yo del año 65 al 68 estuve en París, donde participé en algún club de debate político. Fueron unos años magníficos"*. En realidad, Lope Huerta regresó a España en febrero de ese año (*"debo ser de los pocos españoles que no ha estado en mayo del 68 en París"*, bromeaba), pero no es menos cierto que el sustrato sociopolítico ya estaba allí, en plena efervescencia, desde mucho antes. *"El mayo del 68 se cuece en el 67, en el 66, en el 65... y explota, como los granos, cuando ya supuran"*, añadía.

Así pues, el regreso de Lope Huerta a Alcalá de Henares viene acompañado de una convicción: que en aquella ciudad del tardofranquismo hacía falta un espacio de encuentro y reflexión, *"y, por qué no decirlo, también de acción"* para la gente de izquierdas que, entonces, aún tenía prohibida cualquier actividad política. Un club cultural era una buena excusa para sortear la prohibición de reuniones, así que el 1 de noviembre de 1968 nace formalmente el Cine-Club Antonio de Nebrija o, como será pronto conocido entre sus socios y asistentes, sencillamente 'el Nebrija'. El nombre obedecía a distintas motivaciones. La más evidente era la ubicación de su sede. *"Lo llamamos Club Nebrija porque lo instalamos en la calle Nebrija, en un local que nos cedieron Eduardo y Miguel Casado"*. Pero, además, aquel onomástico servía al propósito esencial de no levantar sospechas entre las autoridades. *"Nos parecía que, al ser un nombre apolítico, no podía*

susitar sospechas en lo que entonces era la Social, que estaba muy activa en Alcalá". Lope Huerta se refería a la Brigada Político-Social, la policía secreta encargada de perseguir y reprimir a cualquier movimiento de oposición al régimen de Franco. En efecto, la figura de Elio Antonio de Nebrija, humanista, lingüista, pedagogo, historiador y poeta, era un cobijo perfecto para una organización que se pretendía cultural, pero cuya vocación iba mucho más allá.

"El Club Nebrija nace con una motivación cultural, sí, pero sobre todo política. De ahí salieron, y ahí se curtieron militantes del PCE, militantes del PSOE... aquel era un lugar de encuentro de los partidos de izquierda", recuerda Lope Huerta. Aquel carácter activista no impidió que en él se desarrollaran importantísimas iniciativas culturales, entre las que destacaron, por supuesto, sus cinefóruns. *"En esos primeros momentos, celebraban sesiones de cine donde podían y como podían"*, cuenta Fernando Calvo, que se unió al cineclub poco después. *"Siempre teníamos muchos problemas con los espacios, porque los sitios privados, los cines, debían de tener presiones detrás para que nos echasen. No se atrevían a echarnos por rojos, pero usaban el tema económico: si teníamos que pagar tres mil pesetas por cada sesión, de pronto el siguiente mes nos lo subían a diez mil"*. En un primer momento, fueron decisivos los filipenses, que cedieron la 'sala Tosca' del Oratorio de San Felipe Neri para celebrar aquellas primeras proyecciones. Como recordaba Miguel Ángel Martínez: *"Nos dejaron proyectar ahí lo que queríamos con ese viejo proyector de 16 mm que se paraba de vez en cuando, y que no había manera. Y al que le llegamos a adaptar, por cierto, un objetivo de Cinemascope. Yo recuerdo Tierra sin pan con la sala Tosca a rebosar y los curas allí delante, encantados de que estuviéramos proyectando el corto de Buñuel. Después pusimos El ángel exterminador, Los olvidados...²".* Con el tiempo, también se empezaron a pasar películas en 35 mm, aunque para eso hacía falta una verdadera sala de cine. La primera de estas fue *Peppermint Frappé*, de Carlos Saura, en el Cine Alcalá y con presentación de Lope Huerta.

Club cultural ANTONIO DE NEBRIJA

CINE CLUB NEBRIJA - C. E. I

PROGRAMACIÓN

ABRIL

CICLO: DEFORMACION Y TRANSFORMACIONES

Días 17 y 18 ... H E A R S H E E D, David Lynch

Días 24 y 25 ... EL BESO DE LA MUJER PANTERA, Paul Schrader

MAYO

Días 8 y 9 ... S T I C O, Jaime de Armiñan

CICLO: USA, LA NOSTALGIA PERDIDA

Días 15 y 16 ... D I V N E R, Barry Levinson

Días 22 y 23 ... REENCUENTRO, Lawrence Kasdan

Días 29 y 30 ... P I N K F L A M I N G O S, John Waters

JUNIO

CICLO: WALTER HILL

Días 5 y 6 ... L A P R E S A,

Días 12 y 13 ... F O R A J I D O S D E L E Y E R D A

Día Hora

Horario:

JUEVES 22 HORAS - VIERNES 21 HORAS

UNIVERSIDAD LABORAL

CAPÍTULO 0. EL NEBRIFA

“El cine se presentaba los domingos por la mañana, y los coloquios no se acababan nunca”, recordaba Lola Palenzuela, también fundadora y vocal del cineclub. “Me acuerdo como si lo estuviera viendo: a Curro haciendo el debate sobre la película Ladrón de bicicletas... y una serie de películas más que yo recuerdo como las memorables. Luego de ahí se pasó también a ese cine con subtítulos que ya se daba en salas especiales en Madrid, y sobre todo a solapar con las actividades del club cultural en los filipenses, donde a veces se daban conferencias de altísimo nivel. Y, al cabo de unos años, ya pasó al cine en la Universidad Laboral¹”. En efecto, en el curso 1968–69 la Universidad Laboral de Alcalá inauguró su propio cineclub, que un tiempo después se alió con el Nebrija para organizar sus proyecciones de forma conjunta.

También poco después, a principios de los setenta, se unió a la asociación Ramón Garrido, posiblemente la persona que durante más tiempo ha permanecido vinculado no solo al cineclub, sino también al festival. *“Yo llegué allí porque había un núcleo de gente progresista, y me uní a ese colectivo donde estaba a gusto y podía manifestar mis ideas. En ese momento, antes de la muerte de Franco, era militante de una organización política. Debía tener unos veintipocos años”, recuerda. “Fue una época muy emocionante, activa. Nos uníamos a todas las manifestaciones que pudiera haber en la ciudad y formamos incluso también parte de la Federación Nacional de Cine Clubs. Aquella época fue una época muy activa, muy arriesgada pero también interesante”.*

Entonces, ¿el Nebrija era un cineclub, una asociación cultural o una simple tapadera para el activismo político? En realidad, era todas esas cosas a la vez. *“Eran los años setenta: no había posibilidades de manifestar tu opinión. Así que era una cosa cultural pero también un refugio ideológico, político”, explica Garrido. “Era el punto de referencia de la progresía de Alcalá. Pero también era el refugio de las ideas de aquellos que tenían inquietudes culturales y políticas. Coincidíamos allí una serie de personas con esas inquietudes y hacíamos muchas actividades de música, teatro, cine, excursiones (era*

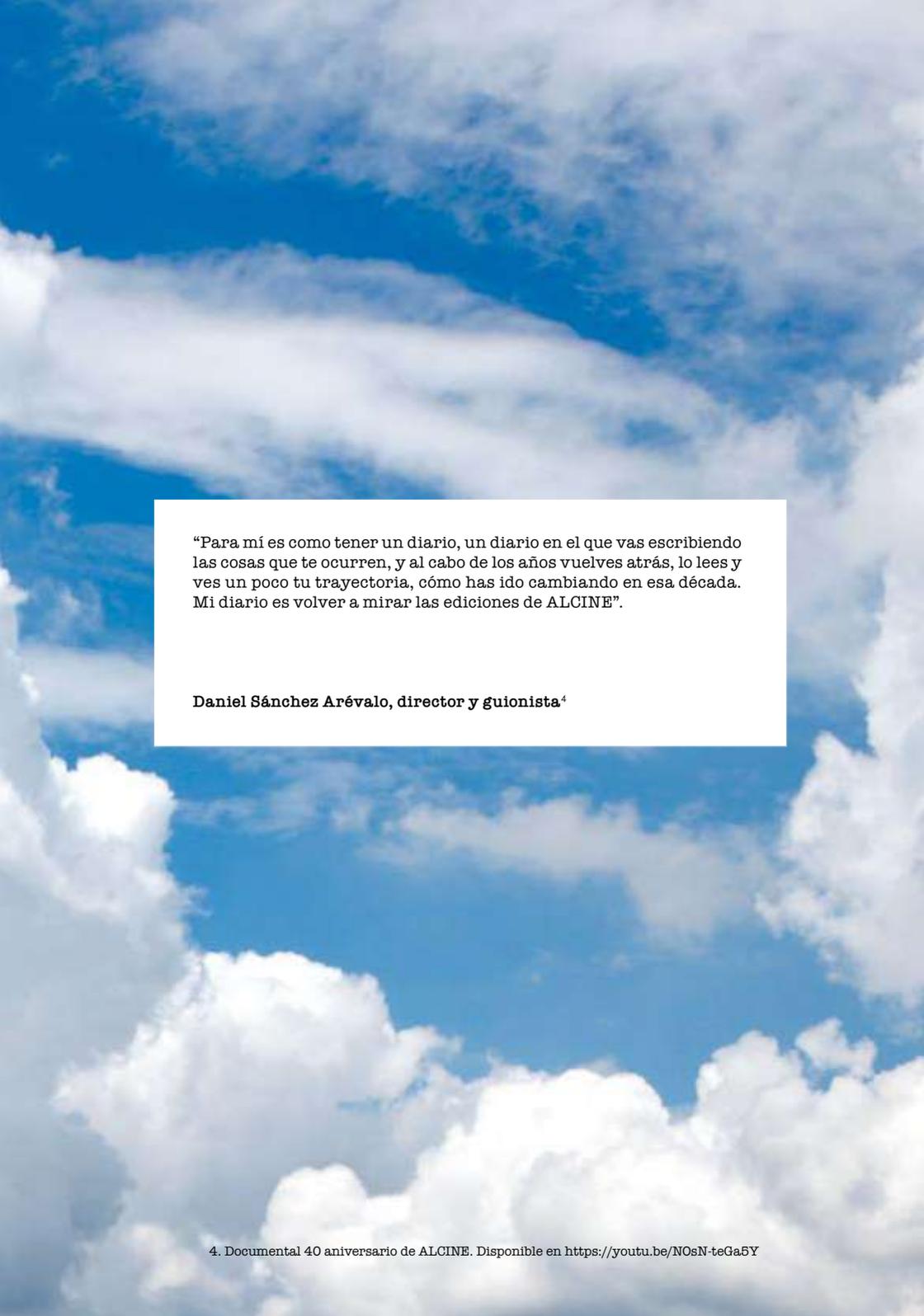
gracioso lo de las excursiones: íbamos a la sierra, a la nieve, cantábamos cosas en el autobús). Esto era el Nebrija. Era un cineclub, era una asociación cultural y era todo”. Para realizar cualquiera de aquellas actividades, había que solicitar permisos especiales. “Todavía era todo muy oscuro y clandestino”, añade Garrido. “Yo recuerdo que si íbamos a hacer una conferencia, o un recital, o pasar una película, teníamos que comunicarlo en la Delegación General de Seguridad, y ellos decidían si nos daban permiso para hacerlo o no. Era la censura de la época”. Sin embargo, el rigor y la seriedad del Nebrija hicieron que su actividad fuera, durante varias décadas, la espina dorsal de la vida cultural alcalaína.

1. Arsenio Lope Huerta, jornadas conmemorativas del 50 aniversario del Club Antonio de Nebrija, 21 de febrero de 2020.

2. Miguel Ángel Martínez, jornadas conmemorativas del 50 aniversario del Club Antonio de Nebrija, 21 de febrero de 2020.

3. María Dolores Palenzuela, jornadas conmemorativas del 50 aniversario del Club Antonio de Nebrija, 21 de febrero de 2020.

“Para mí es como tener un diario, un diario en el que vas escribiendo las cosas que te ocurren, y al cabo de los años vuelves atrás, lo lees y ves un poco tu trayectoria, cómo has ido cambiando en esa década. Mi diario es volver a mirar las ediciones de ALCINE”.

Daniel Sánchez Arévalo, director y guionista⁴

PRIMERA PARTE: 1970-78.

DE AMATEUR A PROFESIONAL

Tras dos primeras ediciones organizadas por el Ayuntamiento, en el contexto de los Premios Ciudad de Alcalá, el Cine-Club Nebrija pasa a hacerse cargo del Certamen de Cine Aficionado, momento que se considera como el nacimiento oficial de lo que hoy conocemos como ALCINE – Festival de Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid.

Durante esta primera etapa, la lucha pasa por convertir aquel modesto certamen amateur en un festival profesional, no tanto en lo económico (las pugnas por el presupuesto con las administraciones serán constantes durante toda la primera etapa) como a nivel artístico. En el palmarés conviven los cineastas locales, como Baldomero Perdigón o Pepe Ganga, y nacionales como Fernando Colomo o Manuela García de la Vega.

En 1975, con la incorporación de la categoría de 16 mm y Fernando Calvo como primer director del festival, se comienzan a recibir obras más maduras y aumenta la presencia de figuras destacadas en la industria en jurados y secciones paralelas.

Alcalá busca su lugar propio en el panorama español de festivales de cine.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

FIESTAS Y FERIAS

5. Bartolomé

23 - 25 - 30 AGOSTO - 1970

CINE PAZ

QUIJADA

Patrocina:

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

PRIMERA PARTE: 1970-78.

I CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1970)

DOCUMENTO

Fechas

23 a 25 de agosto (proyecciones), 30 de agosto (clausura)

PALMARÉS

Primer Premio:

El niño yuntero, de Santiago de Benito.

Segundo Premio:

Libros y cuernos, de Baldomero Perdigón.

Tercer Premio:

Paisage en moviment y Un tomb per la masia, ambas de Juan Casasampera Rovira.

AUTOR DEL CARTEL

Modesto Quijada

ARGUMENTO

¿Cómo nace un festival de cine? ¿De qué forma azarosa llegan a confluir un puñado de personas, de inquietudes y voluntades para alumbrar un certamen que, medio siglo más tarde, será una de las citas cinematográficas de referencia en el panorama nacional, y uno de los más reconocidos valedores del formato del cortometraje a nivel europeo? Lo cierto es que los principios nunca son fáciles y, a menudo, resulta complicado incluso señalar un único punto de origen.

Por eso, aunque la partida de nacimiento de lo que hoy conocemos como ALCINE estipula 1970 como año de su creación, lo cierto es que aún habría que remontarse un par de años más para dar con su germen primigenio. Fue en 1968 cuando el Ayuntamiento de Alcalá de Henares decidió celebrar por primera vez un 'Certamen local de cine aficionado', haciendo hincapié en la última palabra de este nombre. Como sucede tantas veces, se trataba de una iniciativa bienintencionada pero modesta, destinada fundamentalmente a servir como punto de encuentro para los numerosos cineastas *amateurs* locales. La fecha puede parecer arbitraria, pero desde luego no es casual: los años sesenta vivieron la popularización de los distintos formatos domésticos, cuyo máximo exponente sería el súper 8. Kodak había puesto en circulación este nuevo estándar en 1965, y esto daría lugar a un crecimien-

to exponencial del cine no profesional, reservado hasta entonces a personas con un cierto nivel adquisitivo y unos ciertos conocimientos técnicos. El súper 8 era más barato y más sencillo, y supuso una explosión creativa entre las clases populares solo comparable a dos terremotos posteriores: la llegada del vídeo y la de los formatos digitales.

Sea como sea, lo cierto es que aquel primer encuentro, que se repetiría bajo condiciones similares en 1969, se llevó a cabo sin una estructura estable, con unas condiciones tan *amateurs* como las del propio cine que quería poner en valor. Un jovencísimo Fernando Calvo, que años después marcaría de forma decisiva el rumbo del festival, contemplaba con perplejidad las reacciones del público: *"En esos primeros años, cuando se presentaban cuatro o cinco películas, eran todas de gente de Alcalá, y en la primera o la segunda sesión, cuando empezaba la proyección y aparecía el título, la gente se reía. Yo pregunté al salir de la sesión, y me explicaron que esas películas ya se habían puesto el año anterior. ¡Ponían la misma película!"* Quedaba de manifiesto así el carácter anárquico y marcadamente localista que tenía la cita en esos primeros años: *"Pensarían que iría otro público diferente, pero lo lógico es que fueran los mismos. Yo, con diecisiete años, no había visto las películas, pero la gente más mayor sí".*

Sin embargo, en 1970 el reto fue asumido por el Cine-Club Antonio de Nebrija, cuya junta estaba compuesta en aquel momento por Miguel Casado, Miguel Ángel Martínez, Antonio Toledano y Juan Carrero. Fue el cineclub el que, manteniendo el apoyo del Ayuntamiento, comenzó a dotar de solidez y estabilidad al evento. Así, entre el 23 y el 25 de agosto de 1970 se proyectarían en el cine Paz las películas seleccionadas en un tercer certamen que, a pesar de aparecer como tal en el programa de ferias, se presentó a los medios como I Certamen de Cine Aficionado, eliminando de la ecuación la palabra 'local' y dando así el paso necesario para abrir el evento a películas de toda España.

El encuentro formaba parte de los Juegos Florales Complutenses, que servían de antesala a las

PRIMERA PARTE: 1970-78.
I CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1970)

Cola en la entrada del Cine Alcalá, en la calle Santa Úrsula.

Fiestas de la ciudad. Por tanto, sus fechas se alineaban por fuerza con estas, en un calendario festivo y veraniego que puede resultar chocante para el público actual del festival, acostumbrado a las lluvias y el frío del mes de noviembre. En aquella primera edición 'oficial' ejerció como presidente del jurado Miguel Casado, que en esos años presidía el Cine-Club Nebrija. Los vocales fueron José Calleja, de la Comunidad de Festejos del Ayuntamiento y, representando a la entidad organizadora, Arsenio Lope Huerta, Juan Carrero y Miguel Ángel Martínez. Se inscribieron un total de veinticinco cortometrajes, de los cuales se seleccionaron ocho para su proyección.

Se entregaron tres galardones con dotación económica: dos 'Quijotes' y un Tercer Premio. El Quijote de Oro (dotado con diez mil pesetas de la época) fue concedido al cortometraje *El niño yuntero*, de Santiago Benito, de la que el jurado destacó "sus

valores humanos, sociales y poéticos expresados con gran calidad cinematográfica". El Quijote de Plata (con siete mil pesetas) fue para Baldomero Perdigón, emblemático fotógrafo alcalaino que pronto se convertiría en un habitual del festival, y que en este caso presentó la película *Libros y cuernos*. El Tercer Premio Mención Especial, con cinco mil pesetas, fue otorgado ex aequo para dos filmes de Juan Casasampera Rovira: *Un Tomb per la masia* y *Paisatge en moviment*. Otros cuatro títulos quedaron fuera de este palmarés, pero no sin reconocimiento por parte del jurado: *Primavera*, de Jaime Domingo, *Momentos de Alcalá*, de Ramón González, *La verdad de un pescador*, de Félix Pareja y *Un Románico de Postigo y Torres*, de S. Nieto y J. Hernán recibieron, todas ellas, una placa de Mención Especial.

Poco después de los tres días de proyecciones, el domingo 30 de agosto, se celebró la sesión de clau-

PRIMERA PARTE: 1970-78. I CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1970)

sura en el mismo cine Paz, donde se proyectó fuera de concurso el cortometraje documental *Gente de mesón*, de Francesc Betriú (a partir de una idea de Ángel Fernández-Santos), y *El último día de la Humanidad*, de un Manuel Gutiérrez Aragón recién salido de la Escuela Oficial de Cinematografía, con fotografía de José Luis Alcáine y montaje de Pablo del Amo. La entrega de premios se llevó a cabo a las 13:30 horas en la Piscina Restaurante El Gurugú. Muy lejos quedaban aún las galas de clausura del Teatro Salón Cervantes, los *photocalls* y la luz de los focos, pero algunos grandes nombres de un inminente y renovado cine español ya empezaban a desfilar por Alcalá de Henares. Y esto no había hecho más que empeorar.

FANTASÍA

El cine Paz

Cuando se piensa en Alcalá de Henares como hervidero de cultura, lo primero que vienen a la mente son los lugares más emblemáticos: la casa-museo de Miguel de Cervantes, la Catedral Magistral de los Santos Niños los Santos Niños, el Museo Arqueológico Regional o, por supuesto, la Universidad Cisneriana. Pero la vitalidad cultural complutense va mucho más allá, como demuestran sus diversos teatros, pasados y presentes (el Corral de Comedias, el Teatro Salón Cervantes, la sala Margarita Xirgu, La Galera...), y también sus desaparecidas salas de cine. Engullidos en las últimas décadas por la implacable lógica de las multisalas, los cines alcaláinos fueron muchos y muy variados: el cine Cervantes (o 'cine pequeño'), ubicado en lo que había sido, y aún volvería a ser, el Corral de Comedias, el Benidorm, los posteriores Cisneros... Y, por supuesto, el cine Paz, en la céntrica Plaza de Cervantes, que echaría el cierre definitivo en 1989 para dejar paso al año siguiente a la actual hamburguesería McDonald's. El divulgador alcaláino (e ilustre experto en ciencia ficción) José Carlos Canalda se lamentaría así en las páginas del diario *Puerta de Madrid*:

"Y ahora le ha llegado la hora al Paz, nuestro añejo y entrañable cine de la plaza de Cervantes, cerrado hace algunas semanas para instalar en su desahuciado patio de butacas un establecimiento de la

controvertida comida rápida que tanto encandila a los chavales y a los adolescentes. Ya sólo nos quedan, pues, el Benidorm y los minicines, y comienzo a preguntarme si no acabarán éstos cayendo también, víctimas del despego de los alcaláinos hacia la magia y el ritual de las salas cinematográficas⁵".

Por suerte, ese mismo año abriría sus puertas un reformado Teatro Salón Cervantes, que pronto se convertiría en la ubicación principal de las proyecciones del certamen. Pero antes de eso, entre 1970 y 1989, el viejo y querido cine Paz albergó, primero como sede única y luego como una sala entre varias, la proyección de centenares de películas del Festival de Cine de Alcalá de Henares.

5. Canalda, José Carlos, *Puerta de Madrid* n.º 1190, 28 de abril de 1990 (recuperado de https://www.jccanalda.es/jccanalda_doc/jccanalda_alcala/artic-alcala/artic-remembranzas/cinepaz.htm)

II
CERTAMEN
CINE AFICIONADO
ANTONIO DE NEBRIJA
ALCALA 16 - 22 AGOSTO 1971

patrocina: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

PRIMERA PARTE: 1970-78.

II CERTAMEN DE CINE AFICIONADO ANTONIO DE NEBRIJA (1971)

DOCUMENTO

Fechas

16 a 22 de agosto

PALMARÉS

Primer Premio:

Sssouffle, de Fernando Colomo Gómez.

Segundo Premio:

¡¡Q!!, de Carlos Peleteiro.

Tercer Premio:

El otro yo, de Félix González Pareja, y **Vibrant**, de Eugenio Anglada.

CARTEL

Modesto Quijada

ARGUMENTO

La segunda edición del Certamen de Cine Aficionado tuvo lugar, según su cartel promocional, entre el 16 y el 22 de agosto de 1971. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ubica las fechas de las proyecciones únicamente en los días 19 y 20°. En esta ocasión el Cine Club Antonio de Nebrija realizó un movimiento tan arriesgado como elocuente al incorporar al jurado a tres profesionales de renombre del sector cinematográfico. Así, junto a Miguel Casado (como representante del Cine Club) y José Calleja Blasco (como representante de la comisión de festejos del Ayuntamiento), formaron parte del mismo la guionista Lola Salvador, el productor Alfredo Matas y dos actrices hoy sobradamente conocidas por el gran público: Julieta Serrano y Amparo Soler Leal. En aquel entonces, Serrano aún estaba dando los primeros pasos en su carrera cinematográfica, habiéndose prodigado más sobre las tablas. Soler Leal, sin embargo, ya tenía en su haber numerosos títulos de éxito como *Plácido* (Luis G. Berlanga, 1961), *La gran familia* (Fernando Palacios, 1962) o *Las que tienen que servir* (José María Forqué, 1967). La participación de estos profesionales venía a confirmar las aspiraciones del festival de trascender sus orígenes como cita local para ir mucho más allá.

De nuevo, ocho títulos fueron seleccionados para competir. Dos de ellos ya habían sido premiados en el Segundo Certamen Local, lo que permite dar

cuenta de la laxitud en criterios que hoy parecerían básicos, como las fechas de producción y estreno de las películas. El documental sobre Alcalá *Vieja historia de una ciudad nueva*, del cineasta local Félix González Pareja, se había alzado con el Primer Premio (aún sin dotación económica), mientras que *Sprint*, de Baldomero Perdígón, había recibido el tercero. A falta de un entramado industrial y profesional relativamente sólido como el actual, la producción cortometrajística vivía aún en un contexto de gozosa anarquía. González Pareja compitió con un segundo film, *El otro yo*, que se alzaría con un Tercer Premio ex aequo compartido con *Vibrant*, de Eugenio Anglada Arboix, lo que supuso 3.500 pesetas para cada una de las películas. El Segundo Premio (Quijote de Plata y diez mil pesetas) fue para Carlos Peleteiro, con *¡¡Q!!*, mientras que el ganador del Quijote de Oro (con la nada desdeñable cantidad de 15.000 pesetas) fue para el cortometraje *Sssouffle*, de un joven cineasta madrileño: Fernando Colomo.

Si el jurado de la pasada edición había concedido una Mención Especial a todos los participantes, el de este año, en un movimiento similar, decidió expresar su reconocimiento a todos los concursantes (que incluían, además de a los mencionados, a Alberto Catalá Andrés, con *Mañana*, y el Grupo Carevan, con *Lamento*) por el interés y alto valor cinematográfico de todas las películas presentadas. El fallo del jurado apareció publicado el 29 de agosto en el diario Puerta de Madrid.

FANTASÍA

Fernando Colomo

Si hay un hecho relevante en estos primeros años que permita avalar las ambiciones de expansión y crecimiento del Certamen en las capaces manos del Cine Club Nebrija, este es sin duda el palmarés de la segunda edición. Al coronar a Fernando Colomo con el Quijote de Oro, el festival consolidaba el camino de su transformación en una cita de alcance nacional, al tiempo que mostraba uno de los rasgos que lo han caracterizado ya desde entonces: el descubrimiento de muchos de los futuros grandes nombres del cine español. Colomo, nacido en Madrid en 1946, llevaba rodando desde

PRIMERA PARTE: 1970-78.

II CERTAMEN DE CINE AFICIONADO ANTONIO DE NEBRIJA (1971)

los dieciséis años, pero no fue hasta principios de los años setenta cuando pudo matricularse en la Escuela Oficial de Cinematografía. El premio en Alcalá fue decisivo en su trayectoria profesional: *"Para mí el hecho de ganar el Quijote de Oro en Alcalá de Henares fue fundamental. Yo en aquella época estaba terminando Arquitectura, y para mí eso fue como un empujón clarísimo"*, recordaría el cineasta en 2010⁶. *"Fue un 'flash' tan gordo... Estaba haciendo la mili en La granja, y desde luego se enteró toda la compañía. Tuve que ir de esmoquin, porque era una cena medieval. Yo estaba impresionadísimo, salió en los papeles... y bueno, el Quijote de Oro era un pedazo de Quijote que mi madre ha tenido en su casa hasta que falleció. Fue para ella, y de alguna forma para mí también, el premio más importante que he recibido."*

Tras ganar en Alcalá con *Sssoufflé*, Colomo realizó otros cortometrajes; el más célebre, *Pomporrutas imperiales* (1976), fue la antesala de su primer largo, *Tigres de papel* (1977), protagonizado por Carmen Maura. Después vendrían *Bajarse al moro* (1988), *El efecto mariposa* (1995), *Los años bárbaros* (1998)... Películas que lo consagraron como uno de los directores más exitosos del cine español de los años ochenta y noventa.

Según contaría mucho tiempo después la revista *Fotogramas*, en el año 2017, para la gala de los XXXI Premios Goya, Fernando Colomo vistió de esmoquin por primera vez desde que subiera a recoger el Quijote en 1971⁸. Si esto no es una puesta de largo para un festival que acababa de nacer...

BOLETIN DE INSCRIPCION

II Certamen de Cine Aficionado N.º orden [] Proyección

Ciudad de Alcalá de Henares Seleccionada día []

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares Formas [] Val. []

1. (o datos de inscripción)

Nombre y apellidos []

Domicilio []

Fecha []

Título del film []

Formato 8 mm. [] Super 8 [] 16 mm. []

Metros [] Velocidad []

Sonora o muda [] Negro o color []

Fecha realización []

Entrega por verificación n.º [] fecha []

en (medio de transporte) []

Firma []

1. (o datos de inscripción)

Día inscripción [] N.º orden []

Requiere verificación []

Ficha de inscripción del II Certamen de Cine Aficionado Antonio de Nebrija (1971)

6. <https://cultura.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2020/11/Premio-Ciudad-de-Alcala-de-Cortometrajes.pdf> (último acceso: 10 de noviembre de 2022)

7. Documental 40 aniversario de ALCINE. Disponible en <https://youtu.be/NOsN-teGa5Y>

8. *Fotogramas*, n.º 129, febrero de 2017

TERRAZA

CINE REAL

EN UN CLIMA IDEAL
— VERA USTED —
LAS MEJORES PELICULAS
DE LA TEMPORADA

Carretera Guadalajara
Teléfono: 293 02 27

ALCALA
DE
HENARES

PRIMERA PARTE: 1970-78.

III CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1972)

DOCUMENTO

Fechas

19 de agosto (ceremonia de clausura)

22 de agosto (proyección pública de las ganadoras)

PALMARÉS

Categoría documental

Primer Premio:

Ora et labora, de Baldomero Perdigón.

Segundo Premio: desierto.

Categoría de argumento

Primer Premio:

La vela, de Félix G. Pareja.

Segundo Premio:

Ilusión, de Enrique Armas.

Tercer Premio:

Los gatos de Óscar, de Baldomero Perdigón.

Categoría de fantasía

Primer Premio:

Impacto en la, de Baldomero Perdigón.

ARGUMENTO

El camino hacia la consolidación es constante, pero lento y con no pocos titubeos. De ello da cuenta la incertidumbre acerca de la numeración de ediciones e incluso del propio nombre del festival. Como se recoge en el libro *Alcalá y el cine* (1995), "ni el nombre ni el número del festival parecen estar claros todavía. En las invitaciones editadas por el Ayuntamiento figura como V Certamen de Cine Amateur, si bien en el Puerta de Madrid se habla de V Certamen de Cine Aficionado. Para el Club Cultural Antonio de Nebrija supone la tercera edición".

A pesar de estos vaivenes que podrían achacarse a los necesarios 'dolores de crecimiento', hay ciertos rasgos que comienzan a cobrar forma, aunque sea de forma provisional. Es el caso de la división de las películas a concurso en tres categorías, con la pintoresca nomenclatura de 'Documental', 'Argumento' y 'Fantasía'. Si los límites del primer género están claros a grandes rasgos, la distinción entre los otros dos se presenta más compleja. Se trata de separar los filmes de cariz más realista de otros con un carácter más libre, experimental y, cómo

no, fantástico. Quizá por lo subjetivo y, en el fondo, cuestionable de esta diferenciación, la etiqueta de 'fantasía' apenas durará tres años, mientras que la separación entre cortometrajes documentales y 'de argumento' (esto es, de ficción en todas sus variantes, realistas o no) alcanzará hasta el año 77. A partir de la novena edición, como se verá más adelante, las categorías volverán a sufrir un pequeño terremoto, para reorganizarse posteriormente de una forma mucho más estable y duradera.

Por ahora, sin embargo, esta nueva fórmula permite diversificar el palmarés, pero también pone de relieve que el carácter local del festival aún tiene un peso considerable. Dos nombres ya conocidos de anteriores ediciones vuelven a hacerse con la mayoría de los premios. Se trata de los fotógrafos alcalaínos Baldomero Perdigón y Félix González Pareja. El primero, en especial, será el verdadero triunfador de este año con tres cortometrajes diferentes: para él serán los máximos galardones de Documental y Fantasía (dotados con 10.000 pesetas cada uno) y el Tercer Premio de Argumento (5.000 pesetas). González Pareja ganará el Primer Premio de Argumento (10.000 pesetas), y tan solo aparecerá en el palmarés un nombre nuevo: el de Enrique Armas, cuyo cortometraje *Ilusión* se llevará el Segundo Premio de Argumento. Según el Ayuntamiento de Alcalá, se declara desierto un segundo galardón para Documental, mientras que en el apartado de Fantasía ni siquiera figura como desierto el segundo puesto, quizá por la ausencia de otros filmes a concurso en dicha categoría. Sin embargo, otras fuentes recogen una distinta organización de los premios, con *Ilusión* como un Quijote de Plata común a todas las categorías y *Los gatos de Óscar*, de Perdigón, como Mención Especial, igualmente común, lo cual serviría para explicar los huecos del palmarés.

El 19 de agosto a las 21:30h, como parte de la celebración de los Juegos Florales, tuvo lugar el acto de clausura y entrega de premios. Tres días más tarde, el 22 de agosto (y, según *Alcalá y el cine*, con media hora de retraso sobre el horario previsto), se celebró la proyección pública de los cortometrajes ganadores en las tres categorías.

PRIMERA PARTE: 1970-78. III CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1972)

FANTASÍA

Baldomero Perdigón y Félix González Pareja, cronistas de Alcalá

Como ya se ha podido ver a lo largo de las primeras ediciones, y como ha quedado especialmente patente en esta tercera (o quinta), hay dos nombres que destacan por méritos propios entre los cineastas a concurso durante estos años. Su constante presencia en el palmarés no es casual, si atendemos a su trayectoria previa y paralela como fotógrafos. Se trata de dos cineastas aficionados acostumbrados a trabajar con la imagen, y a construir con ella buena parte de la crónica visual de la ciudad. Si las imágenes tomadas por Félix González Pareja (fallecido en 2016) aún se pueden encontrar dispersas por Internet, las de Baldomero Perdigón componen una obra particularmente extensa, y aparecida a lo largo de décadas en distintas publicaciones de la ciudad.

Baldomero Perdigón Puebla nació en Alcalá de Henares en 1938. Cuenta su amigo Enrique M. Pérez que *"la primera cámara que le regalaron sus padres (su padre era comerciante en el antiguo mercado municipal), 500 pesetas de la época, fue un tesoro para aquel chaval que comenzaba a descubrir el mundo"*⁹. Su destino, parece, ya estaba sellado: *"Un día decidió tomar su cámara y montado en su Vespa se dispuso a recorrer una a una las calles de Alcalá para fotografiarlas, en ocasiones desde diferentes perspectivas"*, relata M. Vicente Sánchez Moltó¹¹.

En 2003 publicó el libro *Alcalá en blanco y negro (1960-1970)*, una valiosa colección de fotografías tomadas casi en los mismos años en que empezaba a presentar sus películas a concurso. Y en 2020, un año después de su muerte, la ciudad le rindió un hermoso homenaje en forma de exposición: desde el 18 de septiembre (y hasta enero de 2021), 'Baldomero Perdigón Puebla. Diario de un fotógrafo complutense' mostró su obra al público en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica.

No sorprende, por tanto, que su inquietud y su fascinación por el poder de las imágenes le llevaran a abrazar el medio cinematográfico, para continuar haciendo a través de él lo que mejor sabía: captar la esencia de la ciudad en la que nació, vivió y falleció. Baldomero Perdigón no es solo una parte importante de la historia de ALCINE; es también parte de la historia viva de Alcalá de Henares.

9. <https://www.enciclonet.com/articulo/festival-de-cine-de-alcala-de-henares/> (último acceso: 11 de noviembre de 2022)

10. Pérez, Enrique M., Baldomero Perdigón Puebla, el fotógrafo de Alcalá de Henares, en <https://alcalaturismoymas.com/baldomero-perdigon-puebla-el-fotografo-de-alcala-de-henares/> (último acceso: 11 de noviembre de 2022)

11. Sánchez Moltó, M. Vicente, "Baldo", cronista visual de Alcalá, en <https://culturalcala.es/ficha/baldomero-perdigon-puebla/> (último acceso: 11 de noviembre de 2022)

PRIMERA PARTE: 1970-78.

IV CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1973)

DOCUMENTO

Fechas

18 de agosto (ceremonia de clausura)

21 de agosto (proyección pública de las películas ganadoras)

PALMARÉS

Categoría documental

Primer Premio:

Alcalá, tierra, piedra y fuego, de Félix González Pareja.

Segundo Premio:

El gusano de seda, de Baldomero Perdigón.

Tercer Premio:

La antorcha, de Jorge Lozano.

Categoría de argumento

Primer Premio:

Eso quisieras tú, de Foto Rey.

Segundo Premio:

De padres a hijos, de Foto Rey.

Tercer Premio:

Alcalá Km. 30, de Baldomero Perdigón.

Categoría de fantasía

Primer Premio:

Penumaton, de Juan Antonio Cadenas.

Segundo Premio:

Coctail Flash, de Baldomero Perdigón.

Tercer Premio:

Fantasía de mi mente, de Jorge Lozano.

ARGUMENTO

Esta cuarta edición es la primera dirigida por Fernando Calvo, que se mantendrá al timón del certamen un total de catorce años, hasta llevar a término la edición de 1986. El jurado volvía a estar formado por personalidades insignes de Alcalá: el concejal Vicente González Huerta, José López Tello y José Calleja, por parte de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento, y el sacerdote Manuel Palero Rodríguez-Salinas, una figura muy popular en la ciudad y conocido por los alcalaínos como "el padre Palero". El festival, aún ubicado en torno a las fiestas municipales, se alinea además con los Premios Ciudad de Alcalá de Henares como una

sección más de los mismos junto a los apartados de poesía, prosa y pintura.

Las categorías se mantienen igual que el año anterior, pero, eso sí, crece considerablemente la dotación económica de los premios. El Primer Premio de cada categoría pasa de las 10.000 pesetas a las 15.000, y los segundos y terceros premios aumentan en similar proporción. Los 'sospechosos habituales' vuelven a aparecer en el palmarés: Baldomero Perdigón se alza con un premio en cada categoría, y Félix González Pareja consigue el Primer Premio de Documental. Los dos máximos galardonados en la categoría de Argumento son para sendos cortometrajes firmados por 'Foto Rey', nombre de una histórica tienda fotográfica situada desde hace décadas en el número 18 de la Plaza de Cervantes. Jorge Lozano se hace con dos de los terceros premios (documental y fantasía), y el galardón restante (Primer Premio de Fantasía) es para Juan Antonio Cadenas.

La lectura pública de los premiados y la entrega de galardones tuvo lugar el 18 de agosto a las 21:30h, de nuevo en el marco de los Juegos Florales de la ciudad.

FANTASÍA

Fernando Calvo

"Un nombre fundamental en la historia del Festival había comenzado a tomar el timón el año anterior, si bien la dedicación al evento era entonces aún mínima. Se trata de Fernando Calvo, que, a partir de esta cuarta edición, dirigirá la andadura del Festival en los próximos años, diversificando la programación e iniciando un nuevo camino hacia la profesionalización de la organización". Son palabras de Luis M. González en el libro *Alcalá y el cine*. En efecto, la figura de Calvo (Madrid, 1953) es clave para la consolidación del certamen. Su trayectoria vital no difería demasiado de la de muchos de los socios del cineclub, aunque él se incorporó a este un par de años después de su fundación. Era un joven de ideas marcadamente progresistas y con inquietudes artísticas. La combinación perfecta para acabar en el Nebrija, al que empezó a acudir

PRIMERA PARTE: 1970-78. IV CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1973)

en 1970. "Yo llegaba al local y allí no había nadie. Carlos Alcalde abría, yo miraba los libros, limpia-ba...," *relata hoy Calvo. Contaba por aquel entonces con tan solo 17 años. E, inevitablemente, formar parte del cineclub le señalaba como elemento 'problemático' para las autoridades.*

Como tantos niños de su generación, había empezado a trabajar muy pronto, eso sí, sin dejar de compatibilizarlo con los estudios. "Yo entré a trabajar en una empresa donde el director de personal era concejal, y era un tipo importante de la Falange, y de una cosa que se llamaba la Guardia de Franco (también conocida como 'somatenes'), que en los pueblos era como una especie de guardia pretoriana de la dictadura". Aquel concejal franquista mostró rápidamente su preocupación por las ideas políticas que pudieran anidar en la cabeza del joven. "Ibamos juntos a clases de inglés. Y al salir de clase me decía 'Fernando, ahí estás perdiendo el tiempo, eso es una tontería, tienes que entrar en el Ayuntamiento'. Nunca me hablaba mal del cineclub, pero sabía que era una tapadera de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. Eran los últimos momentos del franquismo y a mí, entrar en el Ayuntamiento me daba terror. Él debía de pensar que si yo entraba, me tendría controlado".

La cosa, como era habitual en aquellos años, no quedó ahí, y le trajo un encontronazo con la policía del régimen. "Sé que él me denunció, aunque no tuviera pruebas". Por 'rojo', claro: entonces no era necesaria ninguna otra coartada. La experiencia no fue agradable, ni para él ni para sus familiares. "Me detuvieron a la entrada de la escuela. Salí de inglés, pasé por delante de la comisaría, me debieron de seguir, y me detuvieron en la escuela. Fue un escándalo, con los profesores, los alumnos... Me tuvieron detenido dos días, y a mi familia no le dijeron nada. Desaparecí. Cada dos horas, me llevaban y me interrogaban". Pero pasadas esas 48 horas, no hay nada concreto que achacar al joven, y es puesto en libertad. "Yo era aún menor de edad, y lo único que podían tener contra mí era que hacía teatro en el cineclub. No había otra cosa. En realidad, yo no milité en nada hasta volver de la mili".

Poco a poco, su implicación en el club crece y se convierte en la pieza clave del Certamen de Cine Aficionado. Pero sus comienzos al frente del festival fueron tan anárquicos y orgánicos como todo lo que rodeaba al cineclub en esos primeros años. "Yo me nombro director a mí mismo, porque cuando iba por ahí, decía que iba del Festival de Alcalá, y si decía que era director tenía más garantías de que me dieran acreditaciones". Sin embargo, ese paso al frente dado de forma natural pronto fue corroborado por la junta directiva del Nebrija, y Calvo se convirtió en director de forma oficial, no solo nominal.

Pero tampoco fue sencilla su designación dentro de la organización. Como recuerda Ramón Garrido, "nos costó nombrar a Fernando, nos costó que se aceptara. Porque, en esa etapa, había un intento de gente independiente y de otra gente afín a determinados grupos políticos de hacerse con el control de la junta directiva, y desde la junta directiva manifestar su posibilidad de llevar las actividades a cabo". Sin embargo, como también señala Garrido, una vez efectuado el nombramiento, "hay resultados muy buenos"; y por tanto Calvo se estabiliza en un cargo que ya no se ve disputado.

Su nombramiento como director del certamen es un momento clave, porque supone la concreción del proyecto, y la cristalización de ciertas líneas maestras que empezarán a tomar una forma coherente de una edición a otra, dejando atrás esos comienzos deambulantes, casi anárquicos, donde no importaba la numeración de las ediciones, el nombre del evento o cualquier otro atisbo de continuidad. En sus años al frente del festival, Fernando Calvo empezará a dar solidez a la programación apuntalándola con actividades que van más allá de las propias proyecciones: jornadas de debate, mesas redondas y cursos, por un lado; celebración de homenajes y exposiciones por otro; y finalmente, la línea de publicaciones sobre figuras relevantes del panorama cinematográfico mundial. Del mismo modo, entre las inquietudes del nuevo director hay una que se extenderá mucho más allá de su etapa: la relación entre el cine y la educación.

PRIMERA PARTE: 1970-78.
IV CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1973)

"En esta época yo estaba obsesionado con que, a esas alturas de siglo, no se pudiera poner una película para contar la historia de nada", recuerda. "El cine no entraba en los colegios. En las escuelas católicas ponían películas, pero totalmente desvinculadas del programa académico. Mis dos obsesiones: la utilización de la imagen para la pedagogía, que era lo que a mí me había faltado en mi educación, y luego la creación de una escuela de cine. A mí me preocupaba que se crease una escuela de cine, que no había (luego se creó la de la Comunidad de Madrid), porque tenía amigos de la primera promoción de Ciencias de la Información y se quejaban de que no tenían prácticas, solo teoría".

Más tarde, su interés por la pedagogía tuvo sus frutos en las aulas alcaínas gracias a su alianza con otro histórico del Cine Club Nebrija: Sergio Coello. Tras las primeras elecciones democráticas, Coello asumió el cargo de concejal de Enseñanza, y Calvo tuvo en él el respaldo necesario para ello: *"Cuando entré de concejal Sergio Coello, nos contrató durante dos cursos para que fuéramos a colegios de primaria, a lo que antes era octavo, y les dábamos unos cursos de imagen. Yo creo que fue la primera experiencia que hubo en España de introducción de la imagen en el colegio. Hacíamos fanzines, historias con fotografías...".* Fueron los primeros pasos de un camino que, todavía hoy, está por consolidarse. *"Todos estos niños en los colegios públicos de Alcalá no habían encendido una cámara en su vida. Tenían que escribir un guion: les dábamos la cámara, salíamos a la calle y con cuatro fotografías tenían que contar una historia".* También fue, durante un tiempo, director de la escuela de teatro de la Casa de la Juventud. Y, por supuesto, hizo películas. Había tratado de estudiar cine en Francia: *"Conseguí irme tres meses a París... ilusiones mías, porque yo no hablaba francés. Y para entrar allí, tenía que tener unos conocimientos de cine que yo no tenía".* Pero eso no le impidió hacer cortometrajes. *"Ellos te dejaban el material, la cámara de 16 mm, todo... Te daban la película, y con eso tenías que hacer una práctica junto con otros cinco amigos. Hacíamos sobre todo documentales de arte".*

El 7 de diciembre de 1982, el diario El País se hace eco del palmarés del XXIV Certamen Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao: *"En la sección internacional de documentales, el realizador español Fernando Calvo consiguió la más alta distinción, el Mikeldi de Oro, por su obra Recuerdos del último viaje, sobre el Equipo Crónica¹²".* El Equipo Crónica fue un destacado colectivo de pintores activo entre 1964 y 1981, cuya obra era de estilo pop art y con un marcado componente antifranquista. *"Me autorizaron a filmar toda su obra",* recuerda Calvo. La cinta combinaba los cuadros del colectivo con poemas de José Hierro. *"Ya había hecho antes cosas en súper 8",* puntualiza. *"Me habían echado de la multinacional, y con el dinero que me dieron, que eran como 150.000 pesetas, hice ese corto."* La película consigue también un Segundo Premio (ex aequo) en la II Bienal de Cine y Vídeo sobre Patrimonio Cultural, y se proyecta en la 27ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde comparte cartel con *Aguaespejo granadino*, la primera parte del Tríptico Elemental de España de José Val del Omar.

Bajo la batuta de Calvo, el Festival de Cine de Alcalá de Henares abandona el feliz amateurismo voluntarioso de los primeros años para exhibir una vocación de rigor y seriedad. El público responde en consecuencia, y la visibilidad del certamen dentro y fuera de la ciudad es cada vez mayor. *"En breve, tendría lugar un pulso entre la organización y las instituciones colaboradoras, el Ayuntamiento primero y más tarde la Comunidad, por conseguir que el presupuesto estuviese a la altura de la creciente aceptación popular",* relata González. *"El panorama político estaba a punto de dar un vuelco y el certamen no iba a quedar al margen de la agitación reinante. La programación y los coloquios se harían eco, siempre desde una orientación progresista y de defensa de la libertad de expresión, del llamado proceso de transición española."*

12. Arantza Elu, 'Un corto sobre desaparecidos gana el certamen de Bilbao'. El País, 7 de diciembre de 1982

V CERTAMEN CINE AFICIONADO

DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE 1974

ciudad Alcalá de Henares

organiza: cine-club antonio de nebrija

© 1974. MONTAÑA. S. L. DE ESPAÑA

PRIMERA PARTE: 1970-78.

V CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1974)

DOCUMENTO

Fechas

Del 1 al 9 de octubre

PALMARÉS

Categoría Documental

Primer Premio:

Morir sin campanas, de Ángel Lozano.

Segundo Premio:

La torre de Esteban Hanbram, de Santiago Hanbram.

Categoría de Argumento

Primer Premio:

Sobre la exterminación de jinetes, de José M. Ganga.

Segundo Premio:

Soul Sacrifice, de Mark Barbery y Pep Collis.

Categoría de Fantasía

Desierto

CARTEL

Fernando Calvo

ARGUMENTO

Poco a poco, el Certamen de Cine Aficionado iba adquiriendo identidad propia. Prueba de ello fue su definitiva emancipación del contexto de las Ferias y Fiestas de la ciudad, y por tanto el abandono de las fechas veraniegas. Esta quinta edición se celebró durante las 'jornadas cervantinas' del mes de octubre, todavía, eso sí, como parte de los Premios Ciudad de Alcalá, pero fuera ya del *totum revolutum* que suponían los Juegos Florales, como decisión muy consciente del nuevo director. "Yo recuerdo que tuve mucha pelea con el Ayuntamiento por sacar el cine de los juegos florales", cuenta Fernando Calvo. "Había una parte de literatura, poesía, lo que los concejales franquistas entendían... El cine les superaba un poco, no lo entendían, pero por otro lado les daba miedo que les pusieras una película y salir en prensa". Las nuevas fechas singularizaron al certamen como actividad individual e independiente del resto del entramado festivo de la ciudad.

También se produjo, respecto a los últimos años, un cambio relevante en lo tocante a la organización

del programa: esta vez, las películas seleccionadas a concurso se proyectaron públicamente entre el 1 y el 6 de octubre, antes de la clausura, en lugar de, como venía sucediendo desde 1971, proyectar únicamente las ganadoras después de la entrega de premios. Este nuevo orden, más natural a ojos del espectador actual, es el que se mantendrá ya de aquí en adelante. Por su parte, la ceremonia de clausura tuvo lugar el 9 de octubre en el Paraninfo de la Universidad Cisneriana.

En cuanto a la dotación económica, se mantuvo la cuantía de los dos máximos galardones en cada categoría, aunque desaparecieron los Terceros Premios de todas ellas. Además, se declararon desiertos los premios correspondientes a Fantasía, certificando así en la práctica la defunción de esta categoría, que no volvió a aparecer en las siguientes ediciones. También quedaron desiertos un accésit de 5.000 pesetas y el Quijote de Plata a la mejor película de tema cervantino.

FANTASÍA

Pepe Ganga

El de José Miguel Ganga es otro de esos nombres que aparecen de forma constante a lo largo de buena parte de la historia del festival. Espectador, cineasta, participante, ganador, jurado... Ganga ha estado presente en Alcalá de todas las formas posibles, en calidad de (casi) todo. En 1971 había tratado de entrar en el Centro Sperimentale di Cinema en Roma, pero los planes cambiaron. "Para entrar había que tener una *Laurea* (es decir, una *licenciatura*)", cuenta. "Así que me fui a *Florenzia* a estudiar *Lengua y literatura italiana*. Antes de terminar, se inauguró en *Madrid* la *Facultad de Ciencias de la Información*; vine, hice el examen de ingreso y, desafortunadamente, aprobé. El *C.S.C. de Roma*, dirigido entonces por el gran *Roberto Rossellini*, ni lo pisé, pues". Así que, de vuelta en Madrid, inició sus estudios de Ciencias de la Información en la Complutense, donde, según reflejaría años más tarde el diario *El País*, "solo aguantó dos años, que se convirtieron en el pretexto para quedar con sus compañeros para ir juntos al cine"¹⁹. Sobre esas escapadas a la sala oscura, recuerda hoy Ganga que "en general eran programas dobles que cubrían toda la mañana. Cuando la oferta cinematográfica

PRIMERA PARTE: 1970-78.
V CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1974)

PRIMERA PARTE: 1970-78. V CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1974)

no nos convenía nos íbamos de excursión a la Sierra, El Escorial, El Pardo... para hablar de nuestros proyectos. Nos juntábamos los alumnos de las dos primeras promociones, entre ellos Fernando Trueba, Felipe Vega, Tote Trenas, Carlos Boyero, Oscar Ladoire, Michi Panero... De los profesores destaco al gran George Uscatescu, profesor de Estética, del que conservo cinco libros, tres en rumano y dos en castellano. El entrañable Florentino Soria nos daba Historia del cine, con sus correspondientes proyecciones: Eisenstein, Griffith, Godard, Wilder, Ford, Mankiewicz, Buñuel, Berlanga..."

En 1974 su nombre aparece por primera vez vinculado al palmarés, al alzarse con el Primer Premio de la categoría de Ficción con el cortometraje *Sobre la exterminación de jinetes*, que le reportó 25.000 pesetas y un Quijote de Oro. Vecino de la ciudad, Pepe Ganga es un raro ejemplo de creador que aúna aquellos dos mundos en los que se dividía el aún primerizo festival: cineasta aficionado como tantos otros alcaláinos, pronto pasó al otro lado, el de los profesionales que estrenaban sus trabajos en la gran pantalla por todo el país. Ya en 1977 dirigió su primer largometraje, *Paraíso*, "una especie de collage donde se intercalaba el blanco y negro con el color en una entrecortada narración que merecería hoy una sosegada revisión"¹³, recordaba no hace demasiado tiempo Vicente Alberto Serrano, colaborador y amigo del cineasta. En aquella misma pieza, Serrano ilustra con una anécdota la formación cinéfila de Ganga, cuando "otra noche, en la terraza del cine Grande, grabó íntegros, con una cassette rudimentaria, los diálogos de toda la banda sonora de una película que consideráramos de culto. El extraño viaje, de Fernando Fernán Gómez". *Paraíso* se estrenó en el Festival de San Sebastián en España, y en el Festival de Taormina (Italia) en Europa.

En 1981, Ganga formó parte de un momento decisivo de la historia del Festival de Cine de Alcalá: se encargó de coordinar el que, a la postre, se convertiría en el primero de muchos libros editados por el certamen: un volumen dedicado a Jacques Tati, con motivo del homenaje que se le rindió en aquella edición número 11.

En 1987, estrenó en salas *Rumbo norte*, que se alzó con el Premio Pantalla Abierta en el festival; y un año después firmó para televisión *La mujer feliz*, protagonizada por Carmen Maura y Antonio Banderas. El film, rodado en 35 mm, formaba parte de la serie de antología *La mujer de tu vida*, cuyas dos temporadas contarían con episodios dirigidos por nombres tan insignes como José Luis García Sánchez, Ricardo Franco, Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Imanol Uribe o, precisamente, su admiradísimo Fernán Gómez. "La filosofía de la vida la he aprendido a oscuras en el cine", contaba a *El País* en un artículo que el diario le dedicó con motivo del estreno de la serie¹⁴. El festival intentó, sin éxito, proyectar *La mujer feliz* en la gala inaugural de su XVIII edición, cuando Ganga formó parte del jurado de 16 mm y Comunidad de Madrid. La película se estrenó (separada del resto de la serie) en el Festival Internacional de Montreal, y posteriormente en Edmonton y en el Festival de Perugia (Italia), donde obtuvo el premio a la Mejor Película de Ficción.

Ya en los años noventa, y tras dirigir la adaptación de la obra teatral *El cianuro... ¿solo o con leche?* (1993), el alcaláino se prodigaría en series televisivas como *Canguros* (creada junto a Vicente Alberto Serrano y Javier Riu), *La casa de los líos, Aladina*, o *Una de dos* (1998). Y en el siglo XXI no disminuiría su incansable actividad, con teleseries como *Abierto 24 horas* (2000) o *London Street* (2003), creada por Fernando Eiras y los hermanos Pablo y Javier Olivares. Además de los largometrajes *Enciende mi pasión* (1995), *Bajo un cielo extranjero* (2011), *Tentaciones* (2014) y *Lugares oscuros* (2019); y el cortometraje *Madrid, la douleur et la gloire* para Canal Plus France. Pero todo esto, en 1974, aún quedaba lejos en el futuro de un creador que empezaba a dar sus primeros pasos con su cámara de súper 8 por las calles complutenses.

13. García, Rocio, José Miguel Ganga, en *El País*, 1 de junio de 1988

14. Serrano, Vicente Alberto (2019), José Miguel Ganga, fotograma a fotograma, en <https://lalunadelhenares.com/jose-miguel-ganga-fotograma-a-fotograma-por-vice-alberto-serrano/> (último acceso: 28 de abril de 2023)

15. García, Rocio, op. cit.

Patrocina Excmo. Ayuntamiento
Organiza Cine-Club Antonio de Nebrija

V Certamen
de
cine
amateur

Alcalá de Henares

del 1 al 5 de octubre
8 tarde en la
CASA DE LA ENTREVISTA
C. San Juan, 2

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VI CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1975)

DOCUMENTO

Fechas

Del 1 al 9 de octubre

PALMARÉS

Categoría documental (8 mm.)

Primer Premio:

Crónica marinera, de Matías Antolín Fuente.

Segundo Premio:

Diálogo para una horca, de Rafael Marcó Tejero.

Categoría de argumento (8 mm.)

Primer Premio:

Ivana, de Rafael Marcó Tejero.

Segundo Premio:

¿Se puede morir dos veces?, de Florentino González.

Categoría de argumento (16 mm.)

Desierto

CARTEL

Atribuido a Fernando Calvo, recreación de Jabi Medina.

ARGUMENTO

Faltaba poco más de un mes para que muriera Franco y el paisaje sociopolítico del país experimentara un cambio radical. Y, aunque eso era aún imposible de prever, el cambio era ya la única constante de un festival que seguía buscando su identidad. La cita cinematográfica alcalaína se había ido consolidando poco a poco, adquiriendo cada vez más notoriedad, pero al mismo tiempo continuaba con un sistema de ensayo y error que se reflejaba en la composición de sus jurados, en la distribución de su palmarés y hasta, como ya se ha visto, en la configuración de su programa de proyecciones. Esta sexta edición confirmó que el cambio de fechas de verano a otoño había venido para quedarse (solo en una ocasión posterior, en 1986, saltaría puntualmente al mes de mayo), y por otra parte abandonó definitivamente la categoría de 'Fantasía'. Pero, al mismo tiempo, se creó una nueva categoría para las películas en 16 mm, un formato que, por sus características técnicas y económicas, se alejaba de la condición de 'cine

aficionado' para adentrarse en un cierto semiprofesionalismo. A pesar de este valiente movimiento por parte del festival, que apuntaba así a un camino de expansión y profesionalización, el premio único para dicho formato quedaría desierto en esta primera ocasión.

Cabe resaltar que, de nuevo, se producen a este respecto discrepancias documentales en función de las fuentes consultadas. La página web del Ayuntamiento recoge ese premio como 'Argumento 16 mm', mientras que en otros sitios figura únicamente como 'modalidad 16 mm'¹⁶, en línea con los años posteriores, donde la categoría sería 'tema libre 16 mm'. El libro *Alcalá y el cine* parece respaldar esta última versión, al explicar que "*el carácter nacional del concurso daba cabida al tema libre en el formato, recién incorporado al certamen, de 16 mm*".

Por su parte, las categorías de 8 mm mantenían la ya habitual distinción entre documental y 'corto de argumento', y volvía a incluirse en las bases la previsión de un premio para una película de temática local bajo la premisa de "*la exaltación de Alcalá de Henares, en el sentido histórico, cultural, geográfico, etc., o de alguna de las figuras vinculadas a su historia*", según las bases, y que sin embargo, como el accésit y el premio a la película de temática cervantina del año previo, volvió a quedarse sin adjudicar. Esas mismas bases comenzaban a ser más detalladas y precisas: como señala González, en esta ocasión quedaban excluidas de forma explícita las películas "*de naturaleza publicitaria, comercial o científica*".

Y, si la inclusión del formato 16 mm apunta a esa voluntad de 'puesta de largo' que anticipábamos ya desde la segunda edición, la composición del jurado volvió a respaldar esa misma idea, regresando de nuevo a figuras del ámbito profesional. Así, junto a la concejala Rosario Fernández Dovernans y el presidente del Cineclub de la Universidad Laboral de Alcalá, Enrique González Gallardo, formaron parte del tribunal el realizador de TVE Alejandro Gómez Lavilla y la entonces coordinadora de la revista de cine de la segunda cadena de TVE, Pa-

Cine-Club Antonio de Nebrija presenta:

VI Certamen de cine amateur

1-5 Octubre 1975
Casa de la entrevista
Alcalá de Henares

PRIMERA PARTE: 1970-78. VI CERTAMEN DE CINE AFICIONADO (1975)

tricia Ferreira. Esta última iniciaría en el año 2000 una solidísima carrera como cineasta, con títulos como *Sé quién eres* (2000), *El alquimista impaciente* (2002) o *Los niños salvajes* (2012). María del Val Garía Réis fue secretaria del jurado.

El certamen, al igual que el resto de actividades de las Jornadas Cervantinas, tuvo lugar entre el 1 y el 9 de octubre: las proyecciones transcurrieron los cuatro primeros días en la Casa de la Entrevista a las 20h, y el día 5 se fallaron los premios, que se entregaron el día 9 en la ceremonia de clausura. La dotación económica de los mismos experimentó su mayor crecimiento hasta la fecha, pasando de las 15.000 pesetas de los ganadores de 8 mm a las 50.000; para el 16 mm, la cuantía prevista era de 100.000 pesetas. El festival crecía en ambiciones, en resultados y, de forma inevitable, también en lo económico. Se imponía, por tanto, pasar a reflejar este crecimiento en su propio nombre, y así sucedería al año siguiente.

FANTASÍA

El cartel perdido

El paso del tiempo es implacable, y medio siglo de historia es, qué duda cabe, un plazo muy largo. Por los resquicios de todos estos años se han perdido algunos registros, datos, papeles... incluso, por algún motivo, uno de los carteles del festival. Cuando en 2021 llegó la hora de recopilarlos todos para una de las exposiciones de aniversario, además de constatar que durante las ediciones III y IV no hubo cartel (por eso no se muestran en los capítulos correspondientes), el cartel de la sexta... el cartel de la sexta edición no aparecía por ningún lado. *"Fue el único que no conseguimos recuperar; no había testimonio de él"*, cuenta Pedro Toro, que se encargó de comisariar aquellas exposiciones. La solución pasó por encargar al diseñador Jabi Medina, especializado en cartel cinematográfico, que realizase una versión imaginada del póster. *"Por no dejar el hueco en la expo, le encargué a Jabi que imaginase un cartel apócrifo en la línea de los carteles de la época"*. Pero, como suele pasar en estas ocasiones, cuando Medina ya había terminado el encargo se produjo el hallazgo: *"En el archivo/almacén del festival, donde pasé varios meses investigando"*,

recuerda Toro, *"entre los miles de papeles acumulados durante años apareció un trabajo de clase que un estudiante de Publicidad había dedicado a mediados de los noventa al festival. Entrevistaba a Pedro Medina, y (suponemos que por cortesía) dejó una copia de su trabajo en las oficinas"*. En uno de los anexos de aquel trabajo académico aparecían todos los carteles del certamen hasta la fecha. La calidad de reproducción era, inevitablemente, deficiente (*"una microfotocopia de unos 2x2 centímetros con más de veinte años, y en la que apenas se leía nada"*), pero lo bastante visible como para poder realizar una verdadera recreación. *"La escaneé a la mayor resolución que pude y hablé con Jabi. Él, muy generoso, descartó su creación original e hizo una restaurando casi de cero el diseño original. Finalmente, colgamos ambas en la exposición"*.

¹⁶. <https://cultura.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2020/11/Premio-Ciudad-de-Alcala-de-Cortometrajes.pdf>

del 2 al al de oce

del 2 al 7 de octubre

alcalá de henares

7º

certamen
de cine
independiente

organiza: cine a

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1976)

DOCUMENTO

Fechas

Del 2 al 10 de octubre

PALMARÉS

Categoría documental (8 mm.)

Primer Premio:

Canet Rock, de Jordi Tomás Antoni Cabo.

Segundo Premio:

Testimonio de un pueblo marginado, de Matías Antolín Fuente.

Categoría de argumento (8 mm.)

Primer Premio: desierto.

Segundo Premio:

Psicoanálisis, de Juan Antonio Martín Cuadrado.

Categoría 16 mm.

Primer Premio: desierto

CARTEL

Fernando Calvo

ARGUMENTO

El año del gran cambio. En primer lugar, de nombre: el certamen 'de cine aficionado' se convirtió a partir de este momento en Certamen de Cine Independiente. El nuevo apelativo no duraría mucho (tan solo dos ediciones), pero la modificación, aparentemente cosmética, venía a enterrar definitivamente cualquier viso de localismo que aún le quedara al festival. Al fin y al cabo, en palabras de Fernando Calvo, *"lo de cine aficionado es una definición que no tiene mucho sentido, porque ese es el cine del padre que sale con sus hijos y el súper 8 a la playa. Salvo una primera etapa en que los directores de las películas que presentaban eran fotógrafos de aquí de Alcalá, eran todas profesionales"*. En un contexto actual, con las herramientas digitales, esta afirmación puede parecer osada, pero lo cierto es que el manejo de los formatos fotoquímicos conllevaba una dedicación y un conocimiento que iban más allá del mero aficionado: *"Un fotógrafo de bodas y bautizos que hace una película de veinte minutos de súper 8 era un profesional; otra cosa es que tuviera formación en cine como director o productor*

para hacer un guion. Y ya los que hacían 16 mm eran profesionales..."

Junto a la habitual representación del consistorio (el concejal José Luis Fernández Deza, y José Carlos López-Deza como secretario), el jurado estuvo compuesto este año por tres personalidades de renombre: la actriz Ana Belén, el director Juan Antonio Bardem y el director de la Filmoteca de Barcelona Ramón Herreros. *"Tras la clausura, nos fuimos de copas y acabamos en la sede del cineclub, en la calle Nebrija, cantando la Internacional con Bardem y Ana Belén"*, recuerda Ramón Garrido.

Pero lo más importante de esta edición probablemente sea la enorme diversificación de sus actividades. Por primera vez apareció lo que se convertirá en una de las señas de identidad del futuro ALCINE: la confección de un programa variado, plural, que vaya mucho más allá de la pura selección y proyección de cortos a concurso, creando así unas verdaderas jornadas cinematográficas en la ciudad y cimentando así la fidelidad de un público alcaláino tradicionalmente ávido de iniciativas culturales. Así, la habitual programación de proyecciones públicas y jornada de clausura se vio complementada por un coloquio sobre cine independiente, con la presencia del crítico Diego Galán y los cineastas Tino Calabuig, Andrés Linares y Emiliano Pedraza.

Entre las cosas que se mantenían igual que en la edición anterior estaban, fundamentalmente, las secciones y la distribución y dotación de los premios. Y también, curiosamente, la ausencia de ganadores en el apartado de 16 mm, a pesar de lo cual la organización seguiría manteniendo esta categoría en las ediciones siguientes (y hasta 1990), lo que habla de una apuesta clara y firme por abrir el certamen a esos formatos semiprofesionales junto a los considerados como domésticos o amateurs. Se tomó la decisión de acumular la cuantía del premio, de 100.000 pesetas, para el ganador de la edición siguiente. Respecto a la (no) atribución del galardón en sí, el libro Alcalá y el cine recoge la nota emitida por el jurado: *"Estimamos que tanto estas películas que se complacen en des-*

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1976)

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1976)

tacar, como el resto de las otras a concurso pueden considerarse subsidiarias de una forma de cine convencional y mimética del cine industrial al uso, sin que exista en ninguna de ellas una mínima práctica transgresora de esos límites usuales que podría y tendría que esperarse de un cine realizado fuera de las trabas administrativas y comerciales. Por ello y con la seguridad de que el criterio de este jurado servirá para enriquecer el futuro del certamen, con una renovación en el modo de entender y hacer películas que puedan presentarse a él, declara el premio desierto". Dicho de otro modo: aquel jurado de 1976 marcaba un camino a seguir para el futuro de un festival que, ya desde entonces, se caracterizaría por la búsqueda de un cine valiente, con afán experimentador y, sobre todo, libre en sus planteamientos y en sus formas.

Las proyecciones tuvieron lugar entre el 2 y el 7 de octubre en la Casa de la Entrevista, y la clausura se celebró el día 10 a las 11:30h en el cine Alcalá, que se hallaba situado en el número 7 de la Calle de Santa Úrsula. Este último día hubo que suspender el acto a la mitad: junto a la exhibición de los cortos ganadores estaba previsto un pase de *La ciudad es nuestra*, de Tino Calabuig, y de un corto sobre la ciudad de Alcalá, pero al inicio del largometraje el proyector se averió, poniendo a esta edición un punto y final más abrupto de lo deseado.

FANTASÍA

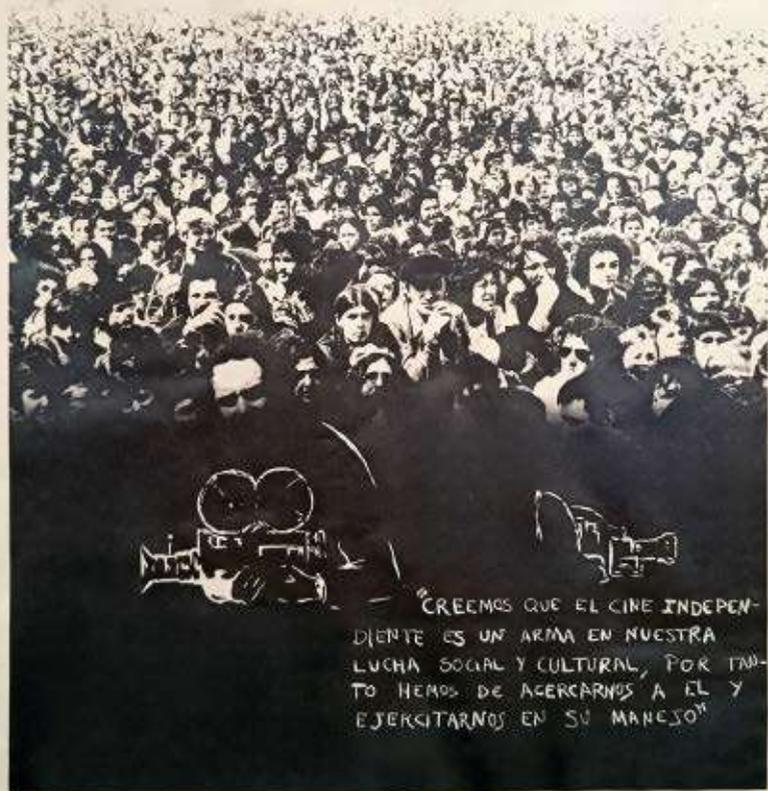
La Casa de la Entrevista

Como en la edición anterior, las proyecciones de las películas tuvieron lugar en la Casa de la Entrevista, junto a la Plaza de los Santos Niños. Se trata de uno de tantos edificios históricos de la ciudad, si bien no de los más conocidos para los visitantes de fuera de la misma. El edificio formaba parte del antiguo Convento de San Juan de la Penitencia, fundado por el Cardenal Cisneros en 1508 para dar cobijo a las religiosas franciscanas. Abandonado en 1884, de las edificaciones del convento apenas se salvó, y no precisamente en buen estado, la Casa de la Entrevista. Su peculiar nombre, ajeno al pasado religioso del lugar, hace referencia al encuentro entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos en otro edificio histórico cercano, el Palacio Arzobispal,

que tuvo lugar el 20 de enero de 1486, antes de la fundación del convento.

En 1968, el mismo año en que se fundó el Cine-Club Nebrija, la Casa de la Entrevista fue restaurada. Con el tiempo, este espacio se convertiría en una de las salas de exposiciones habituales del festival, albergando muestras como la dedicada a *Acción mutante* (1993), *Cineastas fotógrafos* (2002), *Juan Gatti* (2000)... Y su vinculación con el cine no quedaría ahí, sirviendo incluso de escenario de rodaje para una de las escenas de *Dragón Rapide* (1986), de Jaime Camino. Pasado ya el medio siglo del festival, el lugar acogería también en la edición número 51 la sección 'ALCINE oculto', donde se convirtió, mediante ambientación y actores, en una suerte de sanatorio de película de terror donde se proyectaron cortos de ese género.

8 CERTAMEN
DE CINE
independiente

- del 3 al 9 de octubre en Alcalá de Henares -
organiza cine-club nebrija - patrocina el ayuntamiento -

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VIII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1977)

DOCUMENTO

Fechas

Del 3 al 9 de octubre

PALMARÉS

Categoría documental 8 mm.

Primer Premio: desierto.

Segundo Premio: desierto.

Accésit:

Victoria, del Colectivo de Madrid, y **Can Serra**, de la Cooperativa de Cine Alternativo.

Categoría de argumento 8 mm.

Primer Premio: desierto.

Segundo Premio:

Mascharata por una statua, de Carlos Mochales.

Categoría de tema libre 16 mm.

Primer Premio:

Payaso del 98, de Juan Antonio Martín Cuadrado.

CARTEL

Autoría: Atribuida a Fernando Calvo. Firmado como Nicéforo.

ARGUMENTO

Si de lo que se trata al hacer una crónica como esta es de construir relato, cabe imaginar que las declaraciones del jurado de la edición anterior, demandando una mayor transgresión en las películas a concurso, tuvieron sus repercusiones directas al año siguiente. Sea cual fuere el motivo, lo cierto es que tres de los principales premios quedaron desierto: los dos galardones correspondientes a la categoría de Documental, y el Primer Premio de 8 mm de Argumento. Fernando Calvo, director del festival y, este año, además, secretario del jurado, señaló la "poca innovación" técnica y argumental de las películas a concurso, alineándose con los postulados del tribunal precedente. A cambio, el ganador de la categoría de 16 mm, Juan Antonio Martín Cuadrado, se embolsó la nada desdeñable cantidad de 200.000 pesetas, al sumar a la dotación actual el 'bote' acumulado el año anterior.

En total, se habían presentado 42 cortometrajes, de los cuales fueron seleccionados dieciocho

para formar parte de las secciones competitivas. Muchos de ellos venían firmados colectivamente. Como se indica en *Alcalá y el cine*, "fenómeno propio de unos años donde nada escapaba de la convulsión política, comienzan a ser presentados cortos realizados por colectivos y cooperativas, tales como el Colectivo Z, el Colectivo de Madrid o la Cooperativa de Cine Alternativo". Estos dos últimos compartieron el accésit en la categoría de documental en 8 mm. El libro también da cuenta de las desavenencias surgidas entre el Cine Club Nebrija, organizador del festival, y el Ayuntamiento, patrocinador oficial del mismo, "por falta de coordinación y por una manera antagónica de entender lo que debería ser el certamen. Si bien el comité organizador, compuesto, entre otros, por Sergio Coello y Fernando Calvo, quería apostar en el futuro por una muestra de cine, sin premios ni películas a concurso, el Ayuntamiento veía el certamen como una parte más de los Premios Ciudad de Alcalá de Henares".

Además de la concejala Rosario Fernández Dóvermans, el jurado lo compusieron la actriz Claudia Gravi, el crítico y cineasta Enrique Braso y una de las figuras más importantes de la historia del cine español: el director Basilio Martín Patino, responsable de películas imprescindibles como *Nueve cartas a Berta* (1966), *Canciones para después de una guerra* (1971) o *Queridísimos verdugos* (1971).

Las películas se proyectaron entre el 3 y el 9 de octubre, y este último día tuvo lugar también la entrega de premios (con carácter privado, en el patio de la Universidad Cisneriana) y la ceremonia de clausura, con la proyección de los cortometrajes ganadores. Siguiendo la línea del año anterior, y con lo que se podría considerar como el germen de las actividades paralelas del festival, tras esta última proyección tuvo lugar un coloquio sobre el cine independiente, con representantes del sector procedentes de Euzkadi, Cataluña, Andalucía y Madrid.

FANTASÍA

Las mujeres del Nebrija

Un vistazo superficial a los documentos de la época arrojaría al lector la equivocada impresión de

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VIII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1977)

que el Nebrija era una asociación completamente masculina. Nada más lejos de la realidad. Aunque la mayoría de sus miembros y de su directiva eran hombres, había también numerosas mujeres implicadas en todos los aspectos del club. Entre sus fundadores se encontraban nombres como el de Lola Palenzuela, que estudiaba en la Universidad de Alcalá pero vivía en Madrid, donde veía una actividad cultural que envidiaba para la ciudad complutense. Pero no era, ni mucho menos, la única integrante femenina de la asociación. También había jóvenes como Toñi Martín, que se incorporó a aquel club cultural con tan solo quince años, en 1971, e incluso se presentó para formar parte de la junta directiva en calidad de vocal. *"Pero yo era entonces menor de edad"*, recuerda. Y el control franquista era doblemente represivo para las mujeres. *"Vino a mi casa la policía, lo que se llamaba entonces 'la secreta'. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo cómo eran: uno era calvo, y el otro iba siempre con un sombrero con una plumita"*, cuenta. *"Y dijeron que yo no podía estar ahí"*. Así que la adolescente Toñi Martín renunció a incorporarse a la junta, pero mantuvo su actividad en las distintas iniciativas culturales del Nebrija, en un momento en que había una cierta sensación de renovación. *"En aquel tiempo también había mujeres muy jóvenes que estábamos comprometidas de alguna manera en que aquello evolucionara. Empezamos a participar un grupo de mujeres y hombres que cogimos el club, lo renovamos, limpiamos el local..."* Y se implicó especialmente en la parte teatral. *"Empezamos a ensayar teatro; obras que luego hacíamos por los barrios. Estuvimos por Vallecas, por Ciudad Pegaso... Nos movimos mucho por centros de trabajadores. Había más mujeres, amigas mías, que participaron en aquellas obras"*. Por supuesto, Toñi también colaboró con el cineclub. *"Yo iba a pedir los permisos, a recoger las películas, a pegar carteles, que era como se daba entonces la información"*, añade. *"Era un trabajo que nos hizo desarrollarnos culturalmente. Yo empecé a conocer buen cine entonces"*. Pero la sombra de la dictadura lo dificultaba todo, especialmente para las mujeres. *"Yo he tenido amigas (no en el Nebrija) que han pasado por la cárcel, pero se oye solamente el nombre de los hombres"*, se lamenta Martín. *"En aquella época había aún más machismo*

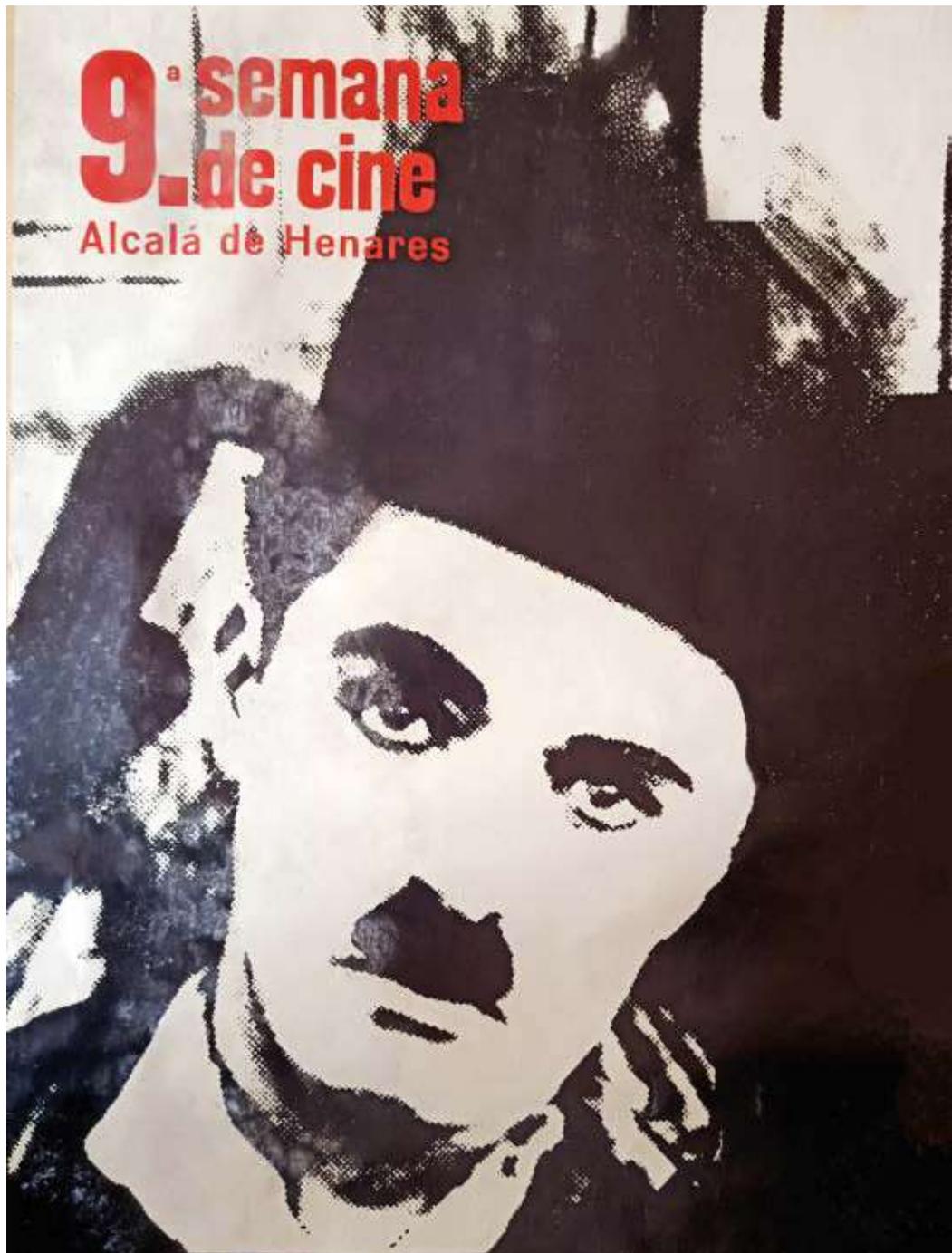
que el que, aún hoy, sigue habiendo. Entonces, hacer lo que yo hice, y lo que otras hicieron, era una barbaridad. Tengo amigas que repartían propaganda ilegal fingiendo estar embarazadas, metiéndosela debajo de las faldas".

Toñi Martín permaneció en el Nebrija hasta principios de los ochenta. Lola Palenzuela se había ido ya unos años antes. En ambos casos, por la misma razón: la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral con otras actividades. Una situación que, de nuevo, afectaba (y afecta) más a la mujer. Martín, como Palenzuela, lo dejó cuando nació su hijo. Esta última lo recordaría así algunos años después: *"perdí el contacto por aquellas situaciones que tiene la vida: que eres mujer, y trabajadora, y tienes hijos. Y ya lo de ir al cine con esa asiduidad se me pasó un poco, y bastante que lo siento"*¹⁷. Son solo dos ejemplos entre muchos, de mujeres que fueron imprescindibles para edificar el sustrato cultural de la ciudad, y cuyos nombres no siempre han recibido el reconocimiento que merecían.

17. Lola Palenzuela, jornadas conmemorativas del 50 aniversario del Club Antonio de Nebrija, 21 de febrero de 2020.

9ª semana de cine

Alcalá de Henares

CERTAMEN-MUESTRA del 2 al 8 de octubre 78

Organiza: Cine-club Nebrija-Patrocina: Excmo. Ayuntamiento

PRIMERA PARTE: 1970-78.

IX SEMANA DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1978)

DOCUMENTO

Fechas

Del 2 al 8 de octubre

PALMARÉS

Primer Premio: desierto.

Segundo Premio:

Os páxaros morren no aire, de Luciano Piñeiro.

Tercer Premio:

Eduardo Valdés, de Humberto Esquivel.

Mención Especial:

Con flores a María, de Manuela García.

CARTEL:

Fernando Calvo.

ARGUMENTO

Un nuevo cambio de nombre (y van...), para un festival que seguía buscando esa identidad definitiva que, pese a todo, ya iba cobrando forma. Buen ejemplo de ello es que empezaron a surgir esas otras ramas de programación que, en un futuro, se llamarán secciones paralelas. En este caso, se llevó a cabo una muestra de largometrajes, con un apartado específico dedicado al cine infantil. Además, hubo una multiplicación sin precedentes de los espacios de exhibición de las películas.

Las desavenencias surgidas el año anterior entre la organización y el Ayuntamiento trajeron consecuencias. Aunque el Consistorio no retiró el respaldo institucional al festival, la organización decidió suprimir la dotación económica de los premios, que quedaron reducidos a "tres trofeos con motivos cervantinos, sin distinción de formatos, ni de los habituales apartados de Documental y Argumento". En su lugar, la partida presupuestaria correspondiente se dedicó "a la contratación de filmes comerciales de tintes progresistas¹⁸". Entre ellos, obras clave de la historia del cine español, como *Nueve cartas a Berta*, de Basilio Martín Patino; *El verdugo*, de Luis G. Berlanga; o *El espíritu de la colmena*, de Víctor Erice. Pero también cintas iberoamericanas, como las cubanas *La muerte de un burócrata* y *La última cena*, de Tomás Gutiérrez Alea, y muy especialmente *La batalla de Chile*, de Patricio Guzmán, una trilogía documental (en aquel entonces aún inacabada) sobre los sucesos

que rodearon al golpe de estado militar que acabó con el derrocamiento de Salvador Allende.

Y es que en estos años de democracia aún naciente y frágil, el certamen, al igual que el cineclub, seguía siendo un lugar para el activismo político. Por eso, entre los nuevos espacios de proyección aparecieron sedes sindicales como las de UGT y Comisiones Obreras, que hasta no hace mucho tiempo aún eran ilegales y clandestinas. Pero es de justicia recordar que, en su sentido más amplio, puro y etimológico, la 'política' es la implicación del sujeto en los asuntos de la ciudad (la 'polis' griega). Y esa es la preocupación última de los responsables del Festival de Alcalá, y el motivo que les llevó este año a extender las proyecciones a todos los barrios complutenses. Entre los lugares que acogieron las proyecciones de 1987 se encontraban también colegios (Escolapias, Puerta de Madrid, Antonio de Nebrija), la parroquia del Santo Ángel, la Universidad Cisneriana, las sedes de las asociaciones de vecinos de la ciudad, el cine Benidorm y, como principal sala de exhibición, el Teatro Salón Cervantes, por aquel entonces aún de titularidad privada. El presupuesto ascendió a 429.783 pesetas pesetas, que fueron a parar en su mayor parte al alquiler de locales y de copias de películas.

El jurado, formado por Vicente Sánchez Moltó, José Ricardo Cabañas Pascual, Jesús Martínez Galán y Enrique González Gallardo, decidió por unanimidad dejar desierto el Primer Premio, y conceder el Segundo Premio a *Os paxaros morren no aire*, del gallego Luciano 'Chano Piñeiro'; y el Tercer Premio a *Eduardo Valdés*, de Humberto Esquivel, así como una Mención Especial a *Con flores a María*, de Manuela García. La clausura tuvo lugar el domingo 8 de octubre por la mañana, con la proyección en el Teatro Cervantes de *Los traidores*, del colectivo Cine de la Base, y una mesa redonda con participación de los sindicatos del cine español.

FANTASÍA

Pepe

Toda ciudad es la suma de las almas que la transitan. Alcalá, como cualquier otra localidad de la época, contaba con una gran cantidad de residentes 'de toda la vida', junto a otros que desem-

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1978)

PRIMERA PARTE: 1970-78.

VII CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1978)

barcaban en ella procedentes de otros puntos de la geografía española. Es el caso de Pepe Martín, un joven profesor de EGB que llegaba este año desde Granada a hacer el servicio militar. *"Yo tenía intención de venirme a Madrid en cuanto pudiera, porque quería estudiar en la Facultad de Ciencias de la Información, que para mí era como la meta: estudiar cine. Y cuando me dieron la mili en Madrid me alegré mucho; luego me destinaron en Alcalá y me decepcioné un poco, porque yo esperaba Madrid capital"*. Pero la ciudad no era, desde luego, el peor sitio para un cinéfilo. *"Lo primero que hice fue conocer el Nebrija. Los viernes había proyecciones; yo bajaba de la prisión militar y me metía allí. Y a través de eso conocí el festival. En cuanto podía me escapaba de la mili para ir al cineclub. Ya en esa época conocí a la que ahora es mi mujer. Entonces, me gustó la ciudad, me gustó que hubiera un cineclub, y mi objetivo seguía siendo venirme a Madrid en cuanto pudiera, así que dije: Alcalá. Eso lo conseguí en el 83"*. Poco podía imaginar, por aquel entonces, que a su vuelta, su implicación en el Nebrija le llevaría de cabeza a su junta directiva, y a formar parte de la organización del festival durante más de cuatro décadas...

“Es importantísimo que exista Alcalá, y que se apoye a un festival como este... y que se vea con atención la producción de cortos de cada año, se piense sobre lo que hay allí y se intente buscar dónde hay alguien que tiene algo que contar, y alguien que está condenado a hacer cine”.

Fernando Trueba, director, guionista y productor¹⁹

19. Documental 40 aniversario de ALCINE. Disponible en <https://youtu.be/NOsN-teGa5Y>

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

CONSOLIDACIÓN

Tras su primer y único año sin edición en 1979, el Festival de Cine de Alcalá de Henares estrena década fijando el nombre con el que será conocido a partir de ahora. Los convulsos años de la Transición se reflejan en una programación muy politizada; ya en la edición anterior se había proyectado La batalla de Chile, con la emotiva presencia de la viuda de Salvador Allende. Las proyecciones buscan acercarse allá donde hay un ciudadano dispuesto a verlas y se expanden por universidades, asociaciones vecinales y sindicatos. Las películas conviven con charlas sobre temas candentes como la libertad de expresión o la marginalidad, no exentas de conflictos, cancelación de espacios a última hora por parte de las autoridades y hasta un desalojo por aviso de bomba.

A nivel artístico el festival celebra a directores como Federico Fellini o Jacques Tati. Un homenaje a Luis Buñuel despierta a los alcalaínos con los impactantes tambores de su Calanda natal y en jurados y palmarés aparecen nombres como los colectivos TAU o Chiribito, Cecilia Bartolomé, Mariano Barroso, Emma Cohen o Marisa Paredes.

Al final de esta etapa el festival abandona el formato de 8 mm, una declaración de intenciones que sirve como cierre simbólico a su etapa inicial centrada en el cine aficionado.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

X

FESTIVAL DE CINE

ALCALA DE HENARES
OCTUBRE 1980

PROGRAMA

patrocina
Excmo. Ayuntamiento.
organiza
Cine Club Nebrija.

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

X FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1980)

DOCUMENTO

Fechas

Del 4 al 12 de octubre

PALMARÉS

Este año no hay secciones a concurso

CARTEL

Fernando Calvo y Alfonso Cortezo

ARGUMENTO

A pesar del susto que estaba por llegar unos meses más tarde, en octubre de 1980 la sociedad empezaba a creer de verdad que la democracia no era un experimento pasajero ni un espejismo con fecha de caducidad. La Transición democrática, que suponía una magnífica noticia para el país, trajo sin embargo una crisis de identidad a una agrupación cultural cuya primera razón de ser había sido la resistencia antifranquista. La legalización de los partidos políticos supuso, en palabras de Ramón Garrido, *"una auténtica desbandada, en el buen sentido de la palabra"* en el seno del cineclub, *"porque mucha de la gente que está allí contribuyendo a las actividades culturales se va a partidos políticos, a las asociaciones de vecinos... y nos quedamos unos pocos levantando el pabellón"*.

En efecto, muchos de los miembros históricos de la asociación ven como un paso natural comenzar a hacer política dentro de los recién creados cauces legales, ahora que no hay motivos para la clandestinidad. Pero eso significa que la junta directiva se queda poco menos que huérfana. *"En esa etapa nos quedamos Fernando Calvo, Toñi Martín y yo, y pocos más..."*, recuerda Garrido. *"Nos vemos muy 'en pelotas' de gente, y de hecho hay un momento en que pensamos que el cineclub y el festival se iban a la mierda"*. Tanto es así, que en 1979 no se celebró el certamen, quedando en el aire su continuidad.

Conscientes de que se encuentran en un momento decisivo, los organizadores no quieren dejar que pase otro año sin festival, pero tampoco están aún en condiciones de plantear una edición normal, con las complejidades que conllevaría. Pero encuentran una solución intermedia, que a la postre será la

salvación de la cita alcalaína. *"Decidimos hacer una 'semana de cine', porque los recursos humanos desaparecieron, y nos quedamos unos pocos que entendíamos que esto tenía que continuar"*. Como consecuencia, el certamen competitivo fue sustituido por una muestra de cortos procedentes de diferentes festivales y entidades. Y, paralelamente, la muestra de largometrajes empezó a consolidarse, bajo la denominación de 'Sección de cine comercial'. Como se recoge en *Alcalá y el cine*: *"Los títulos eran emblema de toda una generación que mezclaba su cinefilia con el compromiso político. El amigo americano o Annie Hall eran programadas junto a filmes netamente políticos como El proceso de Burgos, La sal de la tierra o Norma Rae."* Mientras, los cortos "pasaron a un segundo término, si bien estaban presentes al comienzo de los largos, en alguna de las secciones y en dos proyecciones especiales el primer y último día del festival²⁰⁷". En efecto, el éxito de la sección de largometrajes servirá durante muchos años para garantizar la afluencia de espectadores al festival, hasta el punto de que, en un momento aún lejano, amenazará con fagocitar al certamen de cortometrajes. Pero esa, como diría Michael Ende, es otra historia, y debe ser contada en otra ocasión.

En el cine Paz y en la Universidad Laboral, una sección con vocación pedagógica titulada 'Historia del cine español' recogió títulos de las cuatro últimas décadas como *La aldea maldita*, *La vida en un hilo* o *Plácido*. Se dedicó una retrospectiva a Manuel Gutiérrez Aragón, que estuvo presente además en un coloquio sobre su trabajo. Y tuvo lugar una exposición de carteles de cine español obra del pintor, diseñador y militante comunista Josep Renau, procedentes de la colección privada de Antonio García Rayo, considerada la más importante del país.

FANTASÍA

Amenaza de bomba

Con el ánimo de mantener la diversificación de actividades que ya había empezado a darse en ediciones previas, en esta edición tuvieron lugar tres charlas-coloquio sobre libertad de expresión, un concepto que casi resultaba novedoso en aquel momento. Se habló de libertad sexual, prensa,

SEGUNDA PARTE: 1980-86.
X CERTAMEN DE CINE INDEPENDIENTE (1980)

meo el C.F.I.I. (Dr. Labural) su colaboración en pro de la cultura y de este Festival facilitando en todo momento sus iniciativas.

A todo el subterfugio hecho de recomendar que nuestras actividades de la Agencia de público han sido superadas por la realidad, cabe señalar a Inocencio y a los asistentes. Si bien nuestros objetivos han sido cubiertos al ser a conocer un cine que normalmente no se exhibe en Alcalá de H., con el favor del público.

Siempre un llamamiento al Ayuntamiento de esta ciudad y en particular a la Comisión de Cultura, entidades, asociaciones, sindicatos... y donde los ciudadanos por el desarrollo de una vez de una política cultural reflicta en un calendario de actividades continuadas a lo largo de todo el trimestre, y no acontecimientos aislados, como las presentadas Jornadas Cervantinas, llevadas a cabo en Alcalá donde la gente se encuentra... En nuestro propósito que una tarea así se lleva adelante organizando a los centros oficiales, y particularmente a nuestro Ayuntamiento, para asegurar que exista y se ponga en práctica un organismo capaz de difusión cultural.

Solo nos queda recordar que la organización del X FESTIVAL DE CINE de Alcalá de Henares ha corrido a cargo del Cine Club Madrid, con la colaboración del Cine Club Ullaheri, invitándonos a participar en las diferentes fiestas culturales que para la presente temporada y próximas se están preparando, así como hacerles saber de los planes para su mejor funcionamiento.

Alcalá de Henares, 12 de octubre de 1980

EDIFICIO DE CALIFICACIONES

XX FESTIVAL DE CINE de Alcalá de H.

FESTIVAL DE CINE
ALCALÁ DE HENARES

CINE - CLUB MADRID
CIUDA DE LA JUVENUD

4

Al finalizar esta X FESTIVAL DE CINE, la comisión organizadora del mismo se ha referido de hacer una exposición de los hechos que han acontecido, y motivado al mismo en la programación, con los consiguientes molestias causadas por estos:

- 1) Negativo del I.R.A.P. (Instituto del. de Admón. Pública), en cuyo salón de actos estaban programadas las charlas-coloquio, a que otra se realizaron allí, atropando como razón la no conveniencia de su realización. Consecuente una charla sobre la libertad de expresión por ser conveniente se celebró en un local dependiente de Presidencia del Gobierno; al tiempo que otras conferencias se realizaron en dicho local por otra entidad cultural alcalaína.
- 2) Amenaza de bombas en el salón de actos del C.F.I.I. (Ullaheri), interrumpiendo la proyección de las películas programadas en este local el anterior día siete.
- 3) La exhibición de cartelas se nos hizo desmontar parcialmente por el I.R.A.P., desde el lunes día 6 al jueves 9, utilizándose como argumentos razones de carácter local.

Manifestamos nuestra repulsa a cualquier recorte a la libertad de expresión, eje central de este Festival, y un especial a aquellos que no la han repercutido.

Pensamos que todos los centros oficiales ubicados en este ciudad, deben poner sus locales al servicio de la cultura alcalaína, además de servir a los fines propios para los que se destinan, para el fomento de la misma en colaboración con entidades culturales, y Beneficia propia del pueblo alcalaíno. En este sentido agradecemos

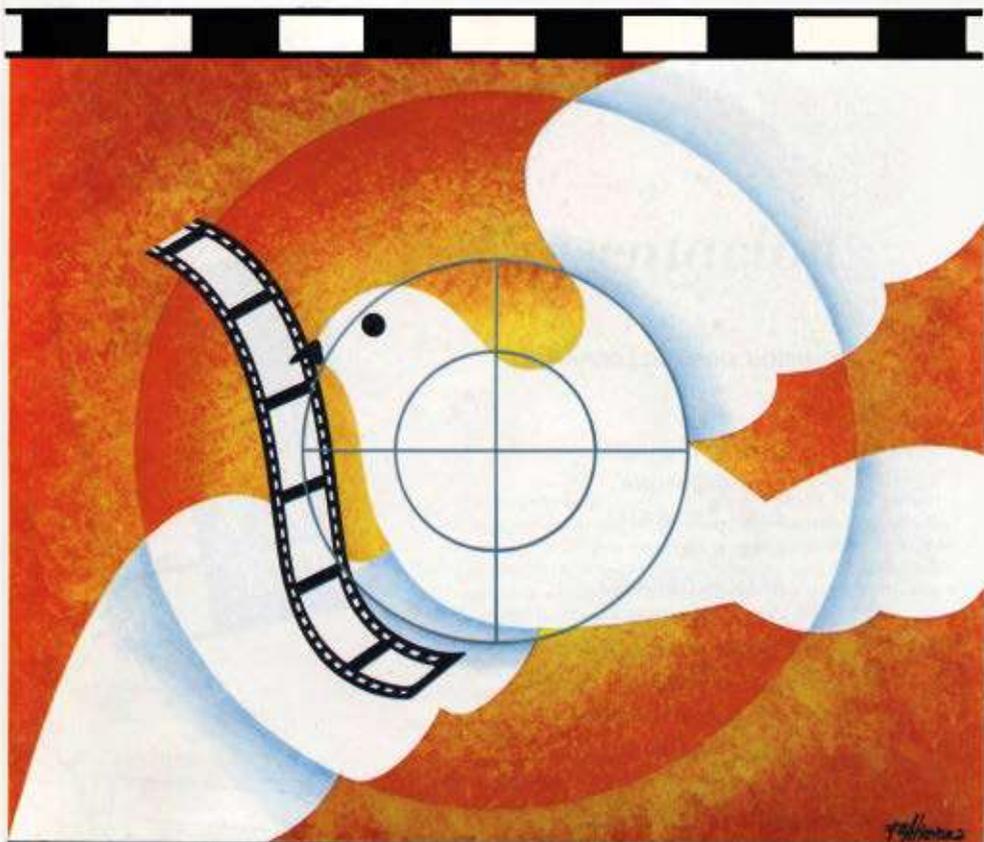

Arriba, de izquierda a derecha, Enrique González Gallardo, Benjamín Redondo, José Martín Velázquez, Paco Algora, Fernando Calvo, Matías Escalera. Abajo, Cristina Frutos, Lola Moreno Abad, Ramón Garrido, Amparo Castro, Pedro Medina.

censura, ejército y, por supuesto, cine. Temas que aún eran rechazados por la sociedad más conservadora, por lo que hubo fuertes protestas que desembocaron en un cambio de ubicación para estos encuentros. El Instituto Nacional de Administración Pública, que debía acoger los coloquios en su sede de la Calle San Diego, acabó negándose en el último momento, y fue la histórica Universidad Laboral, recientemente renombrada como Centro de Enseñanzas Integradas (CEI), la que recogió el testigo. Pero los problemas no quedaron ahí: el 7

de octubre, una amenaza de bomba en el salón de actos del CEI interrumpió una de las sesiones de películas. Toda una muestra de que, en efecto, la libertad de expresión necesitaba más que nunca ser debatida y defendida.

20. Alcalá y el cine, págs. 372-73.

11º FESTIVAL DE CINE

ALCALÁ DE HENARES

3 al 11 Octubre-1981

ORGANIZA CINE CLUB NEBRIJA PATROCINA EXCMO. AYUNTAMIENTO

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1981)

DOCUMENTO

Fechas

Del 3 al 11 de octubre

PALMARÉS

Súper-8 y 8 mm.

Se declara desierto el Primer Premio y se reparten cinco premios ex aequo:

Jaque de reyes, de Eugenio Monesma.

La pabostria, del Grupo Chiribito.

Sortilegio, de Eduardo de Castro.

Te acordarás, hermano, de Humberto Esquivel.

Assaig de viure, de Raúl Contel.

16 mm

Primer Premio:

Por la gracia de Dios, de Carlos Taifeller.

Segundo Premio:

La casa tomada, de Pere Vila;

La entendida, de Joan Serra Jubal;

Los años del silencio, de H. Martí y M. Moraga (ex aequo).

35 mm

Primer Premio:

Cos trencat, de Raúl Contel (Mención Especial como mejor corto del certamen).

Segundo Premio:

Woody y yo, de Manuel Valdivia;

Felicidad, de Gabriel Blanco;

Purificación automobils, de Gabriel Blanco;

Los ganadores de mañana, de José Luis López Linares (ex aequo).

CARTEL

Paco Atienza

PUBLICACIONES

Jacques Tati (José M. Ganga, coord.)

ARGUMENTO

Pasados esos dos años inciertos, donde el festival parecía estar tocado de muerte por el éxodo masivo en el seno del Nebrija, la organización se repuso y continuó su tarea con renovada determinación. No sin dificultades, puesto que las relaciones con el Consistorio arrastraban aún la

tensión por los recientes desencuentros (apenas hubo representantes institucionales en los distintos actos de la semana), y las condiciones de trabajo no eran tampoco las ideales: ni había aún una sala de uso exclusivo para la organización, ni sus miembros tenían la posibilidad de dedicarse de forma plena a ello. El carácter voluntario de estos años hacía que, por un lado, los organizadores tuvieran que consagrar sus horas libres al festival, con el consiguiente desbordamiento de tareas; por otro, que tampoco fuera fácil conseguir el capital necesario para pagar los gastos, puesto que la aportación de las instituciones no llegaba de forma inmediata. Ramón Garrido llegó a avalar con su piso un préstamo solicitado a la Caja de Ahorros de Madrid. *"Porque teníamos una buena relación con el director, Víctor González García, que nos dijo que si lo avalábamos no habría problema; y lo avalamos con mi piso"*, recuerda Garrido. *"Pedí ese préstamo para cederlo al festival. Luego, cuando ya nos pagaron, yo recuperé mi dinero"*. A pesar de todas estas dificultades, este año el resultado no quedó en absoluto deslucido.

Regresó, pues, la sección competitiva de cortometrajes, aunque con premios de menor dotación económica que otros años. Pero la verdadera novedad, siempre en la línea de la progresiva profesionalización de la competición, fue la aparición del apartado de cortometrajes en 35 mm, donde Raúl Contel se alzó con el Primer Premio y una Mención Especial por su película *Cos trencat*. Esto le supuso no solo recibir las 20.000 pesetas correspondientes a su sección, sino también la cuantía de un Quinto Premio de 16 mm que había quedado desierto. En esta última categoría, el triunfador fue Carlos Taillefer, que se embolsó 15.000 pesetas con el cortometraje *Por la gracia de Dios*. Mientras tanto, en la sección de 8 mm el jurado decidió dejar desierto el máximo galardón, y repartir *ex aequo* cinco premios (de 10.000 pesetas cada uno). Un tribunal, por cierto, formado por figuras de la talla de Cecilia Bartolomé, Mari-sa Paredes y el crítico Javier Vega Viota. Y, como 'representantes del público', Javier Rioyo, Sergio Coello y Rosa Martín Azpiunza. Todos los demás premios se repartieron *ex aequo*, y cabe resaltar

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1981)

que su dotación económica fue igual que la de los ganadores de su sección.

Con más de 26.000 espectadores, la semana de cine alcalaína era ya un evento notorio entre la ciudadanía. Eso sí, espoleada por el éxito y la visibilidad de la muestra de largometrajes, que, esta vez bajo el título de 'Muestra cinematográfica' (en un, quizá inconsciente, acto de jerarquización de los largos frente al cortometraje), ofreció obras recientes como *American Gigolo*, de Paul Schrader; *Gloria*, de John Cassavetes o *El árbol de los zuecos*, de Ermanno Olmi, además de algún título clásico como *Johnny Guitar*, de Nicholas Ray.

Pero, como para asegurar que el festival, pese a todo, estaba más vivo que nunca, los organizadores decidieron dar un paso más en sus secciones paralelas, y ofrecer un apartado que concitase el interés del público y los medios dentro y fuera de la ciudad. Había una clara voluntad de expandir el alcance y la repercusión del evento. Como cuenta Ramón Garrido: "*Yo siempre decía: 'Este es un proyecto que tiene que pasar las fronteras del río Torote!'. No podemos quedarnos entre San Fernando y Guadalajara, tenemos que traspasar esas fronteras*". Se llevó a cabo, pues, el primero de los distintos 'homenajes' que la cita alcalaína celebraría en los años venideros. Y la figura elegida para ello dejaba clara la ambición del proyecto: nada menos que el director y actor francés Jacques Tati, responsable de títulos clave como *Las vacaciones de M. Hulot* o *Mi tío*. Una amplia retrospectiva de sus películas era la piedra angular de esta celebración que, sin embargo, no se quedaba ahí. Porque también, por primera vez en la historia del festival, se decidió publicar un libro sobre el cineasta. La línea de publicaciones acabará convirtiéndose en otra de las señas de identidad del festival, y se editarán volúmenes de un enorme valor: por un lado, libros centrados en las distintas profesiones cinematográficas; por otro, monográficos como este, consagrados a autores específicos; por último, estudios de carácter más transversal sobre el estado del cine español o del cortometraje. Pero en esta primera tentativa, con pretensiones por ahora más modestas, el libro (coordinado por José

M. Ganga) se limitó a recopilar artículos publicados previamente en la imprescindible revista gala *Cahiers du Cinéma* y en la española *Dirigido por*, con una introducción a cargo del prestigioso crítico cinematográfico Miguel Marías. Pero la gran noticia aún estaba por llegar, y la excitación en el seno del festival fue mayúscula cuando el propio Tati anunció que asistiría al homenaje. Sin embargo, las cosas se torcieron en el último momento. A falta de confirmar tan solo vuelo y hotel, el cineasta decidió dar la 'espantá', como recogieron los diarios locales. El motivo: que las distribuidoras españolas nunca le habían pagado por la exhibición de sus películas en nuestro país, y por tanto él no estaba dispuesto a hacerles una promoción gratuita con su presencia.

Entre las múltiples 'primeras veces' de esta undécima edición, también se plantaron las semillas de lo que, unos años más tarde, se conocería como la sección 'Pantalla abierta'. Se creó un ciclo, con vocación de continuidad, del llamado 'cine maldito' español: películas no estrenadas, o que tan solo habían podido verse en circuitos marginales o en malas condiciones. Por este primer programa pasaron *La verdad sobre el caso Savolta*, de Antonio Drove; *Caniche*, de Bigas Luna; *Dolores* de José Luis García Sánchez o *Arrebato*, de Iván Zulueta. Este último estaba destinado a protagonizar una de las ediciones más especiales del Festival de Alcalá, pero eso aún quedaba lejos en el futuro. Llegaremos.

Como actividades complementarias, ya empezaban a considerarse indispensables tanto las exposiciones (esta vez se realizó una sobre carteles españoles de películas extranjeras) como las mesas de debate. Se realizaron tres coloquios sobre temas relacionados con las recién adquiridas libertades: 'Cine español y democracia: situación del cine en España', con profesionales de la industria; 'Transición política en España', con el senador Armando López Salinas, Armando López y nada menos que uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba; y 'Fuerzas armadas y democracia', con Pilar Urbano, Javier Solana, Enrique Montánchez y Simón Sánchez Montero.

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1981)

El domingo 11 de octubre, a las 12 del medio-día, tuvo lugar en la Universidad Cisneriana la ceremonia de clausura, con la entrega de premios y posterior proyección de los cortos ganadores. Con o sin Tati, la XI edición del Festival de Cine de Alcalá había sido un éxito rotundo.

FANTASÍA

La 'espantá' de Tati

La ausencia de última hora de quien iba a ser el plato fuerte de esta edición fue un duro golpe para el festival. El diario Alcalá hoy se hizo eco del rocambolesco suceso con un artículo titulado La "espantá" de Jacques Tati, firmado por El Nebri, diminutivo de 'el (Cine-Club) Nebrija':

"El Cine-Club Nebrija, organizador del Festival de cine, quiso, en esta 11ª edición, crear una nueva sección monográfica dedicada a un realizador de prestigio internacional, incluso con la presencia del mismo para que a través de ruedas de prensa y entrevistas explicase detalladamente su proceso creativo. Se puso en manos del director de cine José Miguel Ganga la organización del nuevo ciclo; se barajaron los nombres de Bertolucci, Alain Tanner, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Joseph Mankiewicz y Jacques Tati. Se conectó (sic.) con Tati, que en principio se sintió profundamente emocionado por el hecho de que se le dedicase un homenaje y accedió gustoso a venir al festival.

Jacques Tati es un peculiar actor y director de cine francés que, a través de obras como Jour de Fête, Las vacaciones del Sr. Hulot, Mi tío, Playtime o Traffic, ha sabido engarzar con la maestría de un Charles Chaplin o un Buster Keaton, actualizando e infiriéndole el humor, la crítica corrosiva a la deshumanización de nuestro tiempo.

Se han conseguido todas sus películas, incluso una de ellas, Traffic, con una extraña y no muy limpia explotación comercial en nuestro país; se ha realizado asimismo, y en tiempo récord, un volumen monográfico de ochenta páginas dedicado a Tati y que se pondrá a la venta durante el Festival. La edición ha corrido a cargo de José Miguel Ganga, del diseño se han responsabilizado Vicente Alberto Serrano y José

Luis López Linares, y con una exhaustiva documentación fotográfica y una introducción escrita por Miguel Mariás, se han recogido trabajos de las revistas Cahiers du Cinéma, Dirigido por... y fragmentos de obras dedicadas a este realizador francés, así como detallada filmografía y extensa bibliografía.

Sin embargo, cuando todo estaba previsto, cuando tan solo faltaba telefonar a Tati para confirmarle el vuelo y el hotel, incomprensiblemente el director de Jour de Fête se niega a asistir al Festival de Alcalá, alegando que no desea hacer propaganda gratuita con su presencia a distribuidoras españolas que no le han pagado un solo franco por la explotación comercial de sus películas. Este desplante, esta "espantá" de última hora ha dejado a los organizadores del Festival "compuestos y sin Tati". Sus filmes, sin embargo, se proyectarán, el libro monográfico se pondrá a la venta y aún, en el momento de cerrar este número, los organizadores buscan soluciones para parchear la insólita situación creada a última hora. De todas formas el público habrá gozado con las películas de Tati; sin embargo, a muchos de los que hemos trabajado ilusionados en este proyecto, nos queda una vez más el desencanto de ver como casi siempre los personajes reales no coinciden con los de la ficción. Desde hoy es posible que nunca volvamos a ver las imágenes de Mi tío con la misma inocencia que las vimos la primera vez²¹".

21. Alcalá hoy, 12 de octubre de 1982 (pág. 12)

FESTIVAL
12º DE CINE
ALCALÁ DE HENARES
DEL 2 AL 10 OCTUBRE 1982

ORGANIZA
CINE-CLUB NEBRIA
PATROCINA
EXCMO. AYUNTAMIENTO

Cartel del 12º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1982). Autor: Jesús de Haro.

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1982)

DOCUMENTO

Fechas

Del 2 al 12 de octubre

PALMARÉS

Súper-8 y 8 mm.

Primer Premio:

Blanca oscuridad, de Carlos Soler Vázquez.

Segundo Premio:

A la luz de la locura, de Eugenio Monesma Moliner.

16 mm

Primer Premio:

La prosperidad, de Jesús Montero.

Segundo Premio:

Nana para una nube blanca, de Jesús Cuadrado.

Tercer Premio:

Pena, penita, pena, de Jordi Tomás Freixa.

35 mm

Primer Premio:

La edad del silencio, de Gabriel Blanco.

Segundo Premio:

Septiembre, de Mariano Andrade.

Tercer Premio: *(ex aequo)*

Todos los barcos del cielo, de Hervé Hachuel y

Crisis, de Gustavo Martínez.

Mención Especial:

Al fondo a la derecha, de Domingo Rodes, Javier

Blasco, Adolfo Celdrán y J. M. López Lera.

CARTEL

Jesús de Haro

PUBLICACIÓN

Los hermanos Taviani (Fernando Monje y Luis Alberto Cabrera, coords.)

ARGUMENTO

Es domingo por la mañana. Concretamente, es el día 10 de octubre de 1982. En el salón de actos de la

Universidad Cisneriana, un año más está teniendo lugar la clausura del Festival de Cine. En principio, nada nuevo bajo el sol: entrega de premios y proyección de los cortos ganadores. Sin embargo, entre los asistentes hay un espectador de excepción. Se trata de uno de los hermanos Taviani, Paolo. Los directores italianos, responsables de títulos como *Bajo el signo del escorpión* o *Padre padrone*, han sido los homenajeados de este año, y esta vez uno de ellos sí ha asistido al festival. Su presencia no solo sirve para dar esplendor a esta XII edición, sino también para sacarse la espinita que supuso la decepción de Jacques Tati.

No había sido fácil conseguirlo. Como recuerda Fernando Calvo: "*Fue terrible, me fui a Roma con una carta de Bardem y nada más llegar allí, en Florencia, dejé el coche y me robaron todo, la carta también. Solo me quedaron diez mil pesetas que llevaba en el bolsillo. Hablé con ellos a los tres días, les conté el problema, pero me volví a España*". A partir de ahí, las gestiones las llevaron otros miembros de la organización. Pero el éxito fue rotundo, en buena medida por la implicación del más joven de los Taviani, que además de ofrecer una rueda de prensa, estuvo presente en un coloquio sobre su obra en la Universidad Laboral, tras la proyección de *El prado*. Por parte del festival, y como ya había sucedido con Tati, el homenaje fue completo: se proyectaron todas las películas realizadas por los hermanos hasta la fecha, incluyendo algunos de sus primeros títulos, que permanecían inéditos en nuestro país. Se editó un libro con textos de Aldo Tassone, Pachín Marinero y los propios cineastas, y se realizaron charlas sobre su filmografía. En la clausura, Paolo Taviani cerró una reluciente edición con parabienes para el festival: "*Estoy muy contento de asistir a este homenaje y comprobar el buen hacer del cortometraje español*"²².

Ese buen hacer incluía un total de 96 cortos presentados (y proyectados) entre los tres formatos a concurso: el volumen de títulos, si bien era ya alto, hacía que no fuera necesario realizar todavía una selección previa. En el jurado, como siempre, una mezcla de figuras locales como Miguel Casado y nacionales como Assumpta Serna²³. Y, por primera

Estrellita Castro, en la inauguración del XII Festival de Cine de Alcalá

"NOSOTRAS NUNCA HEMOS ESTADO INFLUIDAS POR LA POLITICA"

El pasado sábado día del, cuando PUERTA DE MADRID ya informaba del programa, se inauguró a las doce y media de la mañana el XII Festival de Cine de Alcalá de Henares, organizado por el Club Náutico, y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad.

Estábamos presentes en el acto inaugural el concejal de Cultura don José Bustamante, el presidente del Club Náutico, el director de la Caja de Ahorros ya representada por don Fernando Mora, jefe de la Obra Cultural de Madrid, y don Antonio Salmerón Aguado, representante de la Diputación Provincial de Madrid, y delegado de Cultura y Deportes, con la presidencia de don Carlos Velascoza Liria, alcalde de la ciudad, sosteniendo la asistencia como de costumbre de algún representante del ministerio de Cultura.

Tras una breve intervención de la presidencia, se declaró inaugurado el XII Festival de Cine de Alcalá y seguidamente se ofreció un año especial a los asistentes, en el Patio

Tejuelo de la universidad alcalaína.

Por la tarde en la Universidad Lauro, se hizo la presentación del Festival, presentando una película del cine musical español, bajo el título de "La Dolores", de Florán Rey y director de los actores de la noche se estableció una mesa redonda en torno al cine musical en España, a la que asistieron Estrellita Castro, Antónia del Amo y otras personalidades de relevante importancia en el mundo del cine, quienes usas a una famosa frase de un conocido actor del cine español en España, a través de su historia y en base a su evolución, desarrollando un interesante rosario de actividades, hechos y anécdotas que lo relacionan con la historia. Estrellita Castro, haciendo alusión de su ya conocida singlaria, nos presentó una breve biografía de sus comienzos, adreñándose con datos de buen humor, pues ya se sabe que ella misma a "espero Argentina, como actriz española, abriendo paso al cine soviético especial con el musical.

Terminada la mesa redonda, se ofreció un coloquio breve, que fue abierto y cerrado por PUERTA DE MADRID, con dos preguntas, una dirigida a Antónia del Amo y otra a Estrellita Castro.

— Antónia, usted descubrió a Juwita y otras niñas prodigio de la época, y muchas estrellas, digamos, finalmente se descubrió a la "felicidad".
— Bueno, yo creo que en ese descubrimiento, en esas cosas se descubren al talento, al talento, y como he dicho, me gusta que otros, simplemente, pero con todo y con eso, se trabaje en conjunto con el actor, para hacerle sentir, y por eso cuando se le da un momento al público se comienza a dramatizarlo.

— Estrellita, a las actrices de vuestra época les otorgó de alguna manera el tiempo de la postguerra y el momento político que España estaba viviendo, lo sé que se refiere de cara a la película?

— No, señora, nosotros nunca fuimos otorgados por la película. Hemos trabajado muy duro, mucho mucho penurias, y finalmente nuestro éxito al cine, sin embargo alabado por todos, porque sabemos por encima que las actrices no son y no se hacen cosas fáciles por ahí, ¡ah! y quería añadir que como que se

pone los pantalones de cine de ahora, o por el género se le ocurren cosas buenas, pero las actrices como yo que estamos en el cine descubrimos flaqueas y debilidades, y que tanto hemos hecho por el cine de España porque no nos gusta que nos hagan un comentario, cuando nos podemos hacer muchas cosas. ¡Yo sé lo que me he hecho! A pesar de que algunas actrices que se confían.

Tras las palabras de Estrellita Castro, los actores, sostenidos de la sala para una postal y después acto.

Seguidamente se ofreció un certamen de cine de Alcalá, con "La Mañana es directa", una muestra cinematográfica de Manuel Tavel, y protagonizada por la recién estrenada desparejada actriz Romy Schneider, quien desearía en el film una excelente interpretación.

Mostramos VALLES

Obra Cultural de la Caja de Ahorros

EXPOSICION DE PILAR FERNANDEZ

Pilar Fernández inauguró su exposición en el aula cultural de la Caja de Ahorros el pasado día uno de octubre, con una exposición de cinco y seis, en los que siempre muestra un mundo al respecto contemplativo de las personas. Para ella la filosofía de la vida y la belleza no tiene sentido si no existe el espectador y en consecuencia, la contemplación. Pilar tiene la virtud de buscar el color del día y el brillo de la soledad, para plasmarlo en sus base y después regresa, en forma de tiempo. A veces, para que

CENA HOMENAJE A D. VALERIANO GARCIA MARTIN

Una evocación de sus últimos momentos los organizamos para homenajear a don Valeriano García Martín, como reconocimiento de su larga vida dedicada a la creación literaria. Todas las personas que deseen asistir a este homenaje podrán retirar los libros correspondientes en Calles de Toledo, y Alcalá y Calle 3, de 5 a 9 de la tarde, excepto domingos. El plazo máximo para retirada de los libros finaliza el día 30 de octubre.

Mostramos VALLES

O I M
Escuela de Idiomas de Alcalá

Lérezos, 25 Telf. 1
R. Alfrado Casado, 2
Tlf. 888 01 78 - 888 16 24

SE ABREN
NUEVOS CURSOS
DURANTE
EL MES
DE OCTUBRE

UTILICE EL AUTOBUS

PUERTA DE MADRID

9 de octubre de 1982

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1982)

De izquierda a derecha, Ramón Garrido, José Antonio Muñoz (Diputación), José Bustamante (concejal de Cultura) y Paolo Taviani en la Gala de Clausura de la 12ª edición del Festival.

vez, se empezó a cobrar entrada a los espectadores (100 pesetas), sin que eso repercutiera en la afluencia de público, que cada vez era mayor.

En esta ocasión, todo ello vino acompañado (esta vez sí) de un sólido respaldo del Ayuntamiento de Alcalá, que duplicó la subvención concedida al certamen, pasando de dos a cuatro millones de pesetas. Pero además, la Diputación (futura Comunidad) de Madrid también concedió un apoyo económico, que a partir de estos años se convertirá en clave para el crecimiento del festival. La dotación de los premios crece de forma exponencial: 50.000 y 25.000 pesetas para los ganadores de súper 8; 75.000, 50.000 y 25.000 pesetas para los de 16 mm; y 150.000, 75.000 y 50.000 pesetas para los galardonados en la sección de 35 mm.

En cuanto a las secciones paralelas, aparte del homenaje a los italianos, continuó gozando de especial buena salud la 'Muestra cinematográfica', con obras europeas recientes de Michelangelo Antonioni (*El misterio de Oberwald*), R. W. Fassbinder (*El matrimonio de Maria Braun*), Bertrand Tavernier (*La muerte en directo*) o José Luis Garci (*Volver a empezar*). Y se dedicó un amplio programa al cine musical español, con dieciséis largometrajes y varias mesas redondas. Esto permitió traer a la mítica Estrellita Castro a la ceremonia de inauguración; como Paolo Taviani, su implicación no se quedó ahí, y la cantante asistió a uno de los coloquios, junto a Antonio del Amo. Otra de las mesas redondas de esta edición se centró de forma más específica en la situación del cortometraje español, mientras que la exposición fue en esta

oportunidad sobre libros de cine: se exhibieron en la Casa de la Entrevista ejemplares que se remontaban, en algunos casos, a principios del siglo XX, procedentes de las colecciones privadas de Antonio García Rayo y Pedro Ballesteros.

"Quiero desear mucha suerte al Festival de Alcalá de Henares", dijo Paolo Taviani al despedir la edición. A la luz de todo lo conseguido en estos once días, no parecía que al certamen le fuera a hacer falta.

FANTASÍA

El chico que se colaba en el cine

En estos años, el Nebrija ha trasladado sus proyecciones desde la Universidad Laboral a la Cisneriana. Es en este curso académico cuando un joven de dieciséis años llega desde Madrid para hacer el bachillerato. Como no tiene dinero para el cineclub, se cuela en las sesiones sin pagar. Su nombre es Pedro Medina. "Yo era un cinéfilo sin saber lo que era eso. Y en aquel entonces, en Alcalá de lo poco que había interesante era el cineclub", recuerda. "No era socio, porque no tenía dinero. Y había dos posibilidades: o pagabas una cuota de socio al año, o sacabas una entrada para cada película". Ramón Garrido y Juan Escudero vigilan la entrada, pero además de organizadores, son también espectadores, y esa 'debilidad' es la que aprovecha el adolescente. "Yo recuerdo a Ramón y Juan en la puerta pidiendo las entradas, pero me di cuenta de que cuando empezaba la peli, ellos entraban a verla. Entonces aprovechaba ese momento y me colaba". Así lo hace varias veces, hasta que le pillan. "Uno de ellos se dio cuenta y me dijeron que no me colara. Y me invitaron a pasar". Desde entonces, Medina seguirá asistiendo a las sesiones como miembro de pleno derecho del Nebrija, y no tardará en pasar a formar parte de la junta directiva del cineclub.

22. Alcalá y el cine, pág. 379. Una grabación del evento puede verse en <https://www.youtube.com/watch?v=w2d8PQXVMqE>

23. "El jurado, más numeroso que de costumbre, estuvo compuesto por Miguel Ángel Casado, Dolores García, Assumpta Serna, Matías Antolín, José de Esteban la Sala y Carlos Tristanchó, teniendo como secretario a Benjamín Redondo" (Alcalá y el cine, pág. 376)

Del 29 de Octubre al 5 de Noviembre 1983

Organiza: Cine Club Nebrija

Patrocina: Exmo Ayuntamiento
de Alcalá de Henares
Exma. Diputación de Madrid.

XIII Festival
de Cine
de Alcalá de Henares

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1983)

DOCUMENTO

Fechas

Del 29 de octubre al 6 de noviembre

PALMARÉS

Súper-8 y 8 mm.

Primer Premio:

Soledad, de Carlos Soler, Juan Sixto y Jesús Urbano.

Segundo Premio:

Conferencia de San Odu, del Grupo Tau.

Tercer Premio:

Los encortados, del Grupo Chiribito.

16 mm

Primer Premio:

Amanece, de Javier López Izquierdo.

Segundo Premio:

Criss Cross & Deskarga Bazuk, de J.B. Heinik.

Tercer Premio:

El retorno de Sufi, de Victoria Sendón de León; y **Conversos**, de Victoria Sendón de León (ex aequo).

35 mm

Primer Premio:

Embrujada, de José Luis Lozano; y **El ojo de la tormenta**, de Luis Eguiraun y Ernesto del Río.

Segundo Premio:

Historias paralelas, de Tote Trenas.

Tercer Premio:

Para Elena, de Jorge Sanz Millán Astray.

CARTEL

Rodolfo Vargas

PUBLICACIÓN

Raúl Ruiz (VV AA)

Emiliano Piedra (VV AA)

ARGUMENTO

El 29 de julio de 1983 falleció uno de los directores más importantes de la historia del cine español: Luis Buñuel. Tres meses exactos después, a modo de sentido homenaje, los tambores de Calanda, su pueblo natal, daban el pistoletazo de salida a la XIII edición del Festival de Cine de Alcalá de Henares. *"El festival se encontraba en su momento más alto, no solo porque la asistencia de público se superaba año tras año, sino también porque la programación iba aumentando su atractivo"*²⁴. En efecto, desde hace un par de ediciones la sensación que transmite el certamen es la de un evento plenamente consolidado, cuyo alcance va mucho más allá de la competición de cortos. Y nada menos que 32.000 espectadores refrendan la apuesta. El Consistorio mantiene este año los cuatro millones de pesetas de su aportación económica, mientras que la Diputación de Madrid ha dejado paso a la Comunidad de Madrid, que también sube la apuesta y pasa de aportar un millón de pesetas a dos. También se incorpora la que se convierte en el tercer pilar monetario del festival, y lo será durante muchos años: Caja Madrid. La dotación de los premios sigue en aumento, pero se empiezan a apreciar claramente algunas tendencias: concretamente, la decadencia de los formatos semiprofesionales como el 8 mm y el 16 mm, que cada vez cuentan con menos películas a concurso. En el caso de este último, de hecho, tan solo concurrieron seis títulos.

Entre el jurado, figuran nombres tan notorios como Marisa Paredes, Emma Cohen, Ana Huete, Augusto Martínez Torres y Luis Rogelio Rodríguez Noguera. Y un cineasta que regresa a Alcalá como parte del tribunal, pero que tiene en su haber desde hace unos años el Quijote de Oro: Fernando Colomo.

En esta ocasión se realizaron tres retrospectivas: la primera, como parte del homenaje que ese año se le dedicó al chileno Raúl Ruiz. Se proyectaron dieciséis películas, y por supuesto se publicó un libro sobre el cineasta. Especialmente importante fue la participación, por primera vez, de Filmoteca Española en esta publicación. A partir de entonces, Filmoteca, a través de Chema Prado (que en 1989 tomaría las riendas de la institución hasta 2016),

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1983)

Los tambores de Calanda resonaron como apertura de la XIII edición del festival.

se implicará de forma continuada en los libros editados por el festival. “Queríamos abrir una línea de homenajes a directores importantes pero poco conocidos, como alternativos”, recuerda Fernando Calvo. “Chema Prado conocía muy bien a Ruiz y me podía poner en contacto con él; tenía muy buena relación con él y con Valeria Sarmiento”. Se refiere a la esposa de Ruiz, guionista, montadora y directora. “Nos presentó y hubo muy buena sintonía; le hicimos el libro”.

No contentos con homenajear a una sola figura, este año se dobla la apuesta, y se realiza un segundo homenaje. En este caso, al productor y distribuidor Emiliano Piedra. Seis largometrajes producidos por él (incluyendo *Campanadas a medianoche*, de Orson Welles) y un libro con textos

de varios autores, “crónicas de amor y desamor de este entrañable personaje de nuestro cine”, en palabras del autor del prólogo, Matías Antolín. Pero también se agasajó al productor con una cena, con la presencia de su esposa, la actriz Emma Penella, y de amigos suyos como Fernando Rey, Teo Escamilla, Laura del Sol o Carlos Saura. Durante este encuentro se hizo público que *Carmen*, película dirigida por Saura y producida por Piedra, sería la candidata española a los Óscares en la categoría de Mejor Película Extranjera.

La tercera y última retrospectiva estuvo dedicada a la Escuela Oficial de Cinematografía, que entre 1947 y 1975 había sido la institución de enseñanza cinematográfica por excelencia en nuestro país, dejando su desaparición un vacío que no sería llenado en Madrid hasta años después, con la aparición de la ECAM en 1994. Sus prácticas de fin de estudios son hoy célebres, y han sido recuperadas y restauradas por la Fílmoteca Española. En Alcalá se proyectaron algunas de ellas, como *La tarde del domingo* (Carlos Saura, 1957) o *Los días perdidos* (Víctor Erice, 1963).

Este ciclo, por supuesto, troncaba con la histórica preocupación de Fernando Calvo (y, por extensión, del festival) por las relaciones entre cine y educación. En esa misma línea, se celebraron unas ‘Jornadas sobre enseñanza del cine’ en educación básica, media y superior, y que incluyeron las ponencias ‘La Escuela de Cine de Cuba’, ‘Enseñanza de la imagen y medios audiovisuales en E.G.B.’, ‘El cine y la imagen en la enseñanza media’ y ‘El cine en los estudios superiores’.

La ‘Muestra cinematográfica’ incluyó entre sus obras, en un gesto de saludable coherencia y continuidad, el nuevo largometraje de los Taviani, *La noche de San Lorenzo*. Por su parte, la sección de ‘Cine maldito’ del año anterior se reconfigura como un ciclo titulado ‘Nuevo cine español’. En el apartado de exposiciones, nada menos que tres: una sobre prensa cinematográfica, con revistas antiguas (y complementada con un stand con revistas actuales que se instaló en la Plaza de Cervantes); otra sobre grafistas cubanos en la Casa

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1983)

de la Entrevista, que incluía un total de noventa serigrafías; y una tercera con dibujos del pintor José Ramón Sánchez, titulada 'La gran aventura del cine'. Y entre los coloquios, destacó el dedicado a 'Los movimientos estéticos del cine español', que contó con la participación de Vicente Aranda y Antonio Drove, al que años después el festival le dedicaría una retrospectiva y un libro.

El 6 de noviembre (sábado), se clausuró esta decimotercera edición: la cineasta y, en aquel momento, Directora General de Cinematografía Pilar Miró, fue la encargada de entregar los premios. Según consta en el libro *Alcalá y el cine*, "La corporación municipal, que había anunciado con anterioridad la gratuidad de los rodajes en las calles de Alcalá, da la noticia en esta clausura, en boca del entonces alcalde Arsenio Lope Huerta, de la apertura de unos estudios cinematográficos que prestarían servicios a las necesidades de la industria cinematográfica española. De este proyecto nunca más se supo²⁵". Sin embargo, al margen de iniciativas frustradas, el Festival de Cine de Alcalá de Henares (que, por sí no lo han notado, llevaba ya unos cuantos años sintiéndose cómodo con esa denominación sencilla y elocuente) seguía su camino con paso firme.

FANTASÍA

Sangre nueva

Aunque de puertas hacia afuera no se notaba, la organización del festival seguía arrastrando problemas internos tras el abandono de muchos de sus miembros históricos. Y, dado que seguía siendo un trabajo no retribuido, no resultaba factible exigir a los pocos miembros que aún quedaban el sobre-esfuerzo necesario para equilibrar la balanza. Esto último se soluciona de una forma que ya parecía inevitable: con contratos discontinuos para sacar adelante la edición. Sin embargo, el Nebrija seguía estando necesitado de nuevos integrantes en una junta directiva casi desierta. Las tensiones políticas internas habían dejado paso a un peligroso vacío. A principios del otoño se realiza una asamblea, y se plantea esta necesidad de renovación. Las miradas recaen en algunos de los miembros más recientes, como Pepe Martín y Pedro Medina. Martín, acabado ya el servicio militar, había vuelto a Granada como

Valla en la calle Cánovas del Castillo que anuncia la XIII edición del festival.

profesor de EGB, pero acababa de conseguir el traslado a Madrid y llevaba un mes viviendo en Alcalá. "Cuando conseguí el traslado, me vine para acá, y lo primero que hice fue hacerme socio del cineclub. Me enteré de que había una asamblea y me presenté allí. Y Ramón me cogió y me dijo: 'tú, a la directiva'". A Medina le sucedió algo parecido: "Yo entré porque no había gente; se había pasado de querer controlar el cineclub a que no hubiera nadie que lo sostuviera ni para formar una junta directiva, porque ya se habían ido a otros lados".

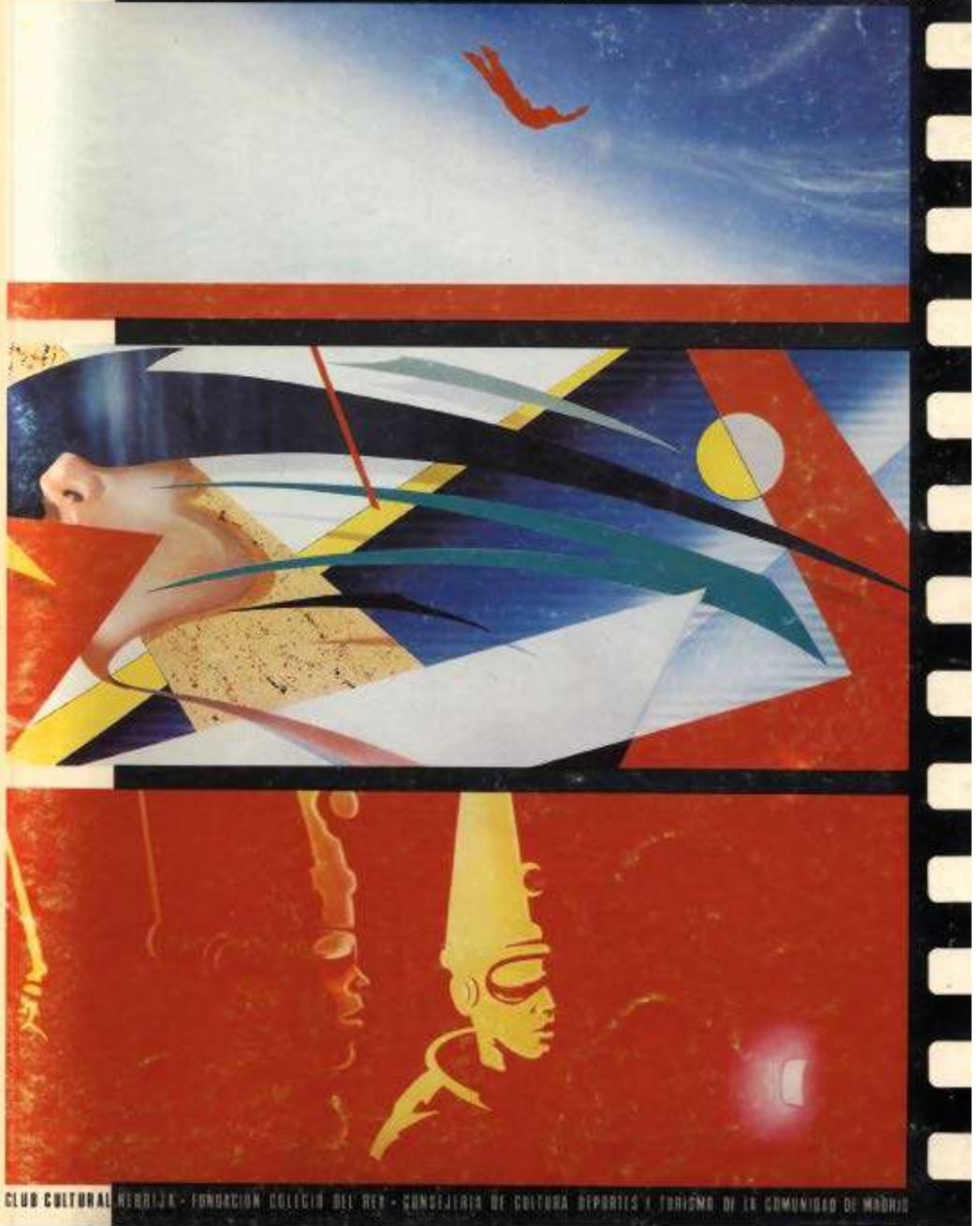
Y, de forma inevitable (en muchos aspectos, el Nebrija y el festival seguían siendo una misma cosa), ambos empiezan a implicarse también en la organización del certamen. "Lógicamente", explica Medina, "también acababas en el festival, porque si estabas en la junta y te interesaba el cine, ¿cómo no ibas a trabajar en el festival?". El proceso no era súbito, pero sí irreversible. "Como ese año la XIII edición ya estaba en marcha", cuenta Pepe Martín, "yo todavía estuve un poco al margen. Sin tener una tarea concreta; como espectador, pero desde dentro. Y ya al año siguiente, en el XIV, me involucré en la organización en pleno funcionamiento". Una necesaria inyección de sangre nueva había llegado al festival para quedarse.

24. *Alcalá y el cine*, pág. 379.

25. *Alcalá y el cine*, pág. 384

14 FESTIVAL DE CINE

ALCALA DE HENARES 20/27 OCTUBRE 1984

CLUB CULTURAL HERRIZK - FUNDACION COLECCION DEL REY - CONCEJERIA DE CULTURA DEPORTES Y TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cartel del 14º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1984). Autor: Montxo Algora.

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1984)

DOCUMENTO

Fechas

Del 20 al 27 de octubre

PALMARÉS

35 mm

Primer Premio: (*ex aequo*)

La última imagen, de Jack Neal; y

Lobo hombre en París, de José Luis Lozano

Segundo Premio:

Mira y verás, de Isabel Coixet.

Tercer Premio:

El vividor cero, de Carmelo Gómez Espinosa.

Mención Especial del Jurado:

Foscor (Oscuridad), de José Mª Serra Costa; y

Galería nocturna, del Colectivo Pasos en la Niebla.

16 mm, menciones por orden alfabético

A media tarde, de Francisco Vercher Grau.

Estados de muerte aparente, de Manuel L. Soriano Reina.

Mientras tanto, de José Castedo.

Súper 8 mm, menciones por orden alfabético

Navateros, de Eugenio Monesma Moliner.

Otro amanecer, de Carlos Soler Vázquez.

Plástica, de Francisco José Valiente Ros.

CARTEL

Montxo Algora

PUBLICACIÓN

El decorador de cine: Enrique Alarcón (Andrés Linares)

ARGUMENTO

El Festival de Cine de Alcalá de Henares llevaba ya tiempo en expansión, consiguiendo cosas impensables una década antes, y por tanto obteniendo una repercusión sin precedentes no solo dentro de la ciudad, sino en todo el territorio español.

Cada mes de octubre, los medios de comunicación volvían su mirada hacia Alcalá, y dentro del mundo del cortometraje era ya la cita de referencia para

los creadores. El crecimiento de las secciones paralelas, las actividades diversas como exposiciones y simposios, los nombres importantes que desfilaron por las calles Complutenses durante los días del certamen... todo contribuía a esta imagen, ganada a pulso durante años. Y repercutía directamente en el respaldo institucional, con un presupuesto que este año aumentó de forma drástica hasta los 20.700.000 pesetas. La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid patrocinó el evento. Y entraba en escena un nuevo actor que pronto determinaría el destino del festival: la Fundación Colegio del Rey. Se trataba de una entidad creada por el Ayuntamiento con el objetivo de gestionar y coordinar toda la actividad cultural de la ciudad.

El aumento del presupuesto volvió a traducirse en un aumento de la dotación económica de los premios. "Sumaron una cantidad cercana al millón de pesetas con lo que se adquiere la misma relevancia que los mejores festivales de cortos del país²⁶". Y, con tan suculento botín, subía también el número de películas inscritas, que ya superaba con creces el centenar. Algunas, de calidad insuficiente para entrar a concurso: de las 118 presentadas, nueve quedaron fuera de la competición. Pronto, inevitablemente, se haría necesario establecer un proceso de selección riguroso.

También se realizó una muestra internacional de cortos, con la intención de convertirla en sección competitiva; un deseo que no llegó a materializarse hasta muchos años después, por la evidente imposibilidad económica y de infraestructuras. "La idea de que el festival fuera internacional es muy anterior a que fuera una realidad con Luisma", explica Pedro Medina. "Pero claro, si multiplicas el coste económico de hacer un festival en España, trayendo a los directores, imagínate lo que significaba a nivel internacional. Entonces no hubo manera". Al menos, el público alcalaíno pudo ver una selección de cortometrajes procedentes del Festival de Oberhausen.

En el palmarés, la decadencia de los formatos de 8 y 16 mm presagiaba ya su futura desaparición. En la sección de 35 mm, el Primer Premio es compar-

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1984)

tido por el cortometraje *La última imagen*, de Jack Neal, y el videoclip *Lobo hombre en París*, de José Luis Lozano, realizado para la mítica canción del grupo La Unión. El Segundo Premio fue para *Mira y verás*, de una joven realizadora de veinticuatro años llamada Isabel Coixet.

La sección dedicada a cine español reciente ofreció catorce títulos de los últimos tres años, algunos estrenados y otros sin distribución. Y, por su parte, la 'Muestra cinematográfica' pasa por fin a tener la denominación definitiva de 'Muestra internacional de largometrajes', con más de una veintena de cintas, que incluían algunas inéditas en nuestro país como *Lola*, de Jacques Demy; *Fanny y Alexander*, de Ingmar Bergman o *Rebeldes*, de Francis Ford Coppola. También tuvieron lugar las ya habituales mesas redondas, esta vez sobre la enseñanza de cine y medios audiovisuales. Acudieron los directores de las cinco escuelas de cine más importantes de Europa: París, Roma, Lisboa, Londres y Múnich. La Dirección General de Cinematografía comandada por Pilar Miró se hizo cargo de sus desplazamientos, mostrando una vez más su compromiso con la actividad del festival. Y, como prolongación de la vertiente más política del certamen, se realizó una muestra de noticieros nicaragüenses. Por último, tuvo especial relevancia este año el cine alemán, con un ciclo de largometrajes y dos exposiciones ('Berlín, años veinte' y 'Estrellas de la U.F.A.'). para las que el certamen contó con la colaboración del Instituto Alemán de Madrid.

Dentro de los ya tradicionales homenajes, tiene lugar un punto de inflexión en el festival. Conscientes de la dificultad de atraer año tras año a figuras de proyección internacional, los organizadores se deciden por un nuevo enfoque: rendir tributo a grandes profesionales españoles procedentes de todos los oficios del cine. "Alcalá no podía competir con ningún otro festival, porque podíamos tener mucha creatividad pero no teníamos dinero", cuenta Fernando Calvo. "Era imposible competir con *Valladolid* o *San Sebastián*. Hacer homenajes a directores o intérpretes famosos era difícil; entonces se nos ocurrió hacerlos a profesionales de cine a los que no se les homenajeaba en ningún sitio porque

no eran directores, ni actrices ni actores". En este caso, el escogido fue el decorador Enrique Alarcón. "A mí me gustaba mucho porque me gustaba Buñuel y él había hecho los decorados de *Tristana*", recuerda Calvo. "También otros como 55 días en Pekín, *las importantes* de Samuel Bronston... Pero a mí lo que me interesaba era el tema de Buñuel". Como en los homenajes anteriores, se realizó una combinación de ciclo y libro (el primero publicado en nuestro país sobre un decorador de cine, con textos de cineastas como Luis García Berlanga o Rafael Gil), además de una cuidadísima exposición. "Fue impresionante, con maquetas...", recuerda Pedro Medina. "Y recuerdo que, para hacer fotos para el libro, fuimos al rodaje de *La vaquilla* en *Sos del Rey Católico*, en Zaragoza, porque el decorador era él", añade. "Fue divertidísimo".

Para albergar la muestra, el festival consiguió que el Ayuntamiento abriera la Capilla del Oidor. "No querían que se usara; solo para uso propio en conferencias puntuales", explica Fernando Calvo. "Yo en aquel momento era el secretario", cuenta Garrido. "Le mandé una carta a la Comunidad, reivindicando la Capilla como sala de exposiciones". Y al final dieron su brazo a torcer. "Yo me comprometí a no tocar ni un ladrillo... Tuvimos que poner unos paneles encima para no dañar las paredes", rememora Calvo.

El éxito de la exposición fue absoluto. "Vino todo el mundo del cine", dice Garrido. "Hasta Jaime Chávarri y Fernando Fernán Gómez". Y otras 4.500 personas más, durante el tiempo que estuvo abierta. No era una hazaña menor para una de esas profesiones 'desconocidas' del cine.

FANTASÍA

El espectador

Podría ser la historia de Pedro Medina, o la de Pepe Martín. En realidad, probablemente también fue la historia de muchos otros jóvenes de la época. En este caso, el adolescente, de catorce años, se llamaba Luis Mariano González, y a diferencia de Pedro y de Pepe había nacido en Alcalá. "Ese año entré en la Universidad Laboral a estudiar bachillerato", explica, refiriéndose al Centro de Enseñanzas

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1984)

Integradas de la ciudad. *“En ese edificio se proyectaban por entonces las películas del Cine-Club Nebrija, y parte de la programación del festival se ponía en el salón de actos. Tenía más de ochocientas butacas, creo que es el salón más grande que ha habido en Alcalá”*. Y, por supuesto, se hizo socio del Nebrija. *“Iba a todas las películas, pasando un frío atroz y viendo a Tarkovski en unas condiciones terribles”*. Pero, si algo se ha visto ya es que algo tan nimio como el frío no iba a desalentar a un joven espectador del cineclub. Siguió asistiendo a cada sesión, y también, por supuesto, en octubre acudía a ver casi toda la programación del festival. Y conocía de vista a los miembros de la junta directiva, aunque su vinculación con ellos no llegaba más allá. Todavía.

XV

**FESTIVAL DE CINE
DE ALCALA DE HENARES**

12-19 octubre 1985

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1985)

DOCUMENTO

Fechas

Del 29 de octubre al 5 de noviembre

PALMARÉS

35 mm

Mejor corto de ficción:

Eulalia, de Inma de Santis; y

Funcionario especializado, de Tacho Jiménez Rello.

Mejor corto documental: desierto

Mejor corto animación: desierto

16 mm

Primer Premio y mención especial:

Homenaje, de Javier Momba.

Segundo premio:

Juan no está en casa, de Miguel Rosillo.

Tercer premio:

Me gusta alternar el trabajo con el odio, de Mariano Barroso y Carmelo Espinosa.

Súper 8 mm

Primer premio y mención especial:

Al otro lado un extraño, de Carlos Soler.

Segundo premio:

Mares de plástico, de Domingo Sánchez.

Tercer premio:

Presagios del agua, del Grupo Chiribito.

CARTEL

Sin acreditar

ARGUMENTO

Tras varios años de bonanza económica, llegó el primero de los muchos recortes que, en distintos puntos de la historia del festival, pondrían en aprietos, más o menos graves, el desarrollo del evento. La cuantía de los premios, eso sí, aumentó, con trescientas mil pesetas para cada premio de 35 mm, cien mil pesetas para los de 16 mm y cincuenta mil pesetas para los de 8 mm. Pero la edición se cerró con un balance negativo total de tres millones de pesetas. Eso a pe-

sar de que se renunció al homenaje, con todo lo que ello conllevaba en cuanto a logística, organización de exposiciones y publicación de libro. Sí hubo otras exposiciones de menor envergadura: una dedicada al cartelista José Renau, y otra a Federico Fellini. Esta última, de nuevo en la Capilla del Oidor, acogió muchos de los bocetos creados por el cineasta en su época como dibujante y guionista de cómics.

A pesar de lo nutrido del palmarés en las secciones de menor formato, lo cierto es que estas seguían languideciendo. Se alcanzaba ya el ecuador de la década de los ochenta y, conforme a los nuevos avances tecnológicos, la organización empezaba a considerar abrir el festival a los nuevos formatos de vídeo. Al fin y al cabo, los creadores consagrados al antaño cine 'aficionado' ya no recurrían al celuloide de 8 mm, más complejo y costoso, si tenían a mano una moderna videocámara.

Mientras llegaba ese momento, sin embargo, la separación de formatos se mantenía aunque, eso sí, empezaban a ponerse de manifiesto algunas incoherencias de esta estructura. Lo delataba, por ejemplo, la composición de los jurados: uno de ellos²⁷ se dedicó a juzgar los cortos de 16 mm, así como las categorías de documental y animación de 35 mm, mientras que los cortos de 8 mm tuvieron un jurado propio²⁸, y otro tanto ocurrió con las películas de ficción de 35 mm²⁹. Se imponía, también en esto, un cambio, que no tardaría en llegar.

Entre las secciones habituales que sí se celebraron, y junto a los simposios sobre cine y educación, se mantuvo la 'Muestra internacional de cortometrajes'; también el apartado dedicado a cine español reciente (que, eso sí, no acababa de decidirse por las cintas comerciales o las 'malditas'); y, por supuesto, la 'Muestra internacional de largometrajes', cada vez más convertida en la auténtica estrella de la semana, al menos para el público de la ciudad, que inundaba sus sesiones en el enorme salón de actos de la Universidad Laboral, lugar que acogió también la clausura de la edición, de nuevo con la presencia de Pilar Miró. En total, 17.000 espectadores siguieron mostrando un apoyo firme y constante a la programación de un festival temporalmente

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1985)

Portada de uno de los boletines informativos de la XV edición del festival.

mermado, pero inequívocamente vivo y con buenas constantes vitales.

Pero, sin duda, uno de los apartados más significativos de la programación fue, al menos para la organización, la retrospectiva al cineasta de animación Norman McLaren. Al fin y al cabo, suyos habían sido los primeros cortometrajes proyectados en la ya lejana primera sesión del Cine Club Nebrija. Se cerraba, de forma un tanto inadvertida, un ciclo. Sin embargo, hasta qué punto esto era así no quedaría de manifiesto hasta un año después.

FANTASÍA

“Solo se os ve correr”

Cuando se habla de ‘la organización’ del festival, ¿a quién se refiere esto exactamente? Está claro que, a la cabeza del organigrama, y llevando en su mayor parte el timón creativo de cada edición, estaba

Fernando Calvo. ¿Cómo se organizaban los demás? “Hacíamos todos de todo”, relata Pepe Martín. “No teníamos unas funciones limitadas, sino que todos escribíamos, todos llamábamos por teléfono... Teníamos que escribir los textos para la imprenta, luego llevarlo a la linotipia...” Estamos hablando de los años previos a la informatización de las tareas, claro. “Los textos los hacíamos con la máquina de escribir de Ramón, una Olivetti Lettera 32, y la mía. Las llevábamos y traíamos de casa”. En el resto de tareas, la organización era igual de informal, hasta el punto de que ese ‘hacer todos de todo’ no siempre resultaba óptimo. “Era un problema. Recuerdo que una vez alguien nos comentó: ‘durante la semana del festival solo se os ve correr’. Y era verdad. A lo mejor surgía un problema y nos encontrábamos con que había tres personas que íbamos a resolverlo. Se desperdiciaban muchísimas energías”.

Así, cuando llegó el momento de crear un comité de selección, todos pasaron a formar parte de él. Y, en 1985, esta era una cuestión que no se podía posponer por más tiempo. Al principio, con la limitada cantidad de películas inscritas, todo entraba a concurso. “Salvo que fuera una cosa horrorosa”, puntualiza Martín. Pero desde hacía unos años el volumen había aumentado considerablemente. “Recuerdo un año en que le presentábamos al jurado las películas seleccionadas, y luego otras cuantas ‘por sí querían verlas’. No estaban eliminadas: estaban dentro, pero sin estarlo. Y vimos que era un poco ridículo: o se hacía selección, o no se hacía”. Así que fue en estos años cuando se empezó a decidir, corto por corto, qué entraba a concurso y qué se quedaba fuera, haciendo visionados previos entre todos. Y, de nuevo, aún quedaban lejos ciertos avances tecnológicos como el vídeo o el DVD para facilitar las cosas. “Los cortos de 35 mm teníamos que ir a la universidad cisneriana a verlos”, cuenta Pedro Medina. “Los de 8 y 16 mm los veíamos en la oficina, que entonces estaba en la plaza de Atilano Casado. Proyectaba Ramón”.

27. Compuesto Joaquín Hinojosa (actor), Iñaki Aizpuru (director) y Manuel Pérez Estremera (crítico).

28. Juana Ginzo (actriz), Eusebio Lázaro (actor) y Javier Artiñano (figurinista).

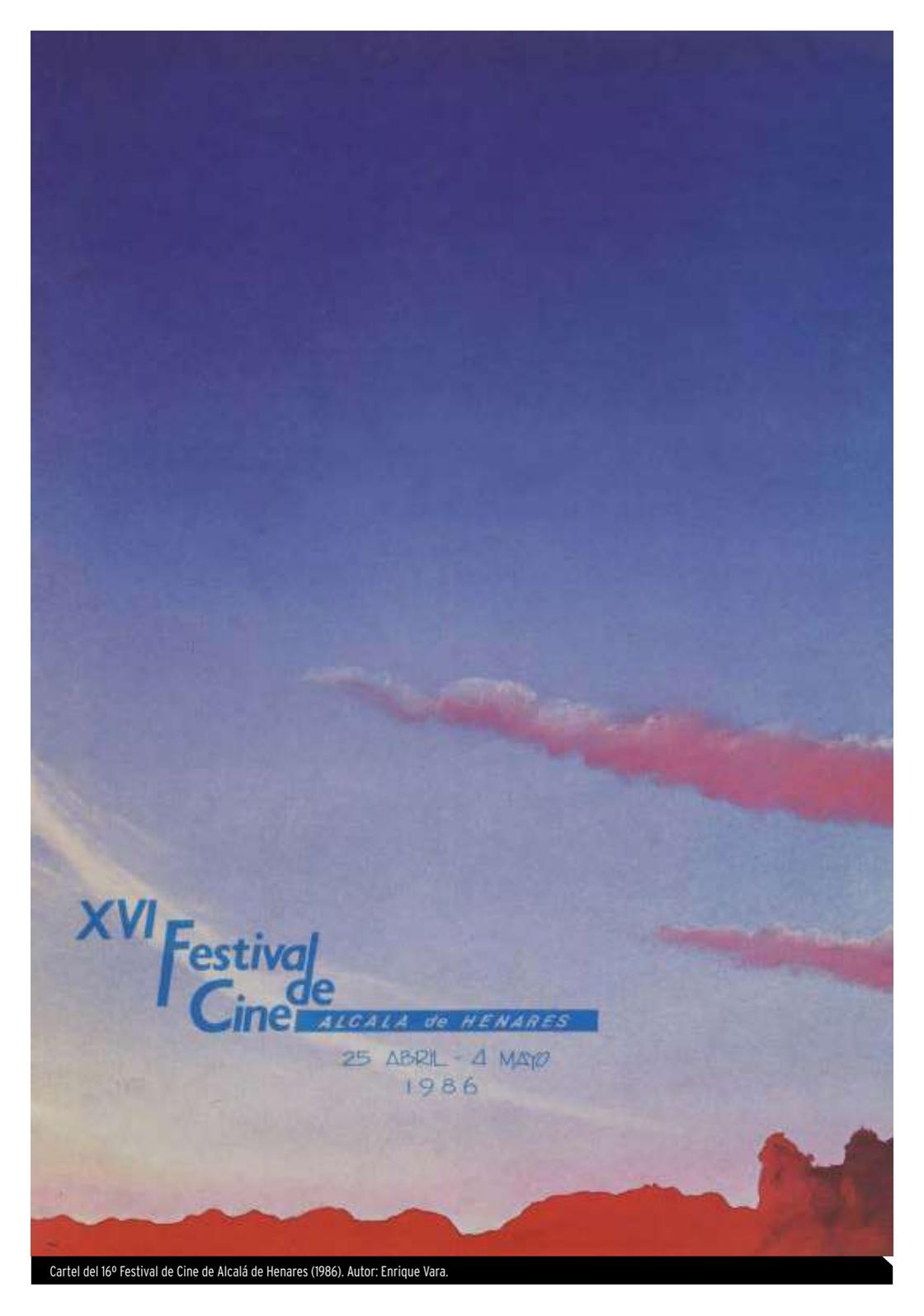
29. Marina Saura (actriz), Joaquín Jordá (guionista) y Paco Algora (actor).

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1985)

Equipo Organizador de la 15ª edición del Festival (1985). De izquierda a derecha: Benjamín Redondo, José Martín Velázquez, Fernando Calvo, Amparo Castro, Juan A. Escudero, Mercedes Garrido, Pedro Medina y Ramón Garrido.

XVI Festival de
Cine de **ALCALÁ de HENARES**

25 ABRIL - 4 MAYO
1986

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1986)

DOCUMENTO

Fechas

25 de abril al 4 de mayo

PALMARÉS

Súper-8 mm

Primer premio y mención especial:

Pasa a tres, de Ramón Sucarrats Serra.

Segundo premio: desierto

Tercer premio: desierto

16 mm

Primer Premio y mención especial:

Dit d'or, de Raúl Contel.

35 m

Mejor corto de ficción:

Story Board, de Julián Pavón y

Al alba, de Amalio Cuevas.

Mejor corto animación:

No sé, de Nicéforo Ortiz.

CARTEL

Enrique Vara

PUBLICACIONES

Evolución de la banda sonora en España:

Carmelo Bernaola (Joan Padrol, coord.)

ARGUMENTO

La de 1986 fue una edición atípica, que finalizó también de forma atípica. Para empezar, las fechas se mueven: el festival abandonaba su ya habitual espacio en el calendario otoñal para pasar a celebrarse en mayo. *"Fue un intento de sacarlo de una vorágine de festivales que había en esos meses, con San Sebastián, Valladolid..."*, comenta Pedro Medina. Por su parte, el entonces director Fernando Calvo lo recuerda así: *"Siempre era en octubre, pero yo incidí en que se cambiara a mayo. Y mis propuestas, si no tenían contestación, se llevaban a cabo. Yo vi que en Locarno, que tienen un clima terrible, en verano hacían cine en la calle. Y aquí teníamos un problema con los locales: no teníamos ni un solo local digno para que entrasen mil*

personas a ver una película. Pensé que en mayo, coincidiendo con las primeras fiestas de la Comunidad de Madrid, sería perfecto". Pero claro, este baile de fechas trae consigo un problema evidente de logística: *"Una edición terminó en octubre, y en mayo teníamos la siguiente. No había dinero, no había tiempo".*

A pesar de la premura, se recuperó una cierta normalidad en las secciones y actividades del festival. Volvió a realizarse un homenaje, en esta ocasión dedicado al compositor Carmelo Bernaola. Los actos incluyeron un ciclo de largometrajes, una cena y, de nuevo, la publicación de un libro, que recopilaba entrevistas y artículos (algunos de críticos tan relevantes como José Luis Guarner o cineastas como Basilio Martín Patino), además de un estudio sobre la evolución de la música de cine en nuestro país a cargo de Joan Padrol. Aunque muy reducidas, se celebraron tanto la 'Muestra internacional de largometrajes', con tan solo seis filmes, como la 'Muestra de cine español'. No hubo, sin embargo, 'Muestra de cortometraje internacional'. Y se mantuvieron los coloquios sobre los medios audiovisuales y la enseñanza. En la sala de exposiciones de la Caja de Ahorros se pudieron ver dos muestras, una con fotografías de cine español a gran tamaño, y otra, con una recopilación de los carteles del propio festival. Muy lejos, por tanto, del despliegue y alcance de otros años.

Pero, como recuerda Fernando Calvo, las fechas primaverales permitieron aprovechar los exteriores de la ciudad: *"Hicimos cosas en la Plaza de Cervantes. Colocamos unas vallas de 8x4 metros, hicimos unos lienzos e invitamos a pintores para que hicieran cada uno un cartel... la única condición era que fueran motivos de cine. Eso, un domingo de buen tiempo en la plaza, a las diez de la mañana, lo ve todo Alcalá y la gente que viniera de fuera. Se hacían cosas de cara a que el Ayuntamiento viera que tenían repercusión, que no éramos tres 'frikis' que hacíamos cortos con nuestros amigos".* Este último comentario delata una cuestión que, en el último par de años, latía bajo la superficie del festival: el Consistorio miraba con recelo a su organización, y las tensiones se multiplicaban. El apoyo

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1986)

económico, por ejemplo, permanecía congelado en los cuatro millones de pesetas (por comparación, la Comunidad de Madrid este año inyectó siete millones), y la irrupción de la Fundación Colegio del Rey como organismo que gestionase toda la cultura alcalaína (lo que, inevitablemente, incluía al festival) no era del agrado de todos.

Con 83 cortometrajes a concurso, la dotación económica de los premios se mantuvo estable, y se contó con un jurado para la categoría de 35 mm (formado por Fernando Lara, Juan Caño y César Gil), y otro para las categorías de 8 y 16 mm (compuesto por Julieta Serrano, Chema Prado y Gerardo Vera). Mención aparte merece el recién creado Premio Comunidad de Madrid, reservado a cortometrajes producidos en la región. Este año, es la propia Comunidad, a través de un asesor, la que impuso a un jurado que, en realidad, encajaba poco con la línea de cine de autor que caracteriza al festival desde sus orígenes: Javier Elorrieta, María Kosty, Álvaro Sáenz de Heredia y Ágata Lys. Recuerda Pepe Martín que la mítica actriz del 'destape' atrajo más la atención del público alcalaíno que el resto de integrantes de los distintos tribunales: "En la comida conjunta de los jurados, en el Casino, vino mucha gente a pedir autógrafos. Y estaban todos agolpados encima de Julieta Serrano para pedir autógrafos a Ágata Lys".

La clausura de la edición número XVI tuvo lugar el domingo 4 de mayo a las doce del mediodía. El punto y final, sin embargo, vendría poco después: tras doce años al frente del festival, Fernando Calvo presentó su dimisión como director, cansado de "la lucha por conseguir un presupuesto digno y de las discrepancias internas surgidas en los últimos años"³⁰.

Como suele suceder en estos casos, los motivos debieron de ser muchos y de diversa índole. Sin embargo, hay un elemento que tuvo un peso inequívoco, y es que la creación de la Fundación Colegio del Rey alteró el equilibrio de la gestión cultural en la ciudad. El Ayuntamiento había creado un ente autónomo para llevar todos los eventos de cultura, y no querían que el festival se mantuviera

por libre. "A partir de que se crea la Fundación, les interesaba que todo pasara por ella", explica Calvo casi cuatro décadas después. "Fue el detonante de la destrucción de Fernando", cuenta Pepe Martín. "Hasta entonces, el Cine Club Nebrija gestionaba prácticamente toda la cultura de Alcalá: hacíamos el festival, el festival de rock, el de jazz, el de flamenco... también la prolongación del Festival de Cine Fantástico de Madrid, el Imagfic, del que aquí proyectábamos una sección... Toda la actividad de cultura-espectáculo de Alcalá la gestionábamos nosotros". Eso cambia de forma radical con la nueva entidad: "La Concejalía de Cultura como tal prácticamente deja de existir, y todo el presupuesto de cultura de Alcalá se deriva a la Fundación", añade Calvo. Ramón Garrido concuerda: "Hay un intento del Ayuntamiento de canalizar todas las actividades que había en la ciudad". Al principio, entre el Colegio del Rey y el Nebrija se produce una simbiosis fructífera: los nuevos gestores pueden apoyarse en la experiencia de los veteranos, mientras que el cobijo de la Fundación supone para el cineclub una enorme flexibilidad administrativa. "Nos vino bien", señala Martín, "porque la gestión económica era más fácil. Sobre todo por tener a una entidad autónoma que pudiera contratar. Pero era una entidad que negocia con otra: una (la Fundación) es la oficial del Ayuntamiento, y la otra (el club Nebrija) es la entidad colaboradora que hace la gestión de esa actividad". La organización, entonces, sigue trabajando con libertad, pero supeditada al control económico de la Fundación Colegio del Rey. "Había que presentar el proyecto, la memoria, la justificación de cuentas... Al final, nosotros le metíamos a la Fundación más recursos externos que lo que ellos tenían". El cauce económico es paradójico: el festival consigue subvenciones y patrocinios que van a parar a la Fundación, y que esta, a su vez, se lo da al festival para que lleve a cabo su actividad. En esos primeros años, "la Fundación se apoya mucho en el cineclub porque este ya tiene un asentamiento importante dentro de la ciudad con muchas actividades", explica Garrido. "Y lo que quiere es apoyar todas esas actividades que el cineclub llevaba adelante". Pero la línea entre apoyar y controlar acaba siendo demasiado fina. Pronto, la Fundación trata de absorber toda

SEGUNDA PARTE: 1980-1986.

XVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1986)

esa actividad cultural. *“Dicho textualmente por uno de los miembros de su junta directiva, nosotros éramos los amateurs y ellos los profesionales. Así que empezaron a quitarnos cosas”,* cuenta Martín. *“Ese año se encargaron del Imagfic, y no fue casi nadie a las proyecciones”.*

Poco a poco, Fernando Calvo se ve inmerso en una lucha constante por mantener la independencia del festival. Bajo este tira y afloja laten, cómo no, cuestiones políticas: la administración socialista en el Ayuntamiento (encabezada por uno de los históricos fundadores del Nebrija, Arsenio Lope Huerta) quizá ve a Calvo, históricamente más afín al PCE, como un competidor. A pesar de ello, el talante del director le impulsa a tratar de tender puentes. Según Martín, *“él nunca estuvo como rival, nunca provocó enfrentamientos. Todo lo contrario: él quería colaborar con la Fundación”.*

El interés de Lope Huerta, quizá, es más pragmático que ideológico. *“Él nunca habría tenido interés en controlarlo ideológicamente, no era ese tipo de persona”,* dice Calvo. *“Pero tenía que justificar delante de Alcalá y de los otros concejales que había creado la fundación y que había metido a gente muy importante, con sueldos muy importantes”.* Las presiones se traducen en reducciones presupuestarias. *“Te controlan el presupuesto, te lo quitan, y cuando te quedas sin él...”. Y eso repercute, a su vez, en el funcionamiento del propio festival, que renuncia a unas secciones, reduce otras y, en definitiva, con un director inmerso a su pesar en batallas administrativas, se deja llevar por una cierta inercia adquirida. Y finalmente, tras la edición de 1986, el pulso culmina en una reunión en la que Calvo acaba por dimitir. “Salí de esa reunión, que me pareció una encerrona, con un fuerte shock debido a la impotencia, y deambulé por la calle un par de horas sin entender nada. Llegué al día siguiente y comuniqué que me marchaba. Ni Ramón ni Pedro entendieron nada tampoco. Yo creo que no les comenté nada para no comprometerles”. Atrás quedan doce años en los que el Festival de Cine de Alcalá ha crecido hasta convertirse en uno de los certámenes más importantes del país. En palabras de Pepe Martín: *“Con Fernando pasó de ser un**

festivalillo local al ámbito nacional, y lo puso en el escaparate junto con Gijón y Bilbao. Pasó a ser un referente. Y me parece además que él es la pieza fundamental del Festival de Alcalá. Sin Fernando Calvo no estaríamos donde estamos”.

FANTASÍA

El llavero

Si se pregunta a cualquiera de los miembros de la organización de entonces cuál es la anécdota curiosa que más recuerdan, la unanimidad es total. *“Poco antes del festival, en una reunión, estábamos hablando sobre los premios”,* cuenta Martín. En aquellas reuniones estaba presente el comité organizador al completo, y también aquel asesor de la Comunidad que luego impuso a tan pintoresco jurado. *“Fernando estaba dándole vueltas a qué trofeo entregar como Premio Comunidad de Madrid. Y este asesor no dijo una palabra, pero en la siguiente reunión se presentó y dijo: ‘Fernando, te vi muy preocupado con lo del trofeo de la Comunidad de Madrid, y ya tengo la solución: a los que suban a recoger el premio, les damos esto’”. Ante la mirada atónita de toda la organización, “sacó una bolsa de papel y soltó un montón de llaveros de metacrilato con la banderita de la Comunidad de Madrid”,* concluye Martín. *“¡Quería dar como premio unos llaveros que básicamente eran el logotipo de la Comunidad!”*, concuerda Pedro Medina. Las andanzas de aquel asesor de la Comunidad tocaron rápido a su fin. *“Ese año no funcionó, y aquel tipo desapareció del mapa y no volvieron nunca más a imponer un jurado”,* explica Martín.

“Realmente puedo decir que Alcalá es el sitio en que yo me he sentido un poco director por primera vez en mi vida”.

David Planell, director y guionista

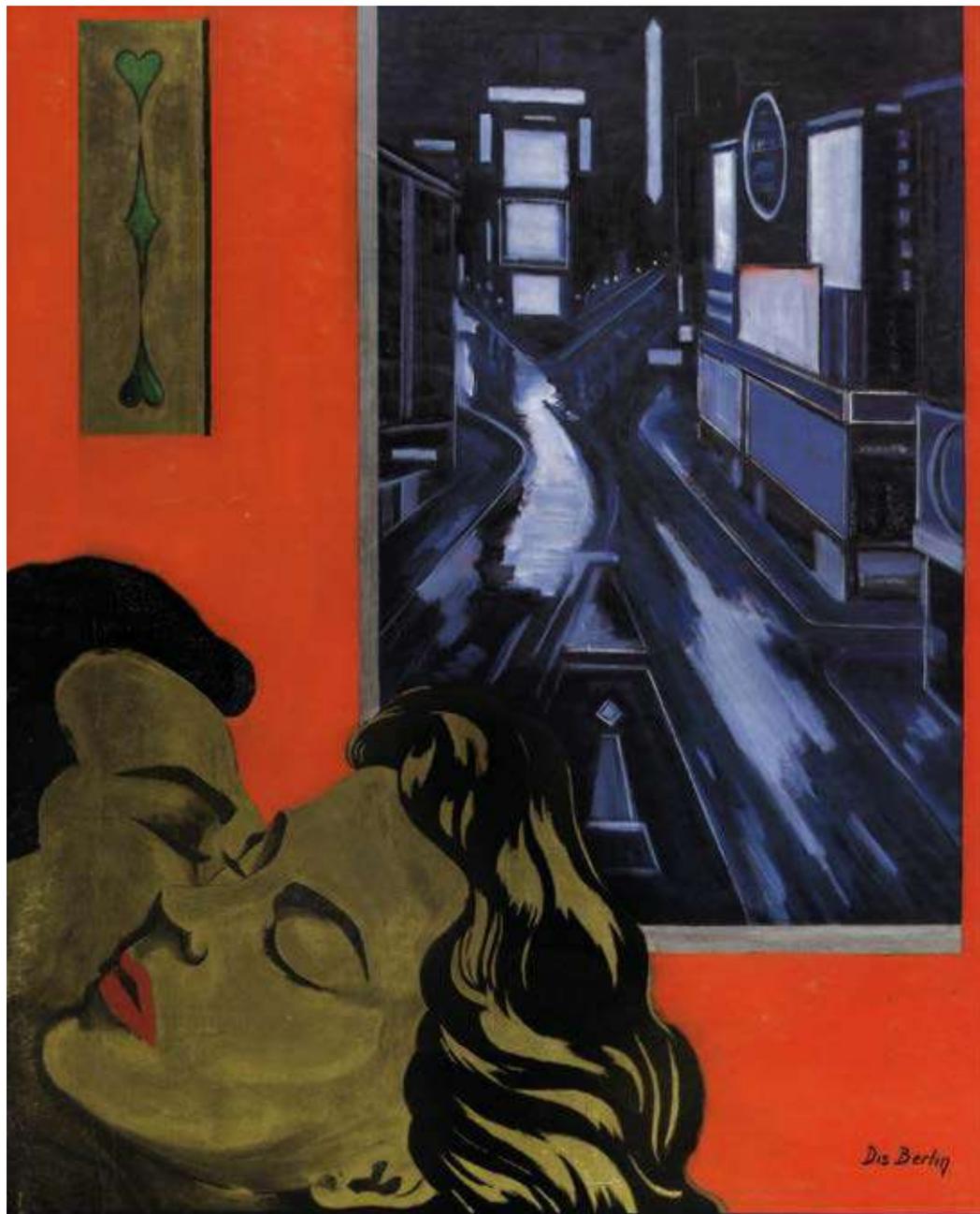
TERCERA PARTE: 1987-1990.

RENOVACIÓN

Tras diversas idas y venidas, el testigo de la dirección es recogido por Pedro Medina y el festival, con un equipo renovado en el que figuras fundamentales como Anabel Hidalgo se sumarán a otros históricos del equipo como Pepe Martín y Ramón Garrido, avanza hacia el momento de esplendor que supondrá la década de los noventa. Se afianzan las relaciones con industria, crítica e instituciones y se presta especial atención a disciplinas como la animación.

En jurado y palmarés comienza a asomarse la generación que marcará la inminente renovación del cine español y su reconciliación con el público más joven. El desembarco de Pablo Berger, Icíar Bollaín, Juanma Bajo Ulloa o Álex de la Iglesia coincidirá con el vigésimo aniversario de un festival en plena forma.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

Dis Berlin

17 FESTIVAL DE CINE

Alcalá de Henares 6 al 15 Nov. 1987

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1987)

DOCUMENTO

Fechas

6 al 15 de noviembre

PALMARÉS

16 mm

Primer premio:

Mateo Txistu, de Agustín Arenas

Segundo premio:

Odisea en la escalera, de Carlos Jorge Fraga

Tercer premio:

La llamada de la carne, de David Herranz Garrudo

35 mm

Mejor corto de ficción:

Cos mort, de Raúl Contel

Mención especial:

Río de sombras, de Daniel Domínguez; y

Luquita, de Luis Manuel Carmona

Mejor corto documental: desierto

Mejor corto animación:

Naturaleza olvidada, de José Jorna Cortés

Premio Comunidad de Madrid:

Domingo tarde, de Antonio Pinar; y

Carrera nocturna, de Lorenzo Guindo

Mención Especial:

I Love You, de Tote Trenas

Premio Pantalla Abierta:

Rumbo norte, de José Miguel Ganga

Premio Universidad de Alcalá de Henares:

Mientras haya luz, de Felipe Vega

AUTOR DEL CARTEL

Dis Berlin

PUBLICACIONES

Pablo G. del Amo, montador de sueños
(Manuel Hidalgo)

ARGUMENTO

La marcha de Fernando Calvo obligaba a buscar un sustituto en la dirección. Y de pronto Pedro Medina, el chico que unos años atrás se colaba en las sesiones del Nebrija, se vio a la cabeza del Festival. *"Cuando Fernando se fue, se planteó quién dirigía el festival"*, cuenta. Y, aunque él no lo sabía, la elección parecía estar clara para todos los demás: *"Recuerdo aquella reunión, porque de repente todos me miraban a mí. De los que estaban ahí, los demás tenían otros trabajos, y yo estudiaba solamente, tenía tiempo"*. Así que la cosa cayó por su propio peso. *"Casi asumo la dirección por defecto, porque nadie quería asumirla"*. Este primer año, y también al siguiente, no apareció en ningún sitio como director, y en el catálogo ocupa el cargo de 'coordinador general'. *"Los dos primeros años no firmo como director, porque la salida de Fernando había sido un poco traumática, y yo se quería dar la sensación de que aquello..."*. Deja la frase a medias, pero el significado está claro: no se quería herir la sensibilidad del anterior director, porque esta nueva etapa no iba a suponer ningún tipo de refutación de la anterior, sino todo lo contrario: *"Era una línea continuista, pero menos política, ya no era el tiempo de eso"*. En todo caso, y denominaciones aparte, Medina ejerce a todos los efectos como nuevo capitán del barco. *"Estábamos ahí de manera un poco colegiada, pero desde el principio él ya era a todos los efectos el director"*, explica Pepe Martín.

Unos días antes de la inauguración, se presentó ante los medios la decimoséptima edición en la SGAE. En el mismo acto se aprovechó para presentar también el libro de ese año, dedicado al montador Pablo G. del Amo. Entre otros asistieron el propio homenajeado, el autor del libro, Manuel Hidalgo; el prologuista, Manuel Vicent; y el director del Instituto de Cinematografía, Fernando Méndez Leite. Poco después, el día 6 de noviembre, tenía lugar en la facultad de económicas de Alcalá la ceremonia de inauguración, seguida de la apertura de la exposición dedicada al montador como parte de un reconocimiento a su figura que, por supuesto, también contó con un ciclo de películas.

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1987)

Se encuentran en estos primeros datos los signos más importantes de esta nueva edición: en primer lugar, el regreso a la ubicación de otoño, después del experimento primaveral. En segundo lugar, la vuelta de los homenajes a profesionales del sector cinematográfico español. Tras el paréntesis de un par de ediciones tambaleantes, el festival recuperaba el paso firme de los años previos. De hecho, como si las dos últimas y complicadas ediciones no hubieran sido más que un mal sueño, se continuó con el ciclo de cine alemán reciente que se había llevado a cabo en el XIV festival, con nueve largometrajes, y complementado esta vez con una exposición fotográfica consagrada al 'Joven cine alemán'. Una tercera exposición fue dedicada al cartelista y diseñador gráfico Jaime Nieto. Y, por último, el pintor José Ramón Sánchez regresaba al festival con su colección de cuadros '50 años de cine español', que había podido verse un par de años antes en Madrid. Poco podía imaginar el prestigioso dibujante que, a principios del siglo siguiente, su hijo se convertiría en uno de los cineastas más premiados en el certamen alcalaíno.

El signo de los tiempos imponía ciertas realidades. Por eso, tras unos últimos años de decadencia, el apartado de 8 mm quedaba definitivamente fuera de la competición. El formato *amateur* (no lo olvidemos, verdadero germen del certamen) desaparecía momentáneamente, aunque en unos años sería sustituido por el vídeo. La composición de los distintos jurados seguía dando ciertos bandazos: este año, de nuevo, se reservaba un tribunal específico para las categorías de documental y animación en 35 mm, formado por Inma de Santis, Pedro Costa y Diego Muñoz; otro jurado distinto para ficción, con Eloy de la Iglesia, José Enrique Monterde y Bernardo Bonezzi; y un tercero, integrado por Maribel Verdú, Primitivo Álvaro y Rafa Fernández, para el conjunto de cortometrajes en 16 mm, sin distinción de género. La cuantía de los premios volvía a mantenerse sin cambios, con 300.000 pesetas para los cortos de gran formato y 100.000 para los ganadores de 16 mm.

También después de un año de barbecho, regresó la 'Muestra internacional de cortometrajes', que además incluyó por primera vez un nuevo apartado, dedicado a cortos de animación de una nacionali-

dad concreta, en esta ocasión Checoslovaquia. Y se realizó un homenaje al animador yugoslavo Dusan Vukotic, que incluyó la proyección de su largometraje *Los visitantes de la galaxia*. El cine animado, presente ya desde la primera sesión del Cine Club Nebrija, ha sido una constante en el Festival de Cine de Alcalá, y se vio especialmente potenciado a partir de la etapa de Pedro Medina, que siempre ha sido afín al género (no en vano, años después sería director del festival de cine animado de Pozuelo, Animadrid³²). Pero en su origen, el interés de Alcalá por la animación tenía un importante componente pragmático: "*Lo de programar animación nació casi de una cuestión práctica: ¿qué cortometrajes internacionales podíamos programar que la gente pudiera entender? En aquel momento, lo de subtítular cortos era una utopía*", cuenta Medina. "*Entonces, o cogíamos cortos latinoamericanos, o mudos, o de animación, que generalmente no tenían muchos diálogos. Luego le dimos una entidad propia, y dedicamos muchos ciclos a ello*". También, en años posteriores, Alcalá colaboraría con dos libros de otros festivales: *Estrellas animadas*, del festival de Teruel, en 1998, y el monográfico sobre Bill Plympton (1998) puesto en pie por el *fanzine 2000 maniacos* y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, coordinada entonces por José Luis Rebordinos.

La 'Muestra internacional de largometrajes' seguía siendo la sección que concitaba más aflicción de público, y quizá por ello se vio potenciada este año hasta los veinticinco títulos. Su éxito iba inevitablemente en detrimento de los cortos, que no alcanzaban, ni por asomo, el mismo nivel de asistencia a las salas. Muy pronto habría que tomar una decisión difícil al respecto, poniendo quizá en peligro la propia supervivencia del festival. Por el momento, el nuevo director decidió dar forma definitiva a una cuestión que en los años previos aún no acababa de definirse: la muestra de largometrajes españoles, a veces 'cine maldito', a veces comercial, se convertía este año en la sección competitiva 'Pantalla abierta', y apostaba decididamente por las películas sin distribución, o que solo hubieran accedido a unos circuitos de exhibición muy limitados y marginales. "*Veíamos que había mucho cine español que no conseguía*

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1987)

estrenarse, y nos parecía muy buena idea rescatar toda esa producción”, cuenta Pedro Medina. “La condición para formar parte de ‘Pantalla abierta’ era que fueran películas que no se hubiera estrenado comercialmente. Había películas que no se habían estrenado porque eran muy malas, pero otras eran muy buenas. De Isabel Coixet proyectamos su primer largo; también de Pablo Llorca, de Felipe Vega, de Montxo Armendáriz... En realidad, pasaron todos por aquí”. Este primer año, un jurado compuesto por Francisco Llinás, Miguel Costelo y Sigfrid Monleón decidió premiar a la ópera prima *Mientras haya luz*, de Felipe Vega. El galardón, patrocinado por la Universidad de Alcalá de Henares, no contaba con dotación económica. Entre los filmes participantes en este apartado estuvo también *Rumbo norte*, dirigida por un histórico de Alcalá, del Nebrija y de las secciones de cortos del festival: José Miguel Ganga, Pepe para los amigos..

FANTASÍA

La luz

“Hace un tiempo alguien me dijo: ‘vas al festival de Alcalá y es genial, porque entre corto y corto se enciende la luz’. Lo cuenta Pedro Medina con una sonrisa de satisfacción y, por qué no, también de orgullo. “Eso fue una decisión nuestra: que cada corto fuera separado del resto. Me parecía horroroso que los cortos se pusieran ahí a capón, que es lo que yo veía en otros festivales. Cada corto tiene su propia entidad, así que decidimos que cuando acababa, se encendía la luz. Luego se apagaba y empezaba el siguiente”. Ramón Garrido apunta: “La filosofía era darle al corto el espacio que se merece”. Y Luis Mariano González, que recogió el testigo en su etapa como director, coincide con esa idea: “Es una manera de limpiar la mirada del espectador”.

Esta cuestión de dignificación del corto va mucho más allá de la luz de sala, claro: “Hay diferencia de tiempo, de formato, pero a la hora de proyectarlo y de cara al público, ¿por qué a un corto no le tienes que dar la misma oportunidad que a un largometraje? Hay que darle el mismo trato que a una película mayor. Eso nosotros lo entendíamos así”, dice Garrido, contundente. No solo en las proyecciones: también a sus directores. “¿Por qué a un director

de cine que hace cortometrajes no se le puede dar el mismo trato que a otro director cualquiera?”. Medina añade: “Siempre había una partida para pagar, si no el viaje (porque los presupuestos eran muy limitados), sí el alojamiento y la comida. Darles un trato digno”. Ahora es el turno de Ramón de mostrar una sonrisa satisfecha: “Les tratábamos fenomenal: les llevábamos a un hotel, de cena, el día de su proyección... igual que se trata a los directores que hacen películas de más de una hora. Moralmente estábamos obligados a hacerlo. Y esas decisiones que tomábamos como gente joven, con muchas ganas de hacer cosas, creo que calaron mucho en el colectivo cinematográfico”. Y ayudaron a crear eso tan indefinible, pero tan reconocible, que se llama ‘ambiente de festival’. “Era muy interesante, porque al tener a los directores aquí todos juntos se creaba un clima muy bueno. Que vinieran a encontrarse, hablar...”, concluye Medina. Hoy en día, por las características de la proyección digital, ya no siempre se enciende la luz entre corto y corto, pero hay algo que no ha cambiado en Alcalá y que está más allá de toda duda: la apuesta por la dignificación del cortometraje y el respeto a los cineastas que lo practican.

18 FESTIVAL DE CINE

Alcalá de Henares 18 al 25 Nov. 1988

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1988)

DOCUMENTO

Fechas

18 al 25 de noviembre

PALMARÉS

16 mm

Premio Caja de Madrid

Mejor Corto de Animación:

El destino, de Patricio Maestu Unturbe

Mejor Corto de Ficción:

El último fin, de Luis Casasayas

Premio Comunidad de Madrid

Mejor corto de ficción:

2:30 a.m., de Alejandro Toledo

35 mm

Mejor corto de ficción:

Mamá, de Pablo Berger

Mejor Corto Documental: desierto

Mejor Corto de Animación: desierto

Pantalla abierta

Premio Universidad de Alcalá: desierto

CARTEL

Jaime Nieto

ARGUMENTO

El 18 de noviembre de 1988 se inauguró el XVIII Festival de Cine, el segundo bajo la batuta de Pedro Medina. Son dieciocho años de *"logros y problemas"*³³. Es por eso que, en el catálogo, un texto inicial firmado por 'la Comisión Organizadora' habla de *"una situación que cada día se hace más insostenible. Son muchas y graves las deficiencias: carencia de locales adecuados, dotaciones económicas que llegan cada vez más tarde y que son a todas luces insuficientes, impidiendo contar con el suficiente personal, que hacen prohibitivo dotar al programa de una serie de contenidos que harían que este fuera ganando en rigor e interés, mejorando cada edición las secciones ya creadas"*. A todo esto, se suma un presupuesto exiguo de diecisiete millones y medio de pesetas.

La idea inicial era acompañar el acto de inauguración con la proyección del telefilm *La mujer feliz*, de José M. Ganga (producido por Fernando Trueba como parte de la serie de TVE *La mujer de tu vida*). Era una forma de reconocer la larga vinculación del cineasta con el festival, tras su reciente participación en la sección de 'Pantalla abierta'. Sin embargo, en el último momento hubo que sustituir el film de Ganga por *El sueño de Tánger*, de Ricardo Franco, una cinta inédita que había estado hasta entonces 'secuestrada' por su productor, Carlos Escobedo. Fue un cambio tan súbito que no llegó a tiempo para ser recogido por el catálogo. Y, como recuerda Ana Borderas, que se encargó de presentar la gala aquel año, el reemplazo tuvo su miga: *"La relación entre Escobedo y Franco había acabado como el Rosario de la Aurora. El productor dijo 'la película es mía y no se estrena'. Y la organización de Alcalá movió todo lo habido y por haber para convencerle de que por lo menos se proyectara una vez, allí, abriendo el festival. Escobedo llegó en un Mercedes, y sin parar el motor sacó las bobinas, las dio... En la presentación estaban Ricardo Franco y Maribel Verdú. Y Escobedo no podía saber que el otro estaba ahí... Se quedó fuera con el motor del coche encendido, esperando para llevarse las bobinas otra vez. Y eso es lo que hizo"*³⁴.

A pesar de todo, Pepe Ganga estuvo presente en el festival, como parte del jurado de 16 mm y del Premio Comunidad de Madrid junto a Guillermo Montesinos, Ignacio Vallerod y Rodríguez Merchán. En la categoría de 35 mm el jurado estuvo formado por Clara Sanchis Heyman, Joaquín Cánovas Belchí, Xavier Daniel y Juan Echanove, que solo concedieron premio al Mejor Cortometraje de Ficción (*Mamá*, de Pablo Berger). Los premios de animación y documental quedaban desiertos por última vez; a partir del año siguiente, desaparecería la división entre estas tres categorías.

En 'Pantalla abierta', este año el Premio Universidad de Alcalá sí tuvo dotación económica: nada menos que seiscientos mil pesetas. Sin embargo, el jurado, formado por Augusto Martínez Torres, Manuel Vidal y Pedro Frutos, decidió dejar desierto el galardón. Ni siquiera el primer largometraje de Isabel Coixet, *De-*

TERCERA PARTE: 1987-1990. XVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1988)

masiado viejo para morir joven, que fue nominado al Goya en la categoría de Mejor Dirección Novel, concitó los apoyos necesarios. Dentro de la 'Muestra internacional de cortos', tuvieron un lugar destacado las piezas animadas procedentes de Cuba, Checoslovaquia y Hungría. Y cabe destacar que entre todas estas películas se proyectó el cortometraje *Geometría*, de un joven y prometedor realizador mexicano de 24 años llamado Guillermo del Toro.

Igual que el año anterior, la presencia de cine animado en la muestra de cortos se complementó con un homenaje: en este caso, al cineasta belga Gerald Frydman. Se proyectaron seis de sus cortometrajes, y el propio director estuvo presente en varios encuentros con el público y la crítica. Fuera de la animación, se dedicó un monográfico a documentales de realizadoras latinoamericanas, con ocho piezas de cineastas como Estela Bravo, Chiara Varese o Ana María García. Y, por supuesto, se celebró la 'Muestra internacional de largometrajes', con la esperable afluencia de público.

Pero, sin duda, el plato fuerte de la edición fue el homenaje al director de fotografía José Luis Alcaine. No hubo libro por cuestiones presupuestarias, pero se realizó un ciclo de proyecciones, una exposición en la Capilla del Oidor y una comida con importantes figuras del cine español.

La XVIII edición acabó igual que comenzó: sustituyendo la película anunciada (*Amanece que no es poco*, de José Luis Cuerda) por *El complot de los anillos*, de Francesco Bellmut. Puede decirse que, entre unas cosas y otras, el festival no salió como se esperaba. Pero sin duda 1988 fue la antesala de un importante renacimiento que se mostraría al público en todo su esplendor al año siguiente.

FANTASÍA El libro fantasma

Entre las imprecisiones del catálogo de este año (no lo olvidemos: los dos títulos que se anunciaban como película de inauguración y de clausura nunca se proyectaron), hay una que destaca especialmente. En la página 54 aparece el siguiente texto:

"... Armado de un escaso uniforme litúrgico (apenas el fotómetro y la lupa), suele concentrar su atención, solo delatado por un pliegue de los párpados, para ver algo que no se ve en un punto imposible del vacío (¿será que el misterio no se consuma?). A ratos se desinmoviliza, cabecea contrariado (¿se acercará el momento del castigo?). Otras veces sonríe, muy levemente (¿veremos, al fin, la comunión perfecta?).

El equipo espera el desprendimiento, la consumación, la elevación, el éxtasis.

Cuando al fin se rueda el plano, Alcaine casi nunca es feliz.

Porque como profesional competente, no solo tiene que sujetarse a las condiciones de una industria que escasas veces ha valorado el ingrediente artístico en la relación laboral con los técnicos, sino a las aún más injustas condiciones climatológicas: la mayor parte de las imágenes no se merecen ese sol de verano, o esa nube en exceso abultada, o el verde tenue de esos chopos, o esa ojera de la actriz...

Se acababan rodando las escenas. Pero con el corazón del operador jefe desgarrado al no alcanzar la cota mística, la zarza de fuego, el orgasmo pleno, la levitación total, la luz eterna.

Además, tiene buen carácter y trabaja con todo el mundo. Y es que Alcaine es ecuménico. Casi un misionero que viniera con la revelación de la fotografía a insuflar su fe luminosa entre los cómicos paganos..."

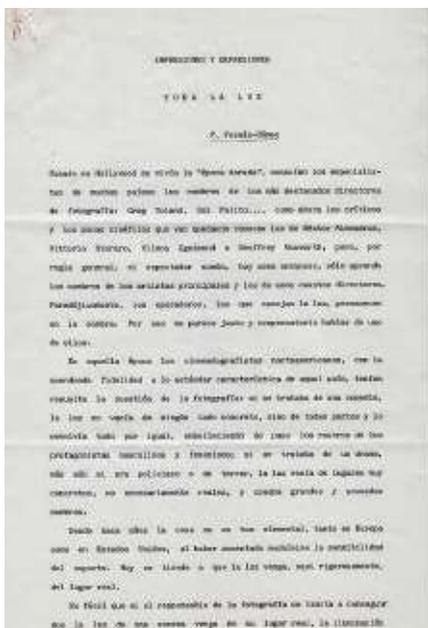
Texto de José L. García Sánchez, extraído del libro sobre José Luis Alcaine de Emilio Sanz de Soto editado por el Festival de cine de Alcalá de Henares, 1988

El diario *El País*, en su edición del 15 de noviembre de 1988, también se hace eco de esta publicación, apenas tres días antes de la inauguración del festival. Sin embargo, no hay más referencias al libro en ningún sitio. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ese libro fantasma no se llegó a materializar? "Porque

TERCERA PARTE: 1987-1990.
XVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1988)

no había dinero”, cuenta Pedro Medina. “Ese año no se pudo hacer libro porque nos habíamos gastado la intemerata el año anterior”. En efecto, Medina, en su primera edición como director, había fundido el presupuesto de ese año y parte del siguiente, dejando a la edición XVIII en una situación delicada. “Es que yo era un manirroto. Si no fuera por Ramón...”. “Para mí era muy importante no gastar más dinero del que teníamos”, concuerda Ramón Garrido. “¿Qué tenemos? Si no se puede hacer esto, no se puede hacer”. Así que, para compensar la ausencia de publicación, se buscó una solución curiosa: “Lo que sí hicimos fue irnos hasta el último rodaje de Alcaine, que fue un anuncio de Víctor Erice para Nescafé”, recuerda Medina. “Erice rodó en un pueblo muy bonito de Albacete, con un río y demás. Un rodaje nocturno, precioso. Pepe Saborit lo fotografió todo, y con eso se hizo una exposición del proceso fotográfico”. Saborit era entonces el fotógrafo del festival, y aún hoy recuerda con

A la izquierda, José Luis Alcaine en una de las fotos de la exposición que ALCINE le dedicó en su 18 edición. A la derecha, texto que escribió Fernando Fernán Gómez dedicado a Alcaine.

cariño la experiencia, aunque inicialmente “fue un pánico total por mi parte; iba a fotografiar al gran mago de la luz, al maestro. Fue una estancia maravillosa y, por parte de Alcaine, recibimos un trato excepcional, con una maravillosa conversación sobre fotografía durante la comida”. Así, el método de trabajo empleado por el prestigioso director de fotografía no quedó documentado en el pretendido libro, pero sí en una didáctica y esclarecedora exposición. A grandes males...

33. Alcalá y el cine, pág. 399.

34. En 1991, finalmente, *El sueño de Tánger* tendría su estreno comercial tras una larga historia de impagos y problemas financieros, como relata Diego Muñoz en https://elpais.com/diario/1991/05/24/cultura/675036011_850215.html

19º Festival de Cine
Alcalá de Henares
17-24 de Noviembre
1989

COMUNIDAD DE MADRID - FUNDACIÓN COLEGIO DEL REY-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - CLUB CULTURAL NEBRIJA

Cartel del 19º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1989). Autor: Iván Zulueta.

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XIX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1989)

DOCUMENTO

Fechas

17 al 24 de noviembre

PALMARÉS

16 mm

Primer premio Caja Madrid:

Akixo, de Juanma Bajo Ulloa

Segundo premio: desierto

Tercer premio: desierto

Premio Comunidad de Madrid:

Sabor a rosas, de Mónica Agulló

35 mm

Primer premio:

Su primer baile, de Azucena, la Rubia

Segundo premio:

Izmir-Esmirna, de Manuel Grosso

Tercer premio:

Niños fríos, de Carmelo Espinosa

Premios Onda Cero

Premio al Mejor Guión de Cortometraje: Begoña

Baena por **La partida**

Mención Especial: Miguel Gutiérrez por **Ajedrez**

Pantalla abierta

Premio Universidad de Alcalá de Henares:

El mejor de los tiempos, de Felipe Vega

CARTEL

Iván Zulueta

PUBLICACIÓN

Iván Zulueta: la vanguardia frente al espejo

(Carlos F. Heredero)

ARGUMENTO

Cambios, novedades y sorpresas. Así se podría definir a una edición marcada de forma indeleble por la figura del cineasta, diseñador y músico Iván Zulueta.

El primer cambio fue de salas de proyección. El Ayuntamiento había adquirido y remodelado el Teatro Salón Cervantes, que a partir de ese año se convirtió en la sala principal del festival. En él tuvieron lugar también la inauguración y la clausura, y así ha sido desde entonces salvo causas de fuerza mayor. A día de hoy, el Festival de Alcalá es indisoluble del Teatro Cervantes en la mente de los espectadores. Sin embargo, pudo no haber sido así. *"En principio el Ayuntamiento no tenía intención de poner un proyector de cine"*, cuenta Ramón Garrido. *"Aquello fue una cruzada mía: me peleé mucho. Era la única solución para que el festival siguiera adelante en cuanto a infraestructuras"*. En efecto, la organización llevaba reclamando desde hacía años mejores salas de proyección, y aquella era la oportunidad de responder a sus necesidades. *"Parecía absurdo que tuvieran una sala así en la ciudad y no fuera polivalente"*, concuerda Pedro Medina.

La segunda novedad fue la desaparición definitiva de las categorías de documental, ficción y animación en el certamen de cortometrajes. *"No recuerdo si fui yo, o no sé cómo surgió, que no tenía sentido repartir la cuantía en premios a partes iguales entre ficción documental y animación"*, cuenta Pepe Martín. *"Porque de animación y documentales a lo mejor había tres o cuatro cortos, y de ficción había cincuenta. Y lo lógico era unificar, meterlos todos en el mismo saco. Dar un solo primer premio, un segundo y un tercero"*. Y así se hizo a partir de este momento. Desaparecía así también el anterior desajuste de jurados, estableciéndose, de forma más sencilla, uno por categoría (16 mm³⁵, 35 mm³⁶ y Pantalla abierta³⁷), con una novedad importante: bajo el patrocinio de Onda Cero, y también con jurado propio (Pedro Beltrán, Lola Salvador y Miguel Castelo), se entrega por primera vez el Premio al Mejor Guión de Cortometraje, aunque sin dotación económica.

El Primer Premio de 35 mm es para Azucena, la Rubia por el corto *Su primer baile*, mientras que en el formato de 16 mm el triunfador absoluto es Juanma Bajo Ulloa con *Akixo*. En 'Pantalla abierta' se dio otra novedad estimulante, según se recoge en Alcalá y el cine: *"La dotación, de un millón de*

TERCERA PARTE: 1987-1990. XIX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1989)

pesetas, iría a parar a la distribuidora que comprase la película galardonada, con el compromiso de que dicha cantidad fuese empleada en la promoción del estreno de la película³⁸". La sección cumplía así de la mejor manera posible con su objetivo de visibilizar ese cine español que carecía de distribución. La película escogida fue *El mejor de los tiempos*, de Felipe Vega, que había sido el ganador de la sección dos años antes con *Mientras haya luz*.

Una sección nueva que se prolongó durante numerosas ediciones fue 'Obras menores de los mayores', destinada a recuperar películas cortas de cineastas consagrados. En esta primera entrega se proyectaron títulos de Martin Scorsese, Ridley Scott, David Lynch, Peter Weir y Jaime Chávarri. En la etapa de Pedro Medina, 'Obras menores de los mayores' se convirtió en una pieza fija de la programación y años más tarde (ya con Luis Mariano González al frente del festival) la iniciativa acabaría por cristalizar en dos libros colectivos.

Entre el resto de secciones panorámicas, las habituales muestras internacionales de cortos y largometrajes; un ciclo de cortos canadienses compuestos por cincuenta títulos; una pequeña retrospectiva *in memoriam* de Joris Ivens, con cuatro de sus documentales; y, entre las proyecciones especiales, una muestra del trabajo del creador videográfico polaco Zbigniew Rybczynski (Zbig). Tras la muerte del 8 mm, el formato vídeo empezaba a abrirse paso en las proyecciones del festival. También se realizó una exposición de retratos fotográficos de directores de cine realizados por Plácido Sáenz Plaza, y producida por el Ministerio de Cultura.

Una de las grandes aportaciones de la época de Fernando Calvo, que era la preocupación por la relación entre cine y educación, no caía en saco roto en esta nueva andadura. De este modo, en los días inmediatamente anteriores a la inauguración del festival se realizó un curso de iniciación al lenguaje cinematográfico, por un lado, con conferencias de Pablo G. del Amo, Manolo Matjí, Fernando Aribas y José Luis García Sánchez. Y, bajo el título de 'Los jóvenes y el cine', una sección con "carácter experimental" según el catálogo, pero "llamada a

desarrollarse y enriquecerse en próximas ediciones": bajo el patrocinio de Ediciones Altea, un grupo de estudiantes reflexionaron sobre las relaciones entre literatura y cine, las dificultades de adaptación, y las diferencias entre ambos lenguajes. Además, se convocaron dos concursos también dirigidos a los jóvenes: uno de historias para cine y otro de carteles. Como curiosidad, una errata en el catálogo de la edición hizo que la sección apareciera entre sus páginas (no así en el índice) con el título invertido ('El cine y los jóvenes'), anticipándose en más de una década al nombre que adoptaría una de las secciones más destacadas de ALCINE en los primeros años del siglo XXI.

Pero, sin duda, lo más importante de esta edición fue la presencia de Iván Zulueta. Cineasta mítico con tan solo dos largometrajes en su haber (*Un, dos, tres, al escondite inglés* y *Arrebato*), Zulueta vivía alejado de la creación cinematográfica desde hacía una década, debido, sobre todo, a su adicción a la heroína y al bloqueo creativo. Sí había mantenido su actividad como cartelista, diseñando, entre otros, los *affiches* de varias películas de Pedro Almodóvar. El festival proyectó sus cortos y largometrajes, así como el capítulo para televisión *Párpados*, realizado ese mismo año dentro de la serie de TVE *Delirios de amor*. Se organizó también una exposición con sus carteles, que tuvo un carácter muy especial al verse complementada con bocetos y dibujos que hasta entonces no se habían visto públicamente. Y, por si fuera poco, el artista se prestó a diseñar el cartel de esta edición del festival, quedando así su nombre inscrito de forma indeleble en esta crónica de medio siglo.

Por supuesto, no podía faltar en ese amplio y necesario homenaje una publicación. Pero es otra de esas cosas que estuvieron a punto de no suceder. "En principio no iba a haber un libro", cuenta Pedro Medina. "Yo lo que quería hacer era una exposición de los carteles de Zulueta. Y se lo contamos a Carlos F. Heredero. Y Carlos dijo 'ahí hay un libro'. A lo que yo contesté 'pues si tú lo escribes, nosotros lo publicamos'". El resultado fue *Iván Zulueta: la vanguardia frente al espejo*, un exhaustivo y riguroso estudio sobre la obra (conocida o no) del cineasta

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XIX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1989)

realizado por uno de los críticos cinematográficos más importantes de nuestro país. Comenzaba así, además, una larga y fructífera colaboración de Heredero con el festival, que se traduciría en varios libros de indudable valía, muchos de ellos imposibles de encontrar hoy y convertidos en piezas de coleccionista. Y desde este año, el crítico y escritor cinematográfico figuró en el recién creado 'comité asesor' del festival, junto a Pablo G. del Amo, José Enrique Monterde y Eduardo Rodríguez Merchán.

La gala de clausura estuvo presentada por el actor Guillermo Montesinos, que había sido parte del jurado el año anterior. Finalizaba una edición deslumbrante, histórica por los logros conseguidos (sobre todo en lo relacionado con Zulueta), y que sin embargo se abría con un texto alarmante de la organización, que se quejaba en el catálogo de la falta de apoyos y también de "la crisis del cortometraje". Poco podían imaginar que, acabados ya los años ochenta, se avecinaba la década prodigiosa del corto español.

FANTASÍA

Los cortos de Iván Zulueta

Debido al carácter errático y anárquico de Zulueta, la escritura de 'La vanguardia frente al espejo' fue una experiencia única. "Aquello fue tremendo", rememora Medina. Porque la idea del libro no era solo hablar de sus largometrajes visibles ("eso era fácil"), sino de toda su obra. "Para ello había que ver los cortos en súper 8, y el único que los tenía era él". El cineasta no puso objeción a que el crítico y el director del festival acudieran a su apartamento, en el madrileño Edificio España, un auténtico ecosistema propio. "Toda la parte de abajo era como una pequeña ciudad: tenía cafeterías, restaurantes, tiendas... Y en la parte de arriba, los residentes". Y allí se iban Heredero y Medina, día tras día. "Pero, ¿qué ocurre? Que Zulueta dormía de día y vivía de noche. Así que el sistema de trabajo consistía en que Carlos y yo quedábamos en la cafetería del Edificio España a la hora que nos decía Iván, pero sabiendo que no iba a bajar a esa hora ni de coña. Yo me venía desde Alcalá con el proyector de súper 8 (que pesaba un huevo) en el autobús, porque

sentábamos tranquilamente en la cafetería a cenar, y a las once o las doce de la noche aparecía Iván... ¡ya desayunar! Y luego ya subíamos a su casa". Un sistema que, a pesar de todo, dio sus frutos. "Nos tirábamos toda la noche viendo cortos, comentando cosas, Carlos tomando notas... Iván tenía los rollos de súper 8 en una cesta, y a veces tenían el título y a veces no. Así que hasta que no empezábamos a verlos no sabíamos qué eran".

Toda esta labor de visionado y catalogación no cayó en saco roto, y gracias al Festival de Alcalá aquellos cortos pasaron a formar parte del patrimonio cinematográfico español. "Es un material que luego se recuperará, porque conseguimos que Filmoteca se interesara. Nosotros hicimos un transfer de los súper 8 a U-matic". Y la repercusión de los actos en torno a Zulueta tuvo aún más consecuencias felices: "Me llamaron José Antonio Hurtado y Áurea Ortiz de la Filmoteca de Valencia, a los que yo no conocía, para ver si podían venir al festival y después llevar la exposición a Valencia". Comenzaba así otra colaboración larga y fructífera entre ambas entidades, además de una amistad personal de muchos años entre los tres. "Vinieron y, a partir de entonces, todos los años teníamos una colaboración con Filmoteca de Valencia, ya fuera para el libro, para una exposición, etc."

Los tres premios de Akixo

"La verdad, ese año la cosecha era bastante floja", recuerda Fernando Trueba, que ese año formaba parte del jurado. "Y había un corto que estaba en la sección de 16mm, que se llamaba Akixo, de un chico vasco que se llamaba Juanma Bajo Ulloa. Y a mí me pareció que tenía mucho nervio, que tenía estilo. De todo lo que vi en aquel festival, me pareció que era el que tenía posibilidades y que apuntaba maneras. Y dije, 'entonces, si estamos de acuerdo, démosle los tres premios'. Todos me miraron como si estuviera loco". El único escollo para ello, en realidad, podrían ser las bases. "Y alguien vino con los estatutos y dijo 'No hay nada en contra a que se le den los tres premios'. Y creo que por unanimidad, esta idea mía salió adelante". En el palmarés figuraron como desiertos el Segundo y el Tercer Premio, pero efectivamente la cuantía

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XIX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1989)

Iván Zulueta. Fotografía del rodaje de "Arrebato".

económica de ambos se sumó a la del máximo galardón, y Bajo Ulloa se llevó el bote a casa. Pero, quizá inevitablemente, la historia no quedó ahí. "Algún tiempo después, Juanma Bajo Ulloa se presentó en mi casa con el guion de Alas de mariposa. Me dijo 'me han dicho que tú eres el que defendió mi corto mucho. Y aquí vengo a que me produzcas esto'. La cosa no salió mal. "Yo estaba metido en varios líos. Y le dije 'te ayudo a buscar la distribución, lo presento a televisión, te ayudo a montarla...

pero la produces tú. Yo te busco la financiación y tú la produces'. Y fue lo que hice³⁹". El resto, como suele decirse, es historia.

35. Manolo Matji, Fernando Trueba y Santiago Tabernero

36. Chema Prado, María Barranco y Adolfo Bellido

37. Eduardo Rodríguez, Antonio Weinrichter y Francisco Moreno

38. Alcalá y el cine, págs. 404-405

39. Declaraciones de Fernando Trueba para el documental 40 aniversario de ALCINE (2010). Disponible en <https://youtu.be/NOSn-teGa5Y>

Arvato

IRREB

Arvato

INTERLUDIO 1

ARREBATO(S)

Una de las señas de identidad de ALCINE ha sido su apuesta tanto por esos cineastas singulares y apasionados como por aquellos perfiles técnicos pero esenciales de la industria, poniendo en valor a compositores, cartelistas, escenógrafos o directores de fotografía mediante publicaciones, homenajes y exposiciones. En su faceta artística, y especialmente durante la etapa de Fernando Calvo, trabaja con reconocidos pintores y diseñadores tanto para los carteles como en la producción de obra gráfica con la que obsequiar a invitados y colaboradores. En los últimos años, el festival ha mirado más hacia la fotografía, tanto con exposiciones propias, junto al retratista Óscar Fernández Orengo, como rescatando esa faceta creativa en autores imprescindibles como Carlos Saura o Iván Zulueta.

De la exposición *Historia de un festival de cine*
(Pedro Toro, 2021)

ALCINE ha demostrado siempre un firme y estimulante compromiso con ese cine (¿de autor?) que juega, experimenta, propone nuevas formas, se arriesga y, en ocasiones, también supone un reto para el espectador. Un cine que, a la vanguardia de las tendencias del momento, resulta imprescindible como vía abierta para seguir avanzando como generadores de cultura pero también como público. Y en esta línea, ya en 1981 inauguraría 'Cine maldito', una sección (que daría origen a Pantalla Abierta), en la que se proyectaron por primer vez obras de Antonio Drove, Bigas Luna, José Luis García Sánchez o la mítica Arrebato de Zulueta. Desde hace ya ocho años, la sección 'Divergencias' surge asimismo con la intención de rescatar, individualizar y cuidar de un modo especial aquellas propuestas que en su intento por escapar a cualquier norma pueden resultar desafiantes para un espectador poco habituado. Especificar en esta sección, que siempre se acompaña de un coloquio en el que participan los autores y autoras de las piezas, ese 'otro' cine confirma la imprescindible labor de ALCINE como difusor y defensor del cine más a la vanguardia de cada época.

Jara Yáñez. Directora de *Caimán Cuadernos de Cine*. Seleccionadora en ALCINE.

Uno de los bocetos del cartel de "Arrebato", que formó parte de la exposición que el festival le dedicó en 1989.

*XX Festival de Cine
Alcalá de Henares
del 16 al 23 de Noviembre de 1990*

COMUNIDAD DE MADRID - FUNDACIÓN COLEGIO DEL REY - MINISTERIO DE CULTURA - CLUB CULTURAL ANTONIO DE NEBRIJA

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1990)

DOCUMENTO

Fechas

Del 16 al 23 de noviembre

PALMARÉS

16 mm

Primer premio Caja Madrid:

Mirindas asesinas, de Álex de la Iglesia

Segundo premio Caja Madrid:

Aizul, de Fidel Cordero

Tercer premio Caja Madrid:

Perplejidad, de Gwilym Lloyd

Premio Comunidad de Madrid:

Blanco o negro, de Andrés Sáenz de Heredia; e

Indefenso, de Jesús R. Delgado

35 mm

Primer premio:

El reino de Víctor, de Juanma Bajo Ulloa

Segundo premio:

El zelador, de Marc Recha

Tercer premio:

Hitchcock en el puente colgante, de Koldo Azkarrera; e **Intrusos**, de Arantxa Vela

Pantalla abierta

Premio Universidad de Alcalá de Henares:

Innisfree, de José Luis Guerín

Premio del Público:

La cruz de Iberia, de Eduardo Mencos

CARTEL

Roberto Fuentes

ARGUMENTO

"Cuando en una edición se dan dos pasos adelante en cuanto a la cantidad de las secciones y la calidad de estas, a la siguiente (parece inevitable) se ha de retroceder uno", se lamentaba la 'comisión organizadora' en el catálogo de esta vigésima edición. En efecto, las limitaciones de presupuesto

hicieron que el festival no pudiera alcanzar las cotas de esplendor del año anterior: no hubo homenaje, y como consecuencia tampoco hubo libro, y algunas secciones paralelas no se celebraron. Y, sin embargo, la solidez del Festival de Cine de Alcalá era ya tal que incluso una edición mermada seguía siendo una cita ineludible, llena de valiosas proyecciones. Una novedad destacada fue la incorporación del pintor y diseñador gráfico Roberto Fuentes, que a partir de esta edición y hasta el año 2000 se encargará de crear el cartel del festival, con un enfoque pictórico y diseños poderosos, como la ya icónica imagen del tren de los hermanos Lumière traspasando la pantalla del Teatro Salón Cervantes. Este primer año, el póster ofrecía una estampa que evocaba a la célebre *Cantando bajo la lluvia*, de Gene Kelly y Stanley Donen.

En la ceremonia de inauguración, ya firmemente asentada en el Teatro Salón Cervantes, se rindió homenaje a Inma de Santis, figura cercana a la organización, ganadora del premio al Mejor Corto de Ficción de 35 mm en el certamen de 1985 con *Eulalia* y miembro del jurado dos años después. De Santis había fallecido en un trágico accidente en diciembre del año anterior a la edad de treinta años, viendo truncada una prometedora carrera como actriz, directora y guionista. Sobre esta ceremonia inaugural se cuenta en *Alcalá y el cine* que "el Grupo Volumen puso color al evento realizando un grafiti que abría las puertas a la vigésima edición, siendo la periodista Gloria Berrocal quien presentara el acto. Se proyectó la película *Caídos del cielo*, de Francisco J. Lombardi, coproducción hispanoperuana que se estrenaba de esta manera en Madrid tras su éxito conseguido en el Festival de Montreal⁴⁰".

Por lo demás, fue una edición relativamente sencilla, que transcurrió dentro de los cauces de la normalidad: en el Certamen nacional los ganadores fueron Álex de la Iglesia con *Mirindas asesinas* (16 mm) y Juanma Bajo Ulloa, que con *El reino de Víctor* volvía a coronarse en Alcalá por segundo año consecutivo, esta vez en la categoría de 35 mm, tras la gesta conseguida con *Akixo* el año anterior. En 'Pantalla abierta', un jurado formado por José María Carreño, Icíar Bollain y Carlos F. Heredero decidió premiar a

TERCERA PARTE: 1987-1990.

XX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1990)

Innisfree, de José Luis Guerin. Heredero solidificaba así sus lazos con el festival tras la edición anterior; y otro tanto le sucedía a José Antonio Hurtado, 'Piti', de la Filmoteca de Valencia, que formó parte este año del jurado de cortos en 35 mm. Pero la novedad más destacada en esta sección dedicada a largos españoles sin distribución fue la creación del Premio del Público, que permitía a los espectadores acreditarse como jurado y acudir gratuitamente a las proyecciones a lo largo de los siguientes años y acabaría extendiéndose al certamen nacional de cortos. "Fue una manera de atraer público, porque veíamos que a la sección Pantalla abierta era a la que más le costaba llenar las salas", explica Pedro Medina. "Y vimos que podíamos tener un 'público cautivo' creando ese Premio del Público. Así al menos te garantizas que ellos van a ir al cine..." Pero también ha habido siempre, en los jurados populares alcalaínos, un elemento rejuvenecedor en la media de edad de sus espectadores: "Se atendía también así a los alumnos de la universidad, porque veíamos que había un caldo de cultivo importante en la gente joven", indica Ramón Garrido.

Entre las secciones paralelas, tuvieron una importante presencia la animación y el cómic. Se proyectaron los cortometrajes ganadores del certamen Imagina de Montecarlo, así como una veintena de cortos animados de la República Popular China, y una serie de veintiséis episodios sobre la historia del cómic producida por la compañía vasca Episa Euskal Pictures. La figura del político alcalaíno Manuel Azaña fue fruto de un homenaje por los cincuenta años de su fallecimiento, con proyecciones de trabajos cinematográficos y televisivos y una exposición fotográfica de Agustí Centelles titulada 'Imágenes de la guerra, 1936-1939'. Se consolidó la sección 'Obras menores de los mayores', con cortos de Montxo Armendáriz, Fernando Trueba, Eduardo García Maroto, Alfonso Ungría y Fernando Colomo. Volvía a proyectarse así el corto *Sssouffle*, con el que este último había ganado en la ya lejana segunda edición del festival.

La década de los ochenta tocaba a su fin, y el certamen comenzó lo que se ha convertido ya en un gesto ineludible: la mirada retrospectiva a la producción

cortometrajística española de los últimos diez años. Para ello sirvió el ciclo '80 de los 80', con obras de José Luis Garci, Julio Medem, Isabel Coixet, Tote Trenas y Fernando Calvo, que regresaba al festival que él mismo puso en pie para la proyección de su premiado *Recuerdos del último viaje*. Completaron la programación una muestra de cortos brasileños, la inevitable muestra internacional de largometrajes y una segunda edición de 'Los jóvenes y el cine', con proyecciones especiales y concursos de relatos y carteles destinados a alumnos de E.G.B. y Enseñanzas Medias.

Y la última novedad de la edición fue el nacimiento de 'Corto a la carta', que más que una sección era una poderosa herramienta: a partir de este año, el festival ofrecía la posibilidad de que productores, distribuidores y televisiones pudieran visionar los cortos presentados a concurso, seleccionados o no, con el fin último de ampliar sus posibilidades de distribución. Fue el germen del futuro mercado 'Shortlatino', ya en la década de los 2000.

FANTASÍA

El pintor

Resulta fascinante ver cómo, a lo largo de todos estos años, la imagen y el diseño gráfico del festival fueron evolucionando y cambiando en función de sus distintas etapas. "Con Fernando Calvo, él estaba muy vinculado a las artes plásticas, a pintores, y era conocedor del momento del arte contemporáneo", explica Luis Mariano González. Durante algunos de los primeros años, Calvo se encargaba del diseño personalmente. Luego empezó a encargárselo a otros. "Él pedía los carteles a amigos artistas. Luego, cuando llegó Pedro, empezó a contar con Roberto Fuentes y con Vicente Alberto Serrano". Fuentes había empezado a colaborar con el festival haciendo tareas diversas. Para empezar, como recuerda él mismo, "dedicarme a llevar y traer desde Madrid las películas que se proyectaban cada día", en 1987. Como sucede con tantos miembros de la organización, esas labores fueron ampliándose. "Al año siguiente pasé a ayudar a Alfonso Cortezo a montar las exposiciones, y al siguiente comencé a hacer las entradillas de los catálogos. Y un año después hice el cartel de la XX edición, el primero

TERCERA PARTE: 1987-1990.
XX FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1990)

de los once que hice". Normalmente Fuentes se encargaba de la imagen, y Serrano de la parte tipográfica. "Roberto estuvo muy vinculado a toda la etapa de Pedro, con un cartel pictórico pero también metafórico, con ese imaginario propio que él tenía, con escaleras que suben al cielo y otras imágenes oníricas, pero vinculándolo con el cine: un ojo que se ve a través de una cámara, Buster Keaton sacando una entrada...", explica Luis Mariano González. Se trataba de carteles radicalmente distintos de un año a otro y, sin embargo, muy personales y reconocibles. El propio Fuentes explica así su forma de abordar las distintas ediciones: "Buscaba que cada cartel fuera una idea diferente al anterior, pero que estuviera vinculada con lo visual y que sintetizara lo que es el cine. Partía de la idea de que el cine es la mirada: la mirada del director cuando hace su película, y la del espectador cuando la ve". Fue un sello personal que definió al festival durante aquellos once años, como señala González: "Tenía siempre un aspecto muy entre el cómic y la pintura, y creo que toda esa etapa estuvo muy asociada a su manera de ver. Creo que había una combinación perfecta entre el festival que programaba Pedro y lo que creaba Roberto".

“ALCINE es un festival donde hay algo más importante que el evento. No quiero ponerlo en comparación con otros festivales porque su alma es genuina y, con su larga edad e historia, no pierde la memoria. Manteniendo su espíritu, sin dejarse arrastrar por la moda del ruido, siempre se ha mantenido bien arraigado a la esencia, y al respeto por lo que de verdad importa: el cine”.

David Martín de los Santos, director y guionista

CUARTA PARTE: 1991-1999

UNA DÉCADA PRODIGIOSA

Durante la década de los noventa, el cortometraje español parece vivir sus mejores días. Ese momento de gloria se produce paralelamente al boom de los jóvenes creadores que parecen haber reconciliado el cine español con la taquilla. El corto ocupa un espacio cultural y mediático jamás imaginado a finales de los ochenta (...).

Otra cuestión es dilucidar si el espectacular crecimiento de la calidad industrial de los trabajos y la elevación constante de las cifras de producción se corresponden con los logros obtenidos en el territorio artístico y creativo. Y si las nuevas perspectivas en el ámbito de la exhibición no son más que una pompa de jabón, un espejismo que puede desaparecer en cualquier momento, ante la endeblez de las estructuras que sustentan el formato.

Del libro *Una década prodigiosa. El cortometraje español de los noventa* (José M. Velázquez y Luis Ángel Ramírez)

Alcalá era el comienzo del curso, el pistoletazo de salida donde podías asomarte a lo mejor del corto español en el año. Al festival y a La noche + corta llegaron con su corto debajo del brazo directores actualmente muy conocidos: Javier Fesser, J. A. Bayona, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Icíar Bollaín, Álvaro Fernández Armero, Paco Plaza, Jaime Balagueró, Daniel Sánchez Arévalo, Ramón Salazar, Javier Rebollo, Borja Cobeaga... También hubo cortos y directores maravillosos que no tuvieron tanta suerte en el salto al largo, pero no por ello son menos brillantes; Campeones, de Antonio Conesa, Bailongas, de Chiqui Carabante, Malas compañías, de Antonio Hens, Una luz encendida, de Alber Ponte... La lista es infinita, no podría parar de nombrar cortos que me tocaron y me marcaron.

María Rubín, responsable de cine español de Movistar + y realizadora del programa *La noche + corta* de Canal +

XXI FESTIVAL de CINE

22 al 29 de Noviembre 1991

Alcalá de Henares

Roberto Fuentetaja. 1990. A. 100x100

COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACION COLEGIO DEL REY
Excmo. Ayto. de Alcalá de Henares
FILMOTECA ESPAÑOLA
FILMOTECA DE LA G. VALENCIANA
MINISTERIO DE CULTURA
CINE CLUB NERUDA

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1991)

DOCUMENTO

Fechas

Del 22 al 29 de noviembre

PALMARÉS

Primer premio:

Eduardo, de Diana Petri

Segundo premio:

A sorte cambia, de Héctor Carré

Tercer premio:

Viuda negra, de Jesús R. Delgado

Trofeos Caja de Madrid

Mejor Interpretación: equipo artístico de **A sorte cambia**

Mejor Guión: Héctor Carré por **A sorte cambia**

Mejor Fotografía: Manuel Mateos por **Metáforas**

Mejor Montaje: Mariano Tourne por **Eduardo**

Premio Comunidad de Madrid:

La viuda negra, de Jesús R. Delgado

Pantalla abierta

Primer Premio:

El encargo del cazador, de Joaquim Jordà

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

PUBLICACIÓN

Gonzalo Suárez: un combate ganado con la ficción (Javier Hernández)

ARGUMENTO

A mediados de noviembre de 1991 se presenta ante los medios la edición número XXI del festival, en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que contó con la presencia de Basilio Martín Patino y Gonzalo Suárez. La asistencia de este último no era casual, puesto que fue el homenajeado de este año. Este fue el primer y más claro síntoma de que el certamen volvía a dar un paso adelante en cuanto a su programación. De hecho, como ya ha quedado de manifiesto, la existencia (o no) de homenajes a profesionales del cine fue durante todo el siglo XX

el mejor termómetro de la salud del festival. Esta mejora se tradujo en "más de cuatrocientas obras a disposición del público, tres publicaciones, dos exposiciones, dos secciones competitivas, diecisiete secciones informativas, seis salas con las diversas actividades llevadas a cabo"⁴¹ y, por supuesto, las distintas actividades en honor de Suárez, que incluyeron una retrospectiva completa (incluyendo cortometrajes y obras para televisión) y un libro escrito por Javier Hernández y prologado por Fernando Trueba y Carlos F. Heredero. Además, en la presentación del libro se celebró una mesa redonda moderada por Carlos F. Heredero, con la participación del propio Gonzalo Suárez y algunos de sus colaboradores habituales.

Una de las grandes novedades de este año fue la desaparición de la división entre formatos para el concurso de cortos: el 16 y el 35 mm compitieron por fin en la misma categoría y optaron a los mismos premios. En realidad, el 16 mm se encontraba ya en marcada decadencia, tal como le había sucedido poco antes a su hermano menor: de los veintisiete cortos seleccionados a concurso, tan solo tres estaban en ese formato. En la década de los noventa, la verdadera línea divisoria se trazaría entre el celuloide y el vídeo, y el festival no fue ajeno a ello: en esta edición se creó la 'Muestra de videocreación de autores de Alcalá', para dar cabida a los trabajos realizados en este nuevo medio por los cineastas alcalaínos. De algún modo, se recuperaba así el espíritu de los primeros certámenes de 'cine aficionado' realizados en la ciudad más de dos décadas antes. Por lo demás, en la competición de cortos el palmarés se diversificaba, acogiendo por primera vez trofeos a interpretación, fotografía y montaje, todos ellos, junto al de Mejor Guión, patrocinados por Caja Madrid.

Además de la sección competitiva, se conformó una 'sección informativa' de cortos fuera de concurso, y otra con títulos que se habían emitido en la recién creada Canal +; la cadena de pago se convertiría muy pronto en uno de los grandes puntales de la distribución del corto en España, con programas dedicados a su emisión y premios específicos en varios festivales, entre ellos Alcalá.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1991)

Este año también se dedicó una sección a trabajos procedentes de las (también recientes) cadenas autonómicas de televisión.

En sus proyecciones especiales, el certamen honró a su historia reciente, acogiendo el primer largometraje de Juanma Bajo Ulloa, *Alas de mariposa*. Era ni más ni menos que un gesto de coherencia el seguir la trayectoria de un cortometrajista doblemente premiado en la ciudad. En una de esas raras alineaciones planetarias que a veces ocurren, en el film de Bajo Ulloa participaba el maestro de los efectos especiales Colin Arthur, colaborador del mítico Ray Harryhausen en cintas como *Simbad y el ojo del tigre* o *Furia de titanes*; Arthur fue, también, objeto de una exposición en la Casa de la Entrevista que se prolongó hasta el 1 de diciembre. La Capilla del Oidor acogió otra exposición, en este caso dedicada al cartel polaco de cine y de la que se editó un catálogo.

También se pudo ver la versión en español del *Drácula* de la Universal, dirigida por George Melford en los mismos decorados que la mítica cinta de Tod Browning protagonizada por Bela Lugosi, pero con un reparto íntegramente hispanoparlante. La película, que se creía perdida, había sido encontrada recientemente, por lo que la mera curiosidad devenía verdadero evento. También se realizó una retrospectiva de cine mudo español, en colaboración con distintas filmotecas del territorio nacional.

Por su parte, 'Obras menores de los mayores' incluyó cortometrajes de Frank Capra, Orson Welles, Stanley Kubrick o Federico Fellini, entre otros. En el resto de secciones paralelas, un ciclo dedicado al animador checo Jan Svankmajer; la tercera edición de 'Los jóvenes y el cine'; los últimos trabajos en vídeo de Manuel Huerga y Felipe Vega; dos cortometrajes del recientemente desaparecido fotógrafo Robert Mapplethorpe; y la proyección de la serie Descubrimiento de una obra, del Museo D'Orsay de París, que animaba algunos de sus cuadros más importantes.

Como había sucedido con Inma de Santis, el festival quiso este año rendir tributo a un cineasta recién

temente desaparecido y vinculado con el festival: Gabriel Blanco, cuyos ocho cortometrajes se recuperaron para la ocasión.

Y otra novedad importante fue la inclusión de un apartado dedicado a la publicidad audiovisual, con la proyección de las obras premiadas en la última edición del Festival de Cine Publicitario de Cannes y una retrospectiva de sus treinta ediciones. La sección dedicada a publicidad se realizó con la colaboración de Movierecord, que adquirió la bobina de cada palmarés de Cannes, y que permitía al festival proyectarlo costeando el subtítulo. La iniciativa fue acogida con entusiasmo con el público alcalaíno. "*Las sesiones tenían un éxito brutal, y no era para menos. Veías seguidos todos los anuncios que se habían estrenado en Cannes, en cine, con calidad*", cuenta Pedro Medina. Incluso se planteó hacer un certamen propio. "*Cuando Pedro ya no estaba, hubo un intento de hacer un festival de publicidad en Alcalá*", recuerda Ramón Garrido. "*Vino un tipo de la ciudad, publicista, y lo planteó. Llegamos a hablar con Santiago Muñoz para que la Fundación se implicara. Luego aquello se desechó*". A pesar de todo, este tipo de producción siguió siendo una parte importante de la programación de Alcalá durante años, permitiendo a los espectadores ver algunas de las mejores campañas (muchas no emitidas en España) de la edad dorada de la publicidad para televisión. "*Para nosotros, el corto en todas sus manifestaciones era muy importante*", añade Medina. "*Cuando hicimos el libro sobre cortometraje español, hubo un capítulo dedicado al cine publicitario*".

FANTASÍA

Dignificar el corto

Este año tuvo lugar uno de los cambios más importantes de toda la historia del festival. Con Pedro Medina ya completamente asentado como director, y tras la histórica edición anterior bajo el signo de Iván Zulueta, se plantearon algunas decisiones de gran calado dentro de la organización. "*Hubo un momento en que, en una junta directiva, se planteó qué hacer con un festival que ya había cobrado cuerpo a nivel de medios y de infraestructura*.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1991)

Podíamos lanzarnos a realizar un festival de más glamour, con más poderío... pero no teníamos dinero ni infraestructura". Y, para qué negarlo, aquella posibilidad, vista con buenos ojos por los políticos alcalaínos, alejaba al certamen de su espíritu y filosofía, siempre afines al formato corto. "Apostamos por la decisión de seguir apoyando el cortometraje", sentencia Garrido.

Esa apuesta implicaba, necesariamente, una reformulación del programa de proyecciones. Porque año tras año, la 'Muestra internacional de largometrajes' atraía a grandes masas de público en detrimento de las secciones de cortos. *"Para los cortos no había casi nadie: unos veinte o treinta asistentes, muchos de los cuales eran los propios participantes", recuerda Pepe Martín. "Y la muestra de largos era una cosa masiva, con todos los cines de Alcalá (Paz, Alcalá, Benidorm...) dedicados a ella. La Universidad Cisneriana la dedicábamos a los cortos, y las salas comerciales a los largos".* La masificación era tal que se creaban escenas esperpénticas, con la gente amontonándose para entrar. *"Había sesiones en que se quedaba muchísima gente fuera", cuenta Martín, que sufrió en sus carnes aquella suerte de histeria colectiva cinéfila. "Una vez, en el cine Alcalá, me echaron una puerta de cristal encima mientras cortaba las entradas, de la avalancha de gente que quería entrar y no podía. Reventaron la puerta y me cayeron todos los cristales encima. Me tuve que sacar cristales de los oídos, y me cayó alguna que otra patada".* Así que, por doloroso que pareciera, la supervivencia del certamen de cortometrajes pasaba por 'extirpar' los largos, y separarlos de la programación. Pedro Medina tomó la decisión de ubicar la 'Muestra internacional' una semana después, comenzando justo tras la finalización del festival. La decisión fue muy debatida, porque lógicamente conllevaba un riesgo alto. *"Estábamos muy asustados con eso", continúa Martín. "Porque claro... a ver si, con el poco público que tenían los cortos, nos íbamos a quedar con un festival al que no asistiera nadie. Y que la semana siguiente, cuando pusiéramos los largos, fuera todo el público, y nos quedásemos ahí haciendo el ridículo".* Pero no fue así. La asistencia a las secciones de cortometra-

jes subió de forma notable, y a la semana siguiente los espectadores volvieron a llenar las salas para ver los largometrajes.

En el sector de la organización que más apostaba por la cara 'glamourosa' del festival, cualquier concesión era válida para atraer a los espectadores a la sala. No solo abogaban por mantener la muestra de largos dentro del festival, sino que, además, defendían que estos se proyectasen... ¡en versión doblada! *"Decían que aquello nos hacía perder mucho público, que la gente no quería ver películas en versión original",* comenta Martín. Afortunadamente, se impuso la sensatez. *"Aquello sirvió para decir, definitivamente, que un festival, o un cineclub, no puede poner películas dobladas".* En definitiva, toda esta serie de encrucijadas ayudó a definir y consolidar el rumbo del Festival de Cine de Alcalá de Henares, que reafirmaba así su identidad como gran valedor del corto en nuestro país: desde aquel momento, la presencia del cine de largo formato durante la semana del certamen se fue reduciendo cada vez más, hasta quedar únicamente las cintas de 'Pantalla abierta' en medio de un tapiz cada vez más rico y variado de películas breves.

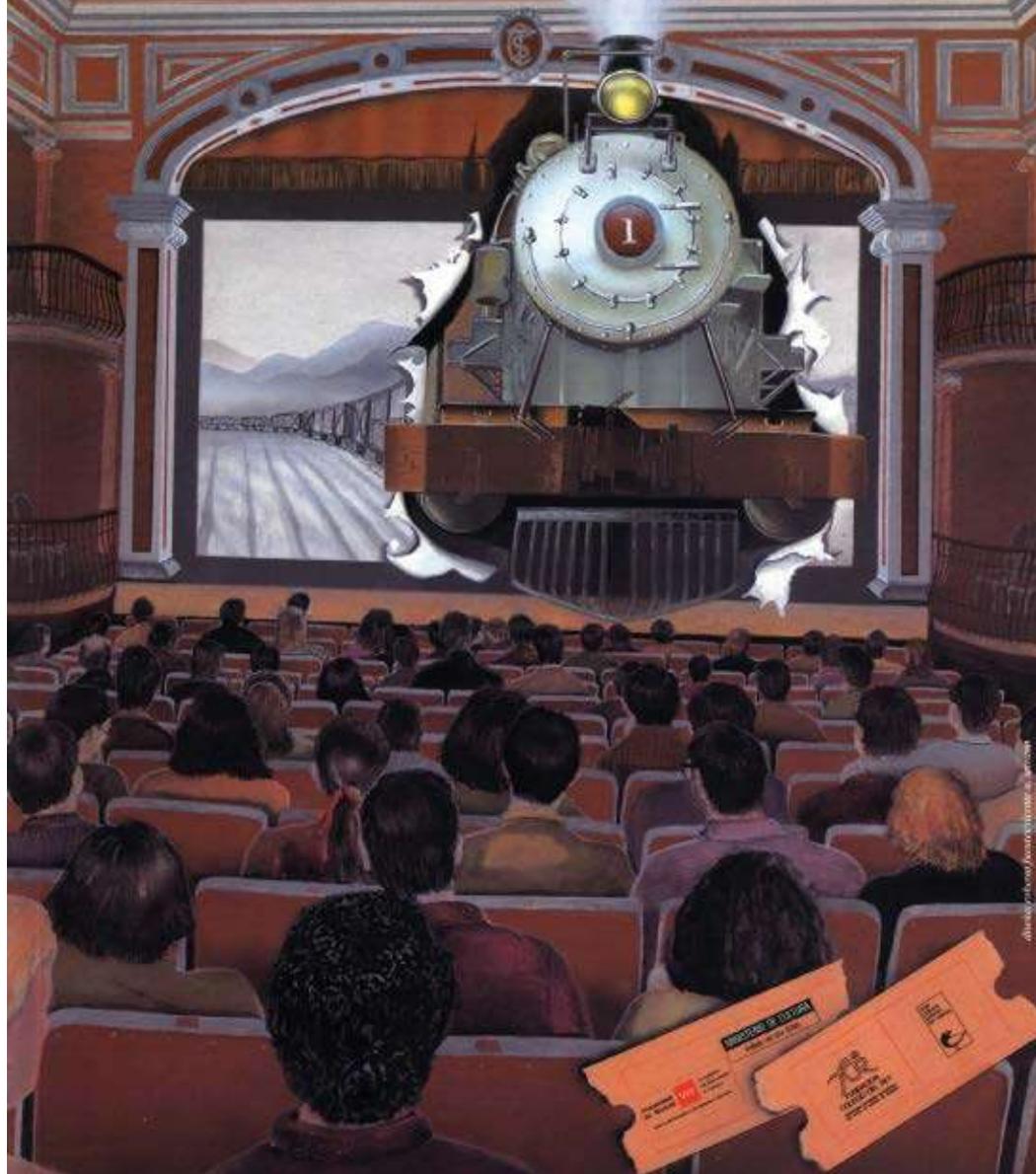
Por su parte, la 'Muestra de largometrajes' se fue alejando cada vez más en el calendario hasta asentarse definitivamente, años más tarde y ya en la etapa de Luis Mariano González, en el puente de diciembre. *"Sigue siendo parte del festival",* explica González, *"y sigue saliendo en nuestro catálogo, pero ya la gente sabe que es un apéndice. Que es algo que ocurre después, que es un cierre, pero que lo realmente importante es lo otro".* Y, por supuesto, se sigue proyectando en versión original.

41. Alcalá y el cine, págs. 410-11.

XXII FESTIVAL DE CINE

13 al 20 de Noviembre 1992

ALCALÁ DE HENARES

Cartel del 21º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1991). Autores: Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1992)

DOCUMENTO

Fechas

Del 13 al 20 de noviembre

PALMARÉS

Primer premio:

Huntza, de Antonio Conesa

Segundo premio:

Manualidades, de Santiago Lorenzo

Tercer premio:

La balada de Benito, del colectivo Nada que Ver; y **Coitadiños**, de Héctor Carré

Menciones especiales:

Entretiempo, de Santiago García de Leániz; y **Evilio**, de Santiago Segura

Premio Comunidad de Madrid:

Evilio, de Santiago Segura; y **J'adoubé**, de Antonio Morales.

Mención especial:

La balada de Benito, del colectivo Nada que Ver

Pantalla abierta

Primer Premio:

El cielo sube, de Marc Recha

Menciones especiales:

Dime una mentira, de Juan Sebastián Bollain; y **En tramontana**, de Carlos Pérez Ferré

Premio del público:

Doblonos de a ocho, de Andrés Linares

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

ARGUMENTO

Tras unos años alternando ediciones muy ambiciosas con otras más contenidas, el Festival había alcanzado ya una suerte de 'velocidad de crucero' que le permitía seguir avanzando sin sobresaltos, con el aplomo que dan la experiencia y el *savoir faire*. Así, tuvieron lugar una serie de ediciones

esencialmente continuistas, con escasas novedades, pero no por ello menos interesantes. Se trataba de un período de consolidación de las líneas maestras del director Pedro Medina: apuesta decidida por el cortometraje, diversidad de secciones paralelas también centradas en el formato breve, importancia de la animación y de la historia del cine. Y también una constante e inaplazable incorporación de los formatos videográficos.

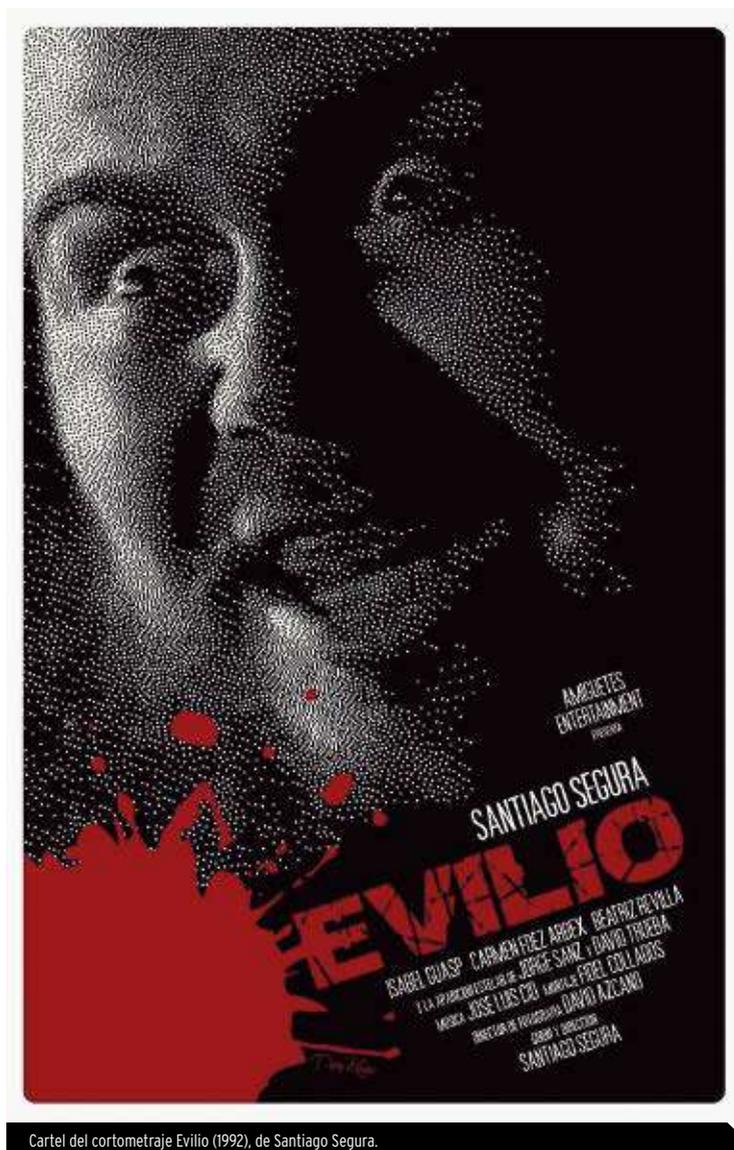
En la inauguración presentada por el crítico musical Carlos Tena estuvieron presentes el cineasta José Luis Borau y la joven actriz Cristina Cruz Mínguez, director y protagonista, respectivamente, de la serie de TVE *Celia*, que pudo verse en el festival antes de su estreno televisivo. El primer capítulo acompañó a la gala, y los cinco restantes se proyectaron también durante la semana. La serie, con vocación de continuidad, fue cancelada por TVE debido a su alto coste de producción, pero hoy se ha convertido en una de las obras clásicas de la cadena pública.

En el certamen de cortometrajes, unos pocos títulos concentraron la mayor parte de los galardones: *Huntza*, de Antonio Conesa; *Manualidades*, de Santiago Lorenzo; *Balada a Benito*, del colectivo Nada que Ver; *Coitadiños*, de Héctor Carré y *Evilio*, de Santiago Segura. La alta calidad de los filmes seleccionados mereció una felicitación del jurado a la organización. Algo similar sucedió en 'Pantalla abierta', donde el jurado destacó entre los largometrajes "*por una parte, inquietudes esforzadamente experimentales, y por otra, intentos de mimetizar los modelos del cine comercial que no garantizan, sin embargo, el acceso a una exhibición normalizada*"⁴².

Entre las secciones no competitivas, se dedicó una muestra al cortometraje vasco, con más de cuarenta títulos; se volvieron a exhibir obras en vídeo de autores locales en la 'Muestra de videocreación alcaína'; se mantuvo el protomercado de 'Corto a la carta' y, por segunda vez, se realizó una doble muestra de cine publicitario procedente de Cannes, dedicando un programa a los últimos ganadores y otro a una mirada retrospectiva. 'Los jóvenes y el cine' pasó definitivamente a denominarse 'El cine

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1992)

Cartel del cortometraje *Évilio* (1992), de Santiago Segura.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1992)

y los jóvenes' y a acercarse a su forma actual, ofreciendo un programa cuidadosamente seleccionado para los adolescentes de entre los cortos a concurso en el certamen nacional. En 'Obras menores de los mayores', junto a los habituales cortos de cineastas consagrados (en esta ocasión, René Clair, François Truffaut, Jim Jarmusch y Jean-Pierre Jeunet) se proyectaron algunas de las primeras películas de la historia del cine realizadas por los operadores de los hermanos Lumière. Entre ellas, la *Llegada del tren a la estación de La Ciotat* (1896), que se convirtió en el motivo principal del cartel de Roberto Fuentes.

Tres apartados destacaron dentro de esta programación, que para el público alcalaíno ya resultaba familiar y reconfortante como una vieja y querida prenda de vestir: por un lado, una recopilación de algunos de los trabajos más importantes del director de fotografía Néstor Almendros, fallecido pocos meses antes. Por otro, seis de las siete películas breves realizadas por el historietista Winsor McCay, creador de la mítica tira *Little Nemo in Slumberland*. Y, por último, una nueva sección llamada a formar parte de la cita anual del festival: '¿Cómo dice que se hizo?' aglutinaba diversos *making of* de destacados largometrajes españoles.

FANTASÍA

El templo de ALCINE

Desde finales de los noventa y durante los primeros años del siglo XXI, una imagen se hizo omnipresente en la industria audiovisual española: Santiago Segura autopromociándose de todas las formas y por todos los medios posibles. Apariciones en programas de humor, camisetas, incluso algún cameo en Hollywood pronunciando las palabras 'Torrente tres' en un ruso macarrónico... Cualquiera herramienta era válida para dar a conocer sus películas al gran público. En 1992, las paredes del Teatro Salón Cervantes fueron ya objeto de esta expansiva concepción del *marketing* cinematográfico. "Recuerdo cuando Segura estrenó el corto que ganó", dice Ramón Garrido entre risas. "Empezó a pegar los carteles de su corto por toda la ciudad, y en la fachada del teatro. Puso un montón". Algo que no sentó bien al entonces responsable del Cervantes. "El del teatro sale y le dice que eso está prohibido, que aquello

es un templo. Y Segura responde: '¿Pero qué dice este?'". El cine español ha cambiado mucho en las últimas tres décadas, pero algunas cosas permanecen inmutables.

Garrido acabó consiguiendo que, unos años después, Segura pudiera filmar en el Parador *Una de zombis* (Miguel Ángel Lamata, 2004), "una peli que hizo como productor que pasó sin pena ni gloria", como parte de otra de las actividades que, de forma intensiva, ha realizado el veterano coordinador dentro de la organización del festival: la gestión de rodajes cinematográficos en la ciudad. En la actualidad esta labor ha tomado entidad propia a través de la Alcalá Film Office, pero sigue ligada simbólicamente al festival a través de Annette Scholz. Por su parte, Segura ha seguido localizando en Alcalá. Sin ir más lejos, el mismo año en que se publica este libro se ha acogido el rodaje de su última comedia familiar.

23 Festival de Cine

ALCALÁ DE HENARES
DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 1993

ALCALÁ DE HENARES - MADRID - ESPAÑA

Comunidad de Madrid
FUNDACIÓN SOLIGO DEL REY
MINISTERIO DE CULTURA

ALCALÁ DE HENARES
700 AÑOS
TELEMADRID

Cartel del 21º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1991). Autores: Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1993)

DOCUMENTO

Fechas

Del 12 al 19 de noviembre

PALMARÉS

Primer premio:

Walter Peralta, de Jordi Mollá

Segundo premio:

El último latido, de Javier Fernández Caldas

Tercer premio:

El columpio, de Álvaro Fernández Armero

Trofeo a la Mejor Interpretación:

Antonio Valero por **El hombre nervioso**

Menciones especiales interpretación:

Inés López Ercilla por **Memé y el señor Bobo** y Josep Bonet por **Es tard**

Trofeo al Mejor Guion:

Txema Ocio por **Memé y el señor Bobo**

Trofeo a la Mejor Fotografía:

Juan Antonio Castaño por **El último latido**

Trofeo al Mejor Montaje:

Iván Aledo por **El columpio**

Trofeo a la Mejor Banda Sonora:

Enrique Muknik por **Cita con Alberto**

Premio Comunidad de Madrid: (ex aequo)

Memé y el señor Bobo, de Miryam Ballesteros; y

Oro en la pared, de Jesús Delgado

Mención especial Comunidad de Madrid:

Perturbado, de Santiago Segura

Pantalla abierta

Premio Universidad de Alcalá:

Jardines colgantes, de Pablo Llorca

Mención especial:

Luz negra, de Xavier Bermúdez

Premio del público:

El hombre de la nevera, de Vicente Tamariz

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

ARGUMENTO

"Este año por primera vez la organización del festival ha sido asumida por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de su organismo autónomo de cultura, la Fundación Colegio del Rey, como forma de garantizar la continuidad de tan importante evento cultural, aunque el equipo de trabajo, no obstante, sigue siendo el mismo de los últimos años, con lo que los resultados responderán a la nota de calidad ya demostrada". Son palabras de la concejala de cultura Dolores Pérez Quirós en el catálogo de esta XXIII edición. Se consumaba así la asimilación del festival por parte de la Fundación, aunque los organizadores consiguieron mantener su autonomía creativa. En efecto, el 'comité organizador' a las órdenes de Pedro Medina, y bajo la coordinación de Ramón Garrido, seguía estando compuesto por los mismos nombres que en los últimos años: Pepe Martín, Anabel Hidalgo (en su segunda edición) y Antonio Palacios, a los que se sumaba ahora el productor Luis Ángel Ramírez. La firma del convenio con la Fundación permitió, eso sí, establecer una sede permanente para el festival, en el antiguo Cuartel de Sementales de la Plaza del Empeinado.

Una vez más, los organizadores reclamaban un mayor respaldo para el festival ante la crisis económica, que afecta también al cine español. Entre todas las dificultades, aún no eran conscientes (porque estas cosas solo se perciben *a posteriori*) del magnífico momento que atravesaba el cortometraje nacional. Buena prueba de ello es el palmarés de un certamen que recogía lo mejor de la producción del año. La proyección que acompañó a la gala inaugural fue *La madre muerta*, el segundo largometraje de un cineasta que se había convertido ya, por derecho propio, en uno de los nombres más relevantes de la historia del festival: Juanma Bajo Ulloa. En 'Pantalla abierta', Pablo Llorca se alzó con el premio del jurado

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1993)

por su largometraje *Jardines colgantes*, mientras que el público escogió a *El hombre en la nevera*, de Vicente Tamariz.

Este año volvió a haber exposición, dedicada a la dirección artística del primer largometraje de Álex de la Iglesia. Una amplia colección de material gráfico, bocetos, *maniqués* y *atrezzo* de la película adornó la muestra llamada 'Así se hizo *Acción mutante*'. Una manera distinta de aproximarse a los modos de producción cinematográficos que también abordó, por segundo año, la sección '¿Cómo dice que se hizo?', que en esta ocasión no se limitó solo a mostrar *making of* de cintas españolas, incluyendo cintas internacionales como *Parque Jurásico*, *Europa* o *El último mohicano*. Además de estos documentales, la sección acogió también piezas promocionales como *clips*, *tráilers* y *electronic press kits*. La animación siguió teniendo una presencia destacada, con dos programas distintos pero íntimamente relacionados, y producidos en colaboración con el British Council de Madrid y Londres: uno, dedicado a la animación británica. Otro, casi como extensión del anterior, consagrado a una productora en particular: la imprescindible Aardman. También, dentro del insustituible rincón dedicado al cine publicitario, se proyectó una selección de *spots* animados, que sirvió para complementar a la habitual sesión de obras premiadas en Cannes.

'El cine y los jóvenes' mantuvo su configuración, ofreciendo una selección de los cortometrajes del certamen competitivo pensada para niños y adolescentes. La muestra internacional de cortos, ausente en las últimas ediciones, volvió a aparecer, y también se incluyó en la programación un ciclo dedicado a mostrar las prácticas de alumnos de la prestigiosa escuela de cine de San Antonio de los Baños, en Cuba. Se mantuvo la ya consolidada 'Obras menores de los mayores', con cortos de Tim Burton, Lars von Trier, Luis Buñuel o Leos Carax, entre otros; y la 'Muestra de recreación alcalaína', donde autores locales como Remi Mohedano o Pedro Otero empezaban a convertirse en presencia habitual. Y, coincidiendo con los actos conmemorativos del séptimo centenario de la fundación de los

Estudios de Escuelas Generales de Alcalá, tuvo lugar un ciclo de largometrajes con la Europa medieval como nexo común.

FANTASÍA

Los presentadores

En 1993, la presentación de las galas de inauguración y clausura corrió a cargo de los periodistas Juan Luis Álvarez y Ana Borderas; un tándem que se convertiría en una presencia fija hasta la marcha de Pedro Medina al acabar el siglo. En realidad, Borderas ya había presentado en solitario en una ocasión, en la edición de 1988, pero es a partir de este año cuando la imagen de la pareja se convertirá en la foto habitual de la portada del *Diario de Alcalá* al día siguiente de cada ceremonia inaugural.

Los dos habían llegado a Alcalá varios años antes para cubrir el festival en calidad de periodistas. Se habían conocido en 1985, en la emisora de Onda Madrid, donde desembarcó Borderas procedente de Vitoria, para trabajar como corresponsal de la radio vasca. "Al crearse Onda Madrid, nos dejaron un despacho físico para trabajar desde allí. Luego me ofrecieron un contrato temporal en Onda Madrid, y decidí quedarme en Madrid". Al principio trabajaban en programas distintos, aunque coincidieron cubriendo el festival Imágic, que se celebraba en el Teatro Albéniz. Pero luego comenzaron a codirigir y copresentar un magacín diario, *Madrid de par en par*. "En ese magacín había una tertulia semanal de cine, a la que acudían periodistas cinematográficos", cuenta Borderas. "Y ahí conocimos a gente que estaba metida en el Festival de Alcalá de Henares, como Carlos F. Heredero, Eduardo Rodríguez o Concha Gómez". Concretamente, esta última llevaba la prensa del festival, con lo que de forma natural el magacín comenzó a cubrir anualmente el evento. "Nosotros fuimos como periodistas a diferentes ediciones del festival en los años ochenta por medio de Concha, y allí conocimos a Pedro Medina". En paralelo, ambos crearon los Premios de Cine Onda Madrid. "Esto fue antes de los Goya", recuerda Borderas. "Los oyentes votaban un montón de categorías. Y nosotros presentábamos esos premios". Con

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1993)

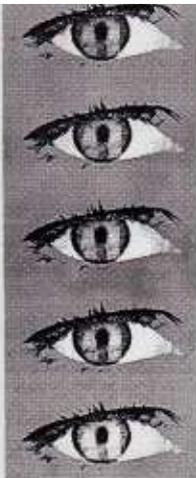
Ana Borderas y Juan Luis Álvarez, presentadores de las galas del festival en siete ediciones.

esta labor a sus espaldas, Borderas y Álvarez eran los candidatos idóneos para hacerse cargo de las galas del festival.

Así que, tras aquella edición en que ella había presentado en solitario, cuando le propusieron repetir, acudió a su compañero. Como recuerda el propio Juan Luis Álvarez: *"Me dijo 'yo sola otra vez no'. Porque los de la organización estaban encantados con ella, y no necesitaba a nadie... Pero ella me lió a mí, y allí fuimos"*. Durante siete años, se encargaron de escribir y presentar. *"Nos reuníamos durante la semana para hacer el guion de la inauguración y clausura: en la inauguración se contaba un poquito lo que iba a ser el festival, y la clausura era la entrega de premios"*. Para esta última, se informaban sobre los premiados tanto como podían, que por la propia dinámica del festival, no era demasiado. *"Es que tampoco había mucho tiempo"*, explica Álvarez, *"porque el jurado daba el fallo muy pegado a la clausura, así que no podíamos ver los cortos. Entonces, una vez que nos decían quiénes eran los premiados, entresacábamos algunos datos del catálogo del festival, y si no hacíamos algunas bromas con los títulos y con lo que se nos ocurría"*. Y

una vez hecho el guion, solo quedaba ejecutarlo. Lo que no era una tarea tan fácil como parecía. Porque la primera dificultad era llegar hasta el Teatro Salón Cervantes. *"Nos buscábamos las vestimentas apropiadas, nos poníamos monísimos, y allá que venía un coche a llevarnos a Alcalá los viernes por la tarde"*, cuenta Juan Luis. *"Que había unos pitotes de tráfico de tal calibre que alguna vez peligró esa gala. Cada año nos recogían antes, y daba igual, siempre llegábamos mal. Y como no había móviles, tampoco podías avisar"*.

El segundo elemento de azar era, por supuesto, la gala en sí. Porque aquello se podía guionizar hasta un punto, pero en todo evento de este tipo hay un importante componente de aleatoriedad, en especial en la entrega de premios de la clausura. Lo cual, para dos profesionales curtidos en el radio en directo, no era necesariamente algo negativo. *"Lo más divertido era lo que se producía con los premiados. A veces la gala se desarrollaba sola, porque te daba momentos muy divertidos"*, recuerda el presentador. *"Una vez se subió una niña de unos cinco o seis años, supongo que porque había ganado un premio como actriz... La pobrecita quería agradecer*

FESTIVAL DE CINE
DE ALCALÁ DE HENARES

III ^a MUESTRA de Videocreación ALCALAÍNA 12 AL 19 DE NOVIEMBRE 1993

CONDICIONES	INSCRIPCIÓN	NORMAS GENERALES
<p>1. La participación en esta muestra está abierta a todos los productores y realizadores de videocreación residentes en Alcalá de Henares.</p> <p>2. Se podrán presentar a la muestra videos de formato VHS, S-VHS o Betacam, realizados con posterioridad al 1 de Enero de 1991.</p> <p>3. La duración de las obras no excederá de 30 minutos. Tanto el Tema como el Género serán libres.</p> <p>4. Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras.</p> <p>5. Un Comité se encargará de seleccionar de entre todos los videos recibidos, aquellos que serán exhibidos en la muestra.</p> <p>6. Las obras seleccionadas figurarán en el catálogo del Festival de Cine y se exhibirán en sesiones públicas dentro de las fechas de celebración del mismo.</p> <p>Los lugares y fechas de proyección se anunciarán por medio del programa oficial del Festival.</p> <p>7. El fallo del Comité de Selección es inapelable.</p> <p>8. Las obras seleccionadas serán devueltas una vez concluido el Festival.</p>	<p>9. La inscripción se realizará enviando una copia del video, en VHS, y una ficha con los siguientes datos: Título de la obra, año y mes de producción, autor, color o b/n, duración, ficha técnica, ficha artística, biofilmografía del realizador, sinopsis, dirección y teléfono del realizador, participación en otras muestras o festivales, fecha y firma.</p> <p>Ambas cosas se enviarán a la sede de esta muestra, cuya dirección figura al final de estas bases, y deberán obrar en poder de la organización antes del 15 de Octubre de 1993.</p> <p>Con la ficha deben adjuntarse tres fotografías de la obra. En el exterior del video figurará una nota indicando: Título, autor, duración, dirección y teléfono.</p> 	<p>10. Los gastos de envío y de devolución de la obra correrán a cargo del participante.</p> <p>11. Los autores de las obras seleccionadas serán invitados a las actividades del festival de cine.</p> <p>12. Los productores autorizan a la Organización para poder utilizar un fragmento de las obras seleccionadas (máximo tres minutos) como material informativo en los medios de comunicación audiovisuales.</p> <p>13. La organización no se hace responsable de los accidentes imprevistos que puedan sufrir las obras sin embargo se tomarán las precauciones necesarias para su manejo y devolución.</p> <p>14. Cualquier información o aclaración adicional será facilitada dirigiéndose a la sede de este Festival.</p> <p>15. Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes bases, así como la resolución de cualquier problema no recogido en éstas por la organización.</p>

C/ DEL EMPESINADO, 30 | TEL. 801 39 34 - FAX 801 39 05 | 28001 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Bases de participación de la III Muestra de Videocreación Alcalaina (1993).

y no llegaba al micrófono. La tuve que coger en brazos para que llegara". Y, por si fuera poco, cada año la cosa se fue complicando de forma un tanto inesperada. "Lo que ocurría era que, a medida que transcurrían las ediciones, el número de premios iba aumentando, porque las instituciones y las entidades privadas se implicaban todavía más", cuenta Borderas. "Entonces, si la duración de la clausura al principio podía ser de unos cuarenta minutos, al final podíamos irnos a hora y media". Y, como explica Álvarez, el problema no era únicamente la duración en sí, sino lo que se derivaba de ella: "Como cada vez había más premios, el guion iba siendo cada año más gordo. Y un año, con el tocho de guion que llevábamos, le dije a Ana, 'no podemos estar una hora con esto en la mano'". De modo que, al llegar al teatro, pidieron un atril. Pero lo único que había disponible eran los endeble atriles musicales de una orquesta que había estado tocando días antes. "Entonces, los dos con nuestro micro, cada uno con nuestro atril y nuestro guioncito colocado", prosigue. "Llega el primero que sube a recoger un premio, y con el aire se fueron a hacer puñetas los dos atriles. Y nos tuvimos que tirar los dos al suelo a recoger las hojas. Los fotógrafos, ese rato, se lo pasaron de maravilla", ríe. Y Borderas apostilla: "¡Menos mal que numerábamos los folios!". "Aquella noche el cachondeo era: ¡Mañana esto es la portada del Diario de Alcalá, dos culos cogiendo hojas!", concluye él.

Ahí, claro, es donde entra en juego el *savoir faire* de su profesión, consiguiendo hacer del defecto virtud, y tirarse el resto de la gala bromeando sobre el incidente. "Para la improvisación veníamos ya curtidos de la radio, donde hacíamos cuatro horas de programa en directo y no lo hacíamos con guion. Llevábamos solo una escaleta", dice Borderas. Y añade: "También se notaba nuestro oficio de periodistas, porque cuando alguien se emocionaba al recoger el premio, o estaba muy nervioso, nosotros le acompañábamos. Le dábamos pie, le hacíamos alguna pregunta para romper ese momento de tensión... Yo creo que eso le venía muy bien a quien se subía al escenario, porque se sentía arropado por nosotros".

En cualquier caso, el reto cada año era hacer la gala ágil y dinámica. En palabras de Borderas, "entreteñer para que no fuera un tostón". O, como dice Juan Luis, "acabar lo antes posible. Porque la inauguración era más ligerita y mucho más sencilla: se contaba lo que iban a ver, y luego se daba paso a un pequeño espectáculo. Pero la clausura, con la cantidad de premios que había...". En realidad, tanto al principio como al final del festival, se trataba de crear un clima agradable, donde los espectadores se sintieran cómodos y bienvenidos. "Entonces, no eran para nada galas rígidas: no había etiqueta, nos hacíamos bromas...", dice él. "Además, aquella bombonera tan bonita que es el Teatro Cervantes no da para ponerse estupendo, sino para hacer una cosa muy entre amigos". Ella concuerda: "La idea era que no fuera academicista. Que fuera lo más fresco posible, para que no hubiera una distancia entre quien estaba encima del escenario y quien estaba en la butaca contemplando lo que decíamos. Vamos a contar rápido en que consiste la edición, y luego vamos a ponernos a hablar de cine, que hace un año que no nos vemos". La fórmula fue un éxito, y de algún modo sentó las bases para las galas y presentadores que vinieron después.

24 Festival de Cine Alcalá de Henares

18 al 25 de Noviembre 1994

 Comunidad de Madrid
Consejería de Educación y Cultura

Ayuntamiento
de Alcalá de Henares

FUNDACION
CONSEJO DEL TEV

MINISTERIO DE CULTURA
Departamento de Cine y Televisión

Filmoteca
Generalitat Valenciana

DEPARTAMENTO
DE CULTURA
PATRONATO
MUNICIPAL
DE CULTURA

CAJA DE MADRID

TELEMADRID

imval

Artista: Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1994)

DOCUMENTO

Fechas

Del 18 al 25 de noviembre

PALMARÉS

Primer premio:

Hotel Oasis, de Juan Calvo

Segundo premio:

Frágil, de Javier Fernández Caldas

Tercer premio:

Equipaje, lista de espera, pasaporte, souvenir,
de Félix Cábeza

Trofeos Caja de Madrid

Mejor Interpretación Femenina:

Milla Espiga, por **La leyenda de un hombre malo**

Mejor Interpretación Masculina:

Luis Ciges, por **Aquel ritmillo**

Mejor Guion:

Juan Calvo, por **Hotel Oasis**

Mejor Fotografía:

Ángel Sáez, por **Entre el amanecer y el día**

Mejor Montaje:

Javier Fesser, por **Aquel ritmillo**

Mejor Banda Sonora:

Eduardo Molinero, por **Txarriboda**

Mención Especial Dirección Artística a:

César Macarrón, por **Aquel ritmillo**; y

Pilar Revuelta, por **Hotel Oasis**

Premio Comunidad de Madrid:

Sirenas, de Fernando León de Aranoa

Mención Especial Comunidad de Madrid:

El sueño de Adán, de Mercedes Gaspar

Pantalla abierta

Premio Universidad de Alcalá:

Justino, un asesino de la tercera edad, de

La Cuadrilla

Mención especial:

Ojalá Val del Omar, de Cristina Esteban

Premio del Público Diario de Alcalá:

Dame Lume, de Héctor Carré

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

PUBLICACIÓN

El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español (Carlos F. Heredero)

ARGUMENTO

Más de lo mismo, lo que en un caso como este no era una noticia en absoluto negativa. El número de cortos inscritos al certamen competitivo superó el centenar, en un crecimiento paulatino que se mantendría en las siguientes décadas con las sucesivas llegadas del vídeo y los formatos digitales. Concurría por primera vez uno de los nombres que se convertiría en habitual de la competición: Javier Fesser, que presentaba su cortometraje *Aquel ritmillo*, y que cosechó tres distinciones (Mejor Interpretación Masculina para Luis Ciges, Mejor Montaje y una mención a su dirección artística). El Premio Comunidad de Madrid fue para *Sirenas*, de Fernando León de Aranoa. Otros cineastas presentes en la competición fueron Isabel Herguera, Iciar Bollain, Santiago Segura o Mercedes Gaspar. Y en 'Pantalla abierta', el premio del jurado fue para *La Cuadrilla por Justino, un asesino de la tercera edad*.

Las secciones paralelas también gozaron de buena salud y escasa novedad. Se mantuvo un año más la 'Sección informativa' de cortos, con piezas que no habían entrado en la selección a concurso pero que se consideraban de interés, y que este año contó con títulos de Helena Taberna, Jaume Balagueró, Juanjo Giménez, Santiago Lorenzo o Judith Colell. 'Obras menores de los mayores' acogió piezas de Wim Wenders, Aki Kaurismaki y uno de los verdaderos padres de la narración cinematográfica, el francés Georges Méliès. '¿Cómo dice que se hizo?', la sección de cine publicitario y 'El cine y los jóvenes' continuaron su andadura. Y otro tanto sucedió con la 'Muestra de videocreación alcaláina', donde se registró un aumento de la concurrencia respecto al año anterior, pasando de seis trabajos presentados

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1994)

a doce. Entre los ciclos de carácter monográfico hubo una retrospectiva de animación italiana; un programa dedicado a cortos de la productora y distribuidora Doble A Films (con películas de Julio Medem o Mariano Barroso). Y, en colaboración con Filmoteca Española, la sección 'Documentos de cine' ofreció una mirada a la historia del séptimo arte con piezas como *Corten veintiún metros de chinos*, de Ferrán Alberich, o *Los cinco Faustos de Murnau*, del mayor experto mundial en el director de *Nosferatu*: el historiador y restaurador Luciano Berriatúa, así como un tributo a Georges Méliès a cargo de realizadores actuales.

Pero sin duda el gran aporte de esta edición fue la culminación del ambicioso proyecto *El lenguaje de la luz*. En él, el crítico Carlos F. Heredero entrevistó en profundidad a catorce de los más importantes directores de fotografía del cine español, lo que debía dar lugar a un libro del propio Heredero y a una serie televisiva dirigida por Luis Ángel Ramírez, si bien esta nunca se llegó a emitir. Pero el volumen que se editó fue, sin duda, un estudio histórico dentro de nuestra cinematografía. El libro se presentó, bajo la atención de los medios, el 17 de noviembre en Filmoteca Española, con la presencia de José Luis Alcaine y Víctor Erice, y con la proyección de *El espíritu de la colmena*. De la inacabada serie se proyectó en el festival el capítulo dedicado a Fernando Arribas; y también se pasó una película de cada uno de los operadores entrevistados. Como complemento de lujo, durante esta semana se desarrolló el 'Curso práctico sobre dirección de fotografía' impartido por Jaime Peracaula, que trazó un recorrido por las distintas labores del operador.

FANTASÍA

Los años de la mili

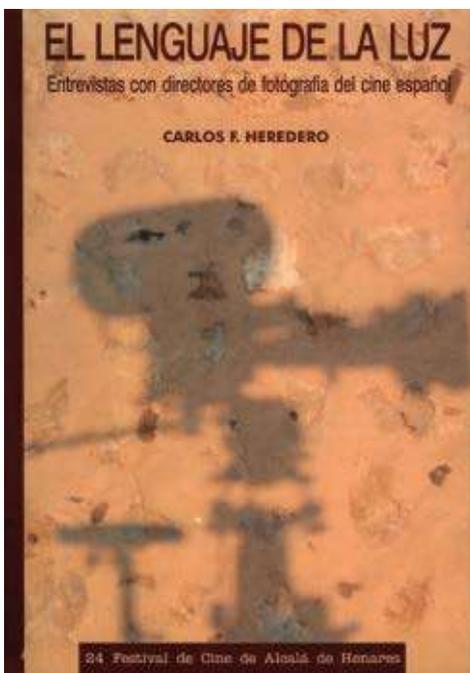
Eran aún los años de la mili. Faltaban aún dos años para que José María Aznar y Jordi Pujol firmaran el Pacto del Majestic, que incluía el compromiso de acabar con el servicio militar obligatorio, y otros cinco para su desaparición definitiva. Por eso, a mediados de los años noventa, los hombres jóvenes (y sanos) solo tenían dos alternativas (legales): ir a formarse como soldados o convertirse en objetores de

conciencia y realizar la prestación social sustitutoria. Ese era el caso de uno de los socios más jóvenes del Cine Club Nebrija, Luis Mariano González, que en 1994 se encontraba realizando el servicio social en el Centro de Información, Documentación y Asesoramiento Juvenil de Alcalá (CIDAJ). Pero, como él mismo recuerda, no era el único. *"Allí me encontré con Pedro Medina, que era director del festival, pero que al mismo tiempo estaba haciendo también la prestación"*.

González y Medina se conocían de vista, de las sesiones del Nebrija, pero su relación no había ido más allá del 'hola y adiós'. Hasta entonces. *"Como estábamos hartos de vernos en el cineclub, entablamos conversación. Yo estaba terminando Comunicación Audiovisual en la Complutense. Y Pedro nos propuso a Pedro Otero y a mí ayudar a buscar fotos para un libro del festival, El lenguaje de la luz, que estaba haciendo Carlos F. Heredero sobre directores de fotografía"*. Otero era, ya en estos años, uno de los participantes habituales en la Muestra de videocreación alcalaína, y compañero de universidad de González. Ambos se implicaron en aquella tarea, quizá algo monótona, pero que para un aficionado a la fotografía como era el joven Luis Mariano, resultaba apasionante. *"En aquel entonces no había Internet, las fotos había que buscarlas en libros, en hemerotecas, en las productoras... y había que ir a Filmoteca. Y aunque empezamos Pedro Otero y yo a colaborar ahí, Pedro tenía un trabajo nocturno, y estudiaba, y tenía la prestación... así que él se dispersó un poco en el tema. Yo me lo tomé muy en serio porque me pasionaba la fotografía, conocía y seguía a prácticamente todos los directores de fotografía... Estaba encantado de poder colaborar y hacer ese pequeño trabajo"*. Y su participación en el libro no se quedó ahí. *"Me encargaron también hacer las fotos de varios de los directores de fotografía entrevistados: José Luis Alcaine, Hans Burmann y Alfredo Mayo. Para ello, fui a los rodajes de Dile a Laura que la quiero, Las cosas del querer II e Historias del Kronen"*. Evidentemente, después de aquello, era solo cuestión de tiempo que González acabase implicándose de lleno con el equipo de organización del festival.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXIV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1994)

Portada de la publicación "El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español", de Carlos F. Heredero

En esa misma edición ya le encomendaron otras tareas: "Aquel primer año se hizo un taller de fotografía con Jaume Peracaula y el estudio Cherokee, que alquilaba material de fotografía. Había focos, cámaras Arriflex... material muy caro que había que vigilar, y que se quedaba en el antiguo cuartel de Sementales. Así que los que estábamos empezando, nos quedamos allí a pasar la noche con unas botellas de tequila... fue entre divertido y aterrador", dice entre risas. "También comencé a escribir para el boletín del festival, En corto, que entonces era un encarte del Diario de Alcalá. En fin, empecé a hacer muchos trabajos diferentes para la organización. Y al año siguiente Pedro me dijo que si quería formar parte del comité de selección".

25 FESTIVAL DE CINE

ALCALÁ DE HENARES
del 16 al 24 de noviembre 1995

Alcalá de Henares, España. Fotografía: A. Serrano

Cartel del 25º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1995). Autores: Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1995)

DOCUMENTO

Fechas

Del 16 al 24 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio:

Sólo amor de José J. Rodríguez

Segundo Premio:

Si llegas o es regreso de Sigfrid Monleón

Tercer Premio:

La madre de Miguel Bardem Aguado

Premio Comunidad de Madrid: *ex aequo* para

Provocador de Fernando Costilla y

Entrevías de Juan Vicente Córdoba.

Premio del público Concejalía de Juventud:

El secleto de la tlompeta de Javier Fesser.

Pantalla Abierta

Premio Universidad de Alcalá:

El día nunca, por la tarde de Julián Esteban Rivera.

Mención Especial:

Costa Brava (Family Álbum) de Marta Balletbó-Coll.

Premio del Público Diario de Alcalá:

El día nunca, por la tarde de Julián Esteban Rivera.

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

PUBLICACIONES

Alcalá y el cine, (Pedro Ballesteros Torres).

Estrellas animadas (Emilio de la Rosa.)

EXPOSICIONES

Madrid y el cine.

Alcalá de película.

Mágico Meliès

ARGUMENTO

Si hay algo que gusta en un festival de cine son las efemérides. Y se puede montar una buena si, por azares del destino, coinciden no una, sino dos fechas señaladas. Resulta que en 1995 los astros se alineaban para que las Bodas de Plata del certamen (o, en cualquier caso, su edición número 25) se sumasen al centenario del propio cine. Porque el 28 de diciembre de 1895, en una pequeña sala sita en el Boulevard des Capucines de París, los hermanos Louis y Auguste Lumière celebraron la primera proyección pública de películas de su recién creado invento, y esta es la fecha que se toma como 'oficial' para datar el nacimiento del cine.

Era el momento, pues, de aunar dos festejos simultáneos. Porque resultaba importante, como reza el catálogo de esta edición, conmemorar que el festival llevaba "un cuarto de siglo apoyando el cine más joven de nuestro país (desde el cine amateur o independiente, al principio, hasta los cortometrajes actuales, que gozan, en muchos casos, de una planificada producción) apostando por mostrar al gran público realizaciones que normalmente no llegan a los habituales circuitos de exhibición, manteniendo una filosofía cuyos fundamentos no son únicamente altruistas sino también bastante egoístas ya que se trata de poder disfrutar de un cine de mucha calidad cuyo desconocimiento, impuesto por pobres pero férreos planteamientos de la comercialidad, minimiza el grosor de la cultura cinematográfica de cualquier amante del Séptimo Arte".

Esta doble celebración se tradujo, fundamentalmente, en rendir tributo al cine y a la ciudad. El ciclo 'cien años, cien cortos' hizo lo que su título prometía: un recorrido por un siglo de cine a través de un centenar de cortometrajes, desde los hermanos Lumière, Edison, Edwin S. Porter o Segundo de Chomón hasta Jane Campion, Jim Jarmusch o Aki Kaurismaki. Con una pequeña trampa: no se programó un film por año, sino que algunos años contaron con varios títulos y otros, con ninguno. 'El cine y los jóvenes', aún en una forma algo distinta a la actual, ofreció

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1995)

un programa que, bajo el título de 'Fantasmagorías', pretendía recrear la sensación producida por las viejas sesiones de películas 'de fantasía' en las primeras décadas de historia del séptimo arte. Se proyectaron así un total de seis programas de cortos de animación, todos ellos (salvo uno) de entre 1900 y 1923, y bajo diferentes condiciones: un programa fue totalmente silente, otro tuvo acompañamiento de piano, y los cuatro restantes con piano y efectos sonoros en directo. Para completar esta inmersión en la historia del cine, entre cada bloque se realizaron pequeños espectáculos de sombras chinas basadas en el universo fílmico de Georges Méliès. Además, el pionero de la fantasía tuvo su propia exposición, compuesta por medio centenar de fotografías.

La otra vertiente del aniversario, entonces, es la que se centró en la propia Alcalá de Henares. El libro *Alcalá y el cine*, de Pedro Ballesteros Torres, vino a recoger la íntima vinculación de la ciudad con el medio cinematográfico, a través de varios bloques: un recorrido histórico por la exhibición fílmica en Alcalá desde la primera proyección pública en 1897 (tan solo dos años después de aquella primera experiencia parisina de los Lumière) hasta 1995; una filmografía de películas rodadas en la ciudad (desde 1905); y esa amplia crónica del primer cuarto de siglo del Festival de Cine de Alcalá de Henares, que firma Luis Mariano González, tan solo un año después de empezar a hacer pequeñas tareas para la organización. Según cuenta González: *"A Pedro Ballesteros, un historiador local, se le encarga realizar el libro Alcalá y el cine. A Pedro Medina se le ocurre que, como el festival hacía 25 años, era un buen momento para hacer también la historia del festival. Pero el libro estaba ya casi finalizándose. Así que me lo encargó a mí"*. Para entonces, González ya había escrito varios textos para el boletín y el catálogo, y en esos años hacía la crítica de cine del *Diario de Alcalá*. *"Entrevisté a Fernando Calvo, a Pedro, a Ramón..."* No fue una tarea fácil, porque algunos datos se perdían ya en la lejanía. *"Empecé a buscar en los archivos, donde había lo que había. Una caja de aquí y de allá... Tuve que montar un puzle al que le faltaban unas cuantas piezas"*, recuerda. *"Los cambios de sede del cineclub, con*

las pérdidas que supone cada mudanza, unidos a la propia precariedad de los primeros tiempos del festival, hacían que no hubiese demasiado material documental". Pero finalmente el puzle se completó. *"Escribí la historia del festival, y así conocí el festival más de cerca"*. El libro estuvo acompañado de un breve ciclo de proyecciones (con tres largometrajes y un corto documental) y una exposición de programas de mano y guías de películas rodadas en Alcalá. Abriendo un poco el foco geográfico, el certamen acogió también la exposición itinerante 'Madrid y el cine', que se pudo ver en la Capilla del Oidor, y que hacía un repaso de películas, intérpretes e incluso salas de proyección relacionadas con distintos rincones de la Comunidad de Madrid.

Y, si era un buen momento para echar la vista atrás, lógicamente era también la ocasión idónea para hacer balance de la situación del cine español. Por eso, el festival apostó por unas jornadas de debate sobre 'Los caminos de la producción cinematográfica en España', que permitieran trazar un estado de la cuestión, identificar debilidades y fortalezas, y arrojar algunos diagnósticos esclarecedores. En estos encuentros participaron cineastas como José Luis Borau, Iciar Bollain, Antonio Cónesa o Montxo Armendáriz, críticos e historiadores como Carlos F. Heredero, Fernando Méndez Leite o José Enrique Monterde, y otros actores del sector. Para levantar acta de lo allí reflexionado se editó un libro coordinado por Luis Ángel Ramírez (que, inevitablemente, no vio la luz durante esta edición del festival, sino unos meses después), y que llevó el título de *Nuevos caminos de la producción cinematográfica en España*.

Por lo demás, la andadura del certamen transcurrió con la normalidad esperable. En la sección competitiva se dieron cita algunos nombres de futura relevancia: Acheró Mañas, Luis Prieto, Sigfrid Monleón, Alejandro Amenábar o Pablo Llorens, entre otros; y algunos reincidentes, como Javier Fesser. La animación tuvo especial importancia; además del mencionado programa de fantasmagorías, y de su presencia destacada en los 'Cien años, cien cortos', se le dedicó un libro a los 'actores de papel'; esos personajes dibujados que comparten estrellato

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXV FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1995)

con los intérpretes de carne y hueso: Mickey Mouse, el pato Donald, Bugs Bunny, Betty Boop, Popeye... *Estrellas animadas*, de Emilio de la Rosa, estuvo acompañado por un ciclo homónimo, aunque con un enfoque levemente distinto: en este caso, las películas proyectadas convertían en dibujo animado a grandes actores y actrices de la historia del cine. Otras secciones paralelas fueron el ya habitual apartado '¿Cómo dice que se hizo?', dedicado a proyectar making of de largometrajes, o 'Ponme un corto', que rescató los cortometrajes del programa de televisión del mismo nombre.

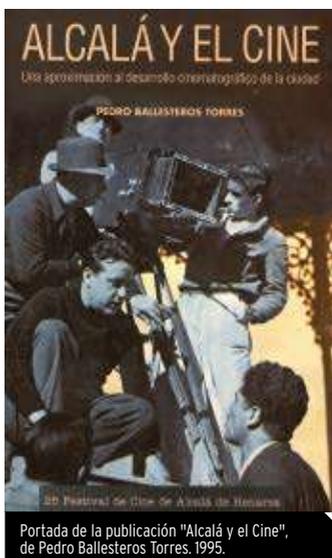
FANTASÍA

El chico para todo

Para la edición número 25, Luis Mariano González pasó a integrarse en el comité de selección de los cortos a concurso. *"En aquel entonces estaban Pepe Martín, Pedro, Anabel Hidalgo, un tal Jesús [Fernández], que era un profesor de Villalbilla... poco después se incorporó también Luis Ángel Ramírez, el productor... Tampoco nos preocupábamos mucho del número"*. El proceso era entonces muy distinto de ahora, muy lejano aún la era del streaming. *"Veíamos los cortos juntos, porque llegaban en VHS y solo había una copia de cada uno. Hacíamos sesiones por la tarde allí en las oficinas, pasando frío o calor. Ese año la sede ya estaba en la calle Empeinado, pero no en su ubicación definitiva en el antiguo cuartel de sementales, sino en otro edificio que había enfrente, en una buhardilla en la que yo me daba coscorrones una y otra vez. Y Pedro se reía de mí, porque claro, él, por estatura, no se los daba..."* Además de las maratónicas sesiones de visionado y los debates de selección, había muchas cosas que hacer, y González abrazaba con entusiasmo cualquier encargo. *"Yo era una especie de chico para todo, porque podía escribir, corregir, buscar fotos... De pronto había que llevar piezas de una exposición de un sitio a otro, o mover la oficina de un sitio a otro. Y yo tenía el coche que le robaba a mi padre, un Renault 18, y hacía la mudanza... El festival generaba muchos pequeños trabajos. Y yo me integré muy bien allí, y era muy feliz porque podía hacer un montón de cosas"*.

Portada de la publicación "Estrellas animadas", de Emilio de la Rosa. 1995.

Portada de la publicación "Alcalá y el Cine", de Pedro Ballesteros Torres. 1995.

INTERLUDIO 2

ANIMACIÓN

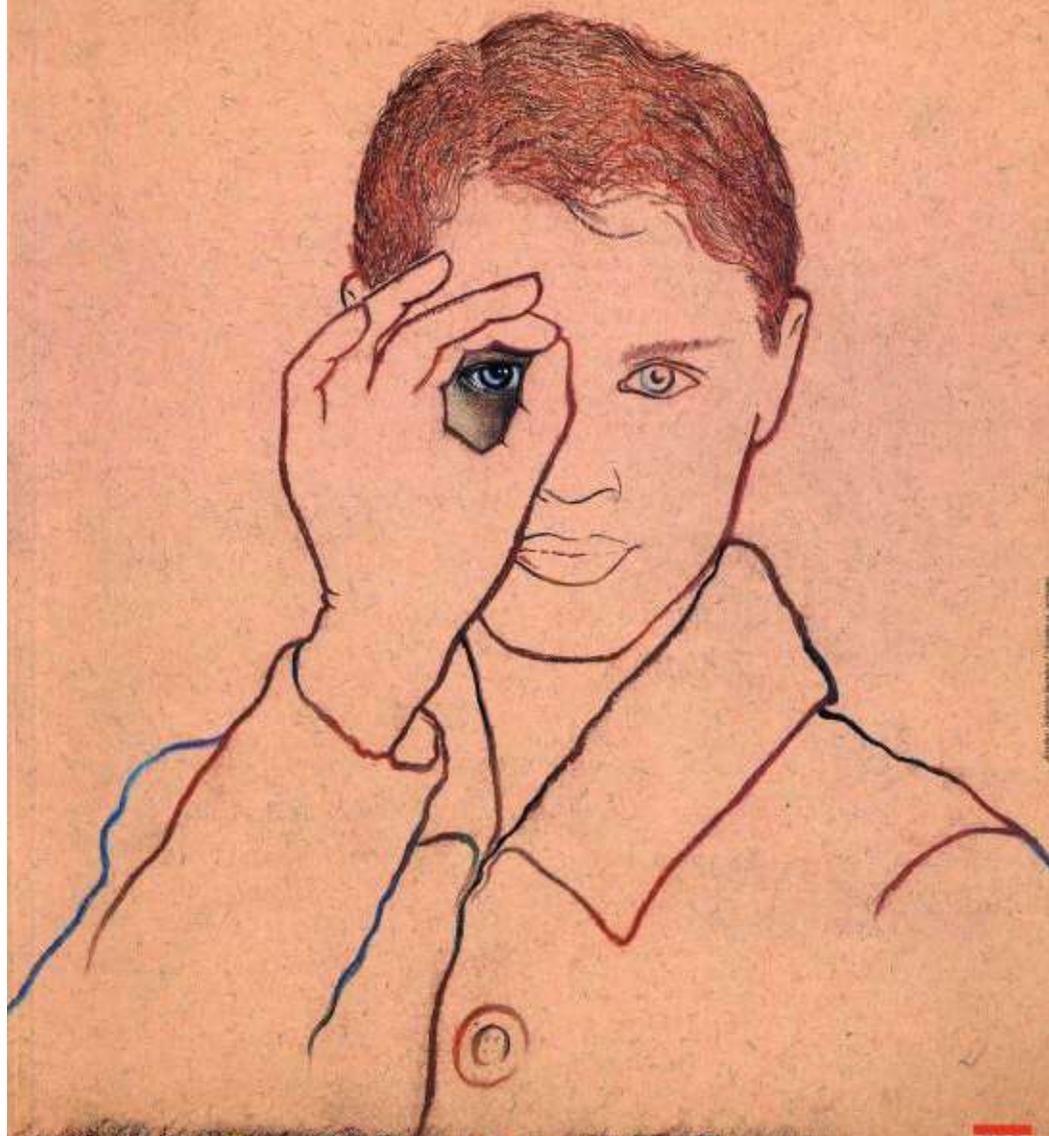
ALCINE fue el festival cinematográfico que me permitió conocer de primera mano a los realizadores que estaban detrás de las películas que iba comentando en mi blog Puppets & Clay. Entrevistar a la nominada al Goya María Trénor, al tiempo que tomábamos un café en los soportales de la Calle Mayor; reír a carcajadas con el noruego Tatu Pohjavirta en The Green Irish Pub o recibir un abrazo del brasileño Savio Leite, director de la muestra Mumia, una de las mejores en lo que respecta a animación underground, son solo algunos de los grandes recuerdos que me vienen a la mente de tres animadores que, aún lustros después, son amigos con los que sigo manteniendo el contacto.

Adrián Encinas. Ensayista y profesor experto en cine de animación

26 FESTIVAL DE CINE

ALCALA DE HENARES

del 14 al 22 de noviembre 1996

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1996)

DOCUMENTO

Fechas

Del 14 al 22 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio:

Esposados de Juan Carlos Fresnadillo

Segundo Premio:

El viaje de Arian de Eduardo Bosch

Tercer Premio:

Mambrú de Pedro P. Jiménez

Mención Especial del Jurado:

Estrecho Aventure de Valeriano López

Premio Comunidad de Madrid:

Mambrú de Pedro P. Jiménez

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

PUBLICACIÓN

Historia del cortometraje español (varios autores)

EXPOSICIONES

José Ramón Sánchez: mis imágenes de cine.

Retratos

Decortos, 13 retratos de nuevos realizadores.

Fotografías de Óscar Carraiqui y Mili Sánchez

Montserrat de Pablo: la foto fija en la película

Dame algo

Cien años de cine en España en cómic.

ARGUMENTO

Al festival, parece, nunca le ha gustado limitar las celebraciones a un solo año. Por eso, la edición número 25 se quedaba corta para rendir el debido tributo al centenario del cinematógrafo. ¿La excusa perfecta? Pasar de celebrar el nacimiento del cine a hacer lo mismo con el nacimiento del cine... español.

Tenga en cuenta el lector que los Lumière habían dado el pistoletazo de salida a esto de la pantalla de plata un 28 de diciembre de 1895, casi casi a las puertas de la Nochevieja. Por fuerza, cualquiera que retomara el testigo fuera del país galo no lo haría antes de 1896. Así pues, asunto arreglado: el catálogo de la edición 26 declaraba que "en 1996, cualquier acontecimiento relacionado con el mundo del celuloide ha de hacer obligada y merecida reverencia a esos cien primeros años de cine español".

Pero, más allá de la coartada, lo cierto es que la celebración se tradujo en una iniciativa clave: la publicación de una *Historia del cortometraje español*. El Festival de Alcalá seguía nutriendo así su fondo editorial con obras que, lejos de ser redundantes o anecdóticas, vinieran a cubrir un importante hueco en el panorama de los libros de cine. Una colección de textos de historiadores, críticos, teóricos y otros profesionales del sector hizo un recorrido exhaustivo por el corto patrio, tratando de poner algún tipo de orden en un rincón habitualmente desordenado y anárquico de la industria filmica. "La primera historia del cortometraje español la hicimos nosotros", cuenta Pedro Medina sin disimular su orgullo. Y no es para menos. "En aquel momento no había ninguna, pero es que después tampoco ha habido muchas más. A nadie se le había ocurrido hacer una historia del corto en España, y se nos ocurrió a nosotros". Sin saberlo, este libro se convertiría en la primera piedra del riguroso seguimiento que el Festival ha ido haciendo después, década a década, de la producción cortometrajística en nuestro país.

El ciclo de proyecciones correspondientes también subió la apuesta respecto al año anterior. De aquellos '100 años, 100 cortos' se pasó a proyectar un total de 122 piezas breves en un recorrido cronológico que se atrevió a salirse de los tópicos: en lugar de empezar con un *Viaje a la Luna* (el de Segundo de Chomón de 1908), el ciclo finalizaba con otro, el de Manuel Artigas de 1995. Antes de eso, todo un muestrario de películas y nombres esenciales de la historia del cine español, desde las primeras *Vistas españolas* de los Lumière (filmadas por su operador Alexandre Promio en 1896) hasta algunos de los más recientes triunfadores del festival, como Javier

Homenaje cumpliendo el centenario del cómic y el séptimo arte nacional

Diez dibujantes alcalaínos resumen en viñetas la historia del cine español

La serie se inicia en 1896 cuando el director Alexander Promio, viene a rodar "Vistas españolas", por encargo de los hermanos Lumiere. Y finaliza con los protagonistas de "Historias del Kronen" cogidos de una puerta.

Diez dibujantes alcalaínos elaboraron el séptimo arte.

Así como hace un mes celebró a su manera los cincuenta años del nacimiento del cómic, el cine español celebró el centenario del séptimo arte. El 14 de noviembre se inauguró el XXVI Festival de Cine de Alcalá de Henares con la muestra "Historias del Kronen" en la que se exhiben películas de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics.

Las películas se exhiben en el cine del colegio del Pósito de Cine de Alcalá y los cómics en la sala de exposiciones de la casa de la cultura. El festival se celebrará hasta el 20 de noviembre en el cine La Gloria. El programa de la casa de la cultura, incluye que se exhiben películas de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics.

En el programa de la casa de la cultura, incluye que se exhiben películas de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics. El actor Alca, Angulo, el director Paul Nueve y el director de fotografía José Antonio, que han hecho series de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics.

En el programa de la casa de la cultura, incluye que se exhiben películas de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics. José Antonio, director de fotografía de "Historias del Kronen", es uno de los protagonistas de la muestra. Él habla sobre la historia del cine español.

En el programa de la casa de la cultura, incluye que se exhiben películas de los años 60 y 70, acompañadas por series de cómics. Paul Nueve, 58 años y 104 largometrajes a sus espaldas, describe la época de los años 60, una época que comenzó con la película "Historias del Kronen". Él habla sobre la historia del cine español.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVI FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1996)

Fesser, Antonio Conesa o Álvaro Fernández Armero, pasando por Edgar Neville, Iván Zulueta, Julio Medem, Jaime Chávarri, Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Val del Omar o Luis G. Berlanga.

La sección 'Obras menores de los mayores' optó por dar visibilidad a los cortos de cineastas ya consagrados, como John Lasseter, Isabel Coixet, Juanma Bajo Ulloa y Daniel Calparsoro, e incluso de uno de los grandes cineastas de la historia: el soviético Sergéi M. Eisenstein. La continuada apuesta del certamen por la animación se tradujo en dos ciclos: uno dedicado a las películas animadas polacas, y otro a la sugerente y singular obra del belga Raoul Servais. Además, junto a los apartados ya habituales se dedicó una muestra a los tráilers cinematográficos. El 19 de noviembre tuvo lugar un encuentro con la actriz Marisa Paredes. Y, en lo tocante a las exposiciones, nada menos que cuatro muestras diferentes, entre las que destacó, por su relación con la temática de este año, la dedicada a trazar una historia del cine español en cómic. Comisariada por Remi Moledano, ya un histórico participante de la sección de videocreación alcalaina, esta pequeña muestra contó con diez dibujantes alcalainos (entre ellos, el propio Moledano), cuyas páginas se pudieron ver durante el mes de noviembre en el Café La Galería, de la Calle Escritorios. Al mismo tiempo, el ya viejo conocido del festival José Ramón Sánchez presentó sus 'Retratos de cine' en la Casa de la Entrevista.

FANTASÍA

Un circo de tres pistas

En estos años, el joven Luis Mariano trabajaba ya a destajo en todos los rincones posibles de la organización. No era el único, claro: el ímpetu de todo el equipo era, había sido siempre, lo que permitía sacar adelante un evento cada vez más grande y complejo. "La pasión y la implicación de todos era enorme", recuerda. "No había horarios, el trabajo podía terminar de madrugada, arrastrados por el más apasionado e incansable de todos, que era Pedro". Pero aquel torrente de energía despertaba no pocas suspicacias entre los trabajadores de la Fundación Colegio del Rey. "Poco después descubrí que aquello no estaba bien visto en el entorno y que se hablaba de nosotros como de un circo de aficionados",

añade. "Y posiblemente tenían razón. Pero el circo era de tres pistas y allí pasaban mil cosas que merecían la pena. Y de aquel esfuerzo colectivo al final salían publicaciones, ciclos y actividades fantásticas". Todo aquel esfuerzo solo era posible gracias a un sentimiento de pertenencia, donde los veteranos acogían a los recién llegados en pie de igualdad. "El ambiente era muy especial, con aquella mezcla de experiencia y jóvenes inexpertos en el mismo barco. Recuerdo la complicidad con todos, muy especialmente con Antonio Ruice (jefe de prensa) y Tomás Bautista (que también comenzaba a colaborar en aquella época haciéndose cargo de las relaciones públicas). Y también con los que llevaban mucho tiempo, como Pepe Martín, Anabel Hidalgo, Ramón Garrido y, por supuesto, Pedro, al que veía sufrir con las fechas, los plazos de las publicaciones y los problemas, pero movido siempre por una fuerza inagotable. En aquel entonces empecé a pensar que si el cine era la fábrica de sueños, los festivales debían de ser la fábrica de los problemas..."

27 FESTIVAL DE CINE

Alcalá de Henares

del 14 al 21 de noviembre 1997

Carbantes
14-21 de noviembre 1997

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1997)

DOCUMENTO

Fechas

Del 14 al 21 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Cervantes:

La raya de Andrés M. Koppel

Segundo Premio Cervantes:

Campeones de Antonio Conesa

Tercer Premio Cervantes:

A mi quién me manda meterme en esto,
de Inés París y Daniela Fejerman.

Mención Especial del Jurado:

Nivel 47 de Gustavo Martínez-Schmidt.

Premio Comunidad de Madrid:

Planeta extraño de Pedro P. Jiménez.

Premio del público Concejalía de Juventud:

En medio de ninguna parte
de Javier Rebollo.

Pantalla Abierta

Premio Festival de Cine:

Tren de sombras de José Luis Guerin.

Mención Especial:

Pintadas de Juan Esterlich.

Premio del Público Diario de Alcalá:

Mamá es boba de Santiago Lorenzo.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Mangui de Miguel Ángel Noriega López.

CARTEL

Roberto Fuentes y Vicente Alberto Serrano

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

PUBLICACIÓN

Espejo de Miradas. Entrevistas con nuevos directores de cine español de los años 90,
Herederó, Carlos F.

EXPOSICIONES

Storyboards de Álex de la Iglesia
Fotografías de rodajes en Alcalá.

ARGUMENTO

Una de las señas de identidad del certamen siempre ha sido su apuesta por el cine más joven, por el talento emergente que ha ido surgiendo, año tras año, en nuestro país y que, casualmente o no tanto, ha estado en la mayoría de los casos asociado al formato corto (por cuestiones económicas) y a la experimentación (por cuestiones de edad). Por todo ello, podríamos concluir que se trata de un cine de más difícil acceso para el gran público y que necesita de las ayudas para sobrevivir. Es ahí donde los festivales de cine hacen una labor imprescindible como agentes culturales visibilizadores. Agentes que, como en el caso del Festival de Cine de Alcalá de Henares, se convierten en verdaderas 'pantallas abiertas', para los nuevos realizadores.

Este año, la apuesta continuada del festival por este tipo de cine más joven y fresco se reforzó con un ambicioso proyecto que tenía a los cineastas debutantes de aquel momento como protagonistas indiscutibles. Se trataba de fijar la mirada en aquellos directores que habían iniciado recientemente su trayectoria en el mundo del largometraje. El certamen programó un ciclo con las obras de estos realizadores que habían firmado su primer largo en algún momento de la década de los noventa. Pero este programa, además, sirvió como perfecto acompañamiento a un cambio de denominación, filosofía y enfoque de una de las secciones veteranas del festival. Así, 'Pantalla abierta' pasó a denominarse 'Pantalla abierta a los nuevos realizadores' (título que conservó hasta la edición 50), para delimitar su contenido a las primeras obras en formato largo de sus directores, cumpliendo así un doble propósito: por un lado, seguir ayudando a visibilizar un cine que a menudo pasa desapercibido por falta de apoyos. Por otro, seguir la pista en muchas ocasiones a los

cortometrajistas cuando estos ya dan el salto a las 'ligas mayores' de la industria, y acompañarlos en esos primeros pasos de su nueva andadura. En otras palabras, convertir en sana costumbre lo que había sucedido cuando, unos años atrás, el festival programó el primer largometraje de Juanma Bajo Ulloa después de que este ganara el certamen de cortos en dos ocasiones.

Muchas de las actividades que se organizaron en la edición 27 estuvieron en sintonía con esta reflexión que hacía de lo generacional una cuestión de oportunidades. Así, bajo el título 'Debutar en los 90', se realizaron unas jornadas de debate destinadas a analizar desde diferentes ángulos la actual situación de estos cineastas, sus trayectorias, sus dificultades e incluso su posible futuro. Por las mesas redondas pasaron personalidades como José Luis Borau y José María Otero, que eran entonces, respectivamente, presidente de la Academia Española de Cinematografía y Director General del ICAA, junto a un nutrido grupo de profesionales del cine, directores, guionistas, músicos, operadores, montadores...

Con motivo de esta preocupación, el festival encargó a Carlos F. Heredero la confección de la publicación *Espejo de miradas. Entrevistas con nuevos directores de cine español de los años 90*. El libro, organizado en tres bloques diferentes, realiza una radiografía de lo que podría llamarse la renovación del paisaje creativo en el cine español de esa década que aún estaba por concluir. El arco temporal utilizado para este estudio comprende desde enero de 1990 hasta junio de 1997 (siete años y medio), dentro de cuyas fronteras se había producido una continuada y prolífica aparición de realizadores debutantes que, en poco tiempo, habían acaparado el interés de los medios de comunicación y, en bastantes ocasiones, también el de unos espectadores jóvenes que parecían dispuestos a mirar con verdadero interés, un cine nacional que hasta entonces ignoraban o despreciaban.

Varias exposiciones acompañaron la celebración del festival. 'Álex de la Iglesia. Storyboards' recogió los bocetos que el director realizó para la planificación de *El día de la bestia* y *Perdita Durango*. La expo-

sición brindó la oportunidad de conocer de manera más minuciosa y amplia el universo creativo de un director que, por aquel entonces, destacaba por su imaginación e ingenio dentro del panorama cinematográfico actual, y dio continuidad a la realizada unos años antes con su primer largometraje, *Acción mutante*. 'En Alcalá: *Últimos rodajes*', una serie de fotografías mostraron rodajes realizados en la localidad cervantina, entre los que se contaban *Niño nadie* de José Luis Borau, *Todas hieren* de Pablo Llorca, *Dame algo* de Héctor Carré, *Mamá es boba* de Santiago Lorenzo, *Abre los ojos* de Alejandro Amenábar o *Los años bárbaros* de Fernando Colomo. Por último, el hall del Teatro Salón Cervantes acogió la propuesta 'Cómo se hizo *Mátame mucho...* ¡En fotonovela!', una especie de adaptación a cómic fotográfico de la película de José Ángel Bohollo, que contaba con guion y maquetación de Remi Mohe-dano y fotografías de Montserrat de Pablo.

Además, este año la muestra de recreación alcalaína pasó a ser sección competitiva, con jurado propio y dos premios patrocinados por la Asociación de empresarios del Henares. Se realizó una muestra de cortometrajes de género fantástico, y se presentó por primera vez el apartado titulado 'Cineastas en vídeo'. Y, de forma más novedosa, se reservó un hueco a la música de cine con el concierto del grupo Muvies. Por si todo esto fuera poco, un ciclo llamado 'Cervantes en imágenes' recogió películas que adaptaban al inmortal autor de *Don Quijote de la Mancha*, como preludio de un libro que llegaría al año siguiente.

FANTASÍA

Otro libro (casi) fantasma

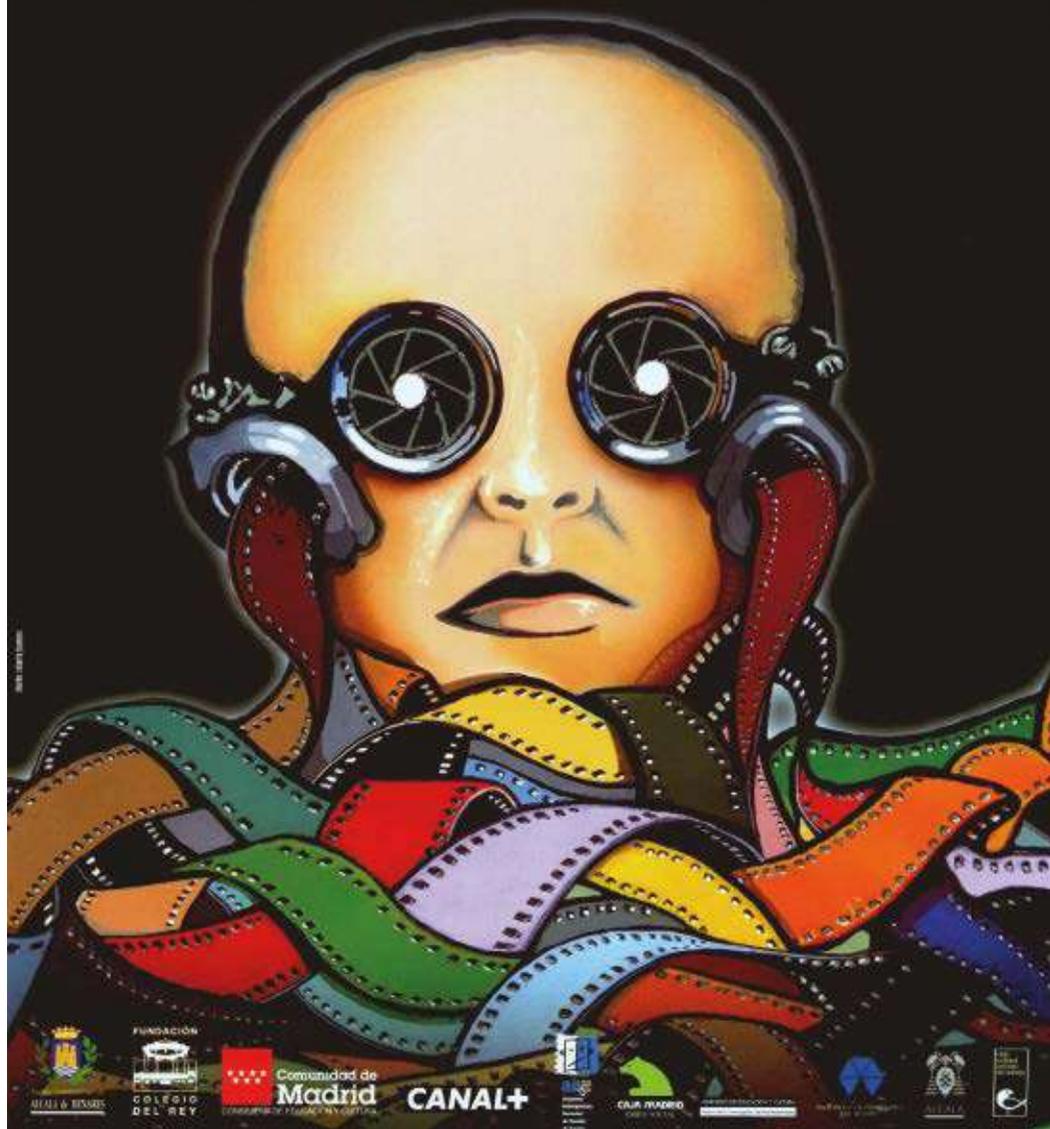
"*El libro de Espejo de miradas es una pasada*", dice Pedro Medina. "*Es verdad que en aquel momento había un caldo de cultivo con una nueva generación de directores, pero nosotros le dimos cara y ojos. Y, además, ese año en la presentación en la Filmoteca estuvieron Iciar Bollain, Gracia Querejeta, Julio Medem...* Nos dio una repercusión tremenda". Ramón Garrido asiente: "*Entre la profesión, sobre todo*". Sin embargo, no había sido fácil llegar a aquel acto, e incluso hubo que hacer una pequeña trampa, porque las fechas se echaron encima. Esa ha sido,

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1997)

en realidad, otra de las tradiciones del festival: que el equipo se tire hasta altas horas de la noche (o incluso de la madrugada) acabando una corrección, un índice, un texto... *"Estuvimos toda una noche, hasta que salía el libro, que se presentaba al día siguiente y no estaba ni encuadernado"*, dice Ramón. Pero, entonces... ¿cómo se pudo hacer aquella presentación? Pedro lo explica: *"El libro se presentó con una tapa falsa que nos hicieron en la imprenta. Así que no había libro, solo un montón de hojas con la tapa. Y había periodistas que nos pedían el libro. Y les decíamos ¡No, es que solo tenemos este ejemplar!"*. A pesar de todo, el libro acabó saliendo de imprenta, y se convirtió de nuevo en una referencia bibliográfica indispensable sobre aquel nuevo cine español. Y la tapa, por sí sola, ya era una obra de orfebrería, como recuerda también Pedro: *"A Carlos se le metió en la cabeza que hubiera un espejo en la portada, y aquello costaba una pasta..."*.

28 FESTIVAL DE CINE ALCALÁ DE HENARES DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1998

Cartel del 28º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1998). Autor: Roberto Fuentes.

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1998)

DOCUMENTO

Fechas

Del 13 al 20 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Allanamiento de morada, de Mateo Gil.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Génesis, de Nacho Cerdá.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Un día perfecto, de Jacabo Rispa.

Mención Especial del Jurado:

Mr. Jones, de José Barrio.

Premio Comunidad de Madrid:

Allanamiento de morada, de Mateo Gil.

Mención Especial Comunidad de Madrid:

A Violenta, de María Salgado.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Los dardos del amor, de David Pareja y
Álvaro Pastor

Pantalla Abierta

Premio Festival de Cine:

Rincones del paraíso, de Carlos Pérez Merinero

Premio del Público Diario de Alcalá:

Pecata minuta, de Ramón Barea

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Esto es una vergüenza, de Kolektivo Txokogorri.

Segundo Premio Asociación de empresarios del
Henares:

Viagra, de Alejandro Fernández Cueto.

CARTEL

Roberto Fuentes

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y
guionistas)

PUBLICACIONES

*Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el
cine y la televisión adaptaron su vida y obra* (Luis
Mariano González, Pedro Medina y Emilio de la
Rosa, eds.)

Carteles cubanos de cine (1964-1996) (VV AA)

*2000 maniacos: Bill Plympton, el nuevo rey de la
acción mutante* (VV AA)

*Contra viento y marea. El Cine de Ricardo Franco
(1949-1998)* (Alberto Úbeda – Portugués).

EXPOSICIONES

Carteles de cine cubano

Fotografías del cineasta Wim Wenders

Storyboards de directores españoles

Caricaturas sobre cine

ARGUMENTO

En estos años, Pedro Medina, junto con el resto del
equipo, mantienen una cruzada esencial para la
supervivencia del certamen. *"Una de las batallas
que teníamos era convencer al Ayuntamiento de
que había que profesionalizar el festival"*, explica.
*"Y eso se consigue dotando a un equipo estable
de un sueldo adecuado para que pueda trabajar
todo el año"*. Hasta entonces no era así. Aunque se
había pasado del carácter puramente voluntario
de los miembros del cineclub a una contratación
parcial a través del Nebrija, las condiciones seguían
siendo claramente insuficientes. *"Yo, los primeros
años, cobraba un mes o dos y trabajaba todo el
año"*, dice Medina. *"Luego eso fue subiendo, pero
aún sin contrato anual. Me contrataba el cineclub
por temporadas"*. *"Era un contrato por objetivos.
Por proyecto"*, coincide Ramón Garrido. Ahora, con
la Fundación Colegio del Rey, las contrataciones
podían agilizarse, y era el momento de luchar
por un equipo que tuviera trabajo todo el año.
*"Nuestra batalla fue que esos puestos tenían que
ser fijos"*, explica Medina. *"Porque no era solamente
el festival: era también el cineclub, la Alcalá Film
Commission, los ciclos de cine, asesoramiento,
algunas tareas para la universidad... Se trataba de*

CUARTA PARTE: 1991-1999

XXVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1998)

crear un departamento de cine dentro del Ayuntamiento. Y esa fue la batalla de mis últimos años". Poco a poco, se irá consiguiendo que el Consistorio dé ciertos pasos que desembocarán (aún tiempo después) en la creación de puestos fijos. Pero es algo que para algunos miembros de la organización llegará demasiado tarde. Porque en 1998, José Luis Borau propone a Pedro hacerse cargo de la Secretaría Técnica de la Academia de Cine. "Borau y yo éramos muy amigos. Un día me ofrecieron organizar en Coslada un ciclo de películas presentadas por sus directores. Puse Niño nadie, y llevé a Borau. En ese viaje en taxi desde Madrid a Coslada, me ofreció el puesto de secretario de la Academia. Y en aquel momento me pareció una buena idea". Para él supone una oportunidad. Para el resto del equipo, una enorme incertidumbre. "Es que llega un momento en que el festival se convierte en algo muy personal, y precisamente por eso conviene que haya cambios", reflexiona el hasta entonces director. "Había mucha gente que venía al festival por mí, por nosotros. Y quizá había cierto temor a que eso se pudiera perder".

"Los problemas eran muchos, porque nunca ha sido fácil, ni algo que pudiera surgir de manera espontánea: los presupuestos, las relaciones con el Ayuntamiento, las dificultades de todo tipo. Siempre era todo complicado", explica Luis Mariano González. "Entonces, en un momento en el que el festival era muy asambleario, con reuniones maratónicas en las que todos participábamos y que podían durar cuatro o cinco horas, Pedro planteó el relevo". Pero el director saliente trae un plan de acción bajo el brazo, y este implica de manera directa al joven Luis Mariano. "Me planteó la posibilidad de codirigir. Yo había terminado la carrera, había estado trabajando un año en la redacción de cultura del diario Ya, y estaba en un momento laboral un poco incierto. Trabajaba durante el festival todos los años, pero solo tres o cuatro meses". En esa asamblea, se proponen dos vías. "Hacer una dirección colegiada donde estuviesen Pedro, Ramón y Anabel, donde estuviese yo como representación de un relevo generacional... O bien hacer una codirección entre Pedro y yo, porque yo no tenía experiencia. Hubo un debate muy encendido". "Yo tenía claro que

era la persona idónea", dice Medina. Pero el miedo entre el equipo, sea cual sea la fórmula elegida, es comprensible. "Había que hablar con los políticos de turno, porque al final el festival dependía del Ayuntamiento de Alcalá", recuerda González. "La preocupación era que lo asumieran y entendieran. Había una enorme confianza de todos en Pedro, por su valía, por su capacidad y porque había hecho muy bien su trabajo todos esos años. Y creo que la idea de que se pudiese ir era un desconcierto para todos". En la reunión con los políticos, Pedro Medina garantiza su continuidad "mientras fuera necesario". Y los políticos aceptan. Como dice Ramón Garrido, "en estas cosas sí que nos hacían caso". Él, como colaborador más estrecho de Pedro durante toda esta etapa, tampoco fue ajeno a los temores del cambio, y así lo manifestó en la asamblea.

"Hubo un debate muy encendido", cuenta González. "Porque todo era muy encendido entonces. Ramón, de manera muy sensata, decía que no veía lo de la codirección, y lo de que yo pudiese acabar siendo el director del festival... por puro sentido común. Porque no me conocía: lo que había visto era un chaval allí que hacía muchas cosas, pero tampoco sabía muy bien qué hacía. Pedro defendía que era una posibilidad viable, y Pepe, que era el más directo (cosa que le agradezco), apostaba y veía muy claro que yo podía ser una persona que terminase asumiendo la responsabilidad. Primero de manera compartida y luego ya solo". Las inevitables dudas sobre el nuevo director se disipan pronto. "Poco a poco Ramón fue confiando más, y el equipo también". "Creo que fue un acierto", dice Ramón hoy, veinticinco años después; incluso cree que el cambio podría haber sido más contundente, y asiente cuando Pedro dice que, quizá, debería haber dejado a Luis Mariano vía libre desde el comienzo. "Lo podría haber hecho perfectamente solo. No le hacía falta ningún tutelaje. Pero bueno, hicimos dos años juntos y muy bien".

Tras los necesarios debates, y una vez vendida la idea al nuevo (co)director, este se ve arropado por el equipo en los primeros pasos de su nueva andadura. "Yo creo que fue importante que seguíamos

ahí alguna gente del equipo, y eso para Luis fue fundamental. Pero él tenía muy claro que iba por el camino que se había marcado históricamente dentro del festival". Y es que las transiciones en el seno del certamen siempre han tenido más de continuidad y evolución que de ruptura con un pasado indudablemente valioso. Luis Mariano mantiene intactas muchas de las cosas que ha visto hacer a su predecesor, y, como hizo el propio Medina cuando cogió las riendas, ya se planteará después introducir el necesario componente renovador. *"Seguía haciéndose todo de forma muy asamblearia, teniendo reuniones... Incluso cuando ya estaba yo solo, seguí haciéndolo así porque era la manera en que lo había visto".*

¿Y cómo funcionó este año lo de la dirección compartida? *"No sabíamos muy bien cómo hacerlo", dice González. "La primera parte del año, él todavía se ocupó de bastantes cosas. Luego ya, desde la secretaria, hablaba conmigo por teléfono, nos reuníamos...".* Es muy difícil trazar una línea entre la labor de uno y otro director. *"Se hizo de manera paritaria, sin mucha experiencia por ambas partes, porque era una experiencia nueva para los dos".* Consciente de su juventud, y quizá magnificando su autopercibida inexperiencia, el nuevo director se condujo con extrema prudencia. *"Entonces lo consultaba todo con Pedro, dejando que él tuviese la última palabra. Porque mi inseguridad era grande. Tenía veintisiete años, y poca experiencia laboral en un trabajo donde además, lo primero que te toca es hablar en público, y presentar, y tener un montón de reuniones con gente que no conoces... Para mí, que soy de naturaleza tímida, aquello era nuevo y nada sencillo".* Pero el festival se hizo, y salió bien.

En efecto, se trató de una edición cargada de actividades, heterogénea y enriquecedora. En el certamen de cortometrajes se daban cita algunos de los cineastas más estimulantes del momento: Mateo Gil (trionfador indiscutible con *Allanamiento de morada*), Javier Rebollo, Max Lemcke, Rodrigo Cortés, Jorge Torregrossa, Marc Recha, Nacho Cerdá, Tinieblas González... También se pusieron tras la cámara, quizá de forma más inesperada

para el público, intérpretes como Andrés Pajares, Silvia Tortosa o Silvia Munt, y el cómico Carlos Faemino, que firmaba junto con Javier Jurdao y Pedro Blanco *¿Quieres que te lo cuente?*. Y entre todo este lujoso cartel, una cineasta que años más tarde se convertirá en una de las grandes valedoras del festival como asesora de cine de la Comunidad de Madrid: Pilar García Elegido. La década prodigiosa del cortometraje español se acercaba a su fin, y no daba señales de agotamiento creativo. El formato videográfico tuvo su mayor hueco hasta la fecha en la programación del festival, con la sección múltiple 'Cineastas en vídeo', que este año contó con cinco programas diferentes titulados 'En torno a Federico García Lorca', 'Luces sobre una masacre', 'Cinexín II: el Supercinexín', 'Huellas de un espíritu' y 'La noche de Subterfuge'. Esta última, dedicada a cortos *underground* y de serie Z, pasaría a convertirse en sección recurrente dentro de la programación.

Dentro de la muy diversa programación, se realizó una muestra de cortometrajes argentinos, un ciclo de cortos sobre cine y una retrospectiva del genial animador Bill Plympton, acompañada de una publicación un tanto heterodoxa: un número monográfico del *fanzine* canalla *2000 maníacos*, editado por la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián (comandada entonces por José Luis Rebordinos) y con la colaboración del Festival de Alcalá. Un homenaje a Ricardo Franco repasó su filmografía completa en lo que, de forma triste e inesperada, se convirtió en un tributo póstumo: *"Se decidió que se le podría dedicar la publicación a Ricardo Franco, que venía de obtener un gran éxito con La buena estrella",* recuerda Luis Mariano González. *"Se le comunicó al cineasta y le pareció una buena idea. Todos estábamos encantados con ello. A los pocos días, saltó la noticia que nos dejó descolocados. Ricardo Franco había fallecido mientras veía la final de la Copa de Europa, durante el rodaje de Lágrimas negras⁴³".* Tras el impacto, la desolación y las consiguientes dudas, se tomó la

CUARTA PARTE: 1991-1999
XXVIII FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1998)

Muñecos del corto "Mad in Xpain" de Coke Riobóo y portada del fanzine 2000 Maniacos, co-editado por el Festival en 1998. Exposición ALCINE 50.

decisión de seguir adelante a pesar de todo, o quizá con más motivo que nunca. *"Había una publicación en marcha, de Fundación Autor y escrita por Alberto Úbeda-Portugués ("Contra viento y marea. El cine de Ricardo Franco (1949-1998)". Se decidió participar en ella, como colaboradores, en lugar de hacer de cero nuestra propia publicación. Y culminó todo con el pase de Lágrimas negras en la inauguración del festival, que había sido finalizada por Fernando Bauluz"*.

Entre las secciones ya veteranas, el apartado dedicado a cine publicitario, jornadas de debate (en esta ocasión, sobre los efectos especiales en el cortometraje), una nueva edición de 'El cine y los jóvenes' y la actividad incesante de 'Corto a la carta'. Pero sin duda la publicación más sobresaliente de esta edición fue aquella surgida como continuación del ciclo de adaptaciones cervantinas realizado el año anterior. Se trata del libro *Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión adaptaron su vida y obra* editado por Luis Mariano González, Pedro Medina y Emilio de la Rosa. *"La idea se nos ocurrió porque nos pareció obligado que, siendo la Patria de Cervantes, este proyecto surgiera del Festival de Alcalá"* comenta Medina. *"Fue lo más completo que se había hecho nunca. Cincuenta y tantas películas. Se consiguieron cosas que nos se habían visto en España, y que no estaban en la órbita de lo que se supone que eran adaptaciones de Cervantes. De hecho hicimos el ciclo en 1997 y el libro se publicó un año después porque no llegábamos"*, añade. *"Porque era tan ambiciosa la propuesta que queríamos hacer que lo tuvimos que dejar para la siguiente edición". "Desgraciadamente, el Ayuntamiento perdió la oportunidad de haber hablado con los productores, los dueños de las películas, y haberse quedado estos títulos en depósito en Alcalá"*, se lamenta Ramón Garrido. En efecto, era una oportunidad de oro, que el Consistorio dejó pasar. *"No había interés, y tenían poca visión de las cosas. Era un tesoro"*. Con todo, el libro fue un absoluto éxito, hasta el punto de que en años posteriores se reeditó dos veces (una en papel y otra ya en formato digital) en versiones ampliadas y actualizadas. El interés de la publicación hizo que se sumasen como coeditores

o colaboradores el Centro de Estudios Cervantinos, la Comunidad de Madrid, la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y Filmoteca Española

FANTASÍA

El niño y el miedo

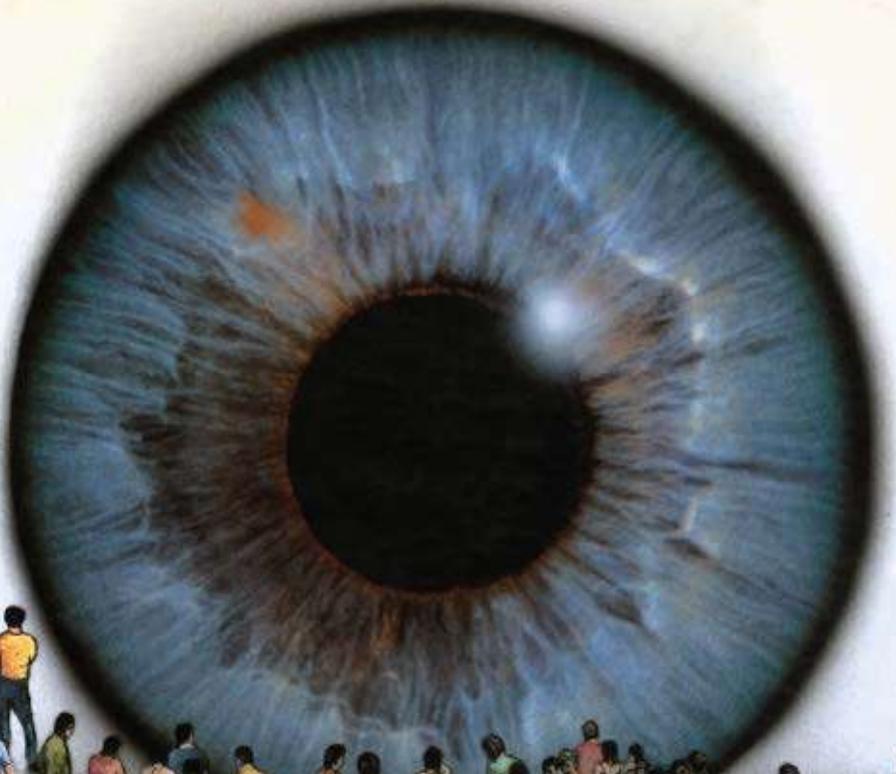
El cartel de la edición 28 fue realizado, como venía siendo habitual, por Roberto Fuentes. Era una imagen algo inquietante, reminiscente de cierto cine de terror y ciencia ficción: una cabeza de gesto impasible, con los ojos sustituidos por sendos rollos de celuloide. Algo perturbador para un niño de trece años que paseaba por la Calle Mayor y se encontraba su ciudad empapelada por aquella criatura que podría haber salido de las pesadillas de David Cronenberg. *"Me daba mucho miedo"*, recuerda hoy aquel niño. *"No sabía qué era esa criatura chunga, que me recordaba a aquel juguete de la primera Toy Story, esa cabeza de Nenuco con patas..."* Poco después el niño devino adolecente, y el temor fue reemplazado por la cinefilia. *"En mi instituto había un periódico, y en él te podías acreditar para ir gratis al cine. Así que empecé a ir al festival porque podía ir gratis a cambio de escribir luego una reseña sobre los cortos que veía. Ahí descubrí películas que me impactaron"*. Dejaron especial huella en él las cintas de género. *"Recuerdo toda esta generación de cine fantástico y de terror: The Raven, de Tinieblas González, Abuelitos de Paco Plaza, los de Eugenio Mira, Koldo Serra, Óskar Santos..."* Poco podía imaginar el joven Pedro Toro que ese género fantástico y terrorífico se convertiría en su puerta de entrada a ese festival, y que más de dos décadas después acabaría siendo su director.

43. Ver https://elpais.com/diario/1998/05/22/cultura/895788005_850215.html

29 FESTIVAL DE CINE

ALCALÁ DE HENARES
COMUNIDAD DE MADRID

Del 12 al 20 de noviembre de 1999

Cartel del 29º Festival de Cine de Alcalá de Henares (1999). Autor: Roberto Fuentes.

CUARTA PARTE: 1991-1999

29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES / COMUNIDAD DE MADRID (1999)

DOCUMENTO

Fechas

Del 12 al 20 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Dreamers de Félix Viscarret

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Desire de Jorge Torregrosa.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Luz de José Javier Martínez.

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Bocamina de Javier Codesal.

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

El paraíso perdido de Jaime Marqués.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Hongos de Ramón Salazar.

Pantalla Abierta

Premio Festival de Cine:

Ataque Verbal de Miguel Albadalejo.

Premio del Público Diario de Alcalá:

Ataque Verbal de Miguel Albadalejo.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Hapiness Is a Warm Vibrator, de Rodrigo Rodero y Mario Jiménez.

CARTEL

Roberto Fuentes

GALAS

Juan Luis Álvarez y Ana Borderas (presentadores y guionistas)

PUBLICACIÓN

Palabras, historias, imágenes, entrevistas con guionistas del cine español contemporáneo. (Esteve Rimbau y Miritó Torreiro)

EXPOSICIONES

Soñar el cine, aproximación a los aparatos y maquinaria que dio vida al séptimo arte.

El mundo secreto de Buñuel, repaso fotográfico a la vida y obra de Luis Buñuel en el año de su centenario.

Analogías pícaras, una muestra de interpretaciones libres de carteles clásicos.

Nadie (un cuento de invierno). Exposición fotográfica de un día en el rodaje del film.

Montserrat de Pablo y *Las huellas borradas*. Exposición fotográfica.

ARGUMENTO

En su vigésimo novena edición tuvo lugar un cambio fundamental en la denominación del festival, que pasó a llamarse "Festival de Cine de Alcalá de Henares - Comunidad de Madrid". Una modificación que no era azarosa, sino fruto de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad, por el cual las dos instituciones se comprometían a organizar el evento de forma paritaria. La firma se había producido el 4 de septiembre de 1998, muy poco antes de la edición anterior, pero sus efectos no se dejaron notar hasta el año siguiente. "Hasta entonces, la Comunidad de Madrid participaba en el festival, ponía un dinero, pero no era la mitad. Lo que se hace entonces es fijar un compromiso mayor por parte de la Comunidad de Madrid", explica Luis Mariano González. Todo esto fue fruto de un esfuerzo continuado de la organización en los años previos. "Pedro y yo hicimos una labor de comunicación con la Comunidad", cuenta Ramón Garrido. "Y con esto conseguimos una cosa muy importante: que el festival se metiera en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid". Porque, hasta la firma del convenio, las aportaciones de la Comunidad se decidían año a año, mediante concurrencia. "Tenían una cantidad de dinero que se repartía entre todas las entidades que concurrían", explica Garrido. "Y a nosotros siempre nos tocaba

CUARTA PARTE: 1991-1999

29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1999)

una de las partes más importantes, porque era un proyecto serio. Entonces vimos que había que darle la vuelta a eso, porque no podíamos estar esperando a ver qué subvenciones nos iban a dar cada año. Con el convenio conseguimos salir de ese bote genérico, y eso fue muy importante para la supervivencia del festival". Con esta nueva situación, en efecto, se aseguraba una partida presupuestaria estable. "Había una partida anual que podía variar, pero ya no había que concurrir", concluye Pedro Medina.

También como consecuencia de este acuerdo, se produjo un cambio importante en las secciones competitivas. El Certamen Nacional de Cortometrajes en 35 mm siguió su curso sin novedad, y otro tanto sucedió con 'Pantalla abierta', pero el apartado de vídeo sufrió una modificación completa: el concurso, hasta entonces reservado a creadores alcalaínos, se abrió a partir de ahora a directores de toda la comunidad. Y, para mantener esa bienvenida representación local, regresó la 'Muestra de videocreación de autores de Alcalá', de carácter no competitivo.

El mejor cortometraje internacional encontró su hueco: por un lado, con la habitual muestra dedicada a una cinematografía extranjera, este año dedicada al cortometraje danés (por aquel entonces ya uno de los más brillantes y premiados del panorama internacional y entre las que se incluían trabajos de Lars Von Trier, Thomas Vinterberg o Anders Thomas Jensen, entre otros); y por otro, con un ciclo dedicado a un tema jugoso: el sexo. Cerca de un centenar de cortos de todas las épocas y de las más diversas nacionalidades pretendían romper los tabúes que aún hoy acompañan a este tema en lo que se denominó, sencillamente, 'Corto y sexo'. El ciclo fue realizado en colaboración con la Filmoteca de la Generalitat de Valencia y ASIFA Euskadi, además de tener como referentes otras muestras similares ya programadas por algunos de los festivales de cortometrajes europeos más importantes, y fue todo un éxito de público.

Otras de las muestras temáticas fue la titulada 'Cine y exilio: sesenta años después (Nuestro exilio

en la memoria, 1939-1999)', organizada en colaboración con la Universidad de Alcalá. Este programa recuperaba obras de ficción, reconstrucciones en clave de ficción y documentales para trazar una panorámica aproximada de lo que ha significado vivir en el exilio en la vieja Europa. La selección hacía especial énfasis en una de las situaciones más dolorosas, la del exilio republicano.

Este año se publicó el libro "Palabras, historias, imágenes. Entrevistas con guionistas del cine español contemporáneo", de Esteve Rimbau y Mirito Torreiro, dedicado al guion cinematográfico. Revalorizado en aquellos años, el guionista empezaba a abandonar su lugar en la sombra, pasando a ocupar una posición más visible en la que contaba con el reconocimiento público. El volumen reunió un total de catorce entrevistas originales, en las que dieciséis guionistas activos en el cine español de aquel momento hablaban acerca de su trabajo. Los orígenes en la profesión, el método de escritura, su relación con los directores, las limitaciones genéricas o de diversos modelos narrativos y las características de algunos de sus filmes más relevantes fueron algunos de los temas recurrentes en esas conversaciones. La nómina completa de entrevistados la formaron Álvaro del Amo, Cuca Canals, José Ángel Esteban, Carlos López, Yolanda García Serrano, Juan Luis Iborra, Jorge Guerricaechevarría, Gustau Hernández, Luis Marias, Manuel Marinero, Manuel Matjí, Joaquín Oristrell, Carlos Pérez Merinero, Joan Potau, Lola Salvador, Horacio Valcárcel. Y, por supuesto, un ciclo de largometrajes acompañó a la publicación.

Complementaron la programación las sesiones habituales, algunas ya convertidas en clásicos del festival: el cine publicitario, 'Cineastas en video', las jornadas de debate (bajo el título de 'Itinerarios del cortometraje español') o las exposiciones, nada menos que cinco en esta ocasión. 'El cine y los jóvenes' experimentaba una importante mutación y se acercaba ya así a su forma definitiva, al centrarse en cortos (no necesariamente de la presente edición) cuyas formas y temáticas los hicieran especialmente aptos para la educación en valores.

CUARTA PARTE: 1991-1999

29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1999)

Un ciclo sobre cortometrajes españoles de los años noventa cumplió un doble propósito: por un lado, poner punto y final a la década de explosión creativa del corto nacional; por otro, anticipar la publicación que, un año después, vendría por primera vez a hacer balance sobre los diez años transcurridos en el sector, en términos cuantitativos y cualitativos. Se rubricó así una edición sólida y contundente en la que Luis Mariano González ejerció ya, a efectos prácticos, como máximo responsable. Según recuerda Pedro Medina: *"el segundo año yo ya dije 'si quieres figuro, pero toma tú tus decisiones'".* Y, desde entonces, así fue.

FANTASÍA

El escenógrafo

En estos años, un joven colaborador del festival empezó a hacerse con las riendas de la escenografía de las galas de inauguración y clausura. Se trataba de Tomás Bautista, que había sido responsable de protocolo en las últimas ediciones. Su llegada había sido bastante frontal y directa, y vino a llenar un vacío en el organigrama. *"Acababa de terminar unos cursos de protocolo y organización de eventos, y buscaba con mucha ilusión poner en práctica lo que había aprendido"*, recuerda. *"Yo era muy echado para adelante y, bueno... fui a hablar con Pedro Medina, y le pregunté si alguien llevaba el tema de protocolo y organización de las galas"*. Resultó que aquel no era un puesto específico, quizá porque hasta poco antes no había habido necesidad de ello. *"En esa época, las galas consistían en discursos por parte de la organización y de las autoridades. Y la entrega de premios la hacían las autoridades, organización y algún que otro invitado especial"*, explica. Pero claro, el festival llevaba viviendo un proceso de crecimiento y expansión constante prácticamente desde sus inicios, y a estas alturas se hacía necesario darle una vuelta a todo aquello. La afluencia de invitados era cada vez mayor, y también lo era la atención de los medios sobre el festival. *"Yo le propuse a Pedro hacerme cargo de esa área que no existía, y que les daba muchos quebraderos de cabeza"*. Así que Bautista comenzó a gestionar las cuestiones de protocolo, determinantes para la imagen pública

del certamen. *"Alrededor del año 2000 conseguí instalar la primera alfombra roja en el festival"*, cuenta. Pero, entre los veteranos de la organización, hubo quien no acababa de entender la necesidad de todo aquello, como le sucedía a Ramón Garrido, que gestionaba entonces los presupuestos, y para quien las películas no necesitaban de todos aquellos adornos. *"Me costó convencerle"*, dice Bautista. *"Hasta con sus comentarios me las hacía pasar canutas, porque a él todas esas cosas le parecían mamarrachadas. Pero al final, con los resultados de aquellas iniciativas, se tuvo que rendir, asumiendo que eran acciones necesarias"*.

De forma orgánica, Tomás Bautista fue asumiendo cada vez más responsabilidades relacionadas con las galas de inauguración y clausura. *"Me parecía todo muy oscuro y poco lucido. En esos años, la escenografía consistía en tener la pantalla de cine como trasera y listo"*, explica. *"Y propuse a la dirección que me dejara diseñar la puesta en escena. Me dije que, si me dejaban, intentaría darle a aquello más color"*. Su iniciativa encontró buena acogida, pero una limitación importante: el dinero. Una dificultad que solucionó a base de ingenio e imaginación. *"Cualquier idea había que llevarla a cabo sin costes, utilizando piezas de cosas que encontraba en los almacenes del Cuartel de Sementales de la calle Empecinado"*. Y es que las antiguas oficinas del festival y de la Fundación Colegio del Rey, en la primera planta del edificio, coexistían con un montón de trastos viejos y fascinantes que se amontonaban en la planta baja, desaliñada, casi ruinoso y como salida de una película de terror. *"Allí había de todo lo que a uno se le pudiera ocurrir. El Ayuntamiento almacenaba miles de cosas que le sobraban de otros montajes. Para mí era un sueño pasearme por aquellas estancias lúgubres, que daban mucho miedo, y donde podías encontrar objetos religiosos deteriorados, cosas rotas, muebles, utensilios y maquinarias de todo tipo"*.

Así que, cada año, Bautista se adentraba en aquellos pasillos pesadillescos y surrealistas, y salía con un montón de ideas, y de cosas que enviar al Teatro Salón Cervantes. Allí le tocaba pelearse amis-

CUARTA PARTE: 1991-1999

29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1999)

Natalia Mateo, presentadora de la gala de clausura de ALCINE34 (2004) con escenografía de Tomás Bautista.

CUARTA PARTE: 1991-1999

29 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (1999)

tosamente con los técnicos para llevar a cabo sus experimentos. *"Siempre me decían 'eso no puede ser, ¿adónde vas?', pero al final, entre todos, conseguimos hacer las instalaciones y acababa saliéndome con la mía"*. Al contarlo, hace que suene fácil, pero no lo era en absoluto: se hacía necesario tener en cuenta el flujo de personas que debían subir al escenario, las distintas actuaciones musicales o teatralizadas... jugar con una enorme cantidad de elementos que funcionaran en perfecta consonancia. Pero el resultado en aquellos primeros años fue más que positivo, y eso fue animándole a pensar cada vez con mayor ambición. *"En 2002 me vine arriba con mis ideas... Fue el primer año que no utilicé cosas del almacén de El Empecinado. Con un presupuesto escasísimo diseñé una escenografía con grandes planchas de acero colgantes, que con las luces quedaba espectacular. Y en sucesivas ediciones fui introduciendo materiales como ferralla, cortinas de plásticos de embalaje o telas elásticas, entre otras cosas"*. Y de ahí, a apuestas aún más grandes. *"En el 40 aniversario hicimos por primera vez un decorado teatral: recreamos un club donde se daban cita, en una barra de bar, los entregadores y los galardonados, y donde el guion se mezclaba con la interpretación. Y al año siguiente, cansados de los guiones convencionales, innovamos realizando la gala de clausura con una coreografía contemporánea, rompiendo con la forma tradicional de entrega de premios. Los galardonados eran incluidos en la propia coreografía, con los bailarines haciendo la entrega de los premios..."*. Tomás dejó el festival tras la edición de 2012, pero su huella en la forma de afrontar y diseñar el armazón escenográfico de cada apertura y cierre de festival ha sido permanente e imborrable.

“Mi vinculación con el Festival de Alcalá es como la de un niño con su primera Comunión. Como la de una mujer con su primera noche de bodas. Como la de un adolescente con su primer beso. Como algo importante que pasa en un momento importante de tu vida. Solo que yo no estoy casado, y soy ateo, y creo solo en el cine”.

Javier Rebollo, director y guionista⁴⁴

QUINTA PARTE: 2000-2005.

NUEVA GENERACIÓN

Con el nuevo siglo se sucede un cambio generacional. Tras tres ediciones codirigiendo junto a Pedro Medina, Luis Mariano González se pone al frente y el festival encara la inminencia de lo digital mientras pone los ojos en Europa. Coincidiendo con la firma de un convenio ambicioso con la Comunidad de Madrid, la denominación oficial pasa a ser Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid, por lo que es necesario buscar una marca que sintetice todo en una palabra. La suma de 'Alcalá' + 'cine' y la naturalidad de la expresión 'ir al cine' dan con el nombre que mantendrá el festival desde entonces: ALCINE.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

Cartel del 30º Festival de Cine de Alcalá de Henares (2000). Autor: Roberto Fuentes.

QUINTA PARTE: 2000-2005.

30 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES / COMUNIDAD DE MADRID (2000)

DOCUMENTO

Fechas

Del 10 al 18 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Taxidermia de Luis Cervero

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Positivo de Pilar García Elegido.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Hormigas de Víctor Hernández.

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Positivo de Pilar García Elegido.

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

El pan de cada día de Ane Muñoz.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Los Almendros – Plaza Nueva de Álvaro Alonso Gómez.

Pantalla Abierta

Premio Festival de Cine:

Aunque tú no lo sepas de Juan Vicente Córdoba.

Premio del Público Diario de Alcalá:

Lola, vende cá, de Llorens Soler.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Independiente. Todo es posible. Marta Balletbó Cöll, de Begoña Menéndez.

Segundo Premio Escuela Superior de Imagen y

Sonido (CES):

Peatón de Darío Peña.

CARTEL

Roberto Fuentes

GALAS

Antonio Muñoz de Mesa (presentador), Lidia Mosquera (guion)

PUBLICACIÓN

Una década prodigiosa. El cortometraje español de los noventa. Velázquez, José M. y Ramírez, Luis Ángel.

EXPOSICIONES

Juan Gatti. Grafismo y celuloide.

Miradas y secuencias.

Una década de carteles, por Roberto Fuentes.

ARGUMENTO

En su trigésima edición, Luis Mariano González asumió ya la dirección del festival en solitario, un cargo que ostentaría durante las próximas dos décadas de vida del certamen. Ante un evento que rebasaba ya los treinta años González y su equipo (que sumaba a pilares del festival como Pepe Martín, Ramón Garrido o Anabel Hidalgo, nombres como Raúl Lorenzo, fundamentales en esa fase de transición) procedieron con actitud cautelosa. *"Hubo un primer momento en el que, sinceramente, lo que me planteé fue no destruir el festival por mi propia inexperiencia. No matarlo"*, dice con humildad no fingida. *"Que el festival se pudiera mantener en la línea ascendente en la que estaba, y que coincidía con una línea ascendente del corto español. Fue el surgimiento de Canal Plus, los años en que las comunidades autónomas empezaron a financiar el corto..."* Y la ya documentada explosión de talento tras la cámara, claro. *"Empezaba a haber también cierto prestigio del corto. Es la época en que Esposados fue nominado al Óscar, algo que supuso un hito dentro del corto de ficción español. En fin, el momento del corto español era muy bueno, y el momento del festival también, gracias al trabajo realizado por Pedro y su equipo en años anteriores... Entonces, mi primera intención y mi miedo era no cargarme eso"*. Sus temores se demostraron infundados. El traspaso de poderes no afectó a la identidad de un festival muy consolidado y que, gracias también al nuevo director, se mantuvo fiel a sus principios,

QUINTA PARTE: 2000-2005

30 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2000)

entre los que siempre se ha encontrado su apuesta por el cine más joven.

Pero con el fin de una década, y con la consiguiente entrada en una nueva, se imponía hacer revisión (del festival, del cine, de la vida) para poner en valor o en tela de juicio la situación en la que se encontraba el certamen y todo lo que configuraba su contexto. Y para repasar esta última década, se editó el volumen *Una década prodigiosa*, una publicación rigurosa y casi única, dada la escasa bibliografía sobre el corto español que había en ese momento y que, a fecha de hoy, sigue habiendo. Pepe Martín y Luis Ángel Ramírez fueron los encargados de recopilar los datos y darles forma, configurando un mapa del estado del corto español en los noventa, analizando los mecanismos de producción, distribución y exhibición, y esclareciendo muchos aspectos en los que el corto debía mejorar para dejar de ser un formato marginal. Acompañó a esta publicación un ciclo similar al de la pasada edición, con algunas de las obras más relevantes de este período.

Las secciones oficiales continuaron siendo el principal atractivo del festival. El Certamen Nacional de Cortometrajes exhibió un total de cuarenta obras, entre las que se contaban filmes de Belén Macías, Óskar Santos, Toni Bestard o Chiqui Carabante, mientras que en la sección 'Pantalla abierta' pudieron verse seis 'primeros largometrajes' que aún no habían sido estrenados en la Comunidad de Madrid.

Una de las actividades estrella de la programación fue, una vez más, la dedicada a la animación. Bajo el nombre 'Animación con muñecos', se ofreció una completa retrospectiva del cine animado que incluía un exhaustivo repaso por las primeras obras del género (con obras de Segundo de Chomón, Vladislav Starévitch o Willis O'Brien, entre otros) hasta llegar a los años ochenta, con trabajos que mezclaban animación con personajes de carne y hueso, como podía verse en la obra de Lou Bunin y George Pal. Una parte importante de la muestra estuvo dedicada a la Escuela Checoslovaca y su influencia en los países del Este, a Tim Burton y la

animación británica y a propuestas más puntuales de otros países, con distintas estéticas, como fue el caso de China o Irán. Con un espíritu parecido, el ciclo 'Europa en cortos' ofreció algunos de los trabajos animados más destacados del corto europeo reciente.

La Orquesta Ciudad de Alcalá ofreció un concierto de música de cine, en lo que también se convertiría en una cita fija para el público de la ciudad, y precursora de una importante expansión de las actividades musicales del festival. *"En Alcalá había una joven orquesta dirigida por Vicente Ariño, que quería sumarse de alguna manera al festival"*, cuenta Luis Mariano González. *"Y entonces se nos ocurrió la posibilidad de hacer un concierto todos los años que tuviese que ver con el cine"*. Era una manera magnífica de atraer a un público que no fuese necesariamente el mismo que el de las proyecciones. *"Había mucha gente a la que a lo mejor no le interesaban los cortos, pero que venía a ver el concierto. Es un evento que siempre ha llenado, y que ha creado su propia tradición: han traído bandas invitadas, directores invitados... y también han abierto su enfoque y han hecho conciertos sobre series de televisión, sobre cine y jazz, sobre musicales... Han ofrecido un programa bastante atractivo"*. En el programa de esta edición la orquesta interpretó temas como *La pantera rosa*, de Mancini, *Memorias de África* de John Barry, o *La guerra de las galaxias* de John Williams. También hubo un segundo hueco para la música en el espectáculo musical 'Buñuel del desierto', de Ángel Petisme, en el Café Continental.

Entre las imprescindibles exposiciones, se realizó una muestra con los carteles creados por Roberto Fuentes para el festival durante la última década; un merecido homenaje para un pintor y diseñador que marcó la imagen gráfica del certamen hasta un año después. Continuaron su andadura sin mayor novedad secciones como 'El cine y los jóvenes', 'Cine publicitario' o 'Cineastas en vídeo', mientras que 'La noche Subterfuge' apareció ya como sección propia.

QUINTA PARTE: 2000-2005

30 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2000)

Un cambio importante que se dio en esta edición tuvo que ver con las galas: por primera vez en años, los encargados de presentar la inauguración y la clausura no serían Juan Luis Álvarez y Ana Borderas, que habían sido una constante en casi toda la etapa de Pedro Medina. *“Los dos presentaban el festival de manera extremadamente generosa y profesional”*, recuerda Luis Mariano González. *“Con muchísimo cariño de todo el festival hacia ellos, por cómo se implicaban, cómo creaban sus propios guiones, traían invitados...”*. Pero el nuevo director quería apostar por una rotación continuada. *“Que cada año la gala ofreciese algo diferente, y que aportase cosas nuevas, y que la gente que iba todos los años se pudiese encontrar con un espectáculo distinto”*, explica. Quizá la clave se encuentra en esto último: buena parte del público invitado a ambos eventos era el mismo año tras año, y eso demandaba una renovación constante. Sí se lamenta, en retrospectiva, de que el festival no supiera encontrarles un hueco tras su marcha. *“Siempre me ha quedado el pesar de que, a lo mejor, ellos tendrían que haber tenido un reconocimiento por nuestra parte, y haber formado parte del festival de otra manera”*. Una falta que atribuye a su propia inexperiencia en aquel primer momento: *“Sabía que había que hacerlo, pero no tenía el manual de cómo hacerlo de la manera menos dolorosa”*. La aportación de Álvarez y Borderas a la historia del festival, no obstante, es importante e inequívoca, y marcaron toda una época.

FANTASÍA

Alcalá-Nueva York

Los caminos del cine son inescrutables, y muchas veces, además, de ida y vuelta. Este año, Tomás Bautista no se encargó de las galas por primera vez en más de una década; su camino le había llevado a Nueva York. Eso no supuso, sin embargo, el fin de su vinculación personal con el festival, que centró su apartado internacional en dos prestigiosas escuelas de cine neoyorkinas: la Tisch School de la Universidad de Nueva York y la Universidad de las Artes de Columbia. *“Para hacer este ciclo viajé a Nueva York, aprovechando que Tomás estaba viviendo en Queens”*, cuenta Luis Mariano González. *“Allí, un español que estudiaba cine en la*

Universidad de Columbia con una beca Fulbright podía recibirnos y ayudarnos a confeccionar el ciclo”. El joven se llamaba Elías León Siminiani, y años más tarde se acabaría convirtiendo en uno de los cortometrajistas más importantes y galardonados de España, y uno de los nombres de referencia en el palmarés de ALCINE durante el siglo XXI. *“Nos ayudó en todo, nos facilitó los cortos, nos mostró la universidad y nos consiguió una reunión con Lewis Cole, entonces responsable de la escuela de cine”*, continúa González. *“Nos invitó también al festival que montaba la universidad con sus propios cortos, y nos presentó a otro español becado allí. Nos dijo que tenía un enorme talento y que en breve sabríamos de él. Era Daniel Sánchez Arévalo”*.

Gracias a este puente transoceánico, las escuelas de Nueva York pudieron mostrar en Alcalá algunos de sus trabajos más recientes, con las primeras películas de directores independientes como Lisa Cholodenko o James Mangold, pero también las obras de Siminiani y otros españoles que habían dado sus primeros pasos en la Gran Manzana, como Jorge Torregrossa y Félix Viscarret, que apenas un año antes se habían repartido los primeros puestos del palmarés alcalaíno. Daniel Sánchez Arévalo, por su parte, presentaría al año siguiente su cortometraje (*Paréntesis*) a la categoría de vídeo, llevándose el primer premio e inaugurando así una larga lista de éxitos en ALCINE, y una de las carreras más destacadas del cine español reciente.

ALCINE

31 FESTIVAL DE CINE

ALCALÁ DE HENARES
COMUNIDAD DE MADRID

Del 9 al 17 de noviembre de 2001

www.festivalcinealcala.com

Comunidad de Madrid

CANAL+

Cartel del 31º Festival de Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE31) (2001). Autor: Roberto Fuentes.

QUINTA PARTE: 2001-2005.

31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES / COMUNIDAD DE MADRID (2001)

DOCUMENTO

Fechas

Del 9 al 17 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Mala espina de Belén Macías.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Ya no puede caminar de Luiso Berdejo.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Frasquito de Martín Costa y

Bamboleho de Luis Prieto (*ex aequo*)

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Brasil de Francisco Javier Gutiérrez.

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Soldaditos de latón de Gabriel Velásquez.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Treitum de Javier Ruiz.

Pantalla Abierta

Premio Festival de Cine:

Caminantes de Fernando León de Aranoa.

Premio del Jurado:

No Turning Back de Jesús Nebot y Julia Montejo.

CARTEL

Roberto Fuentes

GALAS

Antonio Muñoz de Mesa (presentador)

PUBLICACIÓN

La arquitectura de los sueños. Entrevistas con directores artísticos del cine español (Jorge Gorostiza)

EXPOSICIONES

La arquitectura de los sueños. Homenaje a los directores artísticos o escenógrafos cinematográficos.

¡Esto es Hollywood! Caricaturas de Vizarra.

ARGUMENTO

La edición número 31 inauguró (tímidamente) un nuevo nombre para el festival. Una palabra nueva aparecía en grandes letras azules encabezando el cartel (el último realizado por Roberto Fuentes, tras doce años encargándose ininterrumpidamente de la imagen gráfica del festival, en solitario o junto a Vicente Alberto Serrano). También, por tanto, figuraba de manera prominente en la portada del catálogo. Y, sin embargo, esa palabra misteriosa no se volvía a repetir en las casi doscientas páginas del mismo. No sería hasta la edición de 2002 cuando aquel término se revelase claramente no como una excentricidad puntual, sino como la nueva denominación del certamen. Sea como sea, fue en 2001 la primera vez que el público alcalaíno se encontró frente a frente con el nombre de ALCINE. Un vocablo que no solo fundía el cinematógrafo y el nombre de la ciudad, sino que parecía exhortar a los espectadores a inundar las salas. El motivo de este nuevo bautismo era eminentemente práctico: el convenio con la Comunidad de Madrid obligaba, como ya se ha visto, a incluir a esta última entidad en la denominación oficial del certamen, que pasaba así a llamarse 'Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid'. *"Esto, publicitariamente, es horroroso. Es un nombre larguísimo"*, comenta Luis Mariano González. *"Teníamos que encontrar un nombre. Así que hicimos una lluvia de ideas, buscando marcas que pudiesen funcionar"*. El modelo a seguir era la 'SEMINCI' vallisoletana, *"una palabra compuesta por dos o tres conceptos, que pudiera sonar bien y sintetizar lo que era el festival"*, recuerda. *"Y creo que fue Roberto Fuentes el que dijo: 'Alcalá y cine... Alcine'. Y a todos nos sonó muy bien, porque no solo jugaba con el nombre de la ciudad, sino con el concepto de ir 'al cine'"*. En poco tiempo, el nuevo nombre caló entre la organización, entre los medios de comunicación y, lo que es más importante, entre el público.

El palmarés del Certamen Nacional se saldó con la victoria de Belén Macías y su cortometraje *Mala espina*. Era la primera vez en una década que una mujer se alzaba con el Primer Premio (si bien en el año 2000 Pilar García Elegido había estado a punto de conseguirlo), lo que venía a ilustrar el histórico

QUINTA PARTE: 2001-2005. 31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2001)

Imanol Arias asiste a una de las sesiones de ALCINE31

desequilibrio en el acceso de las mujeres a las tareas de dirección cinematográfica. Este año, sin embargo, las estadísticas cambiaron, aunque fuera por una vez: hasta trece realizadoras vieron sus películas seleccionadas entre los 37 títulos a concurso. Nombres como Maider Oleaga, Rocío Huertas, Antonia San Juan o Mercedes Gaspar, entre otras, se dieron cita en la sección oficial. También algunos nombres de interés, como León Siminiani, que presentó su primer cortometraje en 35 mm, *Dos más*; Luiso Berdejo (*Ya no puede caminar*) o Luis Prieto (*Bamboleho*), ayudaron a conformar una selección diversa y estimulante. En el certamen de vídeo, mientras, aparecían las primeras piezas de directores como Rodrigo Sorogoyen o un nombre que se empezaría a repetir año tras año en los catálogos, selecciones y premios del festival: Daniel Sánchez Arévalo, que se alzó con el Primer Premio de la sección gracias al cortometraje (*Paréntesis*). Y el premio de 'Pantalla abierta' fue para el tercer largometraje de Fernando León de Aranoa, *Caminantes*.

La publicación que acompañó a esta edición fue *La arquitectura de los sueños*, donde el arquitecto y experto en cine Jorge Gorostiza realizaba quince

amplias entrevistas a directores artísticos del cine español: Ana Alvar González, Gumersindo Andrés, José Luis Arrizabalaga y Biaffra, Antonio Belizón, Wolfgang Burmann, Julio Esteban, Benjamín Fernández, Javier Fernández, Félix Murcia, Rafael Palmero, Gil Parrondo, Josep Rosell, Emilio Ruiz del Río, Luis Valles y Gerardo Vera. Todos ellos tuvieron hueco en el ciclo correspondiente, formado por catorce largometrajes. También se realizó una exposición en la Capilla del Oidor con bocetos, fotografías y diversas piezas y maquetas originales, a cuya inauguración vinieron varios de los directores.

Otro de los ciclos protagonistas de la edición fue el dedicado al cortometraje de comedia, con nada menos que noventa piezas breves que permitieron radiografiar el género desde sus mismos orígenes, cuando los Lumière filmasen la primera versión del célebre *El regador regado*. Y, con el pintoresco título de 'No se quedan cortos', se proyectó también una retrospectiva de cortometrajes alemanes de la última década, agrupados en cuatro programas diferentes: animación, comedia, romance y política. Y una segunda exposición, '¡Esto es Hollywood!', agrupó una treintena de caricaturas de estrellas de cine realizadas por el dibujante Vizcarra.

En línea con esa vertiente más cómica, se reservó un espacio a la *stand-up comedy*: "Entonces empezaba a hablarse de los monólogos, y a haber un boom de monologuistas", recuerda Luis Mariano González. "Nos pusimos en contacto con Paramount Comedy, que se convirtió en un colaborador habitual del festival, y abríamos cada edición con un monólogo de alguno de los cómicos más potentes del momento". Recuerda con especial cariño el que realizó Agustín Jiménez, "porque no se limitó a venir y dar su monólogo sin más; antes de eso, vino a las oficinas del festival un día y estuvimos hablando durante un montón de tiempo sobre cómo era la gala, qué se podía hacer... y a partir de todo eso él creó un monólogo. Y creo que fue magnífico, y también fue el descubrimiento de un formato que para las galas nos venía muy bien", añade. "Para las galas de apertura del festival, que siempre tienen ese tono demasiado oficial, demasiado riguroso... de pronto,

QUINTA PARTE: 2001-2005.

31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2001)

empezar con un monólogo nos permitía romper el hielo... crear un ambiente cálido en un contexto que siempre es frío'.

Este año, 'El cine y los jóvenes' dio un paso decisivo en su andadura, al editar por primera vez un DVD con los cortometrajes proyectados y una guía didáctica para uso en el aula. El gran impulsor de la sección había sido, ya desde los años anteriores, Pepe Martín. En su trabajo como profesor de EGB, llevaba años utilizando el corto con sus alumnos como recurso pedagógico. *"En los años noventa usaba el VHS"*. No solo eso, sino que impartía clases (dentro de la asignatura de Plástica) de lenguaje audiovisual, donde los chicos creaban cortos. Uno de ellos, *No puede ser*, ganó en 1997 la categoría escolar del festival Cinema Jove, y le valió también a Martín el premio APUMA por su planteamiento pedagógico. Su trabajo como impulsor de una sección didáctica dentro del festival fue, de algún modo, una prolongación de todo aquello. O viceversa.

A principios de la nueva década, Martín se traslada del Colegio Público Severo Ochoa, de Torrejón de Ardoz, al Centro de Profesores y Recursos de la misma localidad. *"Ahí decidimos hacer una guía y repartirla para las proyecciones en los colegios junto al DVD"*. Se negocia con las productoras y distribuidoras de los cortos para conseguir los derechos de edición, aunque esos primeros discos aún dejan que desear en el apartado técnico: *"Era un DVD hecho por mí, casero, escrito con un rotulador..."* En los años siguientes se encarga a una empresa externa una tirada de DVD prensados. *"Entre 2001 y 2005, la guía la hicimos entre un compañero del centro de profesores, Alberto Vicente Monsalve, y yo. Luego ya seguí haciéndolas yo, con otra gente"*. Todo eso acompañado de proyecciones coordinadas con los institutos, primero de Alcalá, luego de otras localidades. *"Se amplió a la Comunidad de Madrid. Había mucha demanda: venían todos los años de Torrejón, de Coslada... hasta un instituto de Villarejo de Salvanés. Y algún año ha venido alguno de Madrid capital. Ahora ha bajado, porque ofertamos menos sesiones. Porque hay que ofertar 'Idiomas en corto', los de los niños... y el personal del teatro no*

Joaquín Reyes, en la gala de inauguración de ALCINE31.

da abasto para atender a tanto niño. Pero se sigue haciendo, y se llena".

La edición número 31 contó con el último de los carteles creados por Roberto Fuentes. El pintor alcalaíno se había convertido en sinónimo de la imagen del certamen, con su estilo singular, sugerente y poderoso. Pero, con el nuevo cambio de etapa, y ante una inminente internacionalización que ya asomaba en el horizonte, se hacía necesario un nuevo cambio de rumbo. *"Cuando yo me establecí, creí que era el momento de dar otro paso adelante y hacer el festival más contemporáneo"*, cuenta González. Y eso implicaba buscar una nueva imagen corporativa. *"Mi primer momento duro fue tomar la decisión de hacer ese cambio, que afectaba a Roberto"*. Aunque Fuentes siguió haciéndose cargo del diseño y la maquetación de las publicaciones, el cambio en la cartelera y la transición a la nueva marca 'comercial' de ALCINE, se cerraría de facto la etapa anterior, y se abrirían horizontes nuevos en un festival que miraba directamente a Europa.

QUINTA PARTE: 2001-2005.

31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2001)

La arquitectura de los sueños

Entrevistas con directores artísticos del cine español

Jorge Gorostiza

31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES - COMUNIDAD DE MADRID

Portada de la publicación "La arquitectura de los sueños", de Jorge Gorostiza (2001).

QUINTA PARTE: 2001-2005.

31 FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES (2001)

FANTASÍA

Los originales de Gil Parrondo

La exposición dedicada a los directores artísticos y escenógrafos del cine español pudo acabar en catástrofe. Para montarla, se consiguieron originales enormemente valiosos de todos los directores. "Muchas veces los recogíamos en sus casas", recuerda Luis Mariano González. "Uno de los que más material nos cedió, generosamente, fue Gil Parrondo, seguramente nuestro mejor director artístico de todos los tiempos". En efecto, el talento de Parrondo le llevó a trabajar no solo con los mejores cineastas españoles, desde Florián Rey a Mario Camus o Juan Antonio Bardem, sino también con algunos de los mayores directores de Hollywood, como Orson Welles, David Lean, George Cukor, Nicholas Ray o Stanley Kubrick. "Recuerdo que fui a su casa y él me enseñó cientos de dibujos, bocetos y fotografías, además de sus Óscars, expuestos con orgullo en el salón", continúa González. Se llevó los originales, y huelga decir que el cuidado fue máximo.

Al finalizar la exposición, el transportista del festival devolvió todo el material a sus propietarios. "O eso creíamos", añade González. "A los dos o tres días, me telefoneó Gil Parrondo, entre asustado y sorprendido. Decía haber recibido una llamada de una vecina de Alcalá, diciendo que tenía en su casa una buena cantidad de dibujos y bocetos firmados con su nombre". Lo que había sucedido era lo siguiente: el transportista, en el momento de la carga, se los dejó fuera sin darse cuenta, y se marchó. Los originales quedaron abandonados en la calle, y fácilmente podrían haber acabado en un contenedor. Por suerte, aquella mujer se había topado con las láminas, en una acera, apoyadas contra un bloque de viviendas. Aunque desconocía el enorme valor de aquel tesoro cultural, al ver que todos aquellos dibujos llevaban la firma de un nombre que le resultaba ajeno, la heroína de esta historia se dedicó a buscar pacientemente en la guía telefónica el nombre de Gil Parrondo hasta contactar con él. Eran otros tiempos. "Parrondo me facilitó el teléfono de la mujer, y fui rápidamente a

buscarlos a la casa de nuestra generosa y humilde vecina", continúa González. "Avergonzado y tan sorprendido como Gil, se los llevó en mano a su dueño ese mismo día". Parrondo se tomó aquella odisea con afabilidad. "Afortunadamente, su talante estaba a la altura de su talento".

**FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES / COMUNIDAD DE MADRID
32 EDICIÓN. DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2002
INGREDIENTES: CORTOMETRAJES, LARGOMETRAJES, PUBLICACIONES,
EXPOSICIONES, CICLOS, PREMIOS, FIESTAS...**

www.festivalcinealcala.com

QUINTA PARTE: 2001-2005.

ALCINE 32 (2002)

DOCUMENTO

Fechas

Del 8 al 16 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

En camas separadas, de Javier Rebollo

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

El hombre esponja, de Juan Antonio Bayona

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Upside Down, de Guillem Morales

Mención Especial del Jurado:

Howard Hawks, San Sebastián 1972, de Samuel Martínez.

Primer Premio Comunidad de Madrid:

En camas separadas, de Javier Rebollo

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Whipped, de Cibrán Isasi.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Uno más, uno menos, de Álvaro Pastor y Antonio Naharro.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Balseros, de Carles Bosch y Josep María Domènech

Certamen de Vídeo de Autores de la Comunidad de Madrid.

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Gol, de Daniel Sánchez Arévalo.

Segundo Premio Escuela Superior de Imagen y Sonido (CES):

La doncella de hierro, de Juan Gautier.

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Carmen Conesa (presentadora inauguración),
Elia Galera (presentadora clausura)

PUBLICACIÓN

Antonio Drove: La razón del sueño (Ferrán Alberich)

EXPOSICIONES

Cineastas fotógrafos.

ARGUMENTO

Con los festivales de cortos, hay hechos cuya relevancia solo parece desvelarse a posteriori, o al menos así puede percibirse desde fuera. Dado el quizá indeseable pero inevitable estatus del cortometraje como campo de pruebas, como habitual territorio de creación y experimentación previo a la entrada en la industria del largometraje, resulta fascinante la mirada retrospectiva a las selecciones y premios de los certámenes consagrados a ese formato tan ninguneado. ALCINE 32 ofreció al espectador del futuro una retahíla de grandes nombres del cine español en toda su diversidad: desde los que se irían a triunfar al extranjero, como Guillem Morales, a los que se quedaron en la cinematografía española, como Daniel Sánchez Arévalo o José Mari Goenaga. Desde los que optaron por el terreno de la superproducción hollywoodiense, como J. A. Bayona, hasta los que ayudaron a construir la etiqueta de aquel 'otro cine español' que obtuvo los parabienes de la crítica y de los festivales dentro y fuera de nuestras fronteras, como Javier Rebollo. Y, entre medias, algunos otros nombres destacados por méritos propios, incluso sin necesidad de debutar después en las ligas mayores. Es el caso de los animadores Marc Riba y Anna Solanas, que presentaron su primer corto en 35 mm, y que se convertirán en rostros habituales del festival con sus siguientes películas breves.

Y es que en ALCINE la animación seguía siendo un punto focal de la programación, dentro y fuera de las secciones competitivas. En esta edición, y en colaboración con Animadrid y la Filmoteca de Valencia, el festival ofreció al público alcalaíno

una amplia retrospectiva de cortometrajes de la llamada 'animación blanda'. Es decir, piezas de *stop motion* creadas con materiales maleables como la plastilina, que conllevan un particular tipo de expresividad en las películas y en sus personajes. En total, más de un centenar de cortos, de todas partes del mundo y de todos los rincones de la historia del cine: desde Segundo de Chomón (con *Sculpteurs Modernes*, de 1908) a las modernas piezas de la productora británica Aardman, y otras procedentes de los países del este de Europa, de Brasil, de Noruega, Japón... Y sin obviar la participación de algunos de los más brillantes talentos españoles, como Pablo Llorens o Juan Pablo Etcheverry. Por su parte, y en consonancia con lo anterior, la habitual mirada del festival al exterior de nuestras fronteras se materializó este año en un ciclo de cortometrajes franceses que, a su vez, tuvo dos vertientes bien diferenciadas: un programa de quince títulos con un carácter más generalista, y otros cinco (con los sugerentes títulos de '*Bestiario*', '*Cuentos modernos*', '*Persecuciones y policíacos*', '*Despeques*' y '*Mundos familiares, mundos insólitos*') dedicados exclusivamente a piezas animadas procedentes del país galo.

Por su parte, la publicación de este año estuvo dedicada al cineasta Antonio Drove. Escrito por Ferrán Alberich, *La razón del sueño* se sumergió en la trayectoria y las constantes estilísticas del director de *La verdad sobre el caso Savolta*. Un nombre imprescindible en la historia del cine español, con una trayectoria de ida y vuelta entre la gran pantalla y la televisión, y del que se proyectaron también en una cuidada retrospectiva un total de tres cortometrajes, tres largometrajes y varios episodios televisivos, entre ellos una de sus aportaciones a la serie *Curro Jiménez* y dos capítulos de *Directed by Douglas Sirk*, su amplio proyecto de entrevistas al cineasta norteamericano. Por último, la exposición 'Cineastas fotógrafos' se acercó al trabajo con la imagen fija de Carlos Saura, Iván Zulueta y Bigas Luna. Si bien las partes de Bigas Luna y Zulueta correspondían a exposiciones montadas previamente, con Saura se trataba de algo montado expresamente para la ocasión, y para lo que se contó con la ayuda del cineasta. "*Con el comisario de la*

exposición, Blas Maza, llamamos a Saura, y este nos invitó a su casa, en Collado Mediano", recuerda Luis Mariano González. "*Nos llevó a su espacio de trabajo, con cámaras, lentes, carpetas con fotos...*" La tarea de selección no fue fácil. "*Su trabajo fotográfico era ingente, imposible de abarcar*", añade González. "*Después de ver muchas carpetas de diferentes épocas, buscando un hilo conductor, algo que diese coherencia a la muestra, se nos ocurrió dedicar su parte de la exposición a los autorretratos. Tenía muchos y muy singulares. Eran retratos de un hombre que había viajado siempre con una cámara al cuello y que, en momentos de soledad, se había buscado y encontrado*". En un primer momento, el cineasta se resistió a la idea. "*Creía que se iba a interpretar como una muestra de vanidad. Pero, ante nuestra insistencia, cedió. Meses más tarde vino a la inauguración. Estaba entre avergonzado por la presencia de sus retratos y feliz por ver su gran pasión, la fotografía, reconocida*".

Este año, el festival experimentó un lavado de imagen integral en su cartelería y diseños. Se creó un logotipo que sirviera para acompañar a la reciente marca de ALCINE, un nuevo trofeo y hasta una paleta cromática específica. Todo ello con un objetivo claro: ofrecer una imagen más internacional. "*Mi primera idea fue que el festival estaba muy centrado en el corto español, y teníamos que dar un salto*", cuenta Luis Mariano González. "*Tener secciones competitivas internacionales, y que eso se reflejara también en la imagen del festival*". Entonces entró en escena el estudio de diseño gráfico Bolaextra, creado por Patricia Pastor y Juan Zamora. "*Eran dos diseñadores muy jóvenes y muy creativos, que, junto con Victoria Durán, acababan de montar su propia empresa, y les apetecía hacer una propuesta de diseño al festival*". "*Victoria nos dio el chivatazo de que buscaban una nueva imagen y que necesitaban diseño*", recuerda Pastor, "*así que lo primero que hicimos fue una propuesta para la invitación a la fiesta de clausura de la edición 31. En esa invitación usamos un Cinexin, una máquina viejuna de juguete para proyectar*". La propuesta gustó, y la sintonía fue inmediata. Sobre todo, como indica González, el estudio captó rápidamente la idea de apertura a Europa: "Nos

QUINTA PARTE: 2001-2005. ALCINE 32 (2002)

hicieron una propuesta de diseño que iba muy en la línea de lo que queríamos, que era abrirnos a Europa, con un aspecto más centrado en la imagen contemporánea de lo que se estaba haciendo en aquel entonces. Eran propuestas más directas, con un look muy actual". Fue el año de la famosa lata de refresco en el cartel.

También, por primera vez, ALCINE pasó a tener un logotipo estable. "Lo primero que hicimos fue la identidad gráfica del poste", explica Pastor. "Teníamos claro que el festival necesitaba una marca para tener una presencia más clara y definida en los medios y entre su público. Así que ahí se puso la energía. La idea era convertir a ALCINE en un referente, y para eso tenía que tener una sola cara". Para González, aquel poste "resumía esta nueva etapa del festival: como una señal de tráfico que es un punto de origen hacia diferentes caminos, que indica diferentes direcciones. Creo que esa imagen sintetiza muy bien lo que el festival representa, que es siempre un punto de partida para los cineastas". En la misma línea iban la tipografía escogida ("Interstate, que es la tipografía de las autopistas en Estados Unidos") y el color azul, dominante en todos esos años ("porque el azul está muy vinculada con Europa").

El cambio cosmético, por supuesto, encerraba unos movimientos subterráneos mucho más profundos. "Empezamos a establecer vínculos con festivales europeos, algo que hasta entonces no se había hecho demasiado". Son los primeros pasos hacia una internacionalización del festival que se producirá de forma paulatina en los años inmediatamente posteriores.

FANTASÍA

Un maratón de terror

A los quince o dieciséis años, Pedro Toro empezó a ir al cineclub. Y con diecisiete montó junto a unos amigos una asociación llamada RecreArte a partir del taller de cómic de la Casa de la Juventud. "Como a todos nos gustaba el cine, empezamos a hacer actividades relacionadas con ello dentro del programa 'Otra forma de moverte'". Toro se refiere a una iniciativa de la Concejalía de Juventud de Alcalá para fomentar un ocio nocturno 'sano' entre

los jóvenes, en un momento en que había una gran alarma social por el botellón y el consumo de alcohol. "Comenzamos a hacer pequeños cinefóruns. Y en cuanto nos dieron un poco de dinero, empezamos a ser cada vez más ambiciosos, y nos planteamos hacer un maratón de cine de terror en la Casa Tapón". Fue el año en que ALCINE celebraba su edición 32. Las condiciones eran aún precarias: "Una tele de tubo con VHS en un salón con capacidad para treinta sillas". Pero, sentados o tirados en el suelo, aquella noche se aglutinaron allí más del doble de esa cantidad.

Animado por el éxito de aquella iniciativa, un tiempo después se plantó en las oficinas del festival para hablar con su director. ¿La idea? Incluir el siguiente maratón, de un modo u otro, dentro de la programación del festival. Luis Mariano González acogió con buenos ojos la idea, y en la edición número 33 el catálogo de ALCINE incluiría entre sus páginas el 'I Maratón Nocturno de Cine de Terror', que pasó a celebrarse en la Casa de la Juventud.

Aquella fue la primera colaboración del joven con la organización de ALCINE, y distaba mucho de ser la última.

Cartel del I Maratón de Terror de Alcalá (2003)
Autor: AC RecreArte.

**30 FESTIVAL DE CINE
ALCALÁ DE HENARES
COMUNIDAD DE MADRID**

LA NOCHE

SUBTERFUGE

Caspa, sangre, escatología, vísceras,...
¿Te atreves?

la paloma

Jueves, 16 noviembre 2008

12 de la noche

Entrada libre

INTERLUDIO 3

FREAKS

A finales de los noventa, principios de los 2000, todo el monte era gore, caspa y ensayo. Los cortometrajistas en ciernes, empujados por cineastas emergentes como La Cuadrilla, Santiago Segura o Alex de la Iglesia –etiquetados como la Generación Mercromina por el programa televisivo Metrópolis–, se apuntaron al DIY (Do It Yourself). Con el lema “házte lo tú mismo” marcado en el castigado cerebro agaraban una cámara doméstica, unas tripas de la charcutería y abundante sirope de fresa para engatusar a los colegas y marcarse un homenaje sin complejos a La matanza de Texas. Tiempos locos, de libertad creativa a contracorriente, donde los fanzines, los tebeos, la música independiente y el cine subterráneo caminaban juntos de la mano oliendo a kalimotxo. Cortos infames montados en VHS, de video a video, proliferaban en actividades paralelas en los festivales de cine. Por supuesto, Alcalá no se libró de la invasión de material viscoso y transgresor. Estas sesiones maratónicas contaban con un público entregado que vivía con máxima intensidad el ejercicio de catarsis colectiva en la sala oscura. El aquelarre audiovisual se regaba con líquidos espirituosos y algunas sustancias sospechosas ambientaban el sarao. La noche Subterfuge, posteriormente Noche Z, hizo vibrar los cimientos de los bien pensantes apostando por un catálogo de títulos pringosos que el personal aplaudía con devoción. No entendíamos la razón de tanto entusiasmo, pero era el principio de algo. De mucho. Aquí estamos, aquí seguimos.

Borja Crespo, cineasta y divulgador. Programador de La noche Subterfuge y La noche Z (199x-2003) en ALCINE

www.alcine.org

súbete.

despegamos el día 7 y aterrizamos el 15 de noviembre de 2003

QUINTA PARTE: 2001-2005.

ALCINE 33 (2003)

DOCUMENTO

Fechas

Del 7 al 15 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

El laberinto de Simone de Iván Sainz-Pardo.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

A Table Is a Table de Diego Quemada Díez.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Carisma de David Planell.

Primer Premio Comunidad de Madrid:

El balancín de Iván de Darío Stegmayer.

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Profilaxis de Daniel Sánchez Arévalo.

Premio del Público Concejalía de Juventud:

El laberinto de Simone de Iván Sainz-Pardo.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

El efecto Iguazú, de Pere Joan Ventura.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

No me quieras tanto, de Estefanía Muñiz.

Segundo Premio Escuela Superior de Imagen y

Sonido (CES):

Trasmallo, de Santiago

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Diana Lázaro (presentadora y guionista)

PUBLICACIÓN

El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español (Roberto Cueto)

EXPOSICIONES

Pedro Almodóvar: La otra mirada.

El cine de siempre hecho collage.

Carmen, el vestuario.

ARGUMENTO

Un momento de crisis sacude el festival a pocas semanas de celebrarse: "Un mes y medio antes de empezar el festival surgió un problema con la estructura del Teatro Salón Cervantes. Y el teatro se cerró sin fecha próxima de apertura", cuenta Luis Mariano González. "Nos dijeron 'hay que cerrarlo, hay que hacer obras de rehabilitación serias, y no contéis con el teatro para el festival'. Y entramos en pánico". El imprevisto obligaba a buscar soluciones creativas a un problema de logística que trastocaba por completo la organización del certamen. "La solución que se buscó fue llevarlo a Madrid", añade González. Al fin y al cabo, pocos años antes se había firmado el convenio con la Comunidad, y el festival era tanto de aquella como de la ciudad complutense. "Hablamos con Filmoteca Española, y nos ofrecieron la posibilidad de inaugurar y clausurar el festival en el cine Doré. Eso nos obligaba fundamentalmente a dos cosas: a hacer esas galas en Madrid y a ver qué hacíamos con el resto de la programación". Por suerte, en aquel momento ya estaban en funcionamiento los Multicines Cisneros, que reservaron sus tres salas para proyectar todas las secciones. Tras la gala de clausura, la fiesta tuvo lugar en La Casa Encendida. "Era una manera de decir que la Comunidad de Madrid, que se había sumado al festival como coorganizadora, también tenía su peso".

Así, contra viento y marea, se mantuvo en pie una edición número 33 de ALCINE sustentada por dos pilares: la música y el documental. En su afán por explorar las distintas disciplinas que conforman la creación cinematográfica, este año el festival dedicó su publicación a compositores de las mal llamadas 'bandas sonoras' de películas españolas. Roberto Cueto, crítico, programador y experto en música de cine, se encargó de entrevistar a dieciocho de los nombres más importantes de este ámbito. Y el público del festival pudo ver y, sobre todo, escuchar cinco largometrajes con el trabajo de algunos de ellos, como Roque Baños, Alberto Iglesias, Víctor Reyes, Manuel Balboa y Carles Cases.

El cortometraje de no ficción, por su parte, tuvo su lugar en la muestra 'La realidad interpretada', compuesta por más de sesenta títulos de todas las épocas dirigidos por cineastas que apostaron por indagar con su cámara en distintos aspectos y rincones del mundo: Dziga Vértov, Luis Buñuel, Robert H. Flaherty, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Alain Resnais, Jean Rouch, Basilio Martín Patino, Agnès Varda o Pilar García Elegido son solo algunos de los nombres que conformaron este amplio y exhaustivo ciclo.

En 'Pantalla abierta a los nuevos realizadores' coincidieron algunos cineastas destinados a figurar con mayúsculas en la historia del cine español. Es el caso de Isaki Lacuesta (*Cravan vs. Cravan*), Jaime Rosales (*Las horas del día*) o Pablo Berger (*Torremolinos 73*). Pero también en las secciones de cortometrajes sucedió algo parecido: incluso en la habitualmente modesta categoría de vídeo compitieron este año Lola Mayo, Joaquín Reyes, Javier Olivares o Alberto González Vázquez (más conocido como 'Queridoantonio'). Otros, como el ya habitual del certamen Daniel Sánchez Arévalo, se graduaban desde la sección de vídeo a la categoría mayor del Certamen Nacional presentando por primera vez sus cortos en celuloide. El ganador en este apartado fue Iván Sainz-Pardo, con la inquietante *El laberinto de Simone*, al tiempo que aparecía por primera vez, aunados en un solo cortometraje, otros tres nombres que estarían estrechamente vinculados al festival en las siguientes ediciones: David Planell, Natalia Mateo y Marta Aledo, director y protagonistas, respectivamente, de *Carisma*. Planell volvería a cosechar premios con cortos como *Ponys*, participaría también en 'Pantalla abierta' con *La vergüenza* en 2009, e incluso ofrecería una charla sobre guion en las futuras Jornadas de Presupuesto Cero, además de formar parte del jurado en la edición número 43. Las actrices, por su parte, estaban destinadas a convertirse en dos de los rostros más reconocibles del corto español de la década de 2000, pero también se pondrían detrás de las cámaras (juntas o por separado) con piezas como *Test*, *Pichis* o *Qué divertido*; e incluso Mateo presentó alguna que otra gala del festival.

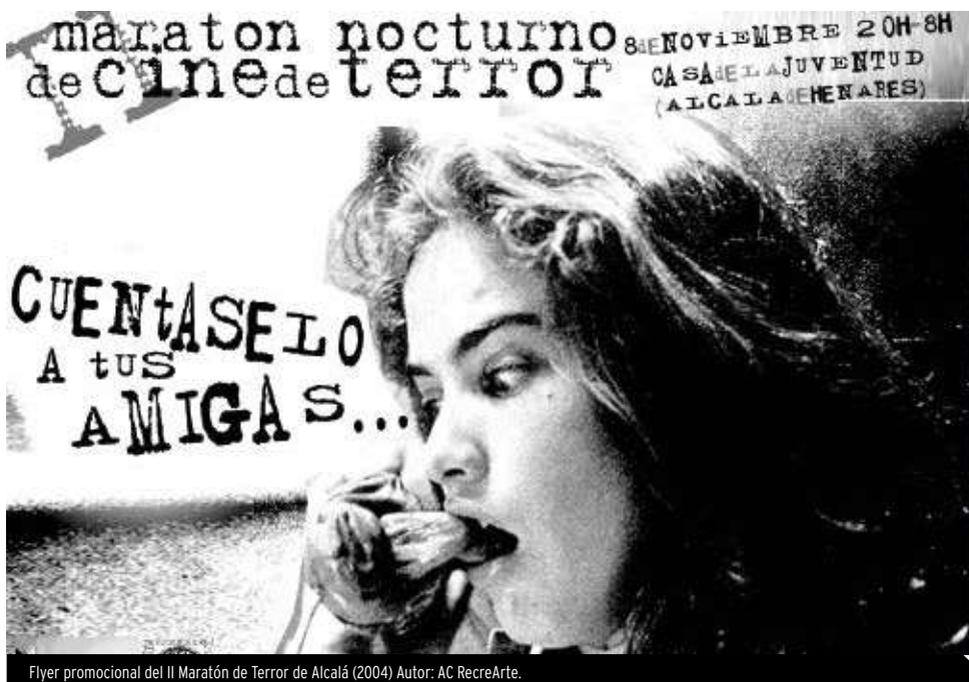
La mirada internacional fue a parar este año a Suecia, con una pequeña muestra de siete cortometrajes. Y se mostraron tres exposiciones de diversa temática: una dedicada a *La mala educación*, de Pedro Almodóvar; otra, al vestuario de Carmen, de Vicente Aranda, realizado por la mítica figurinista Yvonne Blake; y una tercera que, bajo el título 'El cine de siempre hecho collage', repasaba las imágenes publicitarias del cine en la prensa (carteles, fotocromos, *affiches*) desde los años treinta hasta la aparición del *Technicolor*. Continuaron su andadura secciones habituales como 'El cine y los jóvenes' y el protomercado de 'Corto a la carta', mientras que el punto canalla lo pusieron 'Las noches golfas' y el II Maratón de Terror de la asociación RecreArte.

Este año, el maratón (que, como ya se ha relatado, había comenzado en 2002 en la Casa Tapón) pasó a celebrarse en la Casa de la Juventud, y a aparecer como parte de la programación del festival. En él, el joven Pedro Toro empezaría a ejercer una verdadera labor curatorial junto al resto de los miembros de la asociación RecreArte. Junto a cintas como *Meet the Feebles*, de Peter Jackson, o *Pesadilla en Elm Street*, de Wes Craven, incluyó un corto que había pasado ya por el festival: *Torre*, de Oskar Santos. "*Fue de los primeros cortos que programé: tengo conciencia de haberlo visto, haber contactado con el productor... en definitiva, hacer un trabajo de programador*". Para entonces, el maratón ya duraba toda la noche, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Dos años después, Toro plantearía una propuesta nueva y completamente diferente a la organización del festival.

FANTASÍA

El porno

La historia del cine transcurre a menudo por senderos misteriosos. En 2002, según el catálogo, se descubrieron en la habitación secreta de una familia parisina 'muy respetable' varias bobinas de cine, que resultarían contener una treintena de películas pornográficas filmadas entre 1905 y 1930. "*Tras la muerte del patriarca, sus familiares descubrieron un alijo de treinta películas obscenas de un solo rollo, que se remontaban a los inicios*

Flyer promocional del II Maratón de Terror de Alcalá (2004) Autor: AC RecreArte.

del siglo XX, ocultas en un armario secreto de su estudio", relató el diario *The Guardian*. "Nadie en la familia conocía la existencia de estas películas, que fueron entregadas rápidamente al Archivo Cinematográfico Nacional⁴⁵". La familia, por supuesto, pidió permanecer en el anonimato. Pero el descubrimiento, más allá del potencial escándalo, arrojaba luz sobre las primeras décadas del medio cinematográfico, por lo que las películas fueron restauradas y preparadas para su estreno por Michel Relhac. "Las películas tienen muy poco en común con la pornografía convencional, y mucho con la actitud franca pero dual hacia la sexualidad en la Francia de principios del siglo XX", explicaba el diario británico. Un material sorprendente, al mismo tiempo cómico y provocador, que aparecía como idóneo para sacudir la mirada del público de las 'Noches golfas' de ALCINE.

45. Hodgkinson, Will. 'Thank God I took out the duck scene'. Recuperado de <https://www.theguardian.com/film/2004/mar/12/2> (último acceso: 20 de noviembre de 2022)

ALCINE34

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

12/20
noviembre
2004

Clarín, Barcelona - Fotografía: Juan López

[pause]

EL MUNDO DEL CORTOMETRAJE EN ESTE PRECISO INSTANTE.
CERTÁMENES DE CORTOMETRAJE, LARGOMETRAJE Y VIDEO,
RETROSPECTIVAS, EXPOSICIONES, PUBLICACIONES Y FIESTAS.

WWW.ALCINE.ORG

Comunidad de Madrid

QUINTA PARTE: 2001-2005.

ALCINE 34 (2004)

DOCUMENTO

Fechas

Del 12 al 20 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

La valiente de Isabel Ayguavives.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Llévame a otro sitio de David Martín de los Santos.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Física II de Daniel Sánchez Arévalo

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Solo escucho canarios de Juan Flesca

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Llévame a otro sitio de David Martín de los Santos.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Física II de Daniel Sánchez Arévalo

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Fuera del cuerpo de Vicente Peñarrocha.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación Empresarios del Henares:

Navidad 1914 de Thomas Kühnl.

Mención Especial:

El oro de California de Roberto Montero y

La niebla de mañana de Cibrán Isasi y Alberto Castro.

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Natalia Mateo (presentadora), Fernando Sánchez-Cuenca (guionista)

PUBLICACIÓN

La vida es corto. Las películas breves de los grandes cineastas (VV AA)

EXPOSICIONES

Viaje al cine dibujado. El trabajo de animación en España.

ARGUMENTO

La 'década prodigiosa' del cortometraje español duraba ya casi quince años, y no daba visos de finalizar pronto. Era un momento muy estimulante en todos los rincones del sector, y sobre todo parecía confirmarse que aquel punto de ebullición vivido a partir de los años noventa no era casual, ni flor de un día. Unas generaciones iban dejando paso a otras, pero la transición era orgánica, natural y paulatina. Y los nuevos nombres de apenas un par de años atrás seguían reapareciendo, edición tras edición, exhibiendo cada vez más confianza en sus habilidades y herramientas narrativas, y apuntando hacia un horizonte inevitable: el largometraje. Por su parte ALCINE seguía un camino similar, con un nuevo nombre ya firmemente asentado en su tercer año, y una sensación de solidez y estabilidad en sus contenidos.

Secciones ya tradicionales como 'El cine y los jóvenes' o los programas de cine publicitario se combinaban fluidamente en la programación con otras más recientes, como los conciertos de 'Sónica' (con Marlango como cabeza de cartel) o la interpretación de bandas sonoras a cargo de la Orquesta Ciudad de Alcalá. El Certamen nacional de cortometrajes fue, un año más, la espina dorsal del festival, y en su palmarés se dieron cita algunos futuros nombres del largometraje español. Daniel Sánchez Arévalo, que ya había cosechado varios premios en Alcalá con *¡Goll!*, *Exprés* o *Profilaxis*, se llevó el Tercer Premio y el galardón del público con *Física II*, un relato construido a modo de prólogo y 'proyecto piloto' para el que dos años después sería su primer largometraje, *Azuloscurocasinegro*. Más lentas irían las cosas para los ganadores del primer y segundo premio: Isabel Ayguavives, directora de *La valiente*, firmaría el 2013 *El árbol magnético*; mientras que David Martín de los Santos, autor

QUINTA PARTE: 2001-2005. ALCINE 34 (2004)

de *Llévame a otro sitio*, tardaría aún más en filmar la excepcional *La vida era eso* (2020). Ambos, sin embargo, regresarían a ALCINE en esos años con otros cortometrajes igualmente notables. También en la sección nacional compitieron, Félix Viscarret, Ignacio Gutiérrez Solana o Zoe Berriatúa, entre otros. Y Nacho Vigalondo participó con *7:35 de la mañana*, el corto que le valdría una nominación al Óscar, y que se terminaría convirtiendo en el mejor corto de la década según la votación que se realiza cada diez años entre expertos coincidiendo con la edición de los libros que resumen las distintas décadas del corto español⁴⁶.

La apuesta continuada del certamen por poner en valor el formato corto y apartarlo de la alargada sombra del largometraje se tradujo en esta ocasión en un ambicioso proyecto que combinaba un ciclo de proyecciones y una publicación. *La vida es corto: las películas breves de los grandes cineastas* venía a dar visibilidad a los cortometrajes realizados por algunos de los directores más importantes y reconocidos del séptimo arte. Se trataba, entre otras cosas, de demostrar al público que el oficio y el talento no varían en función del metraje de las películas. Wong Kar-Wai, Martin Scorsese, David Cronenberg, Jim Jarmusch, Tim Burton o David Lynch son solo algunos de entre los más de cincuenta nombres protagonistas de esta iniciativa, heredera de aquella sección 'Obras menores de los mayores' que, durante varios años, se encargó de rescatar cortos de cineastas consagrados.

Por su parte, el ciclo 'Por amor al arte' ofreció una selección de cortos de todo el mundo con la creación artística como denominador común, y separados en tres bloques con una aproximación distinta: en primer lugar, películas que se inspiraron en pintores o estilos pictóricos concretos; en segundo lugar, cintas documentales, siempre con un especial cuidado formal que las alejase del mero didactismo; y por último aquellos cortometrajes que, de forma mucho más libre y menos historicista, crearon todo un mundo ficticio alrededor de los artistas y sus obras. Y en su incansable afán explorador, el festival volvería a cruzar el Atlántico para presentar al público alcalaino una retrospecti-

va de cortos mexicanos de la última década (entre 1993 y 2003). En su octava edición, 'Europa en cortos' estuvo dedicada al cine experimental de los últimos veinticinco años, y la sección de largometrajes 'Pantalla abierta a los nuevos realizadores' contó con cintas como *Atún y chocolate*, de Pablo Carbonell; *Fuera del cuerpo*, de Vicente Peñarocha; o *La suerte dormida*, de Ángeles González-Sinde.

Pero, incluso en medio de una celebración cinematográfica, resultaba imposible olvidar que el año 2004 había visto una de las mayores tragedias de la historia reciente de España. Los atentados del 11-M en Madrid eran aún (y lo serían por mucho tiempo) una dolorosa herida abierta en el corazón del país, y particularmente en Alcalá, de donde salieron los trenes y donde residían muchas de las víctimas. Y la población trataba de encontrar consuelo en un sinfín de homenajes y actos de diversa índole. El cine no fue ajeno a todo eso, y la asociación DocusMadrid puso en pie la película colectiva *Madrid 11M. Todos íbamos en ese tren*, formada por 24 piezas de diferentes creadores que se acercaban al suceso desde diferentes perspectivas. ALCINE acogió una proyección especial del film, entre cuya amplia nómina de directores estaban nombres como Jaime Chávarri, Ángeles González Sinde o Manuel Martín Cuenca.

Mientras tanto, los cambios tecnológicos que se estaban produciendo en el ámbito audiovisual presagiaban un terremoto también en los festivales. El celuloide empezaba a dejar de ser el único formato 'profesional' del cine, y las fronteras entre los 35 mm y el vídeo se difuminaban cada día más, en pleno advenimiento de los distintos formatos digitales. Así, las secciones de vídeo empezaban a dar sus últimos coletazos, y pronto las películas de este formato se integrarían definitivamente en el Certamen nacional, junto con sus (hasta ahora) hermanas mayores.

El festival se saldó con buenos datos de público: alrededor de 21.000 espectadores (2.000 más que el año anterior), y 9.000 asistentes a la exposición. Además, se editó por primera vez un DVD con los cortos ganadores.

QUINTA PARTE: 2001-2005. ALCINE 34 (2004)

FANTASÍA

El collage

Como ya se ha visto, desde el comienzo de su etapa Luis Mariano González se había fijado como objetivo prioritario la internacionalización del festival. Ese proceso pasaba, necesariamente, por incorporar al equipo organizador a alguien que pudiera ejercer de enlace con el resto del continente. *"Estábamos limitados, porque en el equipo teníamos una falta total de conocimientos de idiomas, y necesitábamos a alguien que pudiese potenciar esa parte internacional"*. La ocasión se le presentó a González en forma de collage recortable, realizado con todo esmero por una joven alemana llamada Annette Scholz.

Scholz había realizado parte de su doctorado en España, basada precisamente en una de las publicaciones emblemáticas del festival: *Espejo de miradas*, y había trabajado en el festival de Mannheim-Heidelberg en Alemania. *"Quería vivir en Madrid y trabajar en un festival de cine español"*, explica. *"Y en los alrededores de Madrid, el festival con más trayectoria y más historia era Alcalá"*. Así que se presentó en la rueda de prensa de ALCINE 33 para conocer a su director, y más tarde fue a las oficinas del festival para llevarle su currículum. *"Entonces aún se imprimía el currículum. Yo reuní en una carpeta todos mis certificados, títulos, etc. (algo usual en Alemania) y, para llamar la atención, quise incluir algo audiovisual... así que hice un collage con cosas de cine y una foto mía en medio"*. Y se lo dio a González, que, en un alarde de contención, *"no se rió"*, añade ella. *"Y yo pensé 'le he impresionado con mi collage'. Con la última mudanza Luis ha vuelto a encontrar este collage en algún cajón, después de 20 años sigue estando en su haber - ¡sí, le he impresionado!"*

En ese momento no había ningún puesto disponible, pero el perfil y la experiencia de la joven la convertían en la candidata idónea para ese papel internacional que el festival necesitaba. Así que, ya en la edición 34, el director rescató aquel currículum y volvió a ponerse en contacto con ella, para ofrecerle un contrato de tres meses con la Fundación Colegio del Rey. *"La llegada de Annette*

Pilar Bardem junto a Natalia Mateo, en la gala de clausura de ALCINE34.

fue el impulso de esa idea de internacionalizar el festival", cuenta González. *"Ella empezó a viajar a festivales, y le pedí que estableciera esos vínculos con certámenes europeos que hasta entonces no teníamos y que no habíamos podido establecer por nuestra propia limitación"*.

La incorporación de Scholz supondría también una mayor internacionalización de las filas del festival. La paulatina incorporación de estudiantes universitarios como becarios y colaboradores que arrancó al final de la 'etapa Medina', se convirtió durante estos años en un pequeño Erasmus. Tras antecedentes como Vera Thomas, actualmente en la Deutsche Kinemathek, llegaron nombres como Sara Morais, João Laia o Esther Fouchard. Especialmente fructífera fue la relación con la ciudad universitaria de Regensburg, en Alemania. Durante los últimos quince años se han compartido exposiciones, ciclos y jurados y más de una docena de estudiantes han hecho sus prácticas en el festival. Algunos incluso han terminado dedicándose profesionalmente a ello, como Gabriel Fieger y Amrei Keul, actuales directores de la veterana Internationale Kurzfilmwoche Regensburg. Quién iba a pensar que aquel collage transformaría ALCINE en una mezcla de recortes, caras e imágenes de toda Europa.

46. En la primera votación, correspondiente a la década de los noventa, el ganador fue *Campeones*, de Antonio Conesa, mientras que en la segunda fue *Una historia para los Modlin*, de Sergio Oksman.

ALCINE35

Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

11/19
noviembre
2005

LA VIDA ES CORTA

CATÁLOGO

FICHAS TÉCNICA Y ARTÍSTICA Y SINOPSIS DE TODAS LAS PELÍCULAS,
BIOFILMOGRAFIAS Y DATOS DE CONTACTO.

QUINTA PARTE: 2001-2005.

ALCINE 35 (2005)

DOCUMENTO

Fechas

11 a 19 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio "Ciudad de Alcalá" (ex aequo)

Binta y la gran idea, de Javier Fesser y

DVD, de Ciro Altabás.

Segundo Premio "Ciudad de Alcalá":

La culpa del alpinista, de Daniel Sánchez-Arévalo.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Éramos pocos de Borja Cobeaga

Mención Especial del Jurado:

Los que sueñan despiertos, Félix Viscarret.

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Invulnerable, de Álvaro Pastor

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Clases particulares de Alauda Ruiz de Azúa

Premio del Público Concejalía de Juventud:

Sintonía de José Mari Goenaga

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Aúpa Etxebeste de Telmo Esnal y Asier Altuna.

Certamen de Videocreación Autores de Alcalá

Primer Premio Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE):

Polizón: Cuentos Africanos, de Andrew Wallace

Segundo Premio Escuela Superior de Imagen y

Sonido (CES):

El señor Cuello-largo, de Sadrac González y

Sonia Escolano

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Anabel Alonso (presentadora), Edu Cardoso (guionista)

PUBLICACIONES

Cortos pero intensos: las películas breves de los cineastas españoles (VV AA)

Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión adaptaron su vida y su obra. Ed. corregida y ampliada (Luis Mariano González, Pedro Medina y Emilio de la Rosa, coords.)

EXPOSICIONES

Cervantes y el cine

ARGUMENTO

El título de la publicación del año anterior, 'La vida es corto', se convirtió, con una mínima modificación ('La vida es corta'), en el eslogan de la edición número 35: una alusión tan cinematográfica como vivencial. Buena prueba de ello será la cartelería, que ponía en juego dos imágenes: la del pie de un recién nacido, con la habitual pulsera identificativa, y la de los pies de un cadáver, con la etiqueta de la morgue colgando de uno de ellos. En un gesto divertidamente macabro, las invitaciones a la gala de inauguración venían acompañadas de una de esas pulseras de bebé, mientras que las de clausura tenían la etiqueta del muerto. La idea era clara: de la cuna a la tumba en ocho días intensos llenos de cine. Porque, como decía la introducción al catálogo, "el tiempo es relativo".

Siguiendo la estela de aquel libro/ciclo sobre cortos filmados por los grandes cineastas internacionales, se realizó una suerte de continuación, titulada 'Cortos pero intensos', centrada esta vez en 39 directores españoles: desde Alejandro Amenábar, Luis G. Berlanga o Luis Buñuel hasta Carlos Saura o Fernando Trueba. El modelo era idéntico al anterior: proyecciones de algunos de los cortometrajes más destacados de estos autores y un libro colectivo dedicando un capítulo a cada cineasta. Como defendía Fernando Lara en el catálogo, se trataba de "desterrar de una vez por todas la idea de que el corto solo corresponde a un período de formación". Y continúa: "contra el mareo de cifras, estadísti-

QUINTA PARTE: 2001-2005. ALCINE 35 (2005)

cas, porcentajes, presupuestos..., en que tenemos que movernos quienes nos dedicamos a tareas relativas a este mundo, ha de alzarse una clara constatación: en buena medida, la salud de una cinematografía se mide no sólo por la valía de sus largometrajes sino, de forma también fundamental, por la de sus cortos”.

La cantidad de cortos inscritos seguía creciendo poco a poco: en esta ocasión, se presentaron 154, de los cuales fueron escogidos 39 para formar parte de la Sección Oficial. Se dieron cita algunos nombres ya habituales, como Javier Fesser (*Binta y la gran idea*) o Daniel Sánchez Arévalo (*La culpa del alpinista*), con otros nuevos para el festival, como Mar Coll (*La última polaroid*) o Alauda Ruiz de Azúa (*Clases particulares*), dos jóvenes cineastas que presentaban sus trabajos de graduación. Otros nombres destacados de la sección competitiva de este año fueron Borja Cobeaga (*Éramos pocos*), Marc Riba y Anna Solanas (*La Lupe i en Bruno*), David Planell (*Ponys*), Félix Viscarret (*Los que sueñan despiertos*), José Mari Goenaga (*Sintonía*) o Elías León Siminiani (*Digital*). Por su parte, la sección 'Pantalla abierta' acogió a cineastas como Guillem Morales (con *El habitante incierto*) o Mercedes Álvarez (*El cielo gira*).

Uno de los puntales de la edición fue el homenaje a la figura de Miguel de Cervantes. En el año de la conmemoración del Quijote, la ciudad se había volcado en celebraciones y festejos, y el festival también se hizo eco de ello. No es la primera vez que sucedía; no en vano, Alcalá es la ciudad cervantina por excelencia. Tratando de construir sobre lo ya edificado previamente, se tomó la decisión de rescatar el libro *Cervantes en imágenes*, de 1998, pero eso sí, en una nueva reedición revisada y ampliada. Al fin y al cabo, por un lado, el volumen original se había agotado rápidamente; por otro, en los siete años transcurridos se habían filmado nuevas adaptaciones de la obra del escritor, y se habían descubierto otras muchas que se desconocían hasta entonces. La nueva versión contó con un amplio respaldo institucional: se sumaron a ella el Instituto Cervantes, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la Comunidad de Madrid y el

propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Fundación Colegio del Rey. Las conexiones entre literatura y cine no quedaron ahí: el ciclo 'Cuentacortos' proyectó más de setenta cortometrajes internacionales que adaptaban la obra de escritores como Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Jules Verne o Robert Louis Stevenson.

Este año, Pedro Toro regresó a las oficinas del festival con su proyecto más ambicioso: unas jornadas de cine de bajo presupuesto. *“Se me ocurrió que había gente a la que me gustaría conocer, y de la que me gustaría escuchar cómo habían hecho sus películas. Y pensé en hacer unos encuentros, que empezaron llamándose ‘Cine sin un duro’ y acabaron siendo ‘Presupuesto cero’”.* Lo propuso en el instituto donde estudiaba audiovisuales, el IES Puerta Bonita de Carabanchel, y no tuvo éxito. Así que acudió a Luis Mariano González. *“No solo me dijo que sí a la primera, sino que además me preguntó cuánto quería cobrar por hacerlo. Ese fue mi primer trabajo pagado relacionado con el cine y la gestión cultural”.* La sección pronto se convirtió en una cita obligada para muchos asistentes del festival, con encuentros, cursos y talleres. Y, aunque ha tenido diversos nombres desde su creación, siempre se ha mantenido vigente y apegada a la más estricta actualidad. *“Ha sido una sección mutante, pero siempre pensada para estudiantes o gente que estuviera haciendo sus primeras películas (o tuviera intención de hacerlas)”.* Por eso, el acento siempre estuvo en la pedagogía del 'enseñar a hacer'. *“Era una sección formativa. El formato era el encuentro con profesionales, cineastas que hubiesen hecho películas con bajo presupuesto, no industriales. Luego ya se fue ampliando el foco un poco”.* En esta primera edición, 'Presupuesto cero' contó con la presencia de cineastas como Pablo Llorca, Santiago Lorenzo, Daniel Sánchez Arévalo y Fernando Trueba, y críticos y periodistas como Hilario J. Rodríguez, Jordi Costa o Borja Crespo.

La presencia de Annette Scholz al frente de la internacionalización del festival comienza a dar sus frutos. Ejemplo de ello es el ciclo sobre nuevo cortometraje chileno. Otra de las secciones paralelas fue un ciclo dedicado al nuevo cortometraje chileno.

QUINTA PARTE: 2001-2005. ALCINE 35 (2005)

En aquel momento, Chile estaba dejando atrás los últimos vestigios de la dictadura de Pinochet, y surgía toda una nueva generación de cineastas que estaban consiguiendo conectar con el público dentro de su país y obtener reconocimiento fuera de sus fronteras. Por eso ALCINE apostó por dar cuenta de las creaciones que estaban apareciendo en ese contexto, proyectando dos programas con un total de trece películas, cinco de las cuales eran cortos de fin de carrera producidos en la Escuela de Cine de Chile, seleccionados y traídos directamente desde Chile por Scholz.

Se proyectaron también dos programas de la iniciativa 'Europa en corto', mediante la cual la Coordinadora Europea de Festivales ofrecía una selección de cortometrajes unificados bajo el paraguas de un tema específico: aquí, una de las proyecciones estuvo dedicada al cine fantástico, mientras que la otra llevó el sugerente subtítulo 'Híbridos'. Completaron el amplio menú de secciones paralelas la muestra de video alcalaíno y 'La noche Z', recopilación de cortometrajes en video seleccionados por Borja Crespo, y relacionados con el humor negro, la serie B, el cómic y el cine independiente.

FANTASÍA Mundo digital

Cuando se habla de un festival de cine, normalmente uno piensa en varios días de proyecciones intensivas, exposiciones, coloquios, eventos diurnos y fiestas nocturnas. Pero para que todo eso pueda llegar a buen término, son necesarios muchos meses de trabajo previo, y no siempre en las mejores condiciones. En 2005, el sector del cortometraje estaba, como tantos otros, aprendiendo a adaptarse a las nuevas herramientas derivadas de la digitalización e Internet. En las estanterías de la sala donde, todavía entonces, se reunía el comité de selección para hacer visionados conjuntos, los VHS empezaban a convivir con los DVD, en una transformación veloz que, apenas un par de años después, desplazó por completo a las cintas magnéticas. Los cortos inscritos rondaban aún los 150, pero el papeleo que implicaban era considerable. "Cuando yo llegué, las inscripciones eran todavía manuales", explica Annette Scholz. "Manuales en el sentido de que la gen-

Fernando Trueba, en la presentación de sus cortos en Multicines Cisneros.

te rellenaba la ficha a mano, la enviaban aquí por correo físico y los becarios se dedicaban a pasarla a ordenador". Como ya se manejaba la idea de crear una competición internacional, las matemáticas no dejaban lugar a dudas: "150 cortos de un solo país... si lo multiplicamos por un montón de países... esto no se puede hacer". La única solución viable era digitalizar todo ese proceso y automatizarlo en la medida de lo posible. "Yo propuse hacer una inscripción online a través de la página web. Luis dijo 'perfecto, ¿cómo lo hacemos?'".

De nuevo, la experiencia es un grado, así que Scholz aplicó sus conocimientos previos. "En Alemania yo creé mi propia base de datos y me organizaba así. En pequeño, solo para el servicio de invitados. Y pensé que esto se podía hacer más formal, más grande. Porque la idea era llevar todo (las inscripciones, las acreditaciones, el servicio de hoteles...) en una sola herramienta". Ahí es donde entraba en escena el informático Jaime Pérez, de Introarte, que se convirtió en la verdadera mano derecha de Annette para crear una ambiciosa base de datos. "Yo siempre decía: ¡Quiero a Jaime a mi lado! Le decía lo que necesitaba y él me lo programaba", cuenta. "Creo que la base de datos se ha convertido en el corazón del festival, porque ahí está todo el archivo. No solo están los datos y las fotos de las películas, sino que desde que abandonamos el DVD, también están los enlaces a los propios cortos". Lejos quedan ya los años en los que Pepe Martín y Ramón Garrido cargaban con sus máquinas de escribir Olivetti para escribir fichas, textos y catálogos.

“Puede que a los jóvenes cineastas digitales de hoy les resulte difícil entender la trascendencia de ALCINE para los que, en su día, intentamos empezar a hacer cine en un mundo analógico y sin redes.

Acaso en el futuro, a la inteligencia artificial le cueste también entender por qué en su 50 aniversario, ALCINE era aún más relevante para esos cineastas jóvenes y digitales que para aquellos autores analógicos de antaño”.

Elías León Siminiani, director y guionista

SEXTA PARTE: 2006-2017.

INTERNACIONALIZACIÓN

Tras varias secciones de exhibición, muestras y ciclos a lo largo de sus tres primeras décadas, ALCINE finalmente da el salto internacional. El Certamen Europeo de cortometrajes se consolidará como la segunda competición del festival con un nivel de participantes y espectadores similar al nacional. También aumenta la presencia de Alcalá en otros festivales de renombre como Tampere, Bruselas o Clermont-Ferrand, formando parte de la red ESFAA que otorga anualmente el Premio del Público Europeo. La incorporación de Annette Scholz como coordinadora será fundamental. Con ella el equipo se amplía y se vuelve políglota al incorporar a trabajadores y estudiantes en prácticas de diversas universidades europeas.

Esta carrera culminará en 2017 con la selección por parte de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences de ALCINE como Academy qualifying festival for the Short Film Awards, convirtiéndose en uno de los cinco festivales de España cuyos premios clasifican directamente para los Óscar.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

Cuando me vine de Inglaterra para trabajar en Curtocircuito en el 2006, desconocía el paisaje de festivales españoles, pero pronto me di cuenta de que ALCINE era un actor inevitable de la industria del corto en España. Para muchos como yo es el certamen más importante del estado y uno de los más potentes a nivel europeo. ALCINE ha lanzado la carrera profesional de muchos directores y ha ayudado a descubrir mucho talento que hace brillar la ciudad de Alcalá de Henares y España dentro y fuera de sus fronteras.

Tim Redford, Coordinador del Certamen Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand (Francia)

WWW.ALCINE.ORG

ALCINE 36
festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

10/18
noviembre
2006

(re)corto

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 36 (2006)

DOCUMENTO

Fechas

10 a 18 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

For(r)est in the des(s)ert, de Luiso Berdejo.

Segundo Premio ciudad de Alcalá:

El relevo, de David González.

Tercer Premio:

Avatar de Lluís Quílez.

Mención Especial del Jurado:

Desconocidos de David del Águila.

Premio del Público:

El prestidigitador, de Hugo Sanz

Primer Premio Comunidad de Madrid:

El futuro está en el porno, de Vicente Villanueva.

Segundo Premio Comunidad de Madrid:

Libra, de Carlota Coronado

Certamen Internacional

Premio del Público:

Not There Yet, de Jason Tammemägi

Pantalla Abierta

Premio del Público:

AzulOscuroCasiNegro, de Daniel Sánchez Arévalo

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Ana Gracia (presentadora), Edu Cardoso (guionista)

PUBLICACIÓN

Miradas para un nuevo milenio (Hilario J. Rodríguez, coord.)

EXPOSICIONES

24 viñetas por segundo

Werner Herzog. Fotografías

ARGUMENTO

Tras 36 ediciones, se hacía necesario parar y echar la vista atrás, al ser conscientes de la longevidad del festival, que ya entonces le hacía ostentar el título de uno de los más veteranos del panorama cinematográfico español. ALCINE ya había pasado por muchas etapas, transformaciones y evoluciones, pero sin perder nunca sus señas de identidad: ser testigo y altavoz del cine emergente, y la defensa del cortometraje como formato creativo y expresivo, ya que no (¡qué remedio!) industrial. Sin embargo, en 2006 el certamen afrontó uno de los mayores retos de su historia: la internacionalización.

La voluntad estaba clara: crear una nueva sección oficial competitiva que, en paralelo al Certamen nacional, diera cabida a los cortometrajes europeos. Se trataba de un paso plenamente coherente en un festival que nunca se había limitado a mirar hacia dentro, y que siempre había estado pendiente de lo que sucedía a su alrededor. Primero, asomándose fuera de las fronteras locales de sus primeras ediciones; luego, dedicando ciclos a otras cinematografías de todo el mundo. Además, el evento alcalaíno pertenecía desde hacía un tiempo a la Coordinadora Europea de Festivales de Cine (que en breve desaparecería de forma abrupta por problemas financieros). El nacimiento de la competición internacional, por tanto, no era ninguna ruptura o traición a la esencia de ALCINE, sino la consecuencia lógica de la misma. Sin embargo, el desembarco de esta nueva sección sería paulatino, y así, este primer año, en lugar de ser una sección competitiva al uso se configuró como una muestra de algunos de los cortos más notables que habían desfilado por otros festivales destacados del continente como Clermont-Ferrand, Oberhausen, Tampere o Vila do Conde. Un total de 36 cortos para una edición número 36 que serviría como puente para una nueva etapa donde, a partir de ahora, los cineastas españoles e internacionales se mezclarían durante una semana al año por las calles, los bares y los cines de Alcalá de Henares.

Una muestra dedicada al corto portugués reciente (bajo el afectuoso título de 'Los cortos de los vecinos') sirvió, además, para dejar claro que la nueva sección no venía a sustituir a las tradicionales retrospectivas o ciclos sobre cortos de otros países; todo lo contrario, se trataba de apuntalar esa mirada global. También se mantuvo el programa de 'Europa en cortos', dedicado en esta ocasión a los niños.

Entre los cambios producidos para acomodar el desembarco internacional, quizá el más destacado fue la desaparición del Certamen de Vídeo (así como la 'Muestra de videocreación de autores alcalaiños'). Lo que podía entenderse, en un primer momento, como un gesto de desprecio hacia formatos menos profesionales pronto se revelaría como todo lo contrario: en consonancia con los nuevos tiempos, a partir de la siguiente edición los cortos en vídeo podrían inscribirse en el Certamen Nacional junto a aquellos realizados en soporte fotoquímico, sin ninguna distinción entre ambos en las bases. *"Existía entonces un encendido debate en los festivales en torno a si debían admitirse cortos en vídeo en los certámenes de cine o no"*, comenta Luis Mariano González. *"Un debate algo pueril: el cine se estaba empezando a hacer en vídeo, y en poco tiempo lo que iba a desaparecer era el formato 35 mm como soporte de proyección. Hubo algunos festivales que mantuvieron la distinción aún durante varios años, pero en Alcalá dimos el paso"*.

Este año, la sección 'Pantalla abierta a los nuevos realizadores' ofreció probablemente uno de los mejores ejemplos de su propia razón de ser. En un festival consagrado desde sus inicios a la defensa del formato corto, la inclusión de 'Pantalla abierta' no obedecía a condicionantes industriales o de marketing, ni era una forma de atraer a las salas al público con el reclamo de largometrajes que contasen con estreno comercial. Todo lo contrario: su filosofía era, en buena parte, poder seguir la trayectoria de algunos de los cineastas que hubieran participado con sus cortometrajes en años previos y luego hubieran comenzado una trayectoria como directores de largos. Por eso, la presencia de

antiguos ganadores del certamen nacional como Javier Rebollo (que presentó *Lo que sé de Lola*) o Daniel Sánchez Arévalo (*Azuloscurocasinegro*) convertía a la sección en una suerte de 'ceremonia de graduación' para viejos conocidos del certamen. En la edición participaron también Santiago Taberero (*Vida y color*) o Jorge Sánchez-Cabezudo (*La noche de los girasoles*).

Otro de los protagonistas indiscutibles de la edición fue el cómic. Bajo el título común de '24 viñetas por segundo', se proyectó un ciclo programado por Pedro Medina y Pedro Toro, con cortometrajes que se acercaban de una forma u otra al campo de la historieta (bien adaptando alguna obra, o bien incorporando esta disciplina artística como parte de su temática), y se realizó una exposición centrada en el cine español y sus vínculos con el tebeo, organizada por un Pedro Toro que ya participaba de forma imparable en todos los rincones posibles del festival. *"Fue mi primer comisariado: una exposición grande en la Casa de la Entrevista. Pusimos cosas de autores españoles de primer orden como Max, Javier Olivares o Dario Adanti, y autores internacionales como Peter Bagge"*. La otra exposición del festival fue la dedicada a Werner Herzog, con una selección de fotografías (sobre su vida, sus películas y su obra multidisciplinaria) que decoró durante varias semanas el recibidor y los pasillos del Teatro Salón Cervantes.

Junto a las citas obligadas (la muestra de cine publicitario, 'El cine y los jóvenes...'), se celebraron las II jornadas de 'Presupuesto cero', ofreciendo un hueco a *"estos jóvenes cortometrajistas que empezaron grabando a sus amigos haciéndose un café o a escondidas en un Carrefour"*, como rezaba el catálogo, y que *"tienen ya un largo entre manos o directamente bajo el brazo"*⁴⁷. Pero ese mismo texto apuntaba a un nuevo enfoque respecto a las mesas redondas del año anterior: *"Es decir, que su método funciona. Al menos a ellos les ha funcionado. Ahora queremos que os funcione a vosotros"*. Así, las jornadas se transformaron en todo un curso acelerado dividido en cuatro sesiones temáticas sobre, respectivamente, guion, realización, producción y difusión, cada una de ellas con un ponente

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 36 (2006)

distinto. Y del bajo presupuesto a, directamente, los cortos de serie Z. 'La noche Z' recopiló una serie de cortos disparatados, delirantes, con un aire subcultural en el mejor y más libre sentido de la palabra, y que tendían puentes hacia el resto de secciones del festival. Así, los *Trocitos de vida* del historietista Mauro Entrialgo tenían su eco en la exposición dedicada al cómic, mientras que otras piezas se relacionaban directamente con las jornadas de 'Presupuesto cero' de este año o del anterior.

Y el último pero no menos importante pilar de la edición de 2006 fue el libro *Miradas para un nuevo milenio. Fragmentos para una historia futura del cine español*, coordinado por Hilario J. Rodríguez, y que trató de ofrecer una radiografía del cine español del presente. "El cine español se estaba transformando rápidamente: relevos generacionales, digitalización incipiente, nuevas miradas y nuevos cines, e Hilario trató de capturar ese espíritu de cambio en un libro con una enorme cantidad de voces y textos", explica Luis Mariano González. Entre esa nómina de firmas figuraban nombres tan heterogéneos y fundamentales como Carlos Losilla, José Enrique Monterde, Marta Sanz, Jordi Costa, Jesús Palacios, Sergi Sánchez, Nuria Vidal, Eulàlia Iglesias, Miguel Marías, Lola Mayo o Josetxo Cerdán, entre muchos otros. Como complemento a la publicación, se organizó un ciclo con óperas primas realizadas en España desde el año 2000 entre las que destacaron *Honor de cavallería*, de Albert Serra, o *Las horas del día*, de Jaime Rosales. Tampoco faltaron las ya imprescindibles secciones musicales, con el concierto de bandas sonoras de la Orquesta Ciudad de Alcalá o los de 'Sónica 06', encabezados por la actriz y cantante Najwa Nimri.

FANTASÍA

El original de Max

La historia de un festival también es, en buena parte, la historia de sus catástrofes evitadas. Como ya le había sucedido a Luis Mariano González con Gil Parrondo, la exposición '24 viñetas por segundo' estuvo a punto de convertirse en una pequeña tragedia para Pedro Toro, en medio de lo que a todas luces era una experiencia memorable. "Contactaba con gente y prácticamente todo el

Exposición "24 viñetas por segundo", de ALCINE36.

mundo me decía que sí. Me metía en el estudio de gente a la que admiraba desde hacía un montón de tiempo". Una de esas personas fue el dibujante Max, uno de los grandes exponentes del cómic patrio con su reconocible estilo de estilizadísima línea clara. Cedió varios originales para la exposición, y cuando esta acabó, el festival se encargó de gestionar las devoluciones de todo el material. "Me escribió Max para decirme que no le habían llegado sus originales. Como la devolución era algo que hacía el festival, yo me despreocupaba. Y había un seguro. Pero me daba mucho pudor, vergüenza y aprensión haberle perdido unos originales a uno de mis autores favoritos en lo personal, y a uno de los grandes del cómic en lo profesional". Se trataba de storyboards dibujados a lápiz para el videoclip 'Tierra' que el futuro Premio Nacional de Cómic había firmado para Radio Futura en 1992. "No sabía dónde meterme", recuerda Toro. "Al tiempo me llamé: yo no sabía si cogerlo, si serían sus abogados...". Por suerte, no lo eran: el dibujante de El Víbora y *La biblioteca de Turpin* llamaba para confesar que había encontrado sus originales debajo de unos papeles. "Que le había llegado un paquete y no se había dado cuenta, que los tenía desde hacía unas tres semanas...". Catástrofe evitada... otra vez.

47. Daniel Sánchez Arévalo había filmado en 2002 el corto *Carrefouring*, acompañando de forma furtiva a un protagonista que iba comiendo productos del supermercado para luego irse sin pagar. Este año, como ya se ha visto, ganó el premio de 'Pantalla abierta' con su primer largometraje.

WWW.ALCINE.ORG

CONTRA LA COMPRA COMPULSIVA

ALCINE 37

Festival de cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

09/17
noviembre
2007

3€

por este precio
ven alcine!

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 37 (2007)

DOCUMENTO

Fechas

Del 9 al 17 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Traumalogía, de Daniel Sánchez Arévalo

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Diente por ojo, de Eivind Holmboe

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Padam...., de José Manuel Carrasco

Mención especial del jurado:

Hezulbeltzak, una fosa común, de Izibene Oñederra

Premio del público Concejalía de Juventud:

Traumalogía, de Daniel Sánchez Arévalo

Primer Premio Comunidad de Madrid:

Test, de Marta Aledo y Natalia Mateo

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Lampa cu caciula, de Radu Jude

Segundo Premio ALCINE:

Herfra til manen, de Katya Eyde Jacobsen

Tercer Premio ALCINE:

Braedrabylta, de Grímur Hakónarson

Premio del Público:

Tanghi Argentini, de Guido Thys

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Amor en defensa propia, de Rafa Russo

CARTEL

Bolaxtra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Javier Martín (presentador inauguración), Llum Barrera (presentadora clausura)

PUBLICACIÓN

Voces en el tiempo (Hilario J. Rodríguez)

EXPOSICIONES

Lotte Reiniger: El arte de las tijeras.

A través de mis ojos, fotografías

de Óscar Fernández Orengo

ARGUMENTO

Y, después de la primera muestra, la consolidación. Tras la buena acogida que tuvo el año anterior el programa de cortos europeos, la sección se perfiló y materializó como el deseado Certamen Europeo, destinado a convertirse en uno de los apartados más relevantes del festival. Comenzó así lo que pretendía ser un lugar de encuentro, un foro entre los cineastas españoles y los nuevos creadores europeos, que permitiera encontrar sinergias creativas, afinidades, y vislumbrar hacia dónde se encaminaba el cine corto de dentro y fuera del país. Pero el terremoto tuvo sus réplicas que se extendieron al resto de la programación: el desembarco del Certamen Europeo y las imparables transformaciones tecnológicas provocaron a su vez un cambio en las bases del Certamen Nacional. A partir de este año, ya no existiría la obligatoriedad de presentar una copia final en celuloide (16 o 35 mm), por lo que se eliminó definitivamente la separación entre la sección de cine y la de vídeo.

La competición europea no pudo inaugurarse de mejor forma: los tres cortos ganadores fueron tan solo una muestra del estimulante talento de los cineastas de todo el continente. Y, como ya llevaba tiempo sucediendo en el apartado nacional, los cortometrajistas extranjeros pronto empezaron a llenar las carteleras de las salas comerciales con sus largometrajes. Fue el caso de Radu Jude, que se alzó como triunfador con el corto *Lampa cu caciula* (*The Tube with a Hat*), y que hoy es uno de los nombres más destacados del nuevo cine rumano con obras como *Uppercase Print* (2020) o *Un polvo desafortunado o porno loco* (2021).

Y, si en la edición pasada hablábamos de 'Pantalla abierta' como ceremonia de graduación de los cortometrajistas, este año el Certamen Nacional dio una muestra de un fenómeno que empezaría a ser cada vez más habitual: el del corto y el largo como estaciones en un camino de ida y vuelta, en lugar de un trayecto unidireccional desde el primero al segundo. El *enfant terrible* del festival, Daniel Sánchez Arévalo, se alzaba con el Primer Premio de corto español gracias a *Traumalogía*, certificando así esta bienvenida puerta giratoria de talento creativo entre el cine de estreno y las películas breves, aún condenadas a un circuito puramente festivalero.

Este año, la ya habitual dupla de publicación y ciclo sirvió para ahondar en algunas cuestiones planteadas en la edición anterior con *Miradas para un nuevo milenio*. Si el volumen coordinado por Hilario J. Rodríguez se hacía preguntas acerca de qué es eso que llamamos cine español, ahora fue el turno de *Voces en el tiempo*, un libro de entrevistas donde Rodríguez le dio voz a algunos de los nuevos protagonistas de la cinematografía nacional, como Jaume Balagueró, Marc Recha, Ángeles González-Sinde, Manuel Martín Cuenca, Isaki Lacuesta, Patricia Ferreira o Benito Zambrano. A su vez, esta nueva publicación recogía el testigo de *Espejo de miradas*, de Carlos F. Heredero, que había abordado una tarea similar diez años atrás. El fondo editorial de ALCINE empezaba así a configurarse no como la sucesión de obras independientes que era en un principio, sino más bien como lo que ha acabado siendo: un mapa o constelación de estudios que se complementan, se continúan o se retroalimentan. Como pronto se verá, el de Heredero no es el único proyecto que tendría su 'secuela' diez años más tarde. Y, por supuesto, *Voces en el tiempo* se vio acompañado de un ciclo de proyecciones, con un largometraje de cada uno de los directores entrevistados.

Las secciones veteranas como 'El cine y los jóvenes' o 'Europa en cortos' (dedicada este año a mujeres cineastas) volvieron a convivir con iniciativas nuevas, como una dedicada a los niños y otra ('Mayores sin reparos') a la tercera edad. Y una que en los siguientes años tendría bastante

notoriedad: 'El dedo en la llaga', con programas de cortos que abordaban problemáticas sociales de todo tipo, desde la crisis económica hasta la guerra o la violencia de género. Sin embargo, este año la actualidad se impuso, y algunos incidentes de carácter xenófobo y homófobo ocurridos en Alcalá llevaron al festival ("*para mostrar el rechazo, la repulsa a este tipo de actos y a estos movimientos que convierten la violencia y la intolerancia en su verdadera razón de ser*", según el catálogo) a centrar la primera edición de 'El dedo en la llaga' en temáticas como la inmigración, la homofobia y el racismo. Toda una declaración de intenciones en el seno de una ciudad que, en esos años, era punta de lanza de partidos de ideología ultraderechista y peligrosas proclamas.

Entre las secciones paralelas, una hermosa colaboración entre festivales. En este caso, con el festival de cine de animación Animadrid, dirigido por Pedro Medina, exdirector del festival de Alcalá. El ciclo 'Toy Story' recogía una serie de cortometrajes realizados en diferentes técnicas de animación, e incluso algunos de imagen real, pero todos con un denominador común: los juguetes como protagonistas. Cortos de todas las épocas, remontándose a los propios orígenes del cine, como en el caso de las piezas *Dreams of Toyland* (1908), de Arthur Melbourne-Cooper (1901) o *Le Théâtre électrique du petite Bob*, de Segundo de Chomón (1909). También remitiendo a los orígenes del cine animado, ALCINE acogió una exposición sobre Lotte Reiniger, directora especializada en animación de siluetas que desarrolló su carrera desde los años veinte del pasado siglo. La muestra, producida por el Instituto Goethe, se exhibió en la Capilla del Oidor y contó con piezas originales de los filmes de la cineasta alemana.

El fotógrafo Óscar Fernández Orenge presentó este año su primera exposición de retratos de cineastas, 'A través de mis ojos': casi medio centenar de fotografías, todas ellas en blanco y negro y en formato panorámico, que captan a otros tantos directores de cine españoles. La muestra supuso también la primera de muchas sinergias con el Instituto Cervantes a través de Marina Díaz,

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 37 (2007)

Llum Barrera, presentadora de la gala de clausura de ALCINE37 y de las galas de inauguración y clausura de ALINE38.

que ya había frecuentado el festival en pasadas ediciones. *"Marina era amiga de Pedro Medina",* cuenta Luis Mariano González. *"Yo la conocí una de esas veces que estuvo de jurado o que vino al festival, y rápidamente surgió una amistad (que se mantiene hasta ahora) y muchas ideas de colaborar y de hacer cosas juntos. Y la primera colaboración grande que surgió fue con la exposición de Óscar".* Indudablemente, la fuerza combinada de las dos instituciones abría muchas posibilidades. *"Nosotros, como festival, teníamos capacidad para hacer la exposición: la produjimos, hicimos las copias, los marcos... pero no teníamos la posibilidad de hacer un gran catálogo y para poder dar a conocer esa obra de la manera en que nos gustaría que se conociese",* explica González. *"Y a Marina se le ocurrió que el Cervantes hiciera el catálogo, y darle itinerancia a la exposición. Meterla dentro del circuito de Institutos Cervantes del mundo, y que se pudiera mover y viajar".* La experiencia fue buena para todas las partes implicadas, y la colaboración a tres bandas entre el festival, el Cervantes y el propio fotógrafo tuvo continuidad. *"El Instituto Cervantes se sumó luego a varias de las exposiciones que hicimos, muchas de ellas con Óscar, otras que no eran de él... y con Óscar hicimos exposiciones continuando con esta idea suya, que es en realidad un proyecto de vida, y que es fotografiar a todos los directores españoles".*

Y, coincidiendo con la creación del Certamen Europeo como sección competitiva, y gracias nuevamente a los esfuerzos de Scholz contactando con embajadas e instituciones audiovisuales inter-

nacionales, el festival tuvo por primera vez un país invitado. No solo con un ciclo de cortos, como ya había sucedido en otras ocasiones y con diferentes países, sino con una jornada completa con todo un programa de actividades paralelas relacionadas, como fruto de las iniciativas internacionales que propone Annette Scholz, buscando el apoyo de embajadas y de instituciones cinematográficas de otros países. En esta ocasión, y con el nombre de 'La isla del corto', fue el turno de Irlanda, con un día dedicado a mostrar cortometrajes (con piezas como el primer corto de Martin McDonagh, director de filmes como *Tres anuncios en las afueras* o *Almas en pena de Inisherin*), pero también conciertos, un largometraje e incluso gastronomía del país.

Por lo demás, 'Sónica' celebraría su séptima edición, con conciertos de Perry Blake, Boys of the Hills y Garrett Wall, que sumaba sonidos irlandeses al día dedicado a 'La isla del corto'. Y la Orquesta Ciudad de Alcalá haría su parte. Pero también tuvo lugar una iniciativa más atípica que combinaba música y cine: el programa 'Pinchacortos', que aunaba proyección de cortometrajes mudos con música pinchada en directo por el DJ Rui Vargas. 'Cineastas de nuestro entorno' recogería momentáneamente el testigo dejado por la muestra de creadores de vídeo de Alcalá, y las Jornadas de Presupuesto Cero seguirían afianzándose con la combinación de cuatro ponencias y un taller de cine de bajo coste, que incluía la realización de un cortometraje.

A nivel organizativo, el festival pasaba por un buen momento. La nueva identidad de ALCINE como

certamen europeo se tradujo en la contratación de un equipo internacional con vocación de cierta estabilidad: nombres como Kristina Llobet, Esther Fouchard o João Laia se sumaron a esta edición y permanecerían durante varios años, llegando incluso a formar parte de un comité de selección que recibía por fin una importante inyección de sangre nueva. *"Ahí hay otra idea, que tiene que ver con que el festival siempre ha sido como una especie de piña, donde todos los que han trabajado se lo han tomado como algo personal"*, reflexiona Luis Mariano González. *"Y la manera de que se lo tomasen así era también implicándoles en el comité de selección"*. Con estas nuevas incorporaciones, se ampliaba también en el comité la presencia femenina: en los últimos años, tan solo Anabel Hidalgo y, tras su marcha, Annette Scholz, habían formado parte del proceso seleccionador. *"Hay cosas que van cambiando, por la propia evolución"*, dice González. *"Me preocupaba desde el principio el hecho de que era un comité muy masculino. Los hombres tenían demasiada presencia, no de forma preconcebida, reflejo de un entorno como el del cine y los festivales, excesivamente masculinizado. No tenía por qué ser así. Entonces el comité se fue ampliando hasta conseguir la paridad."* La renovación constante y la apuesta por la gente joven ha sido desde el principio una de las constantes del festival. *"Yo también entré en el comité de selección en el año 95 o por ahí, cuando tenía veinticuatro o veinticinco años"*, recuerda González. *"El comité se va abriendo y va entrando gente nueva, como Tina Llobet, Esther Fouchard, Clara Doucet, Julie Maillard, Azucena Garanto, Jara Yáñez, Gemma Vidal... gente que podía aportar una visión nueva, diferente, más joven y más fresca. Y creo que todos ellos fueron abriendo un poco el campo para que la selección que se hiciera fuera lo más abierta y heterogénea posible, pero sin olvidar la mirada de aquellos que han sido testigos de la evolución del corto de las últimas décadas, como Pedro Medina o Pepe Martín"*, concluye.

FANTASÍA

El hombre de la cámara

"Estábamos haciendo el libro Voces en el tiempo sobre directores de cine español. Y el autor, Hilario

J. Rodríguez, me habló de un fotógrafo que estaba haciendo retratos en Barcelona a directores de cine". Así recuerda Luis Mariano González la primera vez que oyó hablar de Óscar Fernández Orengo. *"Tenía un proyecto maravilloso que todavía no había expuesto: su idea era fotografiar a todos los cineastas españoles"*.

Como sucede a menudo con las cosas importantes, todo comenzó por azar, cuando Óscar se compró una cámara distinta a la que buscaba. *"Yo quería la Leica M6, que es la cámara clásica de todos los reporteros históricos de la fotografía. Y justo cuando estaba ahorrando el dinero para comprarla apareció la Hasselblad Xpan"*. La gran diferencia con la Leica es que la Hasselblad permitía realizar fotografías en panorámico, uniendo fotogramas. *"Un carrito de 36 fotos lo convierte en uno de 21, y es como si rodaras con una cámara de 70 mm"*, explica. *"Me compré esta cámara, y al primer director que retraté fue a Arturo Ripstein"*. En aquel momento no se planteaba ningún proyecto, y aquella primera fotografía la hizo simplemente por hobby. Porque, sobre todo, Óscar ama el cine, seguramente de la única manera en que se puede amar el cine: con el entusiasmo con el que un niño ama sus juguetes o a los personajes de los cuentos. *"Ripstein venía a Barcelona a presentar La maldición de los hombres, que había ganado la Concha de Oro. Me lo dijo un amigo mío que trabajaba en Fotogramas. Y a mí siempre me ha gustado Ripstein, así que fui a conocerle, y como llevaba la cámara le hice unas fotografías en la Plaza de la Virreina. Cuando vi el resultado, pensé que era interesante lo de hacer retratos en un formato tan alargado"*, recuerda. Poco después se le presentó la ocasión de retratar a Agustí Villaronga, cuando este le encargó las fotografías para el cartel de su película El mar. *"A raíz de esa sesión hicimos amistad, y se me ocurrió decir: 'oye, me gustaría retratarte, ¿puedo ver tu casa primero?'"*. Y acaba fotografiando a Villaronga metido en su propia bañera. *"Me parecía muy interesante la mirada a través del agua, algo inquietante y terrorífico, un poco como su cine"*. Así, sin más premeditación, nacían las constantes de este enorme proyecto vital de Óscar: retratos panorámicos, en

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 37 (2007)

blanco y negro, donde la elección del entorno tiene tanto peso (estético y emocional) como el propio cineasta fotografiado. *"Es un formato muy raro para hacer retratos, porque el panorámico se suele utilizar para hacer paisajes o grandes espacios"*, comenta Luis Mariano González, que también tiene una amplia obra fotográfica a sus espaldas. *"De pronto, eso le daba a la imagen una impronta muy especial. Siempre en blanco y negro, y siempre con la forma que tiene Óscar de fotografiar, acercándose mucho al director, yendo al lugar donde mejor se siente, al que más cariño tiene..."*, explica. *"Entonces, con su personalidad arrolladora, conoce a todos, los mete en su mundo y es capaz de hacer retratos maravillosos en relativamente poco tiempo"*. González contactó con el fotógrafo y le propuso, por un lado, encargarse de las fotografías de los cineastas entrevistados en *Voces en el tiempo*; por otro, crear una exposición que acompañara a la publicación, y que acabó convirtiéndose en 'A través de mis ojos'. Y que ha seguido expandiéndose, y dando lugar no solo a varias exposiciones más, sino a lo que Fernández Orengo considera su proyecto de vida: un archivo que abarque a la

práctica totalidad de los directores y las directoras de España y Latinoamérica. Una tarea titánica, sin ninguna duda. *"Es un proyecto inacabado e inacabable, porque surgen directores cada día y él sigue fotografiándolos"*, dice González.

En los siguientes años, el fotógrafo inaugurará otras cuatro exposiciones más, siempre centradas en el mundo del cine (directores, actores, sonidistas, montadores...), y siempre con la personalísima mirada que le caracteriza. El formato panorámico en blanco y negro, eso sí, lo reserva exclusivamente para su gran proyecto de cineastas españoles o, como mucho, iberoamericanos. *"Hice filipinos"*, dice, como quien hace jerséis de punto, *"pero fueron en color"*. A los actores de 'La escena cotidiana' los capturará también en color, y en formato cuadrado. Todas esas exposiciones pasarán de un modo u otro por ALCINE. Muy pronto, Fernández Orengo será sencillamente 'Óscar' para la organización del festival: una presencia aperiódica pero habitual, una cara amiga, pero también un enorme valor artístico y un nombre indisoluble de las últimas décadas del certamen alcalaíno.

ALCINE38

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

07/15
noviembre
2008

WWW.ALCINE.ORG

INT. DORMITORIO DE ALEX - NOCHE

Vemos las puertas del armario.
Ya no se oyen los gritos. Las puertas tiemblan ligeramente y se abre una rendija. Asoman los dedos de Celia intentando forzar la puerta...

ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO

GOBIERNO
REGIONAL

EM

MEDIA

10 años

CASA PASADIS

Universidad
de Alcalá

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 38 (2008)

DOCUMENTO

Fechas

Del 7 al 15 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

El tiempo prestado, de David González

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Heterosexuales y casados, de Vicente Villanueva

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

La clase, de Beatriz M. Sanchís.

Mención Especial del Jurado:

One Goal, de Sergi Agustí.

Premio Comunidad de Madrid:

5 días de septiembre, de Fran Araújo y Manuel Burque

Premio del público Concejalía de Juventud:

Esto no es un western de Sergio Catá.

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

Rattlesnakes, de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

Segundo Premio ALCINE:

52 procent, de Rafal Skalski

Tercer Premio ALCINE:

Cosmic Station, de Bettina Timm

Mención Especial:

Türelem, de László Nemes

Mención Especial:

One Day, de Ditte Haarløv Johnsen.

Premio del Público:

Heureux qui comme Edouard, de Franck Lebon y Vincent Burgevin

Pantalla Abierta

Premio del Público:

La zona, de Rodrigo Plá.

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Llum Barrera (presentadora), Olatz Arroyo (guionista)

PUBLICACIÓN

La piel y la máscara. Entrevistas con actores del cine español (Lola Mayo)

EXPOSICIÓN

La escena cotidiana. Fotografías de Óscar Fernández Orenge

ARGUMENTO

En mayo de 2008, el Ayuntamiento de Alcalá disolvió la Fundación Colegio del Rey, que desde finales de los años ochenta había albergado la estructura del festival. Los trabajadores de la Fundación pasaron a integrarse en la Concejalía de Cultura, entre ellos las tres personas que se encargaban de forma fija del certamen: Luis Mariano González, Annette Scholz y Ramón Garrido. El resto de contrataciones se realizarían desde aquel momento a través de un organismo creado ex profeso para este tipo de menesteres: la Empresa Municipal de Promoción de Alcalá. Eso incluía al recién formado equipo 'estable' de la organización, que no solo se mantuvo respecto al año anterior, sino que se amplió: Raquel Hernández y Juanma Ruiz se sumaron a Kristina Llobet en secciones nacionales; Guillermo Pascual acompañó a Esther Fouchard en internacional e invitados; y Rafael Femiano hizo lo propio con Joã Laia en transporte de copias. A pesar del pequeño terremoto supuesto por la desaparición de la Fundación, ALCINE contaba con un equipo humano más numeroso que nunca.

Entre todos esos nombres, hay una persona cuyo paso por el festival fue especialmente duradero: se trata de Anna Guillou, que este año se incorporaba como 'asistencia internacional y de protocolo'.

Guillou había llegado a las oficinas en julio, como parte de sus prácticas de estudios universitarios en Francia. *"Estudiaba la carrera de Oficios de las artes y la cultura"*, cuenta. *"Y cada verano teníamos que hacer unas prácticas de tres meses. Ese año era mi última práctica antes de acabar"*. Ya había tenido contacto con este y otros festivales: entre sus prácticas anteriores se contaba el festival madrileño El ojo cojo, y durante un curso de Erasmus en Guadalajara, había asistido a algunos pases de ALCINE como espectadora. *"Así que, cuando busqué mis últimas prácticas, escribí a ALCINE"*, añade. Aquel año, Guillou se centró especialmente en la puesta a punto de la base de datos, y en ayudar a María José Ranz, que se encargaba entonces del protocolo y las galas, tomando el testigo de Tomás Bautista. Pero, como ya era habitual en un festival en el que todos seguían haciendo de todo, también ayudó al equipo a realizar inscripciones, gestionar derechos... Y, al llegar las fechas del festival, ejerció como asistente del jurado europeo. En suma, un trabajo todoterreno que le valió que, al año siguiente, la dirección le propusiera regresar, esta vez desde el mes de abril, para ayudar a Annette en sus tareas. Y, de forma natural, pasó también a formar parte del comité de selección, como habían hecho Llobet, Laia o Fouchard poco antes. Con especial cariño recuerda sus primeros pasos en el comité, de la mano de Pepe Martín: *"Primero estuve junto a Pepe, para que él me ayudase a ver los cortos, a pensarlos, a reflexionar, a criticar... a mirar las cosas bien. Él me ayudó a ver más allá de la historia: a fijarme en el tratamiento de la imagen, del sonido..."*. Y pone en valor el trabajo de selección como herramienta de aprendizaje: *"Aprendí muchísimo, y es algo que me ha servido enormemente para mi trabajo actual, con funciones teatrales de calle. Me ayudó a comprender un poco más los procesos de creación. Esa curiosidad intelectual, y esa apertura al mundo, es una mina de oro para la mente, y también permite ver cómo piensan otras culturas a través de sus propuestas artísticas"*.

Durante estos años, Pepe Martín figuraba en el catálogo como 'Coordinación técnica', junto a Pedro Medina. En el caso de este último, eso significaba que seguía perteneciendo al comité de selección y

programando algún que otro ciclo paralelo. Martín por su parte, también en el comité, seguía (y sigue) implicado con distintas tareas organizativas, como son las referentes a 'El cine y los jóvenes', la supervisión de las proyecciones en el Teatro Cervantes o el acompañamiento de los jurados nacionales durante los visionados y deliberaciones.

Consumada la transformación en festival internacional, las dos grandes secciones (Certamen Nacional y Europeo) siguieron su andadura en paralelo de forma natural, como si hubieran convivido toda la vida en la programación alcalaína. Pocas novedades en ambas, aunque, como siempre, aparecieron algunos nombres a tener en cuenta entre la selección. Especialmente destacable es el caso de László Nemes, que con su corto *Türelem (With a Little Patience)* ponía en práctica un ejercicio de estilo y temática muy próximo a lo que sería su primer largometraje, el estremeceor *El hijo de Saúl* (2015), que le valió unos años después la alabanza casi unánime de la crítica internacional.

Las 24 horas dedicadas a Irlanda habían demostrado ser un buen reclamo para el público, que las acogió con entusiasmo. El festival redobló la apuesta (literalmente) un año después con las '48 horas Brasil', consagrando no una, sino dos jornadas al país latinoamericano. La mayor muestra de cortometrajes brasileños organizada en España hasta la fecha estuvo acompañada por un programa dedicado a la música del país, y contó con la presencia de una treintena de cineastas brasileños que acudieron a la cita complutense a presentar sus filmes. Todo ello, después de una de esas grandes catástrofes evitadas de la historia del festival, cuando la empresa de mensajería equivocó el código de destino (presumiblemente, 'MAD') de la cinta Betacam que contenía los cortos brasileños y estos acabaron llegando a Madagascar en lugar de a Madrid.

Por otro lado, el libro de este año vino a saldar una cuenta pendiente del festival. Tras publicaciones dedicadas a directores, guionistas, compositores y directores artísticos, la figura de los intérpretes se veía como la gran olvidada. Se puso así en pie el proyecto de *La piel y la máscara*, un volumen en el

que la guionista Lola Mayo entrevistaba de forma rigurosa y exhaustiva a algunos de los actores y actrices más destacados del panorama nacional, desde grandes veteranos como José Sacristán hasta talentos (en aquel entonces) emergentes como Bárbara Lennie. La voluntad era clara: situar a los intérpretes frente a su obra, sus herramientas y su oficio, huyendo del carácter superficial y anecdótico al que tantas veces se da prioridad en los medios de comunicación. Como siempre, el libro estuvo acompañado de otras iniciativas, en este caso un ciclo de películas protagonizadas por los entrevistados y una exposición de cuarenta fotografías de Óscar Fernández Orengo ('La escena cotidiana') que retrataba a los actores en un contexto alejado de los focos y los rodajes, en imágenes de formato cuadrado y gran tamaño, y confiriendo gran protagonismo al entorno. Todo ello, bajo el título común de 'La interpretación de los sueños'.

El Festival de Cine de Alcalá llevaba muchos años prestando atención a la vertiente educativa del cine. Ya fuera en forma de charlas, jornadas, o con la sección 'El cine y los jóvenes', convertida ya en parte indispensable de la programación, el potencial pedagógico del séptimo arte era siempre clave para la organización. Así que este año se dio un paso más en este camino con una iniciativa nueva. 'Idiomas en corto' venía a reproducir en cierto modo el funcionamiento de 'El cine y los jóvenes', llevando a los alumnos de colegios, institutos y academias a pases de cortometrajes especialmente pensados para ellos, pero en este caso enfocados a un objetivo muy particular: el aprendizaje de idiomas. Los cortos se agrupaban por idioma (inglés, francés, alemán y español), con subtítulos en su misma lengua, y se proyectaban en sesión matinal. Este programa piloto tuvo una acogida desigual (los cortos en inglés, como era de esperar, tuvieron mucho más éxito que el resto), pero el trabajo constante de los organizadores acabaría por consolidar en años posteriores algunos de los apartados menos exitosos. Siguiendo también el ejemplo de 'El cine y los jóvenes', estos cortos se editaban posteriormente en DVD acompañados de una guía didáctica. "Yo *había trabajado con Reelpport, la herramienta web de Oberhausen, y mantenía el contacto con el responsable*", cuenta

Annette Scholz. "Él tenía la idea de presentar un proyecto europeo para que los cortometrajes se utilizaran para la enseñanza de idiomas. Preguntó si ALCINE quería participar y dijimos que sí". Al final aquel proyecto no salió adelante, pero a Scholz se le quedó la idea rondando en la cabeza. "También con la intención de programar algo por las mañanas, porque decíamos que la gente por la mañana no iba al cine... Y surgió lo de hacer programas con institutos. Juanma Ruiz dijo que había que substituirlos en el mismo idioma, y dije 'esto es fantástico'". Salvo las sesiones dedicadas a español para extranjeros, que desaparecieron al año siguiente, el resto de programas se han consolidado como una de las secciones de referencia en el festival, y la que más público reúne, con diferencia.

Entre las secciones habituales, 'Pantalla abierta' acogió películas como *Los cronocrímenes*, de Nacho Vigalondo, o *Lo mejor de mí*, de Roser Aguilar. El segundo año de 'El dedo en la llaga', la sección más combativa del festival, estuvo dedicado al conflicto entre Líbano y Palestina. Y 'Alsonic', con la participación de Armando Benito, recogió el testigo de 'Sónica', la sección musical que había promovido en su momento Ricardo Segura. Esta vez, a la actuación de inauguración a cargo de Bebe le siguieron DePedro, München o los ritmos brasileños de VossaNau. Y, en una de las propuestas más innovadoras e inclasificables de la edición, el músico experimental Francisco López creó paisajes sonoros en el patio interior del Museo Arqueológico Regional de la Plaza de las Bernardas. Las jornadas de Presupuesto cero se trasladaron de su ubicación tradicional, precisamente en el museo, al Antiguo Hospital de Santa María la Rica, donde también se ubicaba ya la sala de prensa, y que poco a poco se iba convirtiendo en el centro neurálgico del festival.

Però, si buena parte del festival era ya un espacio confortable y conocido para el público, este año surgieron dos secciones nuevas que apostaban por sacudir la programación. Por un lado, las 'Noches golas', proyecciones de cortos transgresores y canallas realizadas con nocturnidad y alevosía. Por otro, 'Un muro es una pantalla', actividad callejera con la que el colectivo alemán A Wall is a Screen

desembarcaba por primera vez en nuestro país, y que consistía en proyectar cortos de forma itinerante por las paredes de diferentes edificios de Alcalá de Henares, en una especie de deriva situacionista cinéfila que resignificase los rincones de la ciudad.

FANTASÍA

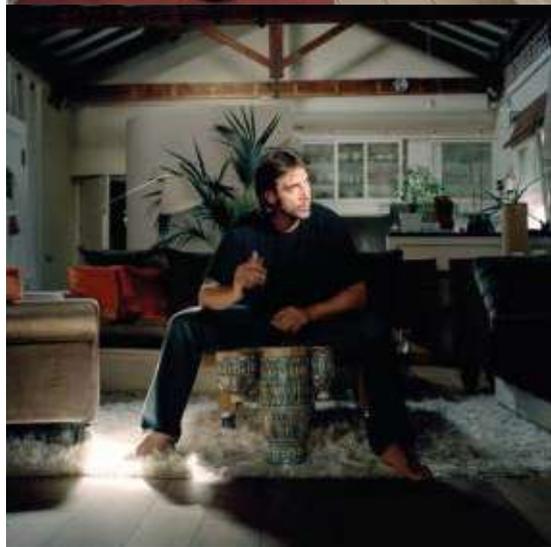
Bardem, Álvarez, Sacristán

El proyecto conjunto de 'La interpretación de los sueños' no estuvo exento de problemas y contratiempos. Tanto el libro de Lola Mayo como la serie fotográfica de Óscar Fernández Orengo tuvieron que enfrentarse a numerosos escollos para salir adelante. Una fotografía a Ana Álvarez tuvo que ser retirada de la exposición a petición de la propia actriz y sustituida por otra. Y se hizo una entrevista a Javier Bardem pero, por reticencias del actor, no pudo ser incluida en el libro. *"Javier Bardem no fue muy simpático conmigo"*, recuerda Lola. *"Y aún así, las horas de conversación con él, nunca publicadas porque él no quiso, fueron ricas, brillantes... de las palabras más bonitas que he intercambiado con actores. Fue, de verdad, una preciosa entrevista. A Javier le gustó, y así me lo dijo"*, añade. *"Creo que es una gran entrevista"*, coincide Luis Mariano González. *"Por Lola, que hizo un trabajo maravilloso, y también por Javier, porque habla fundamentalmente de técnica de interpretación. No se mencionaban los Óscars, ni los hijos, ni las novias, ni las frivolidades que suelen acompañar al cine y sus estrellas. Se iba únicamente (y creo que eso Lola lo hizo genial) a hablar de cómo componía un personaje, qué técnicas utilizaba... y él hablaba de eso abiertamente, con una solidez, una experiencia y un conocimiento de causa enormes. Y hablaba de cosas que luego yo no le he leído o visto contar en ninguna parte"*. En aquel momento, los ataques de cierta prensa al actor por su posicionamiento político eran especialmente virulentos, y aunque sus declaraciones para el libro no tenían ningún componente ideológico, sus reparos eran máximos. Como señala Fernández Orengo: *"él pensó 'van a utilizar esa entrevista para hacerme daño, y no quiero que se hable de mí durante un tiempo'"*. Lamentablemente, los lectores se quedaron sin poder leer las reflexiones de uno de los mejores intérpretes españoles de las últimas décadas.

En el caso de la fotografía reemplazada, también hubo un desencuentro con la actriz. *"Fue una pena, porque la foto me gustaba mucho"*, cuenta Fernández Orengo. *"Ella vino a la presentación de la exposición, y creo que no le acabó de gustar. Era una foto muy contrastada, muy escultural. Creo que no se vio favorecida"*. Al menos, se llegó a una solución salomónica, en la que Álvarez escogió personalmente otra de las fotos que se había realizado en la sesión, para que tomase el lugar de la primera. *"Dentro de todo, agradecí el gesto de decir 'vamos a cambiarla'"*, recuerda el fotógrafo. Sin embargo, el catálogo de la exposición ya estaba en imprenta, con lo que se dio una situación atípica: apareció un retrato de Ana Álvarez en la exposición, y otro distinto (el original) en el catálogo.

Pero no todas las dificultades se tradujeron en resultados negativos. Para Óscar, el proyecto significó también una valiosa experiencia añadida: *"Lola me dijo: 'de todos los entrevistados, hay uno que va a ser complicado de fotografiar'"*. Y es que José Sacristán se encontraba en aquellos meses trabajando en Buenos Aires. *"Yo tenía como veinte días de vacaciones, así que fui"*. Y así, el fotógrafo se plantó en Argentina, lo que le permitió hacer un magnífico retrato de Sacristán, pero también dio pie a otras oportunidades. *"Pude retratar a Pepe Sacristán en un teatro de la calle Corrientes, pero también a Eliseo Subiela, a Adolfo Aristarain... Y ese viaje permitió que AECID itinerara mi exposición por Latinoamérica"*. Fernández Orengo amplía así los horizontes de su catálogo visual de cineastas a todo un continente. Y, para Lola, conocer a Sacristán también fue el catalizador de una colaboración mayor: *"¡Gracias a esa entrevista, rodamos El muerto y ser feliz!"*, recuerda, refiriéndose al tercer largometraje de Javier Rebollo, que ella (como era costumbre en aquel tándem creativo) coescribió, y que protagonizó el actor de Chinchón con una soberbia interpretación cargada de matices.

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 38 (2008)

José Sacristán y Javier Bardem fotografiados por Óscar Fernández Orengo para la exposición "La escena cotidiana" (2008).

INTERLUDIO 4

VIVIR RODANDO

La crisis económica de 2008 fue especialmente dura con el audiovisual, pero no impidió a los nuevos creadores seguir contando historias. Cineastas como Carlo Padial, Juan Cavestany, Pablo Hernando o Canódomo Abandonado recogieron el testigo de otros kamikazes del indie como Santiago Lorenzo o Pedro Temboury y aprovecharon la accesibilidad de la tecnología digital para lanzarse al largometraje low cost con medios que apenas alcanzarían para un cortometraje convencional.

Un par de años antes, ALCINE había arrancado 'Presupuesto cero', sección formativa coordinada por Pedro Toro y centrada en la producción independiente. Así que, de manera natural y junto a otros festivales como ABYCINE, críticos como Jordi Costa o Desirée de Fez o el movimiento 'Little Secret Film' de Pablo Maqueda y Haizea G. Viana, abrazaron y apoyaron a esta generación de creadores que reaccionaron al veto económico del «No se puede».

La proyección en un salón de actos no acondicionado de Diamond Flash, del posteriormente galardonado en San Sebastián Carlos Vermut, es decisiva para la escisión en 'Pantalla cero', sección mutante y pionera en otorgar a estas películas la misma categoría y premios que la veterana 'Pantalla abierta'

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021)

Me fui a vivir a Madrid en octubre de 2009 y lo primero que hice fue apuntarme a Presupuesto Cero en el Festival de Alcalá de Henares. Mi sueño era "conseguir hacer cine", es decir, ganarme la vida dirigiendo películas, y la forma de llegar a ese objetivo era "hacer cosas", grabar todo lo que pudiese, con amigos y en casa, en cualquier casa, con lo que hubiera, y cruzar los dedos para que la acumulación de "cosas" convalidase mi entrada en el club de los que "consiguen hacer cine". El taller lo impartían Óscar Martín y Elena Muñoz, a los que miraba con admiración porque siempre tenían algún proyecto

entre manos. Del corto que hicimos no recuerdo casi nada y tampoco lo encuentro en youtube, así que es posible que haya desaparecido para siempre. Lo que sí recuerdo de aquella semana es al grupo de alumnos, entre los que estaban Jaime Herrero y María Pérez Sanz. María acaba de estrenar Karen, su segundo largo. Jaime y yo estrenamos en ALCINE nuestras primeras películas tres años después de pasar por aquel taller y una de mis mayores alegrías como director es que casi todo lo que he hecho desde entonces se ha proyectado aquí. En estos años me he dado cuenta de que "conseguir hacer cine" no tiene nada que ver con el dinero ni lo que hagas para pagar el alquiler. "Conseguir hacer cine" es hacer películas, con los medios y en las circunstancias que sea, y poder enseñarlas. Y eso es algo que siempre asociaré con ALCINE.

Pablo Hernando, cineasta
Ganador del I Trofeo Pantalla Cero con Berserker

www.alcine.org

ALCINE

Festival de cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

39

EDICIÓN

06 > 14
noviembre

(hay mil historias
ahí fuera)

Cartel del 39º Festival de Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE38) (2008). Autor: Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora).

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 39 (2009)

DOCUMENTO

Fechas

Del 6 al 14 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá: (*ex aequo*)

a **El tránsito y Límites: 1ª persona**, de Elías León Siminiani

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Tu(a)mor de Fernando Franco

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Daniel's Journey, de Luis Zamora Pueyo.

Mención Especial del Jurado:

La sesión de maquillaje, de Covadonga Jiménez Icaza.

Premio Comunidad de Madrid:

Epílogo de Zoe Berriatúa.

Mención Especial Comunidad de Madrid:

La sesión de maquillaje, de Covadonga Jiménez Icaza

Premio del público Concejalía de Juventud:

The Lady and the Reaper, de Javier Recio Gracia

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

Pasjon de Marius Ektvedt y Gunhild Enger

Segundo Premio ALCINE:

Echo de Magnus Von Horn

Tercer Premio ALCINE:

Lögner de Jonas Odell

Mención Especial:

After Tomorrow de Emma Sullivan y
Crossing de Silvana Aguirre Zegarra

Premio del Público:

Signalis, de Adrian Flückiger

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Yo, también de Álvaro Pastor y Antonio Naharro

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Javier Coronas (presentador), Olatz Arroyo (guionista)

PUBLICACIÓN

La aritmética de la creación. Productores contemporáneos del cine español (Jara Yáñez y Luis López Carrasco)

EXPOSICIÓN

Los invisibles. Fotografías de José Haro.

ARGUMENTO

Y la crisis golpeó con toda su fuerza. 2008 había sido el año de la gran recesión mundial, y desde entonces había empezado a notarse la sequía en las ayudas públicas a todo tipo de actividades, y sobre todo a resentirse la actividad cultural en cualquiera de sus manifestaciones en nuestro país. ALCINE vio mermado su presupuesto, a pesar de lo cual consiguió mantener una programación prácticamente igual de diversa, amplia y sólida que en las ediciones inmediatamente precedentes, gracias a la solidez de su proyecto y al titánico esfuerzo de una organización que supo hacer mucho con muy poco. Y no solo eso, sino que la hoja de ruta de crecimiento y expansión del festival se mantuvo intacta, con la incorporación de la que fue la gran novedad de este año: el mercado 'Shortlatino'.

Erán los años en que la distribución del cortometraje se había transformado rápidamente gracias a los formatos digitales. El VHS, formato estrella de los cortometrajistas para enviar las copias de selección a los distintos festivales, había pasado rápidamente a mejor vida, reemplazado por el DVD. Internet aún no era un medio idóneo para albergar las copias de las películas, pero sí para inscribirlas y enviar toda la documentación que las acompañaba. En consecuencia, los costes de distribución se habían

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 39 (2009)

abaratado enormemente... pero también la producción de cortos era más asequible que nunca, con la proliferación de las cámaras Mini DV, los sistemas de edición digital no lineal y demás. Si a finales de los años sesenta el surgimiento del Super 8 había puesto la tarea de hacer cine al alcance de las clases populares, y este cambio había estado en el propio germen de lo que acabaría siendo el Festival de Alcalá... ¿Qué pasaría ahora, que la transformación tecnológica estaba siendo aún más radical?

El primer síntoma fue, inevitablemente, la multiplicación exponencial de cortometrajes inscritos. Si en los últimos años del VHS (ya en incipiente convivencia con el DVD) las cifras de películas presentadas a concurso en el Certamen nacional se había mantenido relativamente estable o, cuando menos, a un ritmo de crecimiento paulatino (en torno a las 130-150 películas recibidas cada año), en apenas cuatro o cinco ediciones se alcanzarían cifras impensables de quinientos o seiscientos cortos. A los que, desde 2007, había que sumar los presentados al Certamen europeo. Y esta misma situación, o una similar, vivían todos los festivales, y también los otros actores de la modesta (pero, a pesar de todo, existente) industria del cortometraje, tales como las cadenas de televisión. Y, al mismo tiempo, también el número de festivales estaba en constante crecimiento, hasta el punto de que durante un tiempo dio la sensación de que no había un solo pueblo de la geografía española sin su correspondiente muestra de cortometrajes. Ante tal volumen de producción y tanta oferta de exhibición, los intermediarios pasaron de ser contingentes a necesarios: el segundo síntoma fue que empezaron a proliferar las empresas especializadas en distribuir cortos (Freak, Promofest, Lolita Peliculitas...), que, bajo distintas condiciones y sistemas de funcionamiento, ofrecían sus servicios a los directores para la ingente y, a menudo, desmoralizadora tarea de inscribir sus películas en los certámenes, con su correspondiente burocracia y envío postal. Eran empresas que también podían cumplir un papel de asesoría, decantándose por inscribir los filmes en unos festivales u otros, en función de dónde pudieran tener más posibilidades o dónde resultase más beneficiosa para cada corto su pre-

sencia. Y el tercer síntoma, consecuencia de todo lo anterior, fueron los mercados del cortometraje. Que, como las distribuidoras, no fueron un invento nuevo (el mercado de Clermont-Ferrand, por ejemplo, llevaba funcionando desde 1986), pero en un panorama tan inabarcable como el que se estaba configurando se convirtieron en una herramienta extremadamente útil para productores, distribuidores y exhibidores de cortos de todo el mundo.

Con esta idea, ALCINE puso en marcha su propio punto de encuentro entre los cortos y sus potenciales compradores: 'Shortlatino', un mercado abierto a todos los países de habla hispana y portuguesa. En él, los acreditados (programadores, distribuidores, cadenas de televisión...) podían ver los cortos inscritos y acceder a la información de contacto de sus titulares. Se instaló una sala de visionado (*video library*) con 15 puestos, que daba acceso a un total de 1200 cortometrajes. El mercado se convirtió ya desde su primera edición en un espacio vivo, de intercambio, pero su función no se quedó ahí: 'Shortlatino' contaba también con sus propias 'actividades paralelas', como charlas o mesas redondas. Desde el principio se contó con la colaboración de la agencia Freak, y su director Millán Vázquez-Ortiz, con amplia experiencia en la distribución y en los mercados internacionales, cumplía la función de coordinación del mercado.

Y más allá de esta novedad fundamental, el barco continuaba su travesía sin grandes desvíos ni contratiempos. El país invitado, en esta ocasión, fueron en realidad cinco: bajo el denominador común de '24 horas nórdicas', el festival acogió el cine y la cultura de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca e Islandia. Como curiosidad, un contratiempo que se saldó con éxito: el concierto de inauguración de ALCINE 39, que debía correr a cargo del grupo de folk sueco Detektivbyrå, tuvo que ser cancelado por la enfermedad de uno de los miembros de la banda. En apenas 48 horas, sin embargo, la organización encontró sustituto: el cantautor Pelle Carlberg, también procedente de Suecia, con lo que el carácter nórdico de esta edición quedaba salvaguardado. Carlberg, además, supo meterse en el bolsillo al público del Teatro Salón Cervantes,

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 39 (2009)

permitiendo así un inmejorable arranque de la semana cinematográfica complutense.

KODAK impartió un taller de cine en 16mm.; 'Pantalla abierta' volvió a contar con largometrajes de algunos viejos conocidos del Certamen Nacional de Cortometrajes, como Borja Cobeaga (que presentó *Pagafantas*) o Mar Coll (*Tres días con la familia*). 'El cine y los niños' fue renombrada como 'Cosas de niños'; 'El dedo en la llaga' abordó la segunda Guerra de Irak, y la publicación de este año, *La aritmética de la creación*, de Jara Yáñez y Luis López Carrasco, estuvo consagrada a entrevistas con productores contemporáneos del cine español, con entrevistas a nombres tan relevantes como Enrique Cerezo, Enrique González Macho, Gerardo Herrero o Lluís Miñarro, entre otros. Por su parte, repitieron 'Un muro es una pantalla' e 'Idiomas en corto', esta última renunciando, eso sí, al apartado dedicado al aprendizaje de español para extranjeros, y centrándose en inglés, francés y alemán.

Y uno de los ciclos más sugerentes de la programación, 'De Poe a la Luna', mezcló dos temáticas aparentemente disparejas, pero con la fantasía como denominador común: adaptaciones de Edgar Allan Poe y piezas protagonizadas por nuestro satélite. Programado por Pedro Medina, que año tras año mantenía su vinculación con el certamen con iniciativas como esta (además de seguir formando parte del comité de selección), el ciclo ofreció una muestra de 'poética lunática' que supuso una agradable escapada de la difícil realidad económica que, a pesar de todo, seguía aguardando a los espectadores al apagarse el proyector.

FANTASÍA

Festival sin fiestas

En estos años, la crisis impuso medidas de recorte. Algunas, dictadas por la propia lógica económica del momento. Otras, determinadas institucionalmente por cuestión de imagen. Entre estas últimas, se pidió eliminar todo tipo de fiestas entre ellas las que se celebraban tras las galas de inauguración y clausura "No podía parecer que hacíamos un gasto en algo tan superfluo", cuenta Luis Mariano González. Pero en realidad, se trataba

de eventos patrocinados al cien por cien. "Contábamos con los patrocinadores, que entonces eran Mahou y Technicolor", añade González. "Y ambos querían seguir costeándolas". Se intentó convencer al Ayuntamiento, que optó por dar una imagen de austeridad" "Fue una situación difícil, porque hubo que decirle a los patrocinadores: 'Les agradecemos mucho su interés en nuestro festival y en patrocinarnos, pero no queremos su dinero'. Y claro, son patrocinios que se pierden y que luego es muy difícil recuperar".

"Yo siempre mantenía que la raíz de la palabra 'festival' viene de 'fiesta', y que hay que celebrar", continúa. "Que, al final, un festival es un punto de encuentro al que llega gente de muchos sitios, y en esa fiesta ocurren cosas. Son muchos los cortos que han nacido en una fiesta, muchas las colaboraciones de gente que se ha conocido allí y que a partir de entonces comenzaron a trabajar juntos". Natalia Mateo, actriz, guionista y directora, lo expresaba así en el documental de ALCINE 40: "En Alcalá se han gestado varios proyectos. Yo recuerdo una noche con Arturo Ruiz Serrano y con Toni Bestard, y de ahí salió un corto que se llamó Equipajes. [...] Hay algo de 'yo quiero trabajar contigo. ¿Qué hacemos?'. "Yo creo que cuando empiezas a hacer cine, lo peor es sentirte solo, no tener gente con la que compartirlo, con la que trabajar, que te ayude a levantar los proyectos...", reflexionaba en el mismo documental Daniel Sánchez Arévalo. "Cuando tú haces tu pequeño trabajo y te presentas en el festival, conoces gente, quedas, comes, tomas copas... Yo creo que eso es lo más enriquecedor de todo".

También para la propia organización, que se ve inmersa durante toda una semana en una suerte de microcosmos cerrado, y casi aislado del mundo exterior, esos ratos de ocio y distensión son fundamentales. Y, de hecho, muchas veces son indisolubles del propio trabajo. Así se desprende de las reflexiones de Anna Guillou: "Lo que recuerdo con más cariño de ALCINE es el trabajo de equipo. Me gustaba mucho cuando empezaba a llegar la gente para ayudarnos, con Clara, con Esther, con João, con Bea [Bartolomé]... con nuestros becarios,

Borja Cobeaga impartiendo un taller en Partiendo de Cero (2009).

o con Rosa [Gisbert], que venía de Barcelona para llevar la prensa”, cuenta. “Eran momentos muy felices, porque trabajábamos mucho pero había mucha fiesta; nos ayudábamos unos a otros, y el ambiente era genial. Había muchas risas durante el festival; muchas veces nos acostábamos muy tarde, y por las mañanas era muy duro... Era fantástico trabajar todos juntos”. Como se puede comprobar, es difícil saber dónde acaban las obligaciones y empieza el disfrute. Y viceversa.

Pero, con o sin fiestas organizadas, la vida nocturna de cualquier festival de cine es parte indisoluble de este, y así ha sido siempre también en ALCINE. Los cineastas van a encontrarse por las calles y los bares de la ciudad después de la proyección de sus películas; tras el cierre de la oficina de prensa, el equipo organizador va a buscar un rincón y un rato

donde disfrutar del resultado de una jornada de intenso trabajo. De forma más o menos espontánea, surgen en estos años lugares de encuentro, que algunos llaman jocosamente ‘fiestas clandestinas’. Bares, restaurantes e incluso habitaciones de hotel son sustitutos aceptables para acoger reuniones distendidas (aunque sean en *petit comité*) que permiten mantener vivas las noches del festival.

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 39 (2009)

Piezas gráficas y variaciones de la imagen de ALCINE39. Autor: Bolaextra.

ALCINE 40

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

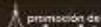
www.alcine.org

del 5 al 13 de noviembre de 2010

ausente, cauiloso, embebido, absorto,
embobado, enajenado, enfrascado,
ensimismado, meditabundo,
pensativo, cortometrajista.

organiza

ALCALÁ DE HENARES

SM

patrocina

Universidad

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 40 (2010)

DOCUMENTO

Fechas

Del 5 al 13 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Inmersió de Neús Ballús Montserrat

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

El segundo amanecer de la ceguera de Mauricio Franco Tosso.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

De caballeros de Adrián Orr Serrano

Mención Especial del Jurado:

Interiorismo de Chema Grueso y Hernán Talavera.

Mención Especial del Jurado:

Ámar, En el insomnio, Exlibris, Les bessones del carrer de Ponent y Homeland

Premio Comunidad de Madrid:

La playa de Berlín. Cannon Beach de Manuel Calvo.

Mención Especial Comunidad de Madrid:

El pabellón alemán de Juan Millares

Mención Especial Comunidad de Madrid:

Odeón, el tiempo suspendido de Jo Graell.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Qué divertido de Natalia Mateo.

Premio Canal +:

Qué divertido de Natalia Mateo.

Trofeo Caja Madrid al Mejor Montaje:

Chema Grueso y Hernán Talavera por **Interiorismo**.

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

Hanoi-Warszawa de Katarzyna Klimkiewicz.

Segundo Premio ALCINE:

Colivia de Adrian Sitaru.

Tercer Premio ALCINE:

El pabellón alemán de Juan Millares.

Mención Especial:

Rita de A. Piazza y F. Grassadonia y **Babel** de H. Dusollier.

Premio del Público:

Mobile de Verena Fels.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

María y yo de Félix Fernández de Castro

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALAS

Juan Guillem e Inma Isla (presentadores)

PUBLICACIÓN

La medida de los tiempos. El cortometraje español en la década de 2000 (Jara Yáñez, coord.)

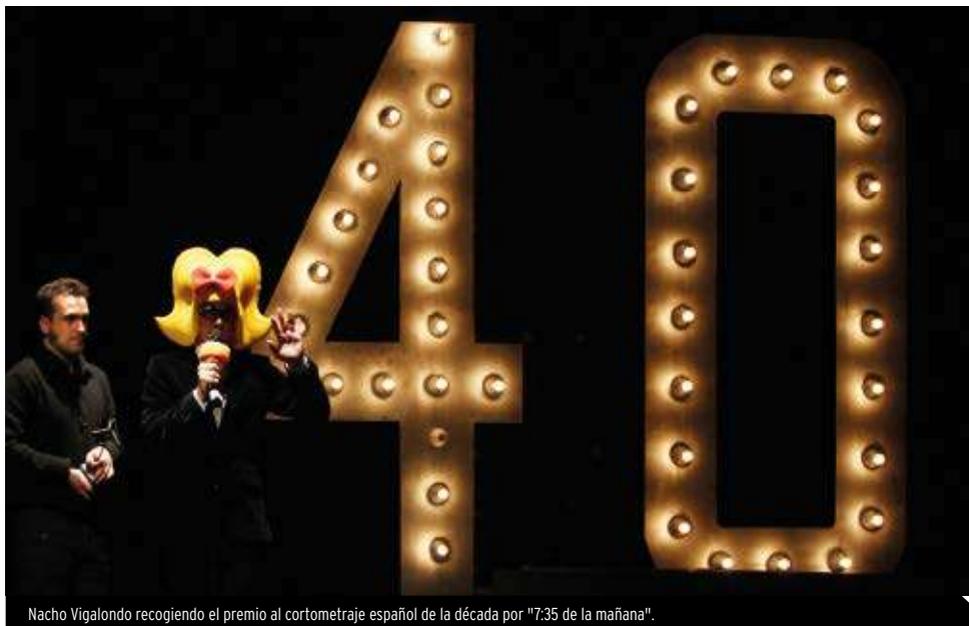
EXPOSICIÓN

40 años no es nada.

ARGUMENTO

Cuatro décadas de certamen dan para hacer una retrospectiva, echar la vista atrás, o como rezaba el catálogo, "hacer balance de lo vivido, de lo visto, de lo caminado. Y reconocer la deuda con quienes han pasado, de mil maneras, por este festival". Y recuperar algunos de los mejores trabajos que hasta la fecha habían pasado por el festival. Y también, por qué no, montar una pequeña exposición. Así, en 2010 se planteó una edición en la que a modo de álbum fotográfico (o de recortes) se reuniera todo el material gráfico generado en las anteriores ediciones, con todos los carteles del festival, centenares de fotografías e incluso un pequeño documental en vídeo. "Carteles, trofeos, viejas fotos... a modo de

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 40 (2010)

Nacho Vigalondo recogiendo el premio al cortometraje español de la década por "7:35 de la mañana".

FANTASÍA

Exposición 40 años no es nada.

Unos meses antes de iniciarse el festival había surgido, eso sí, un potencial problema logístico, y no pequeño: los Multicines Cisneros echaban su cierre definitivo tras quince años de actividad. En ese tiempo, se habían consolidado como el segundo lugar de proyecciones más importante del festival, y de forma más reciente, albergaban los cortos del recién creado Certamen Europeo o los pases matinales de 'Idiomas en corto', entre otras muchas secciones. Para ALCINE 40, contra viento

y marea, la organización del festival consiguió la reapertura transitoria de los cines, al tratarse de un espacio que aún no estaba siendo utilizado por nadie más. Poco después, sin embargo, los antiguos multicines de la Plaza de los Santos Niños serían transformados en un bar de copas (primero El sueño de Lola y, en la actualidad, The Green), dejando al festival así sin una de sus pantallas principales, aunque recuperados posteriormente como espacio para fiestas y actividades puntuales.

Gala de Clausura. De izq a derecha, José Antonio Fález, Pilar García Elegido, Adriana Ugarte, Miguel Ángel Muñoz, Guadalupe Arensburg, Fernando Lara, Fernando Colomo, Antonio Valero, Ginés García Millán, Daniel Sánchez Arévalo, Enresto Alterio y Ana Torrent.

del 12 al 18
de noviembre
de 2011
www.alcine.org

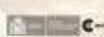
ALCINE38

festival de cine de alcalá de henares / comunidad de madrid

organiza

colabora

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 41 (2011)

DOCUMENTO

Fechas

Del 12 al 18 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Oblidant a Nonot de Pablo García.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Hors Saison de Victoria Saez Gil.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Notas de lo efímero de Chus Domínguez

Mención Especial del Jurado:

Criterionh de Alberto Blanco Montes.

Premio Comunidad de Madrid: (*ex aequo*)

Room de Fernando Franco y

Los amores difíciles de Lucina Gil.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Desanimado de Emilio Marti.

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

Claes de M. Carlstedt.

Segundo Premio ALCINE:

Le ventre de Jonas de E. Saget

Tercer Premio ALCINE:

Takie Zycie de D. Zielinski

Mención Especial:

The external world de D. O'Reilly

Premio del Público:

Raju de Max Zähle

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Bon Appétit de David Pinillos

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

Marta Timón (voz en off), Amaya Galeote (idea original y coreografía)⁴⁸

EXPOSICIÓN

Cineastas contados. Retratos de directores del cine español, por Óscar Fernández Orengo.

A través de mis ojos. Retratos de directores del cine español, por Óscar Fernández Orengo.

ARGUMENTO

Un cambio: la evolución tecnológica. Este hecho supone una transformación en la creación pero también en el consumo y disfrute del audiovisual. Porque lo tecnológico iba a convertirse en un factor determinante para la cultura en todos sus ámbitos y en el cinematográfico especialmente. La llegada de Internet fue un terremoto que vino a modificar los modelos de producción, distribución y exhibición en todos los sectores culturales: música, literatura, cine.... Este panorama afectó de lleno a los festivales de cine, creando un contexto en el que era imprescindible reinventarse y adaptarse a las novedades que desafiaban los modelos tradicionales de gestión cultural.

En la edición 41, el festival recibió la mayor parte de las películas a concurso de forma online, de modo que el comité de selección las vio a través del portal Movibeta. El DVD estaba siendo rápidamente reemplazado, por la facilidad que suponía manejar este contenido en red y en alta definición. Esta nueva forma de proceder también tuvo su repercusión en el mercado 'Shortlatino', que en 2011 celebraba su tercera edición. Así, un catálogo cercano a los 1500 cortos estuvo disponible en línea para programadores, distribuidoras y festivales. Otra cuestión relacionada con esta (r)evolución digital fue la posibilidad de ofrecer parte del contenido del festival en *streaming*. Así, las mesas de Shortlatino fueron 'tuiteadas' en vivo, permitiendo a los espectadores formar parte del festival desde sus casas.

En este año de cambios, y con la resaca del cuarenta aniversario aún planeando en el ambiente, la edición número 41 rompió el récord de participación con más de 600 cortometrajes presentados a concurso

en el Certamen nacional. El dato es aún más significativo si se atiende a la situación de crisis en la que todavía estaba sumido el sector, una recesión económica que afectaba a la producción de obras audiovisuales, y que tenía como mayor síntoma la escasez de subvenciones públicas y privadas. También hubo buenas cifras en el Certamen europeo, en el momento en que se cumplían cinco años de su creación, con casi 600 películas inscritas.

Junto a los certámenes de cortos, donde se dieron cita una vez más talentos consolidados y jóvenes promesas del audiovisual, en 'Pantalla abierta' se mostraron trabajos de algunos de los realizadores más relevantes de los últimos años, entre los que destacan Elena Trapé con *Blog*, Jonás Trueba con *Todas las canciones hablan de mí* y Oliver Laxe con *Todos Vós Sodes Capitáns*.

Entre las actividades paralelas tradicionales, una de las más exitosas volvió a ser la antigua 'Presupuesto cero' comandada por Pedro Toro, que alcanzó su séptima edición bajo el título 'Jornadas de cine de bajo coste y nuevas tecnologías'. En esta ocasión, las charlas se centraron en la producción y distribución de cortos y largometrajes para Internet, mientras que por las mañanas la productora El Ojo Mecánico llevó a cabo un taller práctico. Además de un taller de 'cine express', se contó con la participación de Carlos Vermut, en lo que supuso un hito para la sección: a la proyección de su primer largometraje, *Diamond Flash*, aún inédito en salas comerciales, acudió mucho más público del esperado. Después de tres jornadas intensivas de trabajo, el jueves por la noche se llevó a cabo una sesión especial con la proyección del corto realizado por los alumnos del taller.

Con el ánimo de potenciar las noches del festival de forma desenfadada e incluso transgresora, se propuso una serie de actividades que, bajo el título común de 'Las noches de ALCINE', iban desde sesiones de *videojockeys* hasta espectáculos de comedia o conciertos. Pedro Toro se encargó, como ya empezaba a ser habitual, de los rincones más rompedores y *undergrounds* de la programación, trayendo al grupo de post-humor Canódromo

Abandonado al recién inaugurado bar El sueño de Lola, que ocupaba el espacio dejado por los antiguos multicines.

En el apartado de exposiciones, Óscar Fernández Orengo regresó al festival con una continuación de su primera muestra dedicada a retratos de cineastas españoles. 'Cineastas contados', que volvió a contar con la participación del Instituto Cervantes, mantenía la intención y el formato (panorámico y en blanco y negro) de 'A través de mis ojos'. "*Hicimos una continuación de aquello, el Cervantes se sumó... e hicimos un catálogo nuevo que es una joya, una pieza de museo*", comenta Luis Mariano González. "*El primero, que diseñó Bolaextra, ya era una pequeña maravilla. Y en el segundo, continuando esa idea, se hizo una caja, que se convirtió en una pieza fotográfica y cinéfila de primer orden*". Entre los directores retratados en esta segunda tanda se encontraron nombres como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, Iciar Bollain, Fernando León de Aranoa, Fernando Trueba, Mario Camus o José Luis Garci.

FANTASÍA

A los dos lados de la pantalla

"Pienso en ALCINE y pienso en mi juventud. No era ya tan joven cuando estrenamos allí nuestro primer cortometraje, tenía 26 años, pero yo me sentía capaz de todo, empezaba a ser cineasta, o, más bien, cortometrajista; me encantaba eso, hacer cortometrajes. En eso de empezar en el cine incluyo, más que la escritura, más que los rodajes, el hablar todo el tiempo de cine, el hacer cola en los cines, el beber un vino después del cine, el soñar con aquel cine que tal vez no haría nunca... Me miro entonces y era otra, o soy otra hoy. Ya no soy una joven cineasta, ya dudo incluso de llamarme cineasta y pienso en mí más como profesora o algo así...". Son palabras de Lola Mayo, que desembarcó en el certamen alcalaíno por primera vez en 1997 como participante, y que desde entonces se ha convertido en una figura íntimamente ligada a ALCINE a uno y otro lado de la pantalla.

Y es que, cuando un festival de cine llega a ser tan longevo como el de Alcalá de Henares, su vida

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 41 (2011)

TERRORE... PÁNICO... RUINA!

NACHO VIGALONDO
RAÚL MINCHINELA
RUBÉN LARDÍN
GENARO AUSENTE

El TRASH **QUE RETÓ AL MUNDO**
entre amigos

COLOSAL PROGRAMA EN ESPAÑOL

Viernes 18 de noviembre de 2011 a medianoche (0:00h)
"El Sueño de Lola" / "Sala 1900" Pza. Santos Niños, s/n Alcalá de Henares (Madrid)

Entrada: 3€
info: www.alcine.org

EASTMANCOLOR
10-00 Autorizado para mayoria
2D
EM
ALCALÁ DE HENARES
MAYO FORTALENTO
ALCINE

Cartel del proyecto Trash Entre Amigos. Autor: Trash Entre Amigos.

acaba discutiendo muchas veces en paralelo a la de los cineastas que forman parte de él de mil maneras diferentes. En el caso de Lola, su primer contacto con ALCINE había sido como guionista de algunos de los filmes a concurso más importantes de aquella 'década prodigiosa' del corto español. Fundadora de la productora Lolita Films junto a Damián París y Javier Rebollo, entre los tres fueron responsables de títulos capitales como *En medio de ninguna parte* (Premio del Público del corto en 1997), *Hola, desconocido* o *En camas separadas* (Primer Premio Ciudad de Alcalá y Primer Premio Comunidad de Madrid en 2002), todos ellos producidos por París, dirigidos por Rebollo y escritos a cuatro manos por el director y Mayo. Sobre este último corto, Lola recuerda una anécdota tan divertida como esclarecedora: "Siempre me acuerdo del día en

que Damián, nuestro productor, nos dijo: 'Tengo una noticia buena y otra mala... La mala es que se me ha olvidado presentar el corto a los Goya, y la buena es que... ¡hemos ganado Alcalá de Henares!' La buena nos hizo tan felices que le perdonamos la mala..."

La guionista y documentalista también coescribió los tres primeros largometrajes de Rebollo, de los cuales el primero, *Lo que sé de Lola*, compitió de nuevo en Alcalá en 2006, en la sección 'Pantalla abierta'. Y dos años después, la participación de Mayo en ALCINE 38 fue un verdadero puntal de la edición: no solo formó parte del jurado nacional, sino que se encargó de escribir el libro de entrevistas a actores *La piel y la máscara*. "Fue una guerra conmigo misma, porque soy poco constante, lenta

"Una noche con el lado más punk y los cortos más **CENSURADO** de Internet"

Y después, la presentación en directo de:

W I C K E D W A N D A P I E R R E P A T A N

Foto: www.elfocoforo.com

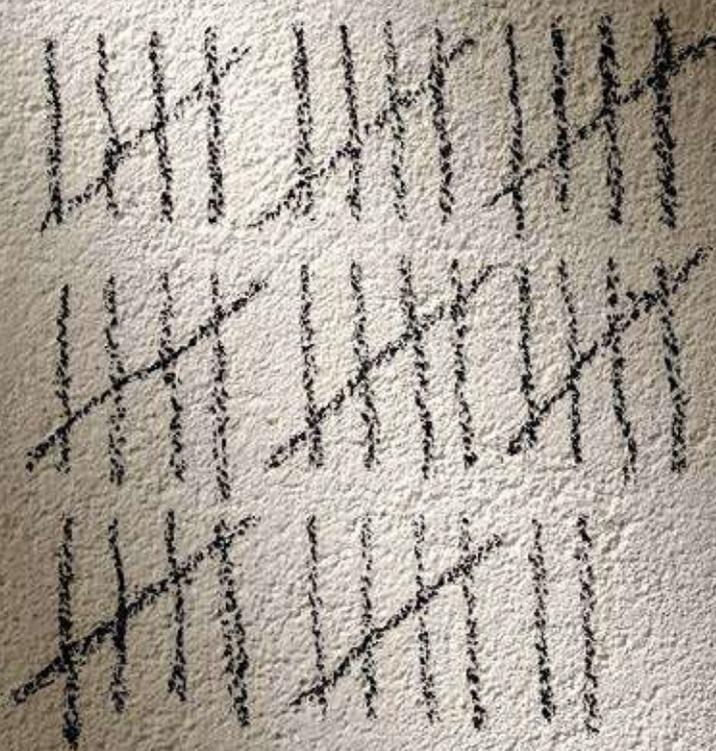
Lola Mayo y Mercedes Sampietro en la presentación de ALCINE38 y de la publicación "La piel y la máscara".

escribiendo, no me gusta 'molestar' ni perseguir a alguien que quizá no tenga tantas ganas de una entrevista mía...". comenta. "Pero creo que es la última vez que he sentido que un editor me dejaba escribir libremente, me respetaba, se sentía contento con mis palabras..."

Participante, autora, miembro del jurado... Con semejante curriculum, podría pensarse que en 2011 la cineasta había hecho ya todo lo que se podía hacer en un festival de cine. Sin embargo, a veces, entre los festivales y las personas que los integran (a uno u otro lado de la pantalla) se crean lazos mucho más intensos y poderosos de lo que cabría esperar. Y quizá por eso, a partir de ALCINE 41 Lola Mayo se incorporó al comité de selección de los certámenes nacional y europeo, asumiendo junto a sus compañeros el visionado de centenares de cortos al año, evaluando sus puntos fuertes y débiles, y ayudando a conformar en cada edición una programación tan sólida y rigurosa como la que, muchos años atrás, habían elaborado quienes escogieron sus primeros trabajos para competir en el festival. Mayo permanecería en el comité una década completa, hasta la edición número 50, certificando así una relación con ALCINE que va mucho más allá de las propias películas, y que, como toda relación sentimental, ha cambiado, evolucionado y madurado desde aquel lejano 1997. *"Fue importante ser jurado, fue importante seleccionar y programar... pero creo que nada puede igualar el momento de*

sentarse en aquellas butacas rojas del Cervantes y esperar que aparecieran tantos cortos, tan raros, tan locos, tan confiados en la pura belleza de hacer películas", añade Lola. *"En los cines de Alcalá y en sus bares viví la ilusión de muchas primeras veces; el entusiasmo, que aún hoy me maravilla, de haber descubierto algo precioso y radiante que quería seguir haciendo siempre. Ahora no sé exactamente lo que quiero. O sí... querría ser aquella..."*

ALCINE

DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2012
WWW.ALCINE.ORG

organiza

organiza

patrocina

patrocina

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 42 (2012)

DOCUMENTO

Fechas

Del 10 al 16 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Nao Yik de David Aguilar Iñigo

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

A Story for the Modlins de Sergio Oksman

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Otra noche en la tierra de David Muñoz

Mención Especial del Jurado:

El mundo conmigo de Rodolphe Hamel

Premio Comunidad de Madrid:

El último onvre bibo de Luna Martín Die y Daniel Aguirre Lainez

Premio del público Concejalía de Juventud:

Desayuno con diadema de Óscar Bernàcer

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Les meutes, de Manuel Schapira

Segundo Premio ALCINE:

Ballet Story, de Daria Belova

Tercer Premio ALCINE:

Ya zabudu etot den de Alina Rudnitskaya

Mención Especial:

Oh Willy... de Emma de Swaef y Marc James Roels

Premio del Público:

The Centrifuge Brain Project de Till Nowak

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Arrugas, de Ignacio Ferreras

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

Ana Gracia (presentadora)

EXPOSICIÓN

Shooting in Manila. Retratos de cineastas filipinos, por Óscar Fernández Orengo.

ARGUMENTO

Tiempo de crisis. La cultura seguía sufriendo los efectos de una catástrofe económica que parecía llevarse todo por delante. Muchos festivales de cine desaparecieron en estos años, y los que sobrevivieron lo hicieron a duras penas. Al comienzo de la década, Alcalá no fue una excepción. Los recortes de presupuesto se sucedieron, tanto desde el Consistorio como desde la Comunidad de Madrid. Desaparecieron patrocinios. Y desde la dirección, se lidiaba como se podía con las consecuencias. Al llegar 2012, ALCINE había sufrido varios reveses consecutivos en sus cuentas. *“La crisis empezó en 2008. Al festival llegó un poco más tarde, porque el primer año aún había una inercia en los presupuestos”*, comenta Luis Mariano González. *“Pero al año siguiente ya hubo una reducción presupuestaria. Al siguiente, otra considerable. En cosa de tres años, nos quedamos en la mitad del dinero del que tuvimos”*. De unos 350.000 euros en los últimos años de la década anterior, se pasó a 170.000. *“Y ahí nos quedamos durante mucho tiempo, hasta 2019 o así. A pesar de las inflaciones, que hacen que cada vez esa cantidad sirva para menos”*. Las primeras bajas fueron, digamos, externas al evento principal: *“Se dejaron de hacer la semana de cine de terror, la semana de cine y música y el cine de verano”*. Este último se recuperó años después, pero las otras dos actividades no han vuelto a convocarse.

Pero con esto no bastaba, y era necesario hacer ajustes más drásticos. ¿Qué se hace ante una situación como esta, para garantizar la supervivencia del festival? *“Pues, cuando llega, hay que empezar a sacrificar cosas”*, dice González. *“Así, sin contemplación”*. Pero lo cierto es que la tijera se aplicó de forma juiciosa, aunque dolorosa. Se redujeron considerablemente las dotaciones económicas de los premios, se redujo el tamaño y la tirada del catálogo... La pérdida más notoria, sin

embargo, fue la publicación anual de un libro, que ya en la edición 41 desapareció del mapa. Por lo demás, dos factores ayudaron a mantener el barco a flote y navegando a buena velocidad. Por un lado, los avances tecnológicos que en esos años reconvertían todos los rincones de la industria cinematográfica, eliminando o abaratando ciertos costes. El transporte de copias físicas, sobre todo. *"La mensajería era un coste muy alto para cualquier festival. Había que devolver las copias, y nosotros nos hacíamos cargo de esa devolución. Pero a veces había que enviarlas a China, a Japón, a Estados Unidos..."*. Con la digitalización, ese coste desaparece, aunque esa misma transformación imponía, sobre todo al principio, algunos gastos nuevos. *"Había que alquilar equipos de proyección digital que no teníamos, digitalizar cosas que no estaban digitalizadas... Al principio creo que tuvo más de coste que de ahorro"*.

El segundo factor clave fue la creatividad. Como recuerda Annette Scholz, *"la gran palabra con la que bromeábamos en su momento era 'trueque'. Antes buscábamos patrocinadores que dieran dinero, pero desde entonces el patrocinio siempre es en cosas, en especie"*. Del tipo que sea: *"Peñuelas aportaba cerveza, el Green nos dejaba sus salas... Entonces abaratamos muchos costes"*. El objetivo era mantener intactas las partes esenciales del festival: sobre todo, sus Certámenes Nacional y Europeo, pero también su diversidad de secciones paralelas. *"Y creo que eso lo conseguimos... salvo el libro"*, concluye Scholz. González está de acuerdo: *"Yo creo que el público no notó tanto cambio porque realmente no sacrificamos cosas que fuesen visibles para el espectador habitual del festival"*. Y eso permitió superar el gran bache de la recesión, aunque en términos puramente crematísticos ALCINE nunca regresó a la situación anterior. *"Digamos que estamos en un 66% de lo que el festival llegó a ser a nivel presupuestario. Que, si tenemos en cuenta la inflación, significa que seguramente estamos en la mitad de lo que el festival fue"*. La peor pérdida, sin duda, fue humana: *"Desaparece la empresa de promoción de Alcalá, que nos permitía contratar a colaboradores"*, se lamenta González. *"El equipo se limita, dejamos de tener tanta gente, y tenemos que hacerlo todo de manera más reducida"*. A partir de este momento, en efecto, la inestabilidad

será la característica principal en la composición de la organización.

Con todo, dentro de esta modestia obligada y sin renunciar a su eterno espíritu emprendedor, la edición número 42 pudo mantener muchas de las secciones existentes. Continuaron así 'El cine y los jóvenes', 'Cosas de niños', 'Idiomas en corto', 'Un muro es una pantalla', 'Noches golfas', 'Shortlatino', 'Short Matters', 'Alsonic' o 'El dedo en la llaga' (que abordó precisamente la temática del mundo laboral tras sufrir los efectos de la crisis).

Y, en consonancia con los nuevos tiempos, el festival pudo disfrutarse por primera vez en Internet a través de la plataforma de streaming Filmin. *"Fuimos, creo, el festival pionero en Filmin, al que más tarde se sumaría casi todos los demás"*, comenta Luis Mariano González. *"Tuvinos una reunión con Jaume Ripoll, donde nos comentó que si bien tenían un catálogo muy selecto en lo que a largos se refiere, en los cortos la calidad bajaba de forma notoria"*. Así, la incorporación de cortos de ALCINE a la plataforma resultaba un movimiento mutuamente beneficioso, sumando una nómina de cortometrajes en sintonía con la línea de calidad y el sello autoral que siempre ha caracterizado a esta última. Pero la decisión no estuvo exenta de controversia: cineastas, cinéfilos y asistentes se dividían entre los que aplaudían la iniciativa, que brindaba la posibilidad de asistir al festival desde cualquier punto de España, y quienes auguraban la muerte de la sala oscura, viendo en la propuesta la alternativa que acabaría con la presencia del público en las salas. Poco podían imaginar unos y otros que, al finalizar la década, el streaming sería la salvación de muchos festivales y distribuidores durante los largos meses de la crisis sanitaria del COVID-19.

No es casual que en esta edición se proyectase, dentro de 'Pantalla abierta', la ópera prima de Paco León, *Carmina o revienta*, un largometraje pionero en su modelo de exhibición, que simultaneó su estreno en salas, Internet y formatos físicos, sin acogerse a los tiempos habituales entre ventanas de exhibición. Además de León, Isabel de Ocampo (*Evelyn*) o Elías León Siminiani (*Mapa*), presentaron sus primeros largos en la misma sección.

SEXTA PARTE: 2006-2017. ALCINE 42 (2012)

Xabi Tolosa, Jaime Herrero, Pedro Toro, Dídac Alcaraz, Carlo Padiál, Colectivo Canódomo Abandonado (Julián Génisson, Aaron Rux y Lorena Iglesias), Miguel Noguera y Pablo Hernando, participantes de Presupuesto Cero (2012).

Una de las actividades paralelas consistió en un sentido tributo. Un programa de cortometrajes repasó el trabajo del distribuidor Juan Escudero, un rostro habitual del mercado del festival y muy querido por el equipo, que había fallecido en un accidente de circulación meses antes de que tuviera lugar el certamen, mientras viajaba camino de Clermont Ferrand. Con una selección de cortos que él mismo había elegido para su distribución y que fueron premiados en distintas ediciones de ALCINE, el festival le rindió este homenaje.

Siete años después de que se celebrasen las primeras jornadas de cine de bajo coste, seguía siendo necesario reflexionar sobre un panorama cinematográfico que no dejaba de cambiar y en el que escaseaban los recursos para hacer cine. No se trataba ya de debatir sobre cámaras digitales o analógicas, sino de cómo en ese momento filmar era más una cuestión de guerrilla, de militar en el cine por el cine bajo cualquier circunstancia o ante cualquier desavenencia. Dentro de este *low cost* creativo surgió 'Pantalla cero', con la que Pedro Toro planteaba una suerte de *spin-off* de 'Presupuesto cero' con una selección de largometrajes fuera de concurso en la que tuvieran cabida otros títulos que se desviasen del cine más *mainstream*. Una iniciativa que partió de la buena acogida que en la edición anterior tuvo *Diamond Flash*, de Carlos Vermut, con una respuesta asombrosa por parte del público. Un indicativo de que otro cine era no solo posible sino también demandado. Por su parte, en las obligadas jornadas de la ya veterana sección tuvieron lugar un taller de 'comedia *low cost*', sendas charlas de Juan Cavestany y Carlo Padiál y un encuentro que, bajo el título 'Largos sin un duro', congregó a ponentes como Miguel Noguera, Xabi Tolosa, Dídac Alcaraz, los integrantes del Canódomo Abandonado y Pablo Hernando, que había participado el año anterior como alumno del taller de Presupuesto Cero y que estrenó en ALCINE su primer largo, *Cabás*.

FANTASÍA

Regreso al hogar... o casi

En cuanto a los espacios de proyección, se produjo este año una importante novedad. Con el cierre aún reciente de los Multicines Cisneros, surgió la oportunidad de ocupar una sala de excepción en la céntrica Plaza de Cervantes. Se trata del Corral de Comedias de Alcalá, uno de los más antiguos que se conservan en España: su construcción data de 1601, o lo que es lo mismo, en términos más alcalaínos, de cuatro años antes de la publicación del *Quijote*. Desde 2005 (y tras una larga y meticulosa restauración realizada por José María Pérez González "Peridis" como arquitecto responsable), la sala contaba con una programación teatral permanente gestionada por el madrileño Teatro La Abadía. Acondicionado para la proyección digital, el Corral tomó el relevo de los Cisneros como 'espacio B' para las secciones más destacadas del festival, y muy especialmente para los cortos del Certamen europeo.

Esto por sí solo ya habría supuesto una excelente noticia. Pero es que, además, conviene recordar que el Corral había sido muchas cosas distintas a lo largo del siglo XX: entre ellas un almacén y, antes de eso... un cine. Nada menos que el cine Cervantes, más conocido por los alcalaínos de entonces como el 'Cine pequeño' o 'el Pípero'. Este había cerrado sus puertas en 1971, por lo que apenas si convivió históricamente con el I Certamen de Cine Aficionado de la ciudad. Eso sí, casi pared con pared (apenas separado por lo que hoy es una relojería) se erguía entonces el cine Paz, que albergó las proyecciones de aquel primer festival, y de muchas de aquellas primeras y ya lejanas ediciones. Con la recuperación del Corral, el Festival de Cine de Alcalá de Henares pasaba a exhibir parte de su programación a escasos metros de la sala que lo vio nacer en aquel remoto verano de 1970.

ALCINE

festival de cine de Alcalá de Henares / comunidad de Madrid

43

8/15

NOVIEMBRE

GRAN

CINE

PEQUEÑO

alcalá de henares

ALCALÁ DE HENARES

ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO

EM
Español
Lenguas
Internacionales

Cartel del 43º Festival de Cine de Alcalá de Henares/Comunidad de Madrid (ALCINE38) (2008). Autor: Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora).

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 43 (2013)

DOCUMENTO

Fechas

Del 8 al 15 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Sé villana. La Sevilla del diablo de María Cañas.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

La piedra de Víctor Moreno.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Zela Trovke de Asier Altuna.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Click de Irene Iborra y Eduard Puertas.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Rogalik de Pawel Ziemilski

Segundo Premio ALCINE:

LÁGY ES6 de Dénes Nagy

Tercer Premio ALCINE:

Tokyo Giants de Nicolas Provost

Mención Especial:

La gallina de Manel Raga y

La Fugue de Jean-Bernard Marlin.

Premio del Público:

Nashorn Im Galopp de Erik Schmitt.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Ilusión de Daniel Castro.

Pantalla Cero

Premio del Público:

Investigación policial de Daniel Aguirre.

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

Jesús Ruiz Mantilla y Leticia Dolera (presentadores),
Lola Huete y Natalia Marcos (guionistas)

EXPOSICIONES

Lobby Cards. Gran Cine en Pequeño.

Una década de carteles de ALCINE.

ARGUMENTO

Con la implantación definitiva de Internet y el progresivo aumento del ancho de banda en los hogares y las empresas, llegó el momento del paso definitivo: los cortometrajes inscritos ya no tenían que enviarse en un soporte físico a las oficinas de los festivales de cine, sino que se podían subir a un espacio online para ser visionados desde cualquier punto del planeta. Ahí había un nicho de mercado, y por supuesto surgieron empresas decididas a ocuparlo. En nuestro país, la primera de todas ellas fue Movibeta, surgida en 2009 como plataforma para cadenas de televisión y que poco después empezó a interesarse por el mundo de los festivales. *"Era una empresa que tenía una herramienta para enviar vídeos para informativos, y les gustaría emplearla para otras cosas, como por ejemplo un certamen de cortos"*, cuenta Luis Mariano González. *"Nos reunimos con ellos, y rápidamente vimos que era una opción potentísima, que nos podía servir mucho"*.

Como sucede con estas iniciativas pioneras, aún faltaban por pulir y mejorar muchas cosas, y el tándem entre Movibeta y ALCINE sirvió para acelerar ese perfeccionamiento. *"Es verdad que aquello todavía no tenía la forma adecuada"*. Las velocidades de conexión, la calidad de la imagen, la posibilidad de incorporar subtítulos... Hubo que lidiar con numerosos problemas y contratiempos, pero fue cuestión de tiempo, y de un proceso de ensayo-error. *"Así que fueron creando la herramienta, en un proceso donde éramos conejillos de indias, y donde íbamos sugiriendo mejoras"*. Una simbiosis perfecta que, cuando culminó en una herramienta completamente desarrollada, revolucionó por completo el hasta entonces frágil proceso de inscripción y selección. *"Vimos que era la manera perfecta, porque la gente podía enviar sus cortos sin necesidad de estar enviando paquetes"*. Fin al trasiego de cintas

de vídeo y discos de DVD. El cortometrajista (o la distribuidora) subía el corto a la plataforma, y cada miembro del comité de selección podía verlo desde su casa. Rápidamente, empezaron a surgir en España otras plataformas similares: Festhome, Uptofest, Click... demasiadas para un solo territorio nacional. *"En Europa estaba Shortfilmdepot en Francia, y Reelport en Alemania. Y en Estados Unidos estaba Without a Box. Pero en España surgen como cinco iniciativas: algunas de ellas, como Festhome o la propia Movibeta, se expandieron también en el mercado europeo y en otros continentes"*. Una saturación de mercado que pronto condujo a cierres y fusiones, pero que no cambiaba un hecho inequívoco: el streaming había llegado para quedarse.

Aquella edición estuvo inmersa en la vorágine del cambio, y no solo por la irrupción de las plataformas digitales. Por un lado, en los equipos humanos: con Annette Scholz en excedencia temporal, Anna Guillou había asumido desde la edición 41 las labores de producción y coordinación internacional. *"Me daba un poco de miedo, porque tenía unos veintiocho años y no sabía mucho sobre cómo hacer sus tareas: coordinación, gestión de subvenciones... Era una coordinadora internacional haciendo muchos trabajos, con muchos vínculos con todas las estructuras e instituciones"*. Pero Scholz y González confiaban en ella, y finalmente aceptó. Y el barco de ALCINE siguió navegando sin turbulencias. *"Mi idea no era cambiar las cosas que Annette había impulsado"*, explica, *"sino seguir su trabajo, porque ella lo había hecho muy bien, y yo tampoco tenía mucha experiencia de coordinación. Así que la idea era seguir haciendo lo que se hacía, e intentar hacerlo lo mejor posible"*. Así, aunque ella le quita hierro a sus propias aportaciones (*"eran cositas pequeñas... no recuerdo haber impulsado cosas grandes"*), el festival continuó profundizando en su línea de mejora constante. *"Intenté hacer más con las redes sociales, mejorar la web... algunas cosas que, para mí, faltaban a nivel de comunicación. También mejorar los procesos, hacer que las cosas fueran más fáciles y ágiles para la gente que colaboraba con nosotros. Siempre con el apoyo incondicional de Luis y Ramón"*, destaca.

Y es que, además, esta sería la última edición de Ramón Garrido, cuya jubilación suponía todo un final de época para el festival. De hecho, Garrido se iba a retirar el año anterior, y finalmente decidió quedarse, como recuerda Guillou: *"Ramón tenía que jubilarse, y no se jubiló porque vio que Luis y yo nos quedaríamos solos, y era imposible para nosotros gestionarlo todo. Nos ayudó mucho"*. Así, una de las grandes figuras históricas del festival se despedía del mismo con un último acto de generosidad que bien podría definir toda su trayectoria.

También, y de forma más preocupante, la sociedad seguía lidiando con la crisis económica, el aumento de la piratería, la subida del IVA, nuevos modelos de ocio... El tándem crisis-revolución tecnológica resultaba ser determinante en la gestión cultural, en el cine y, por supuesto, en los festivales. Pero si existe un sector resiliente capaz de absorber en sus narrativas los males que le acechan, ese es el de la creación artística y, por extensión, el del cine. Y no hay un cine más combativo que aquel que ha tenido que sobrevivir en los márgenes, o que, por su naturaleza, se ha visto sistemáticamente menospreciado, como es el caso del cortometraje. No resulta, por tanto, sorprendente que las cifras de participación en los certámenes de cortos rompieran récords por tercer año consecutivo.

Coherente con el espíritu austero, de mínimos, que imponían los tiempos, el festival siguió potenciando sus apartados dedicados al cine de bajo presupuesto. Cabe destacar que, entre los múltiples cambios que la industria ha padecido en los últimos años, uno de ellos tiene que ver con lo económico: hacer una película ya no es cuestión de dinero. Lo digital irrumpió con fuerza en el panorama cinematográfico, abaratando costes de producción y democratizando la práctica audiovisual, sobre todo, en este formato. Se trata de una revolución mayúscula: en la producción, postproducción, exhibición... pero también en los tiempos. Ahora, hacer cine era más rápido. Por todo ello, la antigua 'Presupuesto cero' siguió mutando, escindida ya en dos vertientes principales: por un lado, los talleres y charlas de lo que ahora pasó a titularse 'Partiendo de cero: IX jornadas de cine independiente español'; por otro,

SEXTA PARTE: 2006-2017. ALCINE 43 (2013)

las proyecciones de largometrajes de 'Pantalla cero'. Esta última sección, tras una primera edición escueta y tentativa, multiplicó el número de películas exhibidas y pasó a ser, además, sección competitiva.

Una nueva sección llamada 'Divergencias' nació por esa preocupación por el cambio y la experimentación, con la misión de recoger propuestas audiovisuales inquietas, valientes y, sobre todo, radicales. En esta ocasión, los cortometrajes programados tuvieron como nexo común el juego entre realidad y ficción y el cuestionamiento de la frontera que las separa.

Junto a una exposición de *lobby cards* cinematográficas, el público alcalaíno pudo ver por segunda vez la labor completa del pintor Roberto Fuentes en su época como cartelista del festival, entre 1990 y 2001; una buena muestra de que ALCINE, un festival en perpetua mirada hacia el futuro, no dejaba de honrar debidamente su pasado.

FANTASÍA

Un final feliz para Cavestany

En esta segunda edición de 'Pantalla cero' se proyectaron, entre otras, las propuestas de cineastas como Pablo Maqueda, Álex Mendibil o los integrantes del Canódromo Abandonado. Una de aquellas películas, sin embargo, estuvo a punto de no existir por culpa de ALCINE. Y es que en la edición anterior, los talleres de 'Presupuesto cero' habían incluido una participación de Juan Cavestany que no fue todo lo bien que se esperaba. "*Pusimos Dispongo de barcos y el mediometraje El señor*", cuenta Pedro Toro. "*Y vinieron solo dos personas. Yo creo que un poco despistadas, sin saber qué había ahí*". Al año siguiente, cuando Cavestany hizo *Gente en sitios* y se estrenó dentro de 'Pantalla cero', el director regresó al festival para presentarla. "*Y entonces me confesó que después de aquella proyección había estado muy tentado de dejarlo*", recuerda Toro. "*Que salió muy triste, pensando que lo que hacía no valía para nada*". En realidad, en este tipo de jornadas nunca se sabe muy bien por qué algo funciona o por qué no lo hace. "*Era un miércoles, a las 16:30h de la tarde, en el salón de actos... no era lo más atractivo*". Además, la expansiva programación del festival a veces hacía que unas secciones más gran-

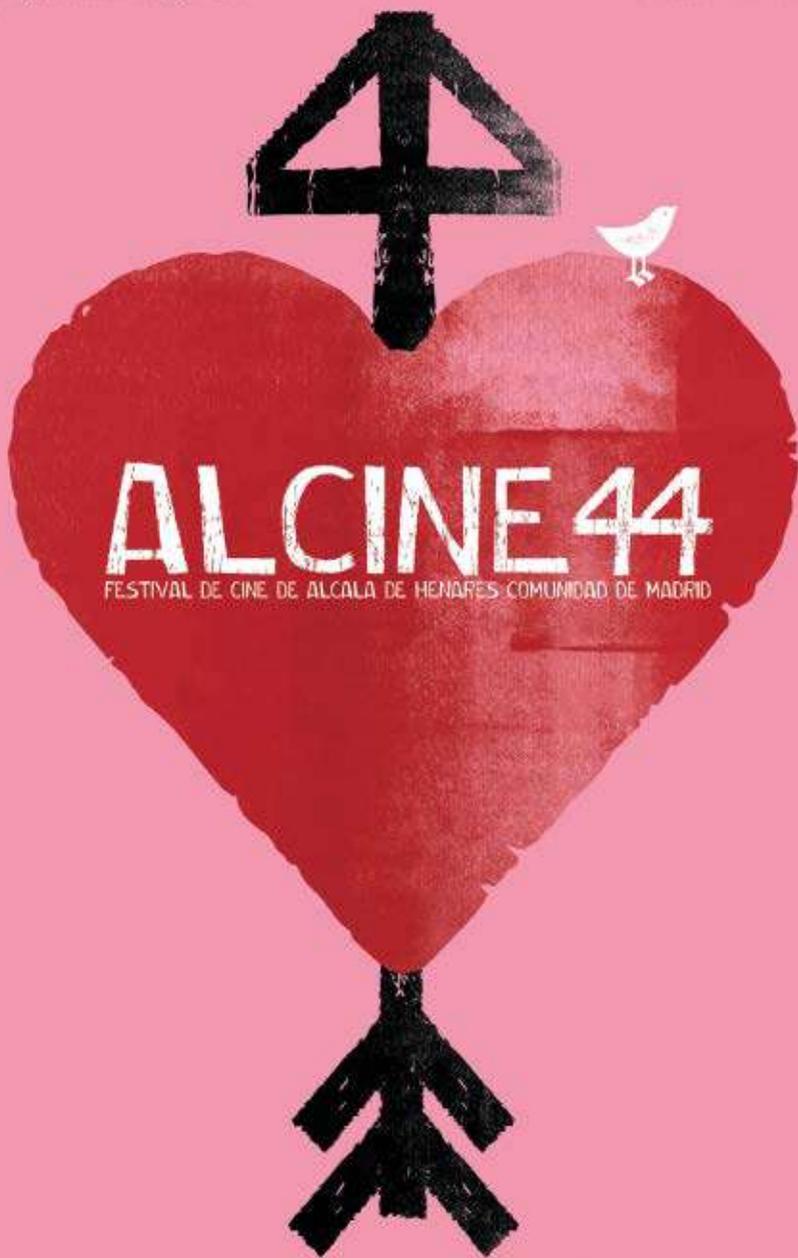

Juan Cavestany en Presupuesto Cero (ALCINE 42).

des' acabasen fagocitando a otras más modestas. "*Tiene un final feliz, porque él se sobrepuso a ese callejón en el que yo le había metido con la mejor de mis intenciones, porque a mí me gusta mucho su cine*", añade el programador. "*Pero con esa misma fórmula hizo Gente en sitios, que caminó de otra manera y tuvo mucho éxito. Fue una cosa de querer ser adelantados a nuestro tiempo: él desde la producción y nosotros desde la programación*", bromea. Hoy, Juan Cavestany es uno de los cineastas españoles más apreciados por cierto sector de la crítica especializada, y sus obras han podido verse en sitios tan prestigiosos como el Festival de San Sebastián. Y ha seguido volviendo a ALCINE.

7AL14/NOVIEMBRE/2014

MIRA ALCINE.ORG

organiza

A ALCALÁ DE HENARES
EVNTAMENTO

EM

patrocina

Colaboración de

Comunidad de Madrid
Credito Europeo
45000

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 44 (2011)

DOCUMENTO

Fechas

Del 7 al 14 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Todo un futuro juntos de Pablo Remón Magaña.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Take Me To The Moon de Oriol Martínez y Enric Ribes.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Café para llevar de Patricia Font.

Premio Comunidad de Madrid:

Las noches de las ponchongas de Roberto Bueso.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Eladio y la puerta interdimensional
de María Giraldez y Miguel Provencio Quesada.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE: ?

Чест (Pride) de Pavel G. Vesnakov.

Segundo Premio ALCINE:

Matka de Lukasz Ostalski.

Tercer Premio ALCINE:

De la rage de Margo Frutier.

Mención Especial:

Hvalfjörður de Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Premio del Público:

Mute de Job, Joris & Marieke.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Magical Girl de Carlos Vermut.

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

Ana Rujas (presentadora), Alberto López (guionista)

EXPOSICIÓN

Lo que el cine no me contó. Víctor Soler.

ARGUMENTO

"El cine desde su origen ha sido un arte, una forma de expresión, un entretenimiento y una industria que no ha parado de mutar, de transformarse, de reinventarse. Y un festival de cine ha de estar ahí para ser testigo y altavoz de esas mutaciones, para mostrar el cine más creativo, más vanguardista. Aquel que hace dar pasos hacia delante al cine para no quedarse estancado en la repetición de modelos, de fórmulas probadas y a veces gastadas." Con estas palabras impresas en la introducción del catálogo de ALCINE 44 se daba el pistoletazo de salida a esta nueva edición. Una declaración de intenciones: el cine cambia, la vida muta, ALCINE también.

El largo túnel de la crisis daba algunas muestras de estar acercándose a su final. O, al menos, a un final. Después de dos años, se recuperaba el apoyo de la Unión Europea, esta vez a través del programa Europa Creativa, con una importante aportación económica e institucional. Otro tanto sucedía con el patrocinio del Ministerio de Cultura. Y afuera también parecía que el temporal amainaba, porque en lo tocante a la producción este fue un año de desbordamiento: se multiplicaba (¡otra vez!) la recepción de cortometrajes y con ello se hacía cada vez más difícil la selección. El nuevo panorama era alentador: más escuelas de cine, más producción de cortos y, por pura estadística, más talento por descubrir. Y esa había sido siempre una de las tareas del festival: inaugurar nuevas tendencias y, sobre todo, buscar nuevos talentos. Además de estimulantes nuevos directores como Guðmundur Arnar Guðmundsson, que años después representará a Islandia en los Oscar, destacó especialmente, el nivel de los largometrajes que pudieron verse en la sección 'Pantalla abierta', entre los que estuvieron *10.000 kilómetros* de Carlos Marques-Marcet, *Magical Girl* de Carlos Vermut o *Uranes* de Chema García Ibarra, un habitual del Certamen Nacional de cortos.

Cumplía diez años el apartado de cine *low cost* del festival, y podría decirse que era el momento ideal para reevaluar y hacer cambios, si no fuera porque el cambio había sido la única constante en esta sección (¿o secciones?) desde sus inicios. Esta vez, 'Pantalla cero' (de nuevo en formato no competitivo) engendró un nuevo retoño llamado 'Pantalla cero ¡a escena!', un ciclo que reunía a creadores cuya obra se extendía más allá de los títulos de crédito, en otras disciplinas escénicas como el *stand-up*, el teatro o la música.

Además de las secciones habituales del certamen, entre las nuevas propuestas que se inician en 2014 se encuentra 'La calle del corto', una propuesta que, en sintonía con otras ya tanteadas por el festival como había sido durante años 'Un muro es una pantalla', pretendía sacar el cine de la sala oscura y transformar las calles de Alcalá (en este caso la Calle Mayor) en un cine. Una pantalla iluminó los balcones de la Casa Tapón con una selección de piezas que, además, formaban parte de 'Madrid en corto'. Y es que el programa de cortometrajes de la Comunidad de Madrid alcanzaba su décimo aniversario, y el festival quiso sumarse a la celebración. Se proyectaron varios programas de cortos con algunos de los títulos más relevantes que habían pasado por el certamen es esta década, y se organizó un encuentro con algunos de los directores más destacados de aquellos años.

Y se realizó otro homenaje más, esta vez a una profesión que, en realidad, había sido ya objeto de diversos tributos en la historia del festival: la fotografía. Bajo el título 'Los instantes decisivos', una serie de ciclos estuvieron dedicados a esta disciplina estrechamente vinculada al cine, un homenaje a las distintas formas de mirar, de capturar la realidad, de narrar con el objetivo. La sección 'Cosas de niños' apostó por programas de cortos para los más pequeños, divididos por edades. También como novedad tuvo lugar 'Foro ALCINE', un espacio dedicado al debate, al encuentro y a la exposición de nuevas propuestas, tomando el relevo de lo que antes se realizaba dentro del mercado 'Shortlatino'.

Y, en lo tocante al imparable proceso de la revolución del *streaming*, un cambio importante: este año, el festival dejó de restringir las inscripciones a una sola plataforma (hasta entonces, Movibeta), permitiendo así que los cortometrajistas enviaran el enlace a su obra de la forma que prefiriesen. "*Desde Europa, varios cortometrajistas nos empezaron a decir que no querían subir el corto a una plataforma en España*", cuenta Luis Mariano González. "*Que ellos ya tenían su corto en Vimeo, protegido con una contraseña. Y que no entendían por qué, para participar en varios festivales españoles, tenían que subirlo a varias plataformas*". El festival siempre ha sido sensible y receptivo a las necesidades de los cortometrajistas por encima de los dictados de la industria, así que aquello no cayó en saco roto. "*Nosotros recogimos ese guante, y simplemente empezamos a pedir que nos enviaran un enlace de la manera que fuera*". Fue una decisión meditada, que singularizó a ALCINE frente a la gran mayoría de festivales del país: "*Nosotros nos quedamos al margen de las plataformas porque vimos que se podía estar al margen, y así seguimos hasta ahora*".

FANTASÍA

Los francotiradores

En todo festival de cine existe una figura tan invisible como imprescindible. Se trata de los fotógrafos, encargados de documentar de manera incansable cada evento, cada pase de público, cada cineasta o invitado que pasa por allí. Y muchas cosas más. A lo largo de la historia de ALCINE ha habido varios de estos cronistas, desde que en 1983 José Saborit asumiera de forma oficial la tarea. Saborit conocía el festival "*a través del Cine Club Nebrija, y de varios amigos que formaban parte de él*", recuerda. "*Contactó conmigo Fernando Calvo*", añade. Y, dicho y hecho, se incorporó al equipo y permaneció en él durante dos décadas, hasta la edición de 2004. A Saborit le siguieron Martín Leggett, Javier Cardenete y, finalmente, Rubén Gámez. Leggett estaba, según sus propias palabras, "*en el lugar correcto en el momento correcto. El fotógrafo anterior se jubilaba. Yo había trabajado en el Festival de Cine Alemán y allí conocí a Annette. Nos llevamos muy bien, y me eligieron como fotógrafo de ALCINE*".

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 44 (2014)

Ilustración de la exposición de Víctor Soler "Lo que el cine no me contó" (2014).

A medida que crecía el festival, se hacía cada vez más difícil que una sola cámara y un solo par de manos y de ojos pudieran abarcarlo todo. Por eso, en 2009 se sumó también Rubén Gámez, de forma bastante orgánica. "Trabajaba en la Concejalía de Cultura y ya hacía fotografías para el resto de eventos que se hacían en la ciudad", explica Gámez, "así que asumí también las de ALCINE". Leggett permaneció hasta 2015, mientras que Gámez se mantuvo hasta la edición número 50, en 2021. Y, en 2014, también asumió de forma puntual la tarea Javier Cardenete, fotógrafo y realizador alcalaíno que conocía el festival "desde siempre" como espectador y como concursante de las distintas secciones de cortometraje. Aquel año, "ya trabajando como freelance en el mundo de la fotografía y el audiovisual, me ofrecieron hacer la cobertura como fotógrafo y acepté encantado".

Pero, ¿cómo es exactamente el trabajo de un fotógrafo de festival? Pues, en palabras de Saborit, "Un poco estresante y caótico". Y se explica: "Casi siempre andas corriendo de un lado para otro. El trabajo esta muy supeditado a la organización y a la programación. Tiene que haber una buena comunicación con el Gabinete de Prensa para poder cubrir los actos de cada día y, así poder hacer un planning de trabajo". Y, además, a nivel artístico supone todo un reto, como ilustra Cardenete: "Durante varios días tienes que cambiar rápidamente de estilo para hacer fotos de retrato, ruedas de prensa, recursos del público, detalles... y además a toda velocidad para entregar, ya que el impacto fundamental se produce durante los días de festival". Además, señala Gámez, siempre hay más eventos que fotógrafos. "Piensa que, en el resto del equipo del festival, uno puede

dedicarse a presentar el Certamen Nacional, otros el Internacional, otras exposiciones y así con todos los departamentos que lo conforman. El fotógrafo tiene que intentar llegar a todos y cada uno de los actos que se hagan durante el festival". Y, por supuesto, su labor no termina cuando pulsa el disparador. "Si quedan huecos libres en el día, hay que aprovechar para editar y enviar las imágenes, así que la jornada empieza a las diez de la mañana y puede terminar con el último pase a las 22h".

Pero hay un lado gratificante en todo ello. "Trabajar en un festival como ALCINE te da una cercanía a autores muy diferentes que en otros lugares no se puede dar", cuenta Cardenete. "Directores y actores conocidos y con gran trayectoria se unen a nuevas promesas que, siguiendo el estilo del festival, apuestan por nuevas narrativas y formas de contar. Tratar de comunicar eso y a la vez dar cobertura a talleres, eventos, conciertos, público en las salas... fue un trabajo de lo más entretenido, con hueco para la creatividad y algún que otro desafío, como tratar de mostrar la experiencia, a oscuras, de todo ese público absorto en la gran pantalla". Y, por supuesto, está el lado humano, como recalca Leggett: "Realmente disfruté el ambiente en la oficina, con el personal trabajando a todas horas". Gámez concuerda: "Recuerdo con especial cariño la complicidad que había en el equipo. Eso hacía que las jornadas maratónicas de trabajo compensaran. Y disfruté conociendo al fotógrafo Óscar Fernández Orenco y ver su evolución desde sus inicios hasta el referente que se ha convertido a día de hoy". "También el ambiente con los demás fotógrafos fue genial, siempre asegurándose de que todos tuviéramos las fotos", concluye Leggett. "Éramos como una hermandad de fotógrafos".

6 al 13 nov. 2015

alcine.org

ALCINE45/festival de cine de Alcalá de Henares/comunidad de Madrid

ALCALÁ DE HENARES
CIVILMENTE

EM
ECONOMÍA
MADRID

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 45 (2015)

DOCUMENTO

Fechas

Del 6 al 13 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Septiembre de Rafa Alberola Rubio

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Mañana no es otro día de David Martín de los Santos.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Eco de Xacio Baño.

Premio Comunidad de Madrid:

Mañana no es otro día de David Martín de los Santos.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Bienvenidos de Javier Fesser.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Superjednostka de Teresa Czepiec.

Segundo Premio ALCINE:

Des millions de larmes de Natalie Beder.

Tercer Premio ALCINE:

Café froid de Stéphanie Lansaque y François Leroy

Premio del Público:

Des millions de larmes de Natalie Beder.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

A cambio de nada de Daniel Guzmán

Pantalla Cero

Premio del Público:

Capa Caída de Santiago Alvarado

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

David Pareja (presentador y guionista), Borja Co-beaga (guionista)

EXPOSICIÓN

813. *Truffaut* por Paula Bonet.

ARGUMENTO

Cuarenta y cinco ediciones. Muchos cortometrajes, muchos cineastas, muchas historias. La mitad de una nueva década que se estaba desarrollando bajo la sombra de una revolución tecnológica, digital, internauta... en definitiva, cultural, que parecía no tener fin. Y en mitad de este panorama, cada vez menos aciago y más luminoso, seguían siendo necesarias las voces de quienes ven en el cambio oportunidad; y en el cine, la forma de tener esperanza. En paralelo a estas mutaciones, ALCINE también había ido evolucionando. En este momento se contaban por miles los cortos a seleccionar, una tarea que habría sido imposible tan solo unos años antes, cuando el comité se veía sometido a las exigencias del formato físico. Un paso decisivo en esa evolución se dio este año con la instalación de un proyector DCP en el Teatro Salón Cervantes, lo que supuso un cambio no solo para el festival, sino también para el resto de actividades cinematográficas que se realizan en este espacio durante el año. *"En realidad, el gran problema con el proyector venía cuando terminaba el festival y teníamos que proyectar la muestra de largos y el cineclub"*, recuerda Luis Mariano González. Porque durante el festival, era relativamente sencillo alquilar un equipo de proyección de vídeo, como se venía haciendo hasta entonces (y como se ha seguido haciendo, por ejemplo, en el Corral de Comedias). Pero para el resto de actividades, con el auge del DCP y con el 35 mm dando sus últimos coletazos, resultaba inviable seguir proyectando largometrajes comerciales.

El Certamen europeo de cortometrajes cumplía una década, y ya era una sección consolidada que se había ido imponiendo en el festival, ofreciendo año tras año una muestra de los cortometrajes más importantes que se realizan fuera de nuestras fronteras, y tomando así el pulso a una cinema-

tografía viva y diversa. Por ello, en esta ocasión, además de la sección competitiva se organizó una muestra con aquellos cortometrajes que durante estos años se habían alzado con el Premio del Público en la sección internacional. Por su parte, 'Pantalla abierta a los nuevos realizadores' se mantenía como una de las secciones con mayor afluencia de público. Algunos de los trabajos destacados de este año fueron *Los héroes del mal*, de Zoe Berriatúa; *Requisitos para ser una persona normal*, de Leticia Dolera; o *A cambio de nada*, de Daniel Guzmán, que fue la cinta premiada por los espectadores.

La iniciativa 'La calle del corto' surgida en la edición pasada volvió a estar presente tras su buena acogida. De nuevo, la Calle Mayor volvió a iluminarse y a convertirse en una pantalla que sorprendía a los viandantes, convertidos en espectadores casuales de una muestra de cortometrajes. Si el año anterior los cortos escogidos pertenecían al extenso catálogo de Madrid en corto, en esta segunda edición la selección se centró en el catálogo vasco Kimuak. Se trata de uno de los catálogos regionales pioneros en nuestro país y que, a día de hoy, sigue siendo toda una referencia en los mercados de cortos internacionales. "*Detrás de Kimuak está la figura capital de Txema Muñoz, que capitaneó el proyecto durante muchos años y lo convirtió en el modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas*", explica Luis Mariano González. "*Su presencia en los mercados internacionales y su selección fueron fundamentales para el prestigio del corto vasco y español fuera de nuestras fronteras*".

No sería la primera vez que Alcalá apostaba por el fantástico (así lo demuestra la cita habitual enmarcada en 'Las noches de ALCINE', el 'Golfomaratón de terror'), un género muchas veces denostado por la crítica que, en cambio, cuenta con legiones de incondicionales y acólitos. Durante trece años (y seguramente el número no sea casual), el cineclub había programado con regularidad una muestra de cine fantástico y de terror, que desapareció para siempre tras la crisis económica de 2008. En ese tiempo, el espectador alcalaíno vio cómo se derrumbaban muchos de esos prejuicios que

siempre han acompañado al género. Con el ánimo de recuperar aquel espíritu se llevó a cabo este año la sección 'ALCINE fantástico', con una selección de los mejores largometrajes recientes del cine de terror y ciencia ficción, además de un maratón de cortos de género. Eso sí, de forma plenamente coherente con la filosofía de un evento que prioriza el corto por encima de todo, las proyecciones de esta sección de nuevo cuño se realizaron una semana después del certamen. Era el espacio que había ocupado también durante un tiempo la 'Muestra internacional de largometrajes', asentada ahora ya cómodamente en su ubicación de diciembre.

Se trata de una suerte de eterno retorno que siempre ha perseguido al festival: en esa misma línea, las jornadas de cine *low cost* se presentaron esta vez como 'XI Certamen de cine independiente', rescatando así el nombre (y parte del espíritu) que tuvo el festival a principios de los setenta. Once años después de sus inicios, la sección daba un nuevo salto al incorporarse a la sala principal del festival, el Teatro Salón Cervantes. Seis obras pudieron verse en una sección que volvió a tener carácter competitivo gracias a un premio otorgado por el público. Entre las novedades, ALCINE cedió también una sección de 'Carta blanca' al certamen riojano Fiver; una iniciativa de encuentro con otros festivales que lamentablemente no tuvo continuidad en años posteriores. Y se llevó a cabo una exposición sobre François Truffaut con dibujos de la ilustradora Paula Bonet bajo el título '813 Truffaut'.

La edición se saldó con las mejores cifras de asistencia de los últimos años, pasando de los 14.000 espectadores del año anterior a casi 18.000, gracias, en buena medida, al interés suscitado por las secciones dedicadas al público más joven, como 'Idiomas en corto' o 'ALCINE Kids'.

FANTASÍA

La muerte de Lolita

La instalación del nuevo proyector digital trajo consigo una consecuencia inevitable: la retirada de la vieja máquina de 35 mm que había proyectado las películas del festival desde la reapertura del Teatro Cervantes, conocida por los técnicos como 'Lolita'.

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 45 (2015)

"La Lolita" proyector de 35mm utilizado durante gran parte de la historia del festival.

"No había espacio para los dos proyectores en una cabina no muy grande, que no es solo cabina de proyección sino también el lugar de control de luces y sonido del teatro", explica Luis Mariano González. En la exposición dedicada al 50 aniversario del festival, el jefe técnico del teatro, Ricardo Peña 'Richi', le dedicó este sentido texto:

"A principios de los 80, José Manuel Gómez Imaz 'Quico'; y yo, Ricardo Peña 'Richi', éramos tramoyistas del Teatro Salón Cervantes. Cuando venían los del Cineclub Nebrija, nosotros siempre mirábamos curiosos cómo funcionaba aquella máquina. Un día el proyeccionista habitual se puso malo y nos tocó a nosotros sacar la función adelante... y hasta hoy.

Aprendimos a base de desastres. En la primera proyección pusimos el sonido al revés, confundimos el orden de los rollos... El público nos abucheaba. Con el tiempo y la experiencia terminamos proyectando de oído, escuchando el motor como al conducir. Fue Quico quien bautizó el proyector como 'Lolita', porque era una más en el equipo. En teatro puedes estar más tranquilo, porque están los actores, el director... Pero en cine... Como la Lolita no quisiera trabajar, mal ibas".

La Lolita se quedó un tiempo expuesta en el hall del Teatro Salón Cervantes, "en agradecimiento

por los servicios prestados", en palabras de Luis Mariano González. Actualmente está expuesta en el Centro Cultural Gilitos como parte del patrimonio filmico de la ciudad de Alcalá.

Personal técnico y de sala del Teatro Salón Cervantes en 2008.

DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE

ALCINE.ORG

ALCINE46

FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES COMUNIDAD DE MADRID

ALCINE

ORGANIZA

AYUDA

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 46 (2016)

DOCUMENTO

Fechas

Del 4 al 11 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

La disco resplandece de Chema García Ibarra.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Ojo salvaje de Paco Nicolás García.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Timecode de Juanjo Giménez.

Premio Comunidad de Madrid:

Made in Spain de Coke Riobóo

Premio del público Concejalía de Juventud:

Timecode de Juanjo Giménez.

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

Ennemis intérieurs de Selim Azzazi.

Segundo Premio ALCINE:

Les amoureux de Catherine Cosme.

Tercer Premio ALCINE:

Decorado de Alberto Vázquez.

Premio del Público:

Gewitterzellen de Jakob Schmidt.

Alcine Kids

Premio del Jurado Infantil:

(Otto) de Job, Joris & Marieke.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

La puerta abierta de Marina Sereskesky

Pantalla Cero

Premio del Público:

Berserker de Pablo Hernando

CARTEL

Bolaextra (Patricia Pastor y Juan Zamora)

GALA DE CLAUSURA

Darío Adanti y Edu Galán (presentadores), Pedro Toro (guionista)

PUBLICACIÓN

Aproximaciones: el cortometraje español (2000-2015). Tendencias y ejemplos.

EXPOSICIONES

USER t38: 15 años diseñando carteles de cine.

Julian Rentzsch: Retratos de directores de cine.

ARGUMENTO

En 2016, Chema García Ibarra se alzaba como gran triunfador del Certamen nacional con *La disco resplandece*, tan solo dos años más tarde de que su primer largometraje, *Uranes*, pudiera verse en 'Pantalla abierta'⁴⁹. No se trataba únicamente de la vuelta puntual de un cineasta al formato corto, sino más bien de una nueva forma de entender la creación audiovisual. En este momento, los cineastas empezaban a entrar y salir del cortometraje en un viaje de ida y vuelta, quizá no con la misma soltura con que se haría más adelante, pero sin duda marcando un camino a seguir. El corto dejaba de ser visto como un trampolín hacia el largo, y regresar a él ya no era dar un paso atrás.

Ahora la nómina de directores que lo hacen es larga, es algo habitual incluso después de cosechar grandes éxitos (como es el caso de Carla Simón, que tras *Verano 1993* realizó varios cortometrajes antes de rodar *Alcarrás*, su segundo largo). ALCINE ha ejercido (y ejerce) de testigo de todos estos cambios en la industria, ha potenciado el talento emergente, ha construido puentes entre ambos formatos y ha creado espacios para la experimentación y el tanteo filmico.

El 'XII certamen de cine independiente' (Pantalla Cero) contó con la presencia de figuras relevantes del nuevo cine español como Juan Cavestany, Julián Génisson o Pablo Hernando, responsables conjuntos de la película *Esa sensación*. También se pudo ver la inclasificable *Estirpe*, del diseñador y DJ madrileño

Adrián López, cuyo *work in progress* había estado presente en ALCINE 43, y que se presentaba por fin acabada ante el público alcalaíno. Para cerrar la sección, se rescataron algunos de los trabajos de la cartelera reciente entre los que destacó *Les amigues de l'Àgata*, de Marta Cañas, Carla Linares, Elena Martín y Victòria Serra, alumnas de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona cuyo trabajo de fin de grado triunfó en festivales como ABYCINE o el D'A llegando incluso a ser distribuido en salas. Por 'Pantalla abierta' pasaron aquel año habituales del cortometraje como Arturo Ruiz Serrano (*El destierro*), Marina Seresesky (*La puerta abierta*), Nely Reguera (*María y los demás*), y el actor Raúl Arévalo, que se ponía tras la cámara en la arrolladora *Tarde para la ira*.

En el apartado formativo, esta edición contó con el curso 'Una historia del cine por...'. Velasco Broca. Era la primera de una larga lista de historias del séptimo arte que, a partir de este momento, contaría año tras año un ponente con una personalísima mirada. Bajo el título 'Riot Girls' (que rescata la denominación empleada en los años noventa para visibilizar a ciertos grupos de rock independiente formados por mujeres y con discurso feminista) se programó una muestra con la obra de cinco realizadoras de distintas partes del mundo que abordan esa idea tan necesaria como discutible que se ha dado en llamar 'la mirada femenina'. La programación corrió a cargo de *Cortosfera*, la revista online sobre el mundo del cortometraje que llevaban Óscar de Julián y Jorge Rivero. Las cintas de Jenniger Reeders, Zia Anger, Monia Chokri, Nina Gantz e Izbene Oñederra conformaron una selección heterogénea cuyo nexa fue la relevancia del discurso feminista, alejado de clichés, actual e incisivo de sus obras.

Junto a las secciones ya habituales ('El dedo en la llaga', 'Alsonic', 'Short Matters...'), y con motivo del cuarto centenario de la muerte de William Shakespeare, el British Council en España organizó 'Shakespeare's Cuts', un programa compuesto por nueve cortometrajes que reinterpretan clásicos del bardo de Avon en un lenguaje contemporáneo, todos ellos realizados por directores residentes en el Reino Unido.

FANTASÍA

El community manager

La segunda década del siglo XXI estuvo marcada, a nivel tecnológico y social, por el auge de las redes sociales. A partir de cierto momento, ninguna entidad, institución o evento que quisiera llegar de forma eficiente al público podía permanecer al margen de ese cambio gigantesco de paradigma. ALCINE, por supuesto, no fue una excepción, y en estos años el festival creó sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram... como una vía más para comunicarse con los espectadores. De todo ello comenzó a encargarse Edu Vega que, como tantos colaboradores (Raúl Lorenzo, Blanca Martínez, Pilar Soler, Ainara Cisneros...) pasaron de becarios a trabajar en diversas áreas del festival. Su pasión por el cine le había hecho interesarse por el certamen mientras estudiaba la carrera. "Llegué con una beca remunerada (no como las de ahora) de la UAH, y así estuve dos años", recuerda. "Mi entrevista fue un continuo tartamudear por los nervios, y un citar compulsivamente a Buñuel y algunas otras referencias cinéfilas que hicieran ver que yo de cine sabía mucho (mentira)". Y, de nuevo, la historia de siempre: un par de años como becario, encargándose de todo tipo de tareas y pasando a formar parte, de manera orgánica, del equipo humano. "Estuve encargado del Certamen nacional y, de ahí, a las redes sociales, tras un año en blanco al estar viviendo en Barcelona por estudios". En realidad, cuando Vega se hace con las riendas de las redes, el festival ya tenía cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. "Facebook era la red con más seguidores", cuenta, mientras que Instagram era poco más que un emplazamiento vacío, sin apenas seguidores ni publicaciones. Era una cuenta pendiente que empezaba a ser inaplazable, porque el tren de los nuevos tiempos no esperaba a nadie. "Los festivales deben moverse en la esfera digital como lo han hecho en la analógica. Las redes sociales son una plaza pública digital en las que hay que estar, asumiendo y aceptando sus tiempos, sus formatos y sus estrategias comunicativas nativas, cosa que o no siempre se hace o cuesta bastante conseguir".

De lo que se trataba, pues, no era tanto de crear espacios nuevos como de potenciar los que ya

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 46 (2016)

había, dándoles una continuidad y coherencia, y abrazando sus posibilidades. *“Cuando yo me puse a ello, no había una planificación específica para redes sociales”,* añade. *“Se iban publicando cosas como buenamente se podía, y con una lógica propia de la prensa escrita. Las redes eran una especie de prolongación de las notas de prensa del festival”.* Tocaba, entonces, reinventar las formas de comunicar, y adaptarse a unos lenguajes nuevos, más inmediatos y directos, más horizontales. *“Las posibilidades eran amplísimas, pero no infinitas”,* explica el *community manager*. *“Para bien y para mal, no se podía comunicar de cualquier manera; es decir, se tuvo que ir abriendo paso a nuevas formas”.* La dirección del festival dio manga ancha a Vega para probar y experimentar, pero él piensa que *“se podía haber ido mucho más allá. Haber sido un poco más macarras o transgresores”.* A fin de cuentas, en aquellos primeros años las redes sociales eran para todo el mundo un enorme campo de pruebas donde se descubría lo que funcionaba y lo que no a base de ensayo y error.

Así pues, había mucho trabajo por hacer. *“Mi primera obsesión con las redes fue hacerlas crecer: llegar a más gente y, de paso, crecer con la gente joven, algo que desde ALCINE tratamos de cuidar mucho”.* ¿Y cómo se hace eso? Para empezar, aboliendo las distancias entre el festival y su público. *“Traté de darles un lenguaje más cercano, no tan institucional, y generar propuestas estéticas similares a la imagen genérica del festival, pero con identidad propia. Y otro de los puntales fue traspasar las lógicas que rigen el festival, donde los creadores y creadoras son los protagonistas, a las redes. De ahí que surgiera el canal de YouTube y que dedicáramos un montón de horas y recursos a las videoentrevistas con los invitados de las secciones oficiales a concurso”.*

Pero quizá el mayor de los retos era trasladar los puntos fuertes del propio festival a estos nuevos espacios virtuales. Como señala Vega, *“siempre he tenido la sensación de que ALCINE llegaba antes que nadie al éxito de muchas caras conocidas del cine español, y a eso hay que sacarle lustre”.* Y el repositorio digital que ofrece Internet era la

Cartel del taller de Partiendo de Cero, "Los ocho dioses" (2016).
Autor: Pedro Toro.

oportunidad perfecta para ello. *“Cuando en diez años un director o una actriz estén triunfando, es muy probable que tengamos en nuestro canal una entrevista de su paso por ALCINE”.* Doble ventaja, porque eso permite *“mantener cierta vocación memorialista del cine español, que ALCINE siempre ha tenido, pero esta vez en formato vídeo y almacenada en una red social”.* Y, por tanto, al alcance de cualquier espectador de forma inmediata.

Tras la edición de 2021, Edu Vega cedió el testigo como *community manager* del festival, de modo que lo que ocurra en ese ámbito en un futuro está aún por escribir. Pero él confía en que se le dé *“una vuelta de tuerca a la estrategia comunicativa: dar entrada a nuevas redes como TikTok, o narrar con nuevas estrategias momentos específicos, como las entrevistas, que ahora han pasado a ser stories o reels...”.* En definitiva, las redes sociales deben mantenerse tan vivas como el propio festival, en un proceso de mutación y actualización constante, para no perder el pulso de los tiempos, del público y de la ciudad.

INTERLUDIO 5

RETRATO DE MUJERES EN LLAMAS

Desde su nacimiento como Cine Club Nebrija, el festival se ha preocupado por aportar su pequeña parte en la lucha por la igualdad. Aunque lejos de la paridad, y asumiendo la problemática de que sus equipos directivos han sido mayoritariamente masculinos, cerca de un tercio de sus fundadoras en 1968 fueron mujeres con nombres a rescatar durante su andadura como Antonia Martín, Amparo Castro, Dulce María Martín, Beatriz Álvarez, Concha Gómez o Purificación Causapié. Actualmente un 60% de la audiencia es femenina y, desde hace años, tanto los jurados como los comités de selección son paritarios. Esta variedad de miradas ha ayudado a que el número de directoras presentes y premiadas en ALCINE haya ido progresivamente en aumento desde aquel 1984 en el que el galardón a mejor cortometraje recayó por primera vez en una joven realizadora de 24 años llamada Isabel Coixet.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021)

El año 2017 fue el año en el que se despertó la conciencia de la disparidad entre hombres y mujeres en el ámbito cinematográfico español. En la ceremonia de los premios Goya se hizo mención en varios discursos a esta situación en la industria, lo que fue el comienzo de una larga serie de movimientos que pretendían poner en el punto de mira la situación de desigualdad de género entre cineastas. No solo tenían poca visibilidad las mujeres que trabajan en el sector, sino que además había muchas menos que hombres.

Desde entonces, se han creado espacios para exhibir obras de directoras, se han organizado encuentros temáticos relacionados con la situación de la mujer en el cine y, se han creado leyes para una discriminación positiva para revertir una situación históricamente injusta y desequilibrada. En ALCINE, elaboramos informes sobre la situación de la mujer en el cortometraje en varias publicaciones y la edición 47 se dedicó íntegramente a la mujer e implementamos un recuento de aquellos cortometrajes inscritos por mujeres. En el año 2020,

el porcentaje de obras de directoras seleccionadas en el Certamen nacional de ALCINE rozó casi el cincuenta por ciento. Si no la paridad, sí cierto equilibrio se encuentra cada día más cerca.

Annette Scholz. Grupo de Investigación Mujeres y Cine. Coordinadora Internacional en ALCINE.

Uno de los vinilos con gráficos diseñados para la exposición "Hijas de Alice Guy".

10>17
NOVIEMBRE
2017
ALCINE.ORG

ALCINE47

FESTIVAL DE ALCALÁ DE HENARES / COMUNIDAD DE MADRID

ALCINE

organiza

patrocina

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 47 (2017)

DOCUMENTO

Fechas

Del 10 al 17 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Matría, de Álvaro Gago Díaz.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Buenos días, España, de María Barceló, Irati Cano, Sara Pisos y Carlos Andrés Reyes.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá: (*ex aequo*)

La inútil, de Belén Funes y **Les Bones Nenes**, de Clara Roquet.

Premio Comunidad de Madrid: (*ex aequo*)

Madre, de Rodrigo Sorogoyen y **5°C**, de Diego Saniz.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Madre, de Rodrigo Sorogoyen.

Certamen Europeo

Primer Premio ALCINE:

WIEŻI, de Zofia Kowalewska.

Segundo Premio ALCINE:

Figury Niemmożliwe I inne historie II, de Marta Pajek

Tercer Premio ALCINE:

Green Screen Gringo, de Douwe Dijkstra.

Premio del Público:

The Origin of Trouble, de Tessa Louisa Pope.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

No sé decir adiós, de Lino Escalera

Pantalla Cero

Premio del Público:

Smoking Club. 129 normas, de Alberto Utrera.

Alcine Kids

Premio del Jurado Infantil:

Mobile, de Verena Fels.

CARTEL

Patricia Pastor

GALA DE CLAUSURA

Esther Gimeno (presentadora), Pedro Toro (guionista)

PUBLICACIÓN

Cervantes en imágenes. Donde se cuenta cómo el cine y la televisión adaptaron su vida y obra. Edición digital corregida y ampliada (Luis Mariano González, Pedro Medina y Emilio de la Rosa, coords.)

EXPOSICIONES

Hijas de Alice Guy. Reimaginando una historia del cine.

ARGUMENTO

En su edición número 47, ALCINE apostó por primera vez por buscar una línea temática que atravesara de forma transversal toda su programación. Marcado por el signo de los tiempos, el festival optó por hacer explícito un compromiso con la igualdad de oportunidades para la mujer dentro de la industria cinematográfica. Es una cuestión que ya había estado presente en sus programas, en sus narrativas y en su manera de funcionar en los últimos años, y que en este 2017 se convirtió en piedra angular de la edición. Aunque los datos avalaban un lento pero constante avance en la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la creación audiovisual, también delataban las aún sangrantes diferencias que azotaban a la industria. ALCINE ponía así su granito de arena en la visibilización de esta brecha.

En buena parte de sus secciones paralelas, ALCINE 47 se alineó con la causa, mostrando películas de la mejor calidad hechas por mujeres y buscando siempre la perspectiva de género en las temáticas de los distintos ciclos. Destacó el programa 'Nos toca', con una selección de cortos destinada a dar

SEXTA PARTE: 2006-2017.

ALCINE 47 (2017)

voz a los sentimientos y al deseo femenino. También contribuyó a esta apuesta transversal la exposición 'Hijos de Alice Guy', que reivindicaba la figura de esta pionera del cine narrativo (¡y hasta del sonoro!) ninguneada por las historias oficiales.

Este enfoque temático fue, sin duda, lo más destacado de un año en el que, por lo demás, volvió a primar el *business as usual*. Al fin y al cabo, ALCINE había experimentado una gigantesca expansión en los años precedentes y, como siempre ha ocurrido en esta historia cíclica de medio siglo, ahora era el momento de la consolidación y la estabilidad. Por eso, solo cabe reseñar la buena salud de las secciones habituales: las 'XIII jornadas Partiendo de cero' (cuya 'historia del cine por...' corrió a cargo en esta ocasión del colectivo Visual 404); su hermano el 'XIII certamen de cine independiente'; 'Short Matters!'; 'El dedo en la llaga'...

El otro rasgo destacable no solo en esta edición, sino en los últimos tiempos, era la apuesta decidida por el público más joven del festival, sobre todo niños y adolescentes. Las secciones 'Idiomas en corto' (que tuvo mil espectadores más que el año anterior) y 'ALCINE Kids' no dejaban de crecer, mientras que la decana 'El cine y los jóvenes' ya era una cita ineludible para los institutos de la región. En esta ocasión se organizaron además varios talleres: uno de animación con luz (la técnica conocida como 'pika-pika'), impartido por Begoña Vicario, y otro de creación cinematográfica dirigido por Chema García Ibarra, con el sugerente título 'Un cuerpo inerte en un descampado'.

Este año, ALCINE pasó a formar parte del selecto grupo de festivales españoles que califican para los Oscars. Para celebrar tan singular hito, se proyectó un ciclo de cortos españoles nominados a los premios de Hollywood a lo largo de la historia reciente. Y, complementando a la propuesta, el grupo Legolas Colectivo Escénico ofreció el espectáculo 'Cuentacortos', versionando de manera oral estos cortos nominados en distintos rincones de la ciudad. Y, de forma reseñable, el festival puso en circulación un libro por primera vez desde 2010. Aunque en esta ocasión se tratase de una nueva edición (corregida y

ampliada) del ya existente *Cervantes en imágenes*, y aunque su formato fuera exclusivamente digital¹⁰, su aparición venía a dar esperanzas de rescatar, siquiera de forma discontinua y modesta, la línea de publicaciones que había sido durante décadas uno de los grandes valores del certamen, y que había acabado convirtiéndose en la gran baja provocada por la crisis.

Por último, el festival se aventuró en uno de los territorios que aún le quedaban por explorar: la gastronomía. Así, bajo el título 'Platos de película', algunos de los restaurantes más notables de Alcalá de Henares se sumaron a las actividades de ALCINE elaborando sus propias versiones de platos cinematográficos.

FANTASÍA

Otra historia del cine

En las últimas décadas, y en consonancia con el devenir de los tiempos, el festival había experimentado una evolución desde un evento muy masculinizado (tanto en su organización como en lo tocante a los propios cortometrajistas) hacia una situación mucho más paritaria y saludable. *“¿Por qué en las revistas de cine la inmensa mayoría de críticos eran hombres? Y en los jurados, en tiempos venía una mujer que era actriz, o como mucho una montadora, y dos hombres”,* cuenta Luis Mariano González. *“Al final todo era parte de lo mismo: había una inercia que había llevado a que las cosas fuesen así y a que no nos preguntásemos el porqué. Y empezamos a preguntarnos el porqué, y empezamos a cambiar ciertas dinámicas. Era algo que no nos gustaba y que debíamos cambiar”,* cuenta Luis Mariano González. Así que las cosas empezaron a equilibrarse de forma consciente, *“hasta que se alcanzó un equilibrio más o menos natural. Se incorporó la mujer de manera real al festival en muchos espacios de responsabilidad, de peso, con normalidad”*.

Pero la forma de cambiar ciertas dinámicas no solo dentro del festival, sino también fuera, pasa necesariamente por la visibilización. Y 2017 era el año idóneo para trabajar en ese sentido. Como recuerda Annette Scholz, *“aquella edición en concreto fue el*

SEXTA PARTE: 2006-2017.
ALCINE 47 (2017)

Carta de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences reconociendo a ALCINE como festival calificador para los premios OSCAR (2016).

año del #meToo; también se hizo mucho hincapié en los Goya... Entonces, pensé que podíamos hacer algo especial con la mujer, hacer un ciclo... y en un momento dado, pensamos '¿y si dedicamos toda la edición a la mujer?' Era un tema muy potente y que podía llamar mucho la atención". Y sirvió también para que dentro de la organización se señalaran posibilidades de mejora: "Tal vez sea una tontería, pero desde ese año hacemos estadísticas, que hasta entonces no hacíamos de forma regular".

Como parte de las actividades programadas para arrojar algo de luz a esa oscuridad en la que estaba inmersa la historia de las mujeres en el cine, se organizó la exposición 'Hijas de Alice Guy' comisariada

Versión del cartel de Jules et Jim para la exposición "Hijas de Alice Guy" (ALCINE 48) Autora: Paula Bonet.

por Pedro Toro. La muestra imaginaba otra posible historia del cine, algo así como un universo alternativo en el que algunas de las películas más influyentes de todos los tiempos hubieran sido dirigidas (y protagonizadas) por mujeres: Una nómina de las mejores ilustradoras españolas del momento planteaba los hipotéticos carteles, mientras otras tantas escritoras cinematográficas esbozaban las críticas de estas películas imaginarias. *Ciudadana Kane*, *12 mujeres sin piedad*, *Mr. Doubtfire* (protagonizada por Helen Mirren!) o un *Jules et Jim* convertido por Paula Bonet y Eulàlia iglesias en *Catherine et Teresa* fueron algunos de los títulos de este sano ejercicio de ucronía filmica. "Es una exposición que gustó mucho, y que se ha pedido mucho", comenta Pedro Toro. "Es de las que más ha itinerado en los últimos años de manera independiente, sin contar con el Cervantes: ha estado en México, en Alemania... En Cataluña estuvo como un año girando por bibliotecas y centros culturales, en Pamplona, y la volvieron a pedir en 2022... No se agota".

50. Disponible para descargar de forma gratuita en <https://alcine.org/publicacion/7/cervantes-en-imagenes-donde-se-cuenta-como-el-cine-y-la-television-adaptaron-su-vida-y-obra/>

"ALCINE es el principio de todo. Recuerdo que mi primer cortometraje (Clases particulares) se estrenó allí, y el solo hecho de estar seleccionada me animó a seguir escribiendo y dirigiendo mis historias. Muchos otros cortos míos han pasado por el festival, que siempre ha sido una oportunidad de conectar con el público, con otros cineastas, y de intuir a las nuevas generaciones."

Alauda Ruiz de Azúa, directora y guionista

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.

ACTUALIDAD

En la más reciente publicación del festival, Cortografías, los autores Cristina Aparicio, Juanma Ruiz y Jara Yáñez intentan trazar un mapa del corto en la última década a base de unir puntos aparentemente dispersos. Las 'generaciones' o grupos que antes se formaban festival a festival se han trasladado al entorno de las escuelas y se habla de 'estilo ECAM' o 'este corto es muy ESCAC'. Fuera de las capitales, autores como Chema García Ibarra forman una de las carreras más sólidas del panorama a base de reivindicar la extrañeza de lo cercano. Vuelve el cine a varias manos de parte de colectivos como Los Hijos, Vermut, Icasinegra o los hermanos Daniel y Pablo Remón y toda una nueva hornada de directoras como Carla Simón, Belén Funes o Pilar Palomero pasan del corto al largo con propuestas sólidas y contundentes.

A nivel local, la mayor seña de identidad de la etapa actual de ALCINE quizá haya sido su apuesta por la vida en la red. En parte por una voluntad de contemporaneidad, en parte forzado por la coyuntura económica, el festival ha conseguido derribar fronteras volcando en Internet mucho de lo que antes se hacía físicamente. La digitalización de sus catálogos y publicaciones, la implementación de una gran base de datos con los cortos del festival o su colaboración con la plataforma FILMIN son acciones quizá poco conocidas, pero fundamentales para que, por ejemplo, el colapso derivado de la pandemia de COVID-19 no consiguiera anular el festival.

La apuesta por la 'cultura segura' en lo presencial y combinada con el #yomequedoencasavien-docortos permitió, a costa de retrasar un año las celebraciones del 50 aniversario, que ALCINE siguiese con vida, aunque fuese en Edición Limitada.

De la exposición *Historia de un festival de cine* (Pedro Toro, 2021).

9 > 16 | 11 | 2018

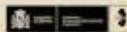
ALCINE.ORG

ALCINE48

FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES | COMUNIDAD DE MADRID

ALCALÁ DE HENARES
REGISTAR EN UNO

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.

ALCINE 48 (2018)

DOCUMENTO

Fechas

Del 9 al 16 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Kafenio Kastello de Miguel Ángel Jiménez.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

No me despertéis de Sara Fantova.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Zain de Pello Gutiérrez Peñalba.

Premio Comunidad de Madrid:

De l'amitié de Pablo García Canga.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Bad Lesbian de Irene Moray.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Cadoul de craciun de Bogdan Muresanu.

Segundo Premio ALCINE:

Fuck You de Anette Sidor.

Tercer Premio ALCINE:

Cadavre Exquis de Stéphanie Lansaque y François Leroy.

Premio del Público:

Tamtej Nocy de Pat Howl Kostyszyn.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Muchos hijos, un mono y un castillo de Gustavo Salmerón.

Pantalla Cero

Premio del Público:

Most Beautiful Island de Ana Asensio.

Alcine Kids

Premio del Jurado Infantil:

Don Ruperto de Irma Orozco.

CARTEL

TRIPL3SALTO

(Patricia Pastor y Caterina Rimelli)

GALA DE CLAUSURA

Lalo Tenorio y Elsa Ruiz (presentadores), Pedro Toro (guionista)

PUBLICACIÓN

Cineastas emergentes: Mujeres en el cine del Siglo XXI. (Annette Scholz, Marta Álvarez, eds.). Publicado por Iberoamericana-Vervuert.

EXPOSICIONES

Alcine VR. Viaje al centro del multiverso

ARGUMENTO

Decíamos varias ediciones atrás que llegaría un momento en que las narrativas absorberían a los formatos y fuese casi indistinguible qué es forma y qué es fondo. El cartel de esta edición ya era toda una declaración de intenciones: el cine-móvil, el *smartphone*, lo digital había venido para quedarse. Y, de forma inevitable, los cortometrajes ya no solo relataban cómo era esa nueva generación nacida durante la revolución digital, sino que, además, el móvil se elevaba a la categoría de cámara cinematográfica, ventana y espejo que recoge y representa la realidad en la que la sociedad vive inmersa.

Del catálogo de aquella edición se puede aún intuir la poca nostalgia con la que se recibió aquel cambio en un festival siempre predispuesto a abrazar lo nuevo: "En lo que al cine se refiere, los viejos debates sobre el soporte, sobre la textura del 35 mm y el sonido de la película en la bobina del proyector, la magia de la sala oscura, el encanto de lo físico y fungible, han sido desterrados en apenas unos años sin posibilidad de retorno. El cine se ha democratizado. Lo que en tiempos era el lujo de unos pocos que podían financiar los costes que acarrearía un rodaje, ahora es algo al alcance de la mayor parte de chavales a partir de los doce años. Con sus aparatos móviles, estas nuevas generaciones pueden filmar, editar y, de alguna manera, posproducir y distribuir sus propias historias sin necesidad de grandes inversiones, de terceras

personas o intermediarios. Todo ha ocurrido de manera rápida, pero es momento de parar, de poner el foco en esta transformación y de poner en valor, de dar voz a estas nuevas generaciones, en cuyas manos está ya el futuro del cine".

A lo largo de las diferentes secciones y actividades, el festival se hizo eco de esta realidad, con una edición dedicada por entero al relevo generacional. Es una temática que se materializó de manera muy especial en algunas de las obras que formaron parte de 'Pantalla cero': en concreto, varias piezas dirigidas por Jonás Trueba que, años más tarde y pandemia mediante, el realizador convertiría en el largometraje *¿Quién lo impide?* En esta ocasión, las piezas proyectadas se presentaban también bajo ese título, seguido de un subtítulo distinto para cada una de ellas: *Principiantes, Solo somos y Tú también lo has vivido*. Un documental que por momentos abandona tal condición para fabular, perderse en la ficción y encontrarse en la verdad que desprenden los jóvenes a los que Trueba da voz. Un homenaje a la juventud de su presente que busca entenderla sin paternalismos, sin reservas: precisamente, el espíritu que funciona como leitmotiv de la presente edición. En esta misma línea de mirar de cerca a esta nueva generación que, indudablemente, tiene una nueva forma de entender el audiovisual, el Foro ALCINE se centró esta vez en las series de televisión.

Y, en ese afán por asomarse al futuro de la tecnología audiovisual, el festival acogió un ciclo de cortos en realidad virtual. "Nos aliamos con Roberto Romero, uno de los mayores expertos en España en cine expandido, y vecino complutense", cuenta Pedro Toro. "Nos cedieron gafas y equipos y, gracias a un grupo de alumnos en prácticas de la UAH, pudimos armar una sala de 'proyección' dentro de la propia exposición, con más de quince puestos de visionado individual y una selección de cortos internacionales con lo mejor del momento, desde Senegal a Hollywood (con hitos como *Jurassic World: Blue*), pasando por las más punteras producciones nacionales o los paseos por el formato de cineastas de culto como *Alexandre Aja*". La iniciativa fue un éxito de público, pero las

complicaciones logísticas del formato hicieron que no se volviera a repetir en los años inmediatamente posteriores.

Aunque este año no se editó ningún libro, sí que se produjeron ciertas sinergias en este sentido. La editorial Iberoamericana-Vervuert publicó *Cineastas emergentes: mujeres en el cine del siglo XXI*, coordinado por Annette Scholz junto a la profesora Marta Álvarez, de la Universidad de Bourgogne Franche-Comté. En este volumen (por otro lado, plenamente coherente con lo que había sido la edición anterior del festival) se ponía el foco sobre las directoras iberoamericanas del nuevo siglo, y ALCINE acompañó la presentación del libro, que tuvo lugar en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica, con un ciclo de cortos dirigidos por algunas de estas cineastas, y que pudo verse en el Corral de Comedias.

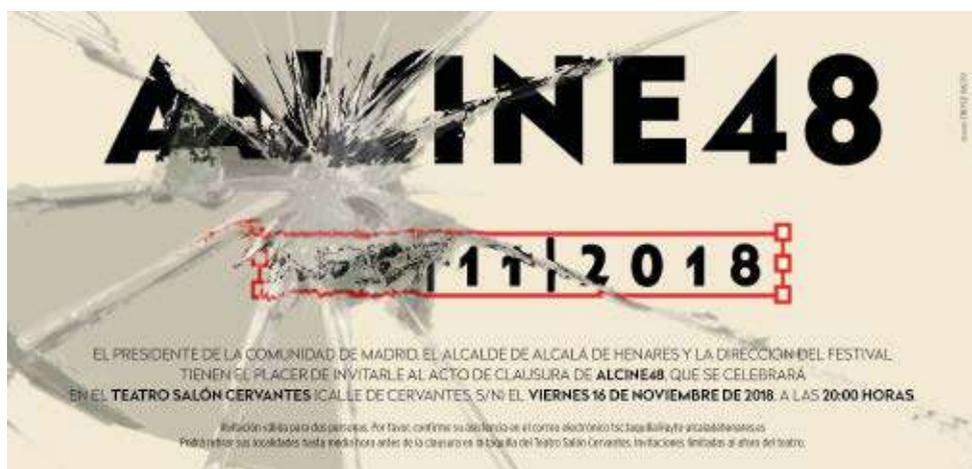
Por lo demás, la línea del certamen siguió sin grandes alteraciones (siguiendo la sabia máxima de que si algo funciona, es mejor no tocarlo). 'La calle del corto' volvió a ser, durante esta edición, 'Una pared es una pantalla', pero en líneas generales no hubo ningún terremoto en la programación. Incluso la recién creada sección gastronómica 'Platos de película' repitió su presencia en los restaurantes locales. Todo ello se saldó con unas excelentes cifras de asistencia, que subieron un 21% respecto a la edición anterior hasta alcanzar los 19.505 espectadores.

FANTASÍA

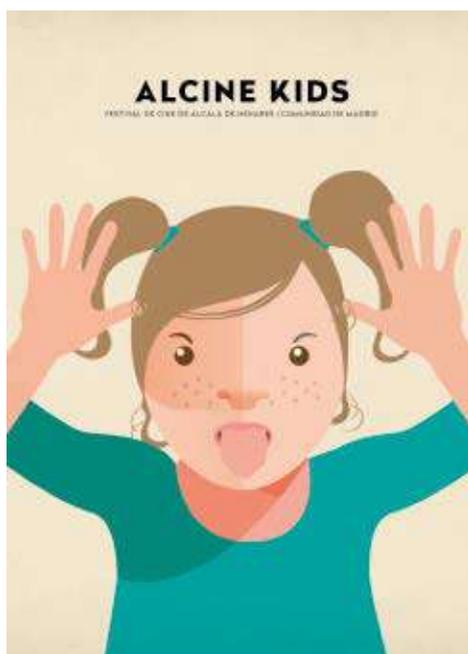
De bolas extra y saltos triples

En esta edición, se produjo un cambio importante en el apartado gráfico. Tras diecisiete años haciéndose cargo de la imagen del festival, el estudio Bolaextra desapareció, y un sello nuevo tomaba el relevo: TRIPL3SALTO. Sin embargo, tras este baile de nombres se escondía una cierta continuidad: TRIPL3SALTO estaba creado por una de las fundadoras de Bolaextra, Patricia Pastor, asociada ahora con Caterina Rimelli. Por tanto, la nueva etapa vendría marcada por un cuidado y difícil equilibrio entre la continuidad y la ruptura. Era una evolución que ya se había venido dando en las úl-

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE 48 (2018)

Algunas de las piezas gráficas que se suelen diseñar en cada edición, además del cartel principal. Autoría: TRIPL3SALTO.

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE 48 (2018)

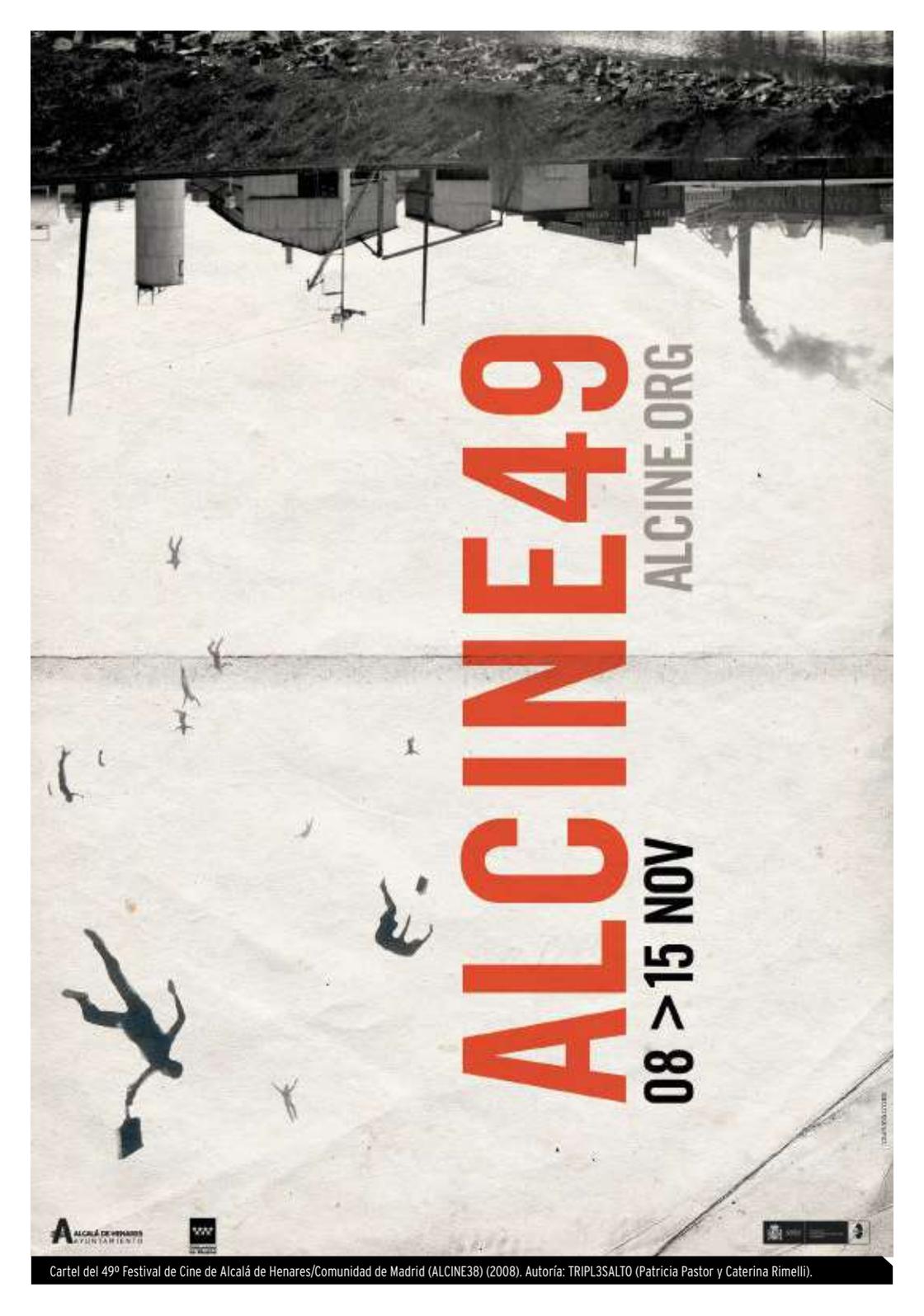
timas ediciones, pasando de una base fotográfica a otro tipo de propuestas. Y es que, en la ya lejana edición 32, una de las grandes aportaciones de Bolaextra había sido pasar del enfoque pictórico de Roberto Fuentes a los carteles fotográficos. *"Era evidente que, para que hubiese una diferenciación clara con las ediciones anteriores, era necesario usar foto en lugar de ilustración. Colaboramos con varios fotógrafos: Jesús Ubera, Pedro Vikingo... y también el propio Luisma que hace unas fotos maravillosas y muy narrativas"*, recuerda Patricia Pastor. *"Así que una cosa llevó a la otra, y enseguida empezamos a jugar y a establecer una narrativa con las distintas piezas"*. Y pone como ejemplo la edición número 33, centrada en la idea del vuelo de los aviones. *"El cartel mostraba el vuelo desde la cabina de un avión en una foto, pero las invitaciones eran las tarjetas de embarque, y las bases eran las instrucciones que acompañan al pasajero en caso de emergencia. Esa parte, la del juego, fue la que más disfrutamos"*.

Pero, a partir de la edición 44, el estudio fue probando cosas nuevas, regresando a la ilustración pero con un carácter marcadamente minimalista. *"Me encanta la ilustración retro de los países del este, en particular Polonia"*, explica Pastor. *"Supongo que me viene de los cortos animados que vi en la infancia y de los cuentos infantiles. Han tenido una manera de destilar la información hasta llegar a la esencia del mensaje, y además darle un tono poético e ingenuo que es muy entrañable. Así que abrimos esa vía que tiene como mejor representación el cartel de la edición 45, el del 'cinéfilo flotante'"*. Con la transición al nuevo estudio, se profundizó en esa vía, a la vez que se probaban cosas nuevas. *"En la última etapa de TRIPL3SALTO, Caterina Rimelli y yo hemos alternado ilustración y fotografía de una manera más rupturista, pero sobre todo hemos empezado a producir cabeceras para el festival que me parecen muy potentes y memorables"*, añade. *"Creo que la unión del grafismo y la imagen audiovisual, cuando ambas son de calidad, es inigualable. No hay nada tan poderoso"*.

A lo largo de todos estos años, tanto bajo el sello de Bolaextra como con TRIPL3SALTO, el proceso

creativo ha estado marcado siempre por el carácter colaborativo y a la vez libre que propiciaba el sistema de trabajo con la organización. Por eso Pastor destaca *"la libertad creativa que nos ha proporcionado Luis Mariano. Ninguno de mis clientes ha sido tan respetuoso, culto e inspirador"*. Así, las líneas generales que surgían desde la dirección del festival se veían materializadas por el estudio en imágenes e ideas concretas. *"Luisma empezó a jugar con nosotros también al sugerir el tema de la edición. Es algo que fue sucediendo de manera natural. Y se estableció ese flujo en el que él daba un enfoque temático en el briefing, y nosotros aceptábamos el reto y pensábamos la mejor manera de ilustrar esa temática"*. Y señala también a la subdirección: *"Annette Scholz, desde su incorporación, ha sido también crucial. Sus secciones para niñas y niños y la sección de cortos sobre sexo son genialidades, y su mirada está presente en la forma que ha ido tomando el festival"*. Parece claro que la constante inquietud y movimiento de un festival como ALCINE es campo abonado para el torrente imaginativo de TRIPL3SALTO, creando la sinergia perfecta entre la programación y su imagen.

An aerial photograph of a construction site. In the foreground, a large, light-colored concrete slab is being prepared. Several workers in dark clothing are scattered across the site, some appearing to be in motion. In the background, there are various construction structures, including a large cylindrical tank and several rectangular concrete forms. The overall scene is one of active construction.

ALCINE49

ALCINE.ORG

08 > 15 NOV

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.

ALCINE 49 (2019)

DOCUMENTO

Fechas

Del 8 al 15 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Mujer sin hijo de Eva Saiz López.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Los que desean de Elena López Riera.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Ama de Júlía de Paz.

Premio Comunidad de Madrid:

Zapatos de tacón cubano de Julio Mas Alcaraz.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Manolo Montesco y Carmela Capuleto

de María Jáimez.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Le bon copain de Nicolas Keitel.

Segundo Premio ALCINE:

Lake of Happiness de Aliaksei Paluyan.

Tercer Premio ALCINE:

Ukolysz Mnie de David Tejer.

Mención Especial:

Beautiful Loser de Maxime Roy

Premio del Público:

Beautiful Loser de Maxime Roy

Pantalla Abierta

Premio del Público:

La vida sense la Sara Amat de Laura Jou

Pantalla Cero

Premio del Público:

Jesus Shows You The Way to The Highway de

Miguel Llansó

Alcine Kids

Premio del Jurado Infantil:

Cuerdas de Pedro Solís.

CARTEL

TRIPL3SALTO

(Patricia Pastor y Caterina Rimelli)

GALA DE CLAUSURA

Miguel Campos Galán (presentador), Pedro Toro

(guionista)

EXPOSICIÓN

Green Shooting: Hacia un cine sostenible.

ARGUMENTO

Por tercer año consecutivo, ALCINE optó por vertebrar su programación en torno a un tema transversal, en esta ocasión, el cambio climático. Desde los cortos presentes en la veterana sección 'El dedo en la llaga' hasta la exposición 'Green Shooting: Hacia un cine sostenible', la emergencia medioambiental sirvió como hilo conductor, merced a lo que ha sido una convicción inquebrantable del festival desde sus orígenes: la fe en el cine como vehículo para remover conciencias y mejorar el mundo, aunque sea espectador a espectador.

En el Certamen nacional, un hito: por primera vez en medio siglo de historia, se configura un podio íntegramente femenino. Eva Sáiz López, Elena López Riera y Júlía de Paz consiguen alzarse con los tres primeros premios, en lo que quizá no es la culminación de ningún camino, pero sí la señal de que el mundo, pese a todo, camina en la buena dirección. Y es que, en los últimos años, el número de mujeres que se ponen tras la cámara no ha parado de crecer, y los certámenes competitivos del festival no dejan de ser un reflejo, o a veces incluso un anticipo, de lo que sucede en el mundo exterior. Por eso, si en las décadas pasadas ALCINE fue testigo de los primeros pasos de Álex de la Iglesia, Pablo Berger, Juanma Bajo Ulloa o Sánchez Arévalo, de forma más reciente las pantallas alcalaínas proyectaron los primeros trabajos de esa nueva generación del cine español abanderada por

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE 49 (2019)

Imágenes y piezas de la exposición Green Shooting (ALCINE 49) Comisariado: Pedro Toro y Ana Galán. Vestuario: Alejandra Gombau. Lettering: Jota Martínez. Diseño: Jabi Medina.

nombres como Carla Simón, Belén Funes, Alauda Ruiz de Azúa o las tres triunfadoras de 2019.

Tras muchos años sin ella, se recuperó la sesión inaugural, ofreciendo en esta ocasión dos películas fuera de concurso. Por un lado, *Amigo*, primera incursión en el largometraje de El Ojo Mecánico, quienes habían sido durante años los responsables de los talleres de cine exprés de 'Presupuesto cero'; por otro, *Nimic*, el regreso al cortometraje del griego Yorgos Lanthimos, responsable de cintas como *Canino* o *La favorita*.

Como novedad de esta edición, tuvo lugar una iniciativa que unía a ALCINE con algunos de los festivales de cortos más prestigiosos de Europa.

Se trata del 'Premio del público europeo', conocido fuera de nuestras fronteras como ESFAA ('European Short Film Audience Award): un programa de los cortos que habían ganado el premio del público de cada uno de estos certámenes el año anterior. Como si se tratase de una 'liga de campeones' (y que nos perdone el lector el símil futbolístico), estos filmes se proyectaron en todos estos festivales, de forma que el público de ALCINE se unió al de Tampere, Vila do Conde, Bruselas o Clermont-Ferrand en la votación para escoger al ganador de ganadores. La contendiente española fue Irene Moray, con *Bad Lesbian*, aunque finalmente en esta edición fue el participante de Clermont, *Nefta Football Club* de Yves Piat, el que se alzó con el premio.

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE 49 (2019)

Por lo demás, las cifras de público volvieron a subir, alcanzando esta vez los casi 21.000 espectadores; un dato impulsado una vez más por la excelente acogida de las secciones dedicadas a los jóvenes. Nada parecía detener el buen transcurso de un festival que encaraba con optimismo su edición número cincuenta. ¿Qué demonios? Haría falta una catástrofe mundial para estropear ese triunfal aniversario.

FANTASÍA
La asesora

En la edición de 2019, entre el jurado del Certamen Europeo había un nombre de especial relevancia para el festival. Era Pilar García Elegido, quien había sido durante dieciséis años, y hasta tan solo

unos meses antes, asesora de cine de la Comunidad de Madrid, y cuyo vínculo con ALCINE era aún más longevo, porque antes de eso sus cortos habían participado y cosechado premios en el Certamen Nacional. Se trata, pues, de una de esas personas que han vivido el festival intensa e íntimamente desde ambos lados de la barrera. Antes de eso, había tenido una formación ecléctica: estudió Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, y posteriormente empezó a formarse en Biblioteconomía y documentación, "porque siempre me han gustado muchísimo los libros y leer", cuenta. También venía de largo su afición al cine, contagiada por su padre. "Pero nunca me había planteado hacer cine", recuerda. Esos no-planes saltaron por los aires

Pilar García Elegido recogiendo el Segundo Premio "CIUDAD DE ALCALÁ" | Edición 30 2000 por "Positivo".

cuando se apuntó, movida por la curiosidad, a un cursillo de iniciación al cine que se impartía en un centro cultural cerca de su casa. *"Eso para mí fue un cambio radical. Sentí que ahí había algo que yo quería hacer, o que por lo menos quería investigar"*, explica. Así que empezó a formarse, apuntándose a todos los cursos que podía, porque faltaban aún unos años para que la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid abriera sus puertas. Y, de todos aquellos cursos, uno fue el definitivo: un taller impartido por Luis García Berlanga en el Círculo de Bellas Artes, donde los estudiantes hacían un cortometraje en 35 mm. *"Tuvimos la enorme suerte de pasarnos una semana con Luis, que era un entusiasta, que estaba allí hasta que nosotros nos íbamos, ya de madrugada... No era necesario que estuviese, pero creo que él se lo pasaba mejor que nosotros"*. Después de aquella experiencia transformadora, García Elegido completó su formación cinematográfica en la Complutense y en la prestigiosa escuela cubana de San Antonio de los Baños.

Y empezó a hacer cortometrajes. Y empezó a mandarlos a Alcalá. *"Confluencias entró en la sección oficial de ALCINE, y me sentí feliz, porque yo había asistido los años anteriores como espectadora. Me encantaba ir el primer fin de semana a ver cortos, y ahora resulta que un corto mío estaba allí"*.

En esos años, conoció a Pedro Medina (en plena transición de la dirección del festival a la secretaría de la Academia de Cine) y a Luis Mariano González, *"dos personas que son muy importantes en mi vida profesional y también en la personal, y con las que he tenido un trato excelente a lo largo de los años"*. Un par de ediciones después, otro de sus cortos, *Positivo* (2000) se alzó con el Segundo Premio del Certamen Nacional y con el Primer Premio Comunidad de Madrid. Poco después, en 2003, Elegido fue nombrada asesora de cine de la Comunidad de Madrid, donde comenzó una incansable labor de apoyo al cine y, más específicamente, al corto, con la conciencia de quien ha sido cineasta antes que gestora. *"Yo había estado al otro lado de la mesa pidiendo subvenciones"*, explica. *"Así que cuando pasé al lado en el que había que apoyar, decidir, impulsar... me lo tomé muy en serio, porque me pareció (y me sigue pareciendo) que había que profundizar en cada uno de los programas e intentar dejarse la piel en el sector"*. ¿Qué significaba eso, de forma específica, para ALCINE? *"El festival lo organizaba el Ayuntamiento de Alcalá, y el director era Luis Mariano González. Él y su equipo lo hacían muy bien, pero había que profundizar en su relación con la Comunidad de Madrid. Entonces, fuimos revisando el presupuesto en la medida en que se podía, y se trabajó bastante en la difusión del festival"*. Se fue creando de forma orgánica una relación fluida entre ambas partes. *"Luisma y yo hablábamos de contenidos, de dudas... Desde la confianza, Luis marcaba la programación y nosotros estábamos siempre al otro lado del teléfono por si había algo que consultar"*.

Cuando llegaron los años de la crisis, con consecuencias devastadoras para todo el sector, la figura de García Elegido fue fundamental para el control de daños, en este y en otros festivales. *"En ese momento, lo que puede hacer una técnica como*

era yo al servicio del cine madrileño (y subrayo lo de 'al servicio de'), es hacer una batería de argumentos para la defensa de cada uno de los programas, sabiendo que va a haber recortes, pero intentando que sean lo menos dañinos posible. Fueron momentos duros", admite, al ver que, tras varios años de cierta bonanza, "ahora tocaba dar algunos pasos atrás". Pero ciertamente, la estrecha colaboración entre la asesora y el certamen ayudó a amortiguar en buena medida aquel golpe terrible. Era la forma natural de proceder para alguien que llevaba años defendiendo el cortometraje desde múltiples frentes, y que había potenciado enormemente la visibilidad del formato en la región con la creación de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid, el programa Madrid en Corto o la proyección incansable de cortos en bibliotecas y centros culturales madrileños. "Nos dejamos la piel, porque es lo que hay que hacer", dice con convicción. "Si se trabaja en un lugar público, hay que buscar el bien común, y en este caso había que buscar que los cortometrajistas tuviesen la máxima promoción y que los espectadores pudiesen llegar al mundo del cortometraje. Para mí esto era básico, y lo hicimos durante esos años con gran cariño y con mucho esfuerzo".

Su presencia en el jurado de esta edición, tras ceder el testigo en la asesoría de la CAM a Manuel Crisóstobal, venía a confirmar que el vínculo de Pilar con el Festival de Alcalá de Henares no se acabaría ahí. "Ese vínculo va a estar ahí siempre, porque lo que ha sido muy importante para mí durante dieciséis años de mi vida como asesora de cine pero también antes de eso, queda ahí y no se puede borrar. Ahora mi vinculación es como espectadora, y cuando el festival requiera algo de mí, allí voy a estar". ¿Solo como espectadora? Quizá no... Porque tras su paso por la Comunidad, Pilar ha regresado al otro lado de la barrera, al de los creadores que se dedican a contar historias con una cámara. Y, en una hermosa coincidencia, realiza estas declaraciones mientras se prepara para grabar un corto que servirá como secuela a su premiado *Positivo*, acercándose al protagonista de aquel más de dos décadas después. Quién sabe si, entonces, tras ser espectadora, concursante, asesora y jurado, dentro de unos años Pilar García Elegido vuelva a ver una

Cartel para la sección infantil ALCINE Kids (2019). Autor: Albertoyos.

de sus películas proyectada en la pantalla del Teatro Salón Cervantes. Mientras tanto, queda todo lo demás, que no es poco: "Siempre recordaré tantas cosas vividas en las presentaciones del festival, en las entregas de premios, en las reuniones previas... cuestiones que forman parte de mi memoria profesional más querida. Y eso crea un vínculo que no se va a ir jamás".

2020

ALCINE

06→13 NOV

ORG

organiza

ALCALÁ DE HENARES
AYUNTAMIENTO

EDICIÓN LIMITADA

en colaboración con GOBIERNO DE ESPAÑA

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.

ALCINE - EDICIÓN LIMITADA (2020)

DOCUMENTO

Fechas

Del 6 al 13 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Yo de Begoña Arostegui.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Lonely Rivers de Mauro Herce.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Correspondencia de Carla Simón y Dominga Sotomayor.

Premio Comunidad de Madrid:

Bubota de Carlota Bujosa

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Girl Meets Boy de Ferdinand Arthuber.

Segundo Premio ALCINE:

Shakira de Noémie Merlant

Tercer Premio ALCINE:

Bubota de Carlota Bujosa

Mención Especial:

Family de Yifan Sun.

Premio del Público:

Girl Meets Boy de Ferdinand Arthuber.

Pantalla Abierta

Premio del Público:

El inconveniente de Bernabé Rico.

Pantalla Cero

Premio del Público:

Dear Werner de Pablo Maqueda.

Premio Europeo del público:

Mind my mind, Floor Adams.

CARTEL

TRIPL3SALTO

(Patricia Pastor y Caterina Rimelli)

EXPOSICIÓN

La mirada Horizontal, de Óscar Fernández Orengo.

ARGUMENTO

Debe ser ya todo un cliché considerar que la pandemia llegó en el peor momento. Parar la actividad a nivel planetario durante más de dos meses afectó de múltiples formas la vida individual de todos, condicionando el presente y el futuro más inmediato, sobre todo si se atiende al carácter imprevisible que tenía la crisis sanitaria que, a día de hoy, sigue presente.

ALCINE se preparaba para su edición número 50, un número que daba para festejar la veterania del festival, su longevidad, su historia... Se amontonaban las ideas sobre qué hacer para celebrar un hito tan importante, pero en marzo de 2020 llegó lo impensable. Una crisis sanitaria sin precedentes obligó al planeta entero a imponer medidas de aislamiento y distanciamiento social durante un período indeterminado. A medida que se acercaba el verano, las esperanzas de celebrar una edición normal del festival se esfumaron. Incluso parecía una quimera la idea de poder llevar a cabo el festival en cualquier modalidad. Durante el confinamiento estricto, Luis Mariano González puso en marcha la iniciativa #yo-mequedoencasaviendocortos, con la que recuperó de forma online algunos de los mayores éxitos del festival para que los espectadores pudieran verlos desde sus hogares. Esto implicó no solo la selección, sino en muchos casos la búsqueda, el contacto con los productores y hasta la digitalización de algunos cortos clásicos españoles de los que aún no existían copias digitales, o no de la suficiente calidad.

Finalmente, el temporal remitió, al menos parcialmente, y en noviembre ALCINE pudo regresar a su cita anual con el público, si bien los fastos de aniversario se pospusieron definitivamente al año siguiente. La decisión, triste y difícil, incluía no renunciar, a pesar de todo, a un evento que, bajo el nombre de Edición Limitada, buscaba apoyar al sector

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020. ALCINE - EDICIÓN LIMITADA (2020)

en uno de sus peores momentos. En todo el mundo, los festivales se veían obligados a escoger entre la cancelación o la adaptación a las medidas de seguridad y restricciones necesarias para salvaguardar a los ciudadanos, lo que complicaba enormemente su organización. E incluso esa adaptación podía venirse abajo en cualquier momento: no fueron pocos los certámenes que, tras diseñar un meticuloso plan de seguridad sanitaria con la esperanza de poder celebrarse, tuvieron que ser cancelados en el último instante ante la aprobación de nuevas medidas o el surgimiento de algún brote de COVID.

Ante este panorama de incertidumbre (y acompañados por lo que, en tan aciago contexto, podía considerarse buena suerte), ALCINE finalmente pudo mantenerse fiel al compromiso con los cineastas y con el público porque, a fin de cuentas, el cine había seguido su curso. Para abrir boca, se celebró una sesión inaugural de lujo con *La voz humana*, el corto de Pedro Almodóvar protagonizado por Tilda Swinton, y basado en un monólogo de Jean Cocteau.

En lo que se denominó como 'ALCINE edición limitada', se mantuvieron las secciones más importantes del festival: certámenes competitivos, 'Pantalla cero', 'ALCINE Kids', 'El dedo en la llaga' o el recién creado premio ESFAA del público europeo pudieron disfrutarse en la gran pantalla, eso sí, con severas restricciones de aforo (un 50%) para garantizar la tan odiada 'distancia social'. El *streaming*, recibido años atrás entre algunos sectores como una amenaza para los festivales presenciales, se reveló como la salvación última. Las tradicionales ventanas de la exhibición se empezaban a romper (y ese era un cambio que, como se reveló después, había venido para quedarse), y las plataformas eran la clara alternativa para poder seguir consumiendo cine, pero también para seguir estrenándolo. En esta realidad de semipresencialidad o presencialidad online, se facilitaron visionados para asistir virtualmente a distintos encuentros, jornadas, mesas redondas... La plataforma Filmin volvió a ofrecer los cortometrajes del Certamen nacional, pero además, el festival puso toda la carne en el asador para que secciones como 'Partiendo de cero' o el 'Foro ALCINE', celebradas también de forma reducida en Santa

Cartel del taller de Partiendo de Cero, "Dibujar con la cámara".
Autor: Puño (2020).

María la Rica, se pudieran seguir a través de Internet. Y algunas otras secciones ('Idiomas en corto', 'El cine y los jóvenes') se trasladaron por completo a la red. Además, se aprovechó la coyuntura para analizar la coexistencia entre el formato tradicional y los (ya no tan nuevos) formatos y canales digitales. Así, en 'Partiendo de cero' se organizaron tres seminarios online: 'Periodismo móvil de Guerrilla' con HJ Darger; 'Mediación cultural y cine: ALCINE, marco y contexto' con Arantza Martínez y Susana Galarreta; y 'Dibujar con la Cámara, una historia del cine con... Puño', con la participación del ilustrador y escritor, vecino de la cercana Rivas-Vaciamadrid y en aquel momento residente en Medellín, Colombia. "Fue una apuesta interesante", comenta Pedro Toro. "Puño no había trabajado nunca en cine, aunque por nuestra relación personal yo sabía que era un gran cinéfilo,

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE - EDICIÓN LIMITADA (2020)

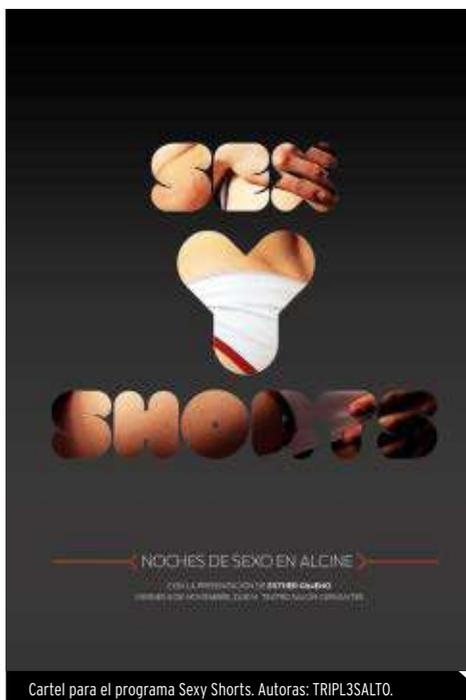
y que pensaba habitualmente sobre la imagen en movimiento y la aplicaba a su trabajo en ilustración, sector en el que sí es prácticamente una estrella internacional, gracias a sus conferencias virales y cursos en la plataforma Domestika”, explica Toro. “Al tratarse de la edición online, era la ocasión perfecta para contar con él”. Pero no contaron con la expectación que aquello podía llegar a generar. “Casi morimos de éxito”, añade. “Recibimos cientos de solicitudes de todo el mundo (especialmente Latinoamérica) para participar en un taller que, en origen, apenas tenía veinte plazas”.

En este panorama, las secciones ‘Pantalla abierta’ y ‘Pantalla cero’ se convirtieron en un espacio privilegiado para poder exhibir el trabajo de cineastas que, ante la imposibilidad de estrenar en salas, pudieron ver sus trabajos al fin en pantalla grande. Fue el caso de *La vida era eso* de David Martín de los Santos que, finalmente, tuvo su estreno comercial en diciembre de 2021. Mientras, en la sección dedicada a los largometrajes *low cost* se proyectaron algunas producciones independientes que, como siempre, aportaron una cuota de excepcionalidad y singularidad al certamen. Además de los autores noveles como Israel González, que debutaba con *Fuel*, también se contó con la participación de directores consagrados como Juan Cavestany, convertido ya en un habitual de las secciones de bajo presupuesto de ALCINE, y que presentó su documental confinado *Madrid, Interior*. Completaron la sección Pablo Maqueda y su incursión en el universo del cineasta Werner Herzog en *Dear Werner*, y Juan González y Fernando Martínez (duo de directores más conocido como Burnin’ Percebes o La Burnin’) con *La reina de los lagartos*. En medio del contexto de virtualidad de esta edición, tuvo lugar la iniciativa ‘Pantallapuntocero’, gracias a la cual se pudieron ver en Filmin algunas de las obras más significativas que habían pasado por la sección.

A pesar de un programa sensiblemente reducido, ALCINE no se quedó sin honrar dos territorios fílmicos que han sido siempre importantes en el certamen: por un lado, la animación, con el ciclo ‘Lo mejor de Annecy’; por otro, el cine fantástico, con un programa nocturno de cortometrajes de género (‘Noche fan-

Esther Gimeno presentadora de Sexy Shorts.

tástica’), donde se dieron cita trabajos de cineastas tan dispares y sugerentes como Jonathan Glazer o Pablo Hernando. Tras dos ediciones enmarcado en ‘Las noches de ALCINE’, el programa de cortos sobre sexo con mirada femenina ‘Sexy Shorts’, comisariado por Annette Scholz y presentado por la cómica Esther Gimeno, encontró por fin una habitación propia dentro del catálogo.

Demostrando que las anteriores ediciones 'temáticas' no habían sido tan solo un reclamo publicitario, sino la muestra de un firme compromiso del festival con causas como el cuidado del medioambiente o la visibilización de la mujer en el cine, este año tuvo lugar la primera colaboración de ALCINE con el Festival de Cine por Mujeres de Madrid. Alcalá se convirtió por unos días en una sede más de este joven certamen, proyectando, por un lado, uno de sus ciclos paralelos y, por otro, películas de su sección oficial competitiva que habían tenido que suspenderse por los confinamientos primaverales. Al mismo tiempo, se contó con la colaboración de la asociación académica MYC. Mujeres y Cine para la exposición 'La mirada horizontal', que fue presentada en una mesa redonda con integrantes de la asociación, así como la presencia del fotógrafo Óscar Fernández Orengo, autor de la exposición, o Roser Aguilar, una de las cineastas retratadas.

Al final, los datos avalaron la apuesta por un evento limitado pero (semi)presencial. El Certamen nacional recibió 89 cortos más que el año anterior, demostrando que seguía haciéndose cine contra viento y marea. Y los datos de espectadores (de difícil contabilización esta vez por el formato híbrido) también fueron positivos: sumando los visionados a través de Filmin, la cifra superó los 22.000. No era la primera vez que el festival salía airoso de una edición en la que todo parecía ponerse en contra, pero lo cierto es que la culminación de la semana de actividades supuso un bienvenido y necesario vendaval de optimismo y esperanza. En un momento en que la gente apenas podía tocarse o abrazarse, el cine volvió a ser punto de encuentro. Y, como en aquel lejano 1970, la proyección de una película se convirtió en la excusa perfecta para reunirse en una sala y resistir contra las hostilidades del mundo exterior.

FANTASÍA **Presente distópico**

Si hubo un año que pareció estar envuelto por completo en el halo del cine fantástico, ese fue 2020. No para bien, precisamente. Fue el año en que sucedió lo impensable, y en el que aprendimos a vivir, siquiera de forma transitoria, como en una distopía

de ciencia ficción. La pandemia fue una tragedia mundial de consecuencias inabarcables, y en aquel momento, además, había un elemento que pesaba como una losa sobre la ciudadanía: la incertidumbre. En España, como en tantos otros países, la población se encerró en sus hogares sin una fecha definida en el horizonte. En los medios de comunicación más alarmistas se hablaba de una situación de confinamiento sostenida en el tiempo, o quizá intermitente, con la que tendríamos que aprender a convivir en adelante. Cambiaron las rutinas, los estados de ánimo, las formas de relacionarnos. Las calles se vaciaron como si Alcalá, igual que el resto del país, se hubiera convertido en el escenario de una película de zombies. Los científicos buscaban una vacuna, la gente cogió miedo al contacto físico con sus seres queridos, y cuando por fin salimos a la calle, fue bajo toques de queda, normas de distanciamiento y mascarillas que, durante mucho tiempo aún, impedirían vernos los rostros. Las salas de cine, como tantos negocios, bajaron la persiana, y muchas no la volverían a abrir. Y una vez que por fin todo aquello empezó a quedar tímidamente en el espejo retrovisor, se instauró una expresión que daba cuenta de hasta qué punto el mundo había cambiado: "nueva normalidad".

ALCINE subsistió en 2020 con su edición limitada, y regresó con nuevos bríos en 2021. Surgió un nuevo tipo de 'cine confinado', y la programación del festival no fue ajena a ello. Una suerte de subgénero que, al principio, se componía de películas filmadas durante los meses de encierro, porque es imposible separar a un cineasta de su cámara, y porque esta se convirtió muchas veces en un salvavidas emocional: títulos como *Confinados con una niña de cuatro años*, de Pol Mallafré, o el largometraje *Madrid, interior* de Juan Cavestany. Luego vendrían las recreaciones, rodadas a posteriori por tantos otros autores que trataban de entender, a través del cine, la magnitud de lo que habíamos vivido, ya fuera desde una óptica realista (*Vatios*, de David Pérez Sañudo) o simbólica (*Síndrome de los quietos*, de León Siminiani; o *La fiesta del fin del mundo*, de Paula González, Gloria Asla y Andrés Santacruz). Y también, inevitablemente, se filtrarían los ecos del confinamiento en obras muy diversas, que aca-

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.
ALCINE - EDICIÓN LIMITADA (2020)

Roser Aguilar fotografiada por Óscar Fernández Orengo para la exposición y publicación "La mirada horizontal" (2020).

barían abordando la pandemia y sus consecuencias aunque inicialmente no estuviera entre sus pretensiones (*Quién lo impide*, de Jonás Trueba). Finalmente, la distopía remitió dejando tras de sí los restos del naufragio, pero desde detrás de la cámara aún hay creadores que siguen tratando de arrojar algo de luz a aquellos tiempos monstruosos e inconcebibles.

AL CINE 50

DEL 5 AL 12
DE NOVIEMBRE
DE 2021

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020.

ALCINE 50 (2021)

DOCUMENTO

Fechas

Del 4 al 11 de noviembre

PALMARÉS

Certamen Nacional

Primer Premio Ciudad de Alcalá:

Síndrome de los Quietos de Elías León Siminiani.

Segundo Premio Ciudad de Alcalá:

Imperdonable de Marlén Viñayo.

Tercer Premio Ciudad de Alcalá:

Farrucas de Ian de la Rosa.

Mención Especial del Jurado:

Quebrantos de Koldo Almandoz y María Elorza.

Premio Comunidad de Madrid:

La fiesta del fin del mundo de Paula González, Gloria Gutiérrez y Andrés Santacruz.

Premio del público Concejalía de Juventud:

Harta de Júlía de Paz.

Certamen Internacional

Primer Premio ALCINE:

Das Spiel de Roman Hodel

Segundo Premio ALCINE:

Heltzear de Mikel Gurrea

Tercer Premio ALCINE:

O Cordeiro de Deus de David Pinheiro Vicente

Premio del Público:

Free Fall de Emmanuel Tenenbaum

Pantalla Abierta

Premio del Público:

Chavalas de Carol Rodríguez Colás

Alcine Kids

Premio del jurado infantil:

Kiko et les animaux de Yawen Zheng

Premio Europeo del Público:

Confinés dehors de Julien Goudichaux

CARTEL

TRIPL3SALTO

(Patricia Pastor y Caterina Rimelli)

GALA DE CLAUSURA

Carlos Librado 'Nene' (presentador), Pedro Toro (guionista)

PUBLICACIONES

Cortografías. Mapas del cortometraje español (2010-2019)

Millones de cosas por hacer. Entrevistas a creadoras del cine español contemporáneo. (Annette Scholz, Elena Oroz, Mar Binimelis-Adell y Marta Álvarez, eds.). Publicado por Peter Lang con la colaboración del festival

EXPOSICIONES

Historia de un festival de cine. Documental, fantasía, argumento.

50 años de carteles

A través de mis ojos. Retratos a cineastas del cine español. Óscar Fernández Orengo

Cineastas contados. Retratos a cineastas del cine español. Óscar Fernández Orengo

La mirada fija. Retratos a nuevos cineastas del cine español. Óscar Fernández Orengo

La escena cotidiana. Óscar Fernández Orengo

La mirada horizontal. Mujeres del cine español.

Óscar Fernández Orengo

Los invisibles: Fotos de rodaje de José Haro.

Hijas de Alice Guy. Reimaginando una historia del cine

A Screwball Date. Por Ali Larrey y Jorge Alvario
Marilyn Monroe. 50 sesiones fotográficas. Milton H. Greene.

Filacentro 2021. 50 Aniversario de Alcine

ARGUMENTO

Ahora sí, toca celebrar. Quizá con más motivo que nunca. La edición número 50 de ALCINE (una edición completa, sin limitaciones de aforo ni de programación) llega al fin en 2021 tras las dificultades y las incertidumbres del año anterior. "Decidimos

hacer trampas al calendario”, se reconoce en el catálogo, “y posponer la celebración para este año, que todos preveíamos mejor y, posiblemente, con una situación normalizada. Y aunque todo ha sido más lento y doloroso de lo que hubiésemos querido, la situación actual nos permite no seguir demorando una celebración única.”

Dicho y hecho: los fastos se realizan por todo lo alto. Y eso que no todo ha ido como se esperaba: la pandemia sigue haciendo estragos y afectando a sectores que ya de por sí se encontraban en situaciones nefastas. La industria cinematográfica todavía muestra las consecuencias quizá irreversibles de una herida que no termina de cerrar: las salas no encuentran la forma de reconectar con el público y las cifras de taquilla son aún alarmantes. Un panorama desolador que necesita de soluciones y propuestas sugerentes y novedosas por parte de todos los agentes culturales (además de las imprescindibles ayudas públicas e institucionales) para poder salir del entuerto. En otras palabras: tras la devastación, los festivales de cine se hacen más necesarios que nunca. Y es precisamente ahí cuando ALCINE tiene que parar y hacer un alto en el camino: el momento en el que coincide la revisión del certamen, de su historia, su evolución... con el momento histórico tan severo que atraviesa la industria. En esta mirada atrás, muchas actividades se centran en el verdadero centro de ALCINE, que es y ha sido siempre el cortometraje.

Por supuesto, las secciones más emblemáticas y veteranas del festival no solo se mantienen, sino que retoman sus formatos habituales tras un año de obligada adaptación. Como (con suerte) habrá quedado de manifiesto a lo largo de estas páginas, el festival de Alcalá de Henares siempre ha sido un lugar de encuentros y reencuentros; de hablar y mirarse a los ojos; de proyectar películas por las tardes y soñar nuevos proyectos por las noches. Por eso, mientras en algunos rincones de la industria se abrazan despreocupadamente las novedades tecnológicas forzadas por la crisis sanitaria, en ALCINE se apuesta por el regreso a la presencialidad. Por supuesto, sin dejar de lado las enormes posibilidades que abren estas nuevas herramientas.

Así, regresan a las salas ‘El cine y los jóvenes’ e ‘Idiomas en corto’; a las calles, ‘Una pared es una pantalla’; a las salas de Santa María la Rica los talleres infantiles y a las mesas de los restaurantes los ‘Platos de película’... Se recupera el aforo completo en las secciones competitivas o en ‘ALCINE Kids’. Y suma y sigue: se mantienen el premio ESFAA del público europeo, el ‘Foro ALCINE’, ‘Las noches de ALCINE’ y, por supuesto, las actividades formativas de ‘Partiendo de cero’, que abordan este año cuestiones tan dispares y vigentes como los streamers, los podcast y los memes. Y, como gran novedad, la iniciativa ‘Corto prisión. ALCINE en el Centro Penitenciario Madrid II’, con la que el festival acerca los cortometrajes a la cárcel de Alcalá-Meco, con el ánimo de crear un debate entre los reclusos, los cortometrajistas y varios miembros del equipo del festival.

Pero, por encima de todo, por supuesto, las actividades celebratorias en torno a distintos hitos. En una edición diversa, variada y completa, por no faltar, ni siquiera falta la antaño obligada publicación. Este año el festival cierra una nueva década y, como en ocasiones anteriores, se publica una revisión de la situación del cortometraje español en ese período titulada *Cortografías. Mapas del Cortometraje español (2010-2019)* y coordinada por Cristina Aparicio, Juanma Ruiz y Jara Yáñez. El libro, exclusivamente en formato digital y de difusión gratuita⁵¹, se suma así a *Una década prodigiosa* y *La medida de los tiempos*, en lo que ya se puede considerar una colección que examina y reevalúa treinta años de cortos españoles.

El ciclo ‘50 años de ALCINE’ ofrece un recorrido cronológico por algunas de las piezas más relevantes de este medio siglo. Esto presentaba una complicación logística: muchos de los cortos ‘históricos’ no estaban digitalizados. “*En origen, intentamos aprovechar la ocasión para digitalizar algunos de los cortos más importantes de nuestra cinematografía y que habían tenido especial relevancia en ALCINE*”, recuerda Luis Mariano González. Pero los costes eran inasumibles, así que se optó por proyectar las copias en celuloide que poseía el propio festival⁵². Para ello, claro, hubo que

alquilar un proyector portátil de 35 mm., puesto que la cabina de proyección del Teatro Cervantes estaba ocupada desde había años por el proyector digital. *"Así, se proyectaron en 35 mm y con copias propias muchos de los cortos premiados en el festival. Algunos, visiblemente desgastados por el paso del tiempo y por su recorrido por tantos otros festivales",* cuenta González. *"Finalizada la semana, depositamos los fondos filmicos de ALCINE, una buena cantidad de cortos en 35 y 16 mm, en Filmoteca Española, donde están en las condiciones de luz, temperatura y humedad adecuadas".*

Se recuperan también exposiciones señaladas de los últimos años, como la reciente 'Hijas de Alice Guy' o nada menos que cinco de las muestras fotográficas de Óscar Fernández Orengo, incluida la última, 'La mirada horizontal. Mujeres del cine español'. Y no faltan las exposiciones creadas para celebrar la efeméride, como la sorprendente muestra filatélica 'Filacentro 2021: 50 aniversario de ALCINE'. Y es que la Asociación de Filatelia y Coleccionismo de Alcalá de Henares quiere también sumarse a las celebraciones, y lanza una iniciativa al Ayuntamiento, que acepta gustoso: solicitar a Correos la emisión de un sello oficial, que acaba viendo la luz el 28 de octubre. Junto a este bello tributo, la Asociación suma una muestra de sellos relacionados con el Séptimo Arte.

Pero, sin duda, una de las piedras angulares de la edición es el repaso histórico propuesto por Pedro Toro en la exposición 'Historia de un festival de cine. Documental, fantasía, argumento', que tiene lugar en la Capilla del Oidor entre finales de octubre y el mes de enero de 2022. Esta retrospectiva examinó toda la historia del festival con documentos, fotografías, ilustraciones, documentos videográficos y objetos... hasta se instala temporalmente en la capilla la vieja 'Lolita', ayudando a los visitantes a entrar en un verdadero túnel del tiempo. En los pasillos de la exposición se traza un camino que va desde las primeras proyecciones cinematográficas en la ciudad, allá por 1897, hasta el presente de un festival más vivo que nunca.

La exposición contó con varias obras originales creadas para la ocasión. La autora de cómic Teresa Valero recreó el hipotético cartel de la primera proyección cinematográfica complutense en 1897; el calígrafo alcalaíno Jota Martínez pintó un mural en tela con más de un centenar de directores y directoras relevantes en la historia del festival, y Zaida Escobar, también vecina de la ciudad, realizó un mural efímero recreando las imágenes más icónicas de los cortos de la 'década prodigiosa'.

Esta completa exposición había sido precedida, a principios de octubre, por una exhibición de los 50 carteles del festival, que sirvió como aperitivo a lo que estaba por venir. *"Eso fue bonito",* comenta Pedro Toro, *"porque, al ser la primera en inaugurarse, acudieron muchos fieles de los primeros años del festival, así como los cartelistas clásicos del mismo: Roberto Fuentes, TRIPL3SALTO y, lo más increíble, Modesto Quijada, autor de los primeros carteles e historia viva de aquellos primeros años del Nebrija, que bajó por sorpresa de su retiro en Villalbilla y compartió con nosotros historias y anécdotas de aquellos complicados primeros años pre-democráticos".*

La edición número 50 se había hecho esperar, pero fue todo lo que prometía y más. El público respondió con entusiasmo a la celebración, y la semana de cine, proyecciones, festejos y remembranzas fue un éxito. Y entonces, un último acontecimiento. Como para convertir el aniversario en un fin de ciclo, al finalizar esta edición número 50 Luis Mariano González deja la dirección del festival, convencido desde hace un tiempo de la necesidad de inyectar, una vez más, savia nueva a sus planteamientos y programaciones. La renovación, como siempre, vendrá desde dentro: el propio Pedro Toro, responsable desde hace ya más de una década de sacudir los cimientos de ALCINE con propuestas rompedoras e inclasificables, recoge el testigo como máximo responsable creativo del festival a partir de una edición 51 cuyo relato ya, inevitablemente, quedará para un libro futuro, quién sabe si cuando el 'Certamen de Cine Aficionado de la Comunidad de Madrid' nacido en aquella vieja España franquista llegue a sus cien años de andadura.

Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares durante la celebración de ALCINE 50.

Elías León Siminiani, ganador del 1er Premio Ciudad de Alcalá de ALCINE 50 por "El síndrome de los quietos".

SÉPTIMA PARTE: 2018-2020. ALCINE 50 (2021)

FANTASÍA

Al cine

Es de noche en Alcalá de Henares. Hace frío, y quizá incluso llueve: el invierno, aunque cada vez es menos riguroso, se acerca ya de manera inevitable. Las farolas de la fachada del Teatro Salón Cervantes iluminan las colas de gente que se prepara para entrar a la sala. Es una inauguración cualquiera de ALCINE, quizá en su edición 46, 49 o 50. Algunos invitados llegarán tarde: quizá, entre ellos, Pedro Medina, que no se suele perder la gala inaugural ahora que, desde hace ya años, la disfruta con la tranquilidad de quien no lleva el peso del festival sobre sus hombros. No ha dejado de colaborar con la organización, ya sea programando algún ciclo o como parte del comité de selección hasta hace muy pocos años. Seguramente también estará entre los asistentes Ramón Garrido, ya felizmente jubilado y consagrado a su huerto de Santorcaz, que reconoce seguir manteniendo un buen vínculo con el equipo, y que se pasa también de vez en cuando por las proyecciones. No como otro de los asistentes, Fernando Calvo, que ya ve suficientes cortos durante el año en su labor como jurado para Amnistía Internacional. Por eso, y porque tiene que venir desde Madrid, prefiere ver las exposiciones y algún largometraje puntual. Pero también trata de no perderse las inauguraciones y clausuras.

El que no ha bajado el ritmo es Pepe Martín, que aun después de jubilarse como profesor sigue manteniendo su actividad tanto en el comité de selección como en la organización. Por eso quizá disfrute más de la gala que de las proyecciones, donde estará pendiente un año más, durante toda la semana, de que no se produzca ningún fallo en la cabina ni en la sala. La mayor preocupación, sin embargo, la sufren Annette y Luisma, para quienes esta gala es el pistoletazo de salida a ocho o diez días frenéticos, agotadores, imprevisibles y, a pesar de todo, felices. Y Pedro Toro, consciente de que la próxima vez la responsabilidad ya será suya. Todos, sin excepción, mantienen de un modo u otro su vinculación con un festival que les ha dado y quitado mucho, y al que ellos, a su vez, le han entregado todo. Es por eso que las butacas del Cervantes se siguen llenando año tras año: porque detrás de

Cartel de la exposición 50 años de carteles. Autoras: TRIPL3SALTO.

una semana de actividad intensa hay un grupo de personas unidas por el amor al cine y a la ciudad de Alcalá de Henares. Y siempre dispuestas a ofrecer nuevas ideas que mantengan vivo a un evento cultural en constante evolución.

De hecho, antes de que se apaguen las luces de la sala, a Pedro Toro se le está ocurriendo una idea nueva. La última exposición en la Capilla del Oidor ha sido todo un éxito. Quizá un libro que relatase los cincuenta años de historia del festival...

~Fin~

51. Disponible para descarga en <https://alcine.org/publicacion/74/cortografias>

52. Hasta la imposición de los nuevos formatos, los ganadores de los tres primeros premios y el Premio Comunidad de Madrid tenían obligación de entregar una copia del corto en celuloide. Durante años, Technicolor, como parte de su patrocinio, se encargó de la copia en 35 mm y de su subtítulo en inglés.

García

Hovik Keuchkerian

David Aguilar

no Oskuna

Pedro Collantes Coke

Pablo Ramón

Rafa Alberola

Martin de los Santos

Eva

nando

Chema Garcia

Trueba

Cal Sodrónico Abadonado

Beñen Funes

Juan Cavestani

Carlos Paic

Alvaro Ga

Natalia Marin

lota Pereda

CODA.

EL FUTURO

Toda educación sentimental alrededor de las imágenes es analógica, táctil, incluso si se quiere pensar hoy en pantallas. En mi caso: de la impresión de acreditaciones como becaria del festival a la posibilidad de compartir talleres con estudiantes sobre filias como los metaversos, los videojuegos, la viralidad de las historias audiovisuales online o estéticas de la imagen en Internet. ALCINE tiene la capacidad de adaptación para desplegar anualmente el hechizo creador de un espacio que se pregunta qué es el cine a través de los intereses y usos en la imagen de sus espectadores más jóvenes y por ello permanece desde el inicio vinculado con centros educativos como la Universidad Laboral o la Universidad de Alcalá, en colaboración permanente con institutos y escuelas a través de programas como El cine y los jóvenes o Idiomas en corto. Atreverse a reflejar las miradas e intuiciones de aquello que cambia generacionalmente y a lo que llamamos "joven" puede rastrearse además a través de secciones como Partiendo de Cero en su preocupación por los nuevos lenguajes asociados al online, los creadores digitales, youtubers o streamers o la transformación de la narración audiovisual en arquitectura por medio de la Realidad Virtual. Las imágenes hoy se encuentran en rebelión, todos somos productores de ellas, se escapan de nuestras manos o nuestros móviles y ALCINE toma el pulso a este desafío como lo haría cualquier adolescente: cada año enfocado como un festival en resistencia.

Blanca Martínez Gómez "HJ Darger"
Investigadora y fundadora de Visual 404.
Docente y seleccionadora en ALCINE

"ALCINE de mi amor... pocas experiencias en el oficio del cine te marcan, y vosotros en mi trayectoria habéis sido absolutamente relevantes. Os agradezco estos años y os deseo otros cincuenta".

Natalia Mateo, actriz, directora y guionista

TÍTULOS DE CRÉDITO

Un festival de cine es la suma de todas las manos que ayudan a edificarlo. En el caso de ALCINE, a lo largo de más de medio siglo esas manos son muchas, y sus contribuciones muy diversas, pero todas imprescindibles. Lo que sigue es un listado, seguramente incompleto, de las personas que han hecho posible el festival, y sin las cuales este libro, por tanto, tampoco existiría. Conscientes de la dificultad de encontrar el rastro de todos y cada uno de los nombres que debieran estar aquí, pedimos disculpas de antemano por las omisiones en las que hayamos podido incurrir. A los que están, y a los que puedan faltar, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento.

Abel González Melo	Ángeles Castillo	Caridad Montero
Abelardo Andrés Boya	Angélica Sanz	Carlos Aladro
Ainara Cisneros	Anna Guillou	Carlos Cortezo
Alba Pino	Anna Parakhina	Carlos Chacón
Alberto Díaz Castillo	Anne Sophie Brandt	Carlos de Lara Fernández
Alberto López	Annette Scholz	Carlos Díaz
Alejandro Frutos	Antonio Abeledo	Carlos F. Heredero
Alejandro Torres	Antonio Bas	Carlos J. Fresneda
Alfonso Cortezo	Antonio Casas	Carlos Losilla
Alfonso Leal	Antonio Delgado	Carlos Rayón
Alfredo Álvarez	Antonio Gismero	Carlos Tuñón
Alicia Albaladejo	Antonio Gómez	Carlos Perez
Alicia Cabestrero	Antonio Martínez	Carlota Ferrer
Alicia de Andrés	Antonio Muñoz de Mesa	Carmen Antunez
Alicia Moreno	Antonio Palacios	Carmen García Rojas
Alicia Roldán	Antonio Puerta	Carmen Jabonero
Almudena Carvajal	Antonio Ruice (Ruiz)	Caroline Bassecourt
Almudena Gea	Antonio Martínez	Caroline Daney
Almudena Nogales	Ariana Aguado	Caterina Rimelli
Álvaro Rodríguez	Armando Benito	Celia Esteban
Amaya Galeote	Azucena Garanto	Celia García Cosano
Amparo Castro	Bárbara Guirao	César Martínez Tejedor
Ana Ferri	Bartolomé González	César Verges
Ana Galán	Beatriz Alvarez Tardío	Cilea Meneses
Ana García	Beatriz Bartolomé	Clara di Carlo
Ana Kominko	Beatriz Cruz	Clara Doucet
Ana Martínez	Beatriz Tovar	Comunicación 90
Ana Palacio Erdozáin	Begoña Alba	Concha Gómez
Ana Vasiljevic	Bela Nagy	Concha Masiá
Ana Gómez	Belén de la Guía	Consolación Alonso Cidaz
Ana Martínez	Belén Martínez-Falero	Cristina Martínez
Ana Isabel Pais	Benjamín Redondo	Cristina Silva
Ana Isabel Aceituno	Betania Baglietto	Cristina Valle Jambrina
Anabel Hidalgo	Bibi Bodner	Cruz del Andrés
Andrés Linares	Blanca Martínez	Daniel Sánchez Torego
Ángel García	Blas Maza	Daniel Martín
Ángel Luengo	Borja Cobeaga	Darío Facal
Ángel Pablo de la O	Borja García	Darío Marín

TÍTULOS DE CRÉDITO

David Esteban Vila	Fernando Romero	Javier Fernández
David López	Francisco Bailon	Javier Lorenzo
David Gutiérrez Cruz	Francisco García	Javier Pérez
David Martínez	Francisco Pizarro	Javier Puente
David Pareja	Francisco Puerta	Javier Rioyo
Diane Malherbe	Francisco Vizcaíno	Javier Romero
Diego Castilla	Francisco Manuel Rodríguez	Javier Sedeño
Diego Ruiz	Gabriel Schienke	Javier Urraco
Dolores Cárdenas	Gabriel Villalba	Javier Casillas
Dolores Fernández Bravo	Gabriel Fieger	Jazmín Martín Velázquez
Domingo Pérez	Gaby Biancotti	Jeremy Aldis
Eduardo Vega	Gala Martínez Cubillo	Jesús Rizaldos
Eduardo Rodríguez Merchán	Gema Iglesias	Jesús Fernández
Elena Galeano	Gemma Vidal	Jesús Mayoral
Elena Pérez	German López	Jesús Ubera
Elena Clemente	Gloria Álvarez	Jesús Zafra
Elena Muñoz	Gloria Boyero	José Miguel Ganga
Elena Paniagua	Gonzalo Morejon Mínero	João Laia
Elías Zafra	Guadalupe Galván Durán	Jolien Siebum
Elisa de Franco Ramírez	Guillermo Baeza	Jonan Bassecourt
Elisa Navío	Guillermo Cabrilla	Jone Ojinaga
Elisa de Llanos	Guillermo de la Calle	Jordi Tort
Elisabeth Falomir	Guillermo Pascual	Jorge Alberti Aveni
Emiliano Allende	Gustavo Severián Tigeras	Jorge Centenera
Emilio de la Rosa	Heliodoro Ceballos	Jorge Giner
Emma Nuez	Hilario J. Rodríguez	Jorge The Green
Enrique Gabella	Hugo López	Jorge Vara
Enrique González	Iara Solano	José Alias
Enrique de Lara	Igor Aristegui	José Bernabeu
Enrique Gallardo	Iker Carrera	José Hernandez
Enrique Osete	Ildefonso Rubio Cabrero	José Liñán Andrey
Enrique Torralbo	Inés Nuñez	José Martín Velázquez
Enrique Vara	Inma Isla	José Rodríguez
Estéban Lorenzo	Irene Castro	José Saborit
Esther Fouchard	Isabel Alonso	José Vitoria
Esther Martínez	Isabel Ballesteros	José Antonio Delicada
Estíbaliz Gómez	Israel Chamorro	José Antonio Hurtado
Eva Prat	Israel Paredes	Jose Carlos Soriano
Eva Morgado Berruezo	Iván Zulueta	José Carlos Carvajal
Eva María Vives	Iván Toledo	José Eduardo Calvo Encinas
Eva María Garrido	J. Vega	José Enrique Monterde
Feli Cediel	Jabi Medina	José Juan Moyano
Félix García Alvarado	Jaime Nieto	José Luis Bombeta Moreno
Félix Cábez	Jara Yáñez	José Luis Borau
Félix Rico	Jason Gurvitz	José Luis Cambas Martín
Fernando Calvo	Javier Barrios Jiménez	José Luis Cuesta Domínguez
Fernando Monje	Javier de Juan	José Luis Gómez

TÍTULOS DE CRÉDITO

José Manuel Gomez-Imaz	Lola Huete	María Pilar Gómez
José Manuel Rabanal	Loli Parla	María Teresa Clemente
José Manuel Palacio	Longinos Bernabé	María Victoria Alonso
José María Nogales	Luis Abad Gutiérrez	Marián Yélamos
Juan Escudero	Luis Cabrera	Maribel López
Juan Hoyas	Luis Carmona	Maribel Navarrete
Juan Portones	Luis de Miguel	Marie Aude Philippe
Juan Rubio Cabrero	Luis del Blanco	Marisa Roperó
Juan Antón	Luis Galende	Mark Harrison
Juan Guillem	Luis Jimeno	Marlena Kienberger
Juan Jiménez	Luis Suárez Machota	Marta Jiménez
Juan Mayorga	Luis Alberto Cabrera	Marta Timón
Juan Andrés Alba	Luis Ángel Ramírez	Martin Leggett
Juan Carlos Ajenjo	Luis Mariano González	Matilde María Asenjo
Juan Carlos López	Luis Miguel Palencia Cordero	Matthias Reinelt
Juan Francisco Cortés	Luisma Reyes	Mayca Bravo Castañeda
Juan José Daza	M. del Valle Gómez	Mercedes Arcos
Juan José Sacristán	M ^a Dolores Fernández	Mercedes Garrido
Juan José Reinoso	M ^a Teresa Vélez	Mercedes Lamas
Juan Manuel García	Manolo Gómez	Mercedes Martínez
Juan Manuel Polo	Manolo López Regio	Merche Montero
Juan María Antón	Manuel Flecha	Mercedes Susierra
Juan Vicente Castillejo	Manuel Bonillo	Miguel Ángel Collado
Juana Jiménez	Manuel Fuster	Miguel Ángel Martínez
Juanjo Torres	Manuel Molina	Miguel Ángel Sánchez
Judith Piquet	Manuel Rioyo	Miguel Ángel Torres Cuadrado
Julia Fernández	Manuel Antonio Pizarro	Miguel Casado
Julia Sánchez	Marc Álvarez	Miguel Serrano
Julie Maillard	Margarita Cruz	Miriam Geadá Rodríguez
Julio Jiménez	Margarita Garrido	Mónica Muriana
Julio Peña	Margarita Yerga	Mónica Solé Fernández
Keyvan Tabrizi	Mari Carmen García Garrido	Monica Canepa
Kristina Llobet	María Aranguren	Mónica Ibarra
Laura Gálvez García	María del Puy Alvarado	Montse Molina
Laura Gutiérrez	María Carmen Gallego	Nani Gómez
Laura Puebla Sánchez	María del Carmen Antúnez Águeda	Natalia de la Torre
Laura Requejo	María Dolores Cabañas	Natalia Marcos
Laura Matías	María Dolores Palenzuela	Natalia Vías
Laura Maza	María Isabel Soriano	Natalia de la Torre
Laura Olaizola	María Jesús Gismero	Noah Benalal
Leonor Jurado-Centurión	María Jesús Hernández Ahijado	Noelia Barrientos
Leticia Quintanilla Denise	María Jesús Pajares	Noelia González
Lídia Mosquera	María José Abril	Noelia Pérez
Lisa Stadler	María José González	Nuria Rodríguez
Lise Cantó	María José Ranz	Olatz Arroyo Abaroa
Lola Márquez	María Luz de la Hoz	Olga Díez Jambрина
Lola Mayo	María Paz Correa	Óscar Fernández Orenco

TÍTULOS DE CRÉDITO

Óscar López de la Reina	Raquel Ruiz	V. Díaz
Óscar Martín	Raúl Cáceres	Waldemar Carrasco
Óscar Ruiz Torregrosa	Raúl Lorenzo	Valeria Pugliese
Óscar Fernández	Raúl Pérez Jiménez	Valle Gómez
Pablo G. del Amo	Raúl de Pedro	Vera Thomas
Pablo Jiménez	Rebeca González	Vicente Alberto Serrano
Pablo López de la Reina	Regina Alonso	Vicente Alberto Mora
Pablo Nogales	Ricardo Cristóbal	Victoria Durán
Pablo Sanz	Ricardo Peña	Vidal Nuevo López
Paco Atienza	Ricardo Rincón	Violeta Martín Pedregal
Patricia Gómez	Ricardo Segura	Xavier Colás
Patricia Pastor	Roberto Fuentes	Yaiza Madrid
Patricia Raventós	Roberto González	Yolanda Benedito
Pedro Gómez	Roberto Oltra	Yolanda Esteban
Pedro Mateos	Roberto Castro	Yolanda Hernández
Pedro Medina Díaz	Roberto Díaz Añares	Yolanda Iglesias
Pedro Santiago	Roberto Huertas	Yolanda Paniagua
Pedro Toro	Roberto Romero	Yolanda Sánchez
Pedro Vikingo	Rocío de Frutos	Yolanda Viana
Pedro Ballesteros	Rocío Vegas	Zalao Goikoetxea
Pelayo Molinero	Rodrigo	
Pepa Peñaranda	Rosa Chaves	
Pepa G ^a Asensio	Rosa Gisbert	
Pepe Junquera	Rubén Lonás Taravillo	
Petra Muñoz	Rubén Martínez Martín	
Piedad González	Ruben Chitty	
Pilar Gómez	Rubén Gámez	
Pilar Aller	S. Larriba	
Pilar Blanco	Sabrina Vidal	
Pilar Fernández Herrador	Sagrario Domínguez	
Pilar García Elegido	Samuel Rodríguez	
Pilar López	Santiago Alonso	
Pilar Soler Díaz	Santiago Bernabé Solé	
Piscila Garrosa	Sara Gallego	
Primitivo Rodríguez Gordillo	Sara Morais	
Purificación Causapié	Sascha Lübbe	
Rafael Femiano	Silvia Soriano	
Rafael Gómez	Sonia Uría	
Rafael Gómez Perales	Susana Centenera	
Rafael Lera Ramírez	Susana García-Queras	
Ramón Garrido Lorido	Susana Singluff	
Ramón Nausía	Tamara Santos	
Ramón Puyo	Tania Jiménez	
Raquel Hernández	Teresa López de la Reina	
Raquel Raya	Teresa Vélez	
Raquel Ruiz	Tomás Bautista	
Raquel Sánchez	Tomás Morales	

EQUIPOS ALCINE

ARCHIVO DIGITAL

Para un listado completo de secciones, participantes y palmarés, puede consultar el archivo digital del festival en:

CATÁLOGOS:

<https://alcine.org/historico-catalogos.php>

PALMARÉS:

<https://alcine.org/palmares.php>

OTRAS PUBLICACIONES

Actualmente, algunas de las publicaciones de ALCINE en papel se encuentran descatalogadas. Otras, están en distribución y disponibles en librerías especializadas.

El listado completo, así como algunas ediciones digitales están disponibles gratuitamente en:

<https://alcine.org/publicaciones.php>

“ALCINE es el principio de todo. Recuerdo que mi primer cortometraje se estrenó allí, y el solo hecho de estar seleccionada me animó a seguir escribiendo y dirigiendo mis historias. Muchos otros cortos míos han pasado por el festival, que siempre ha sido una oportunidad de conectar con el público, con otros cineastas, y de intuir a las nuevas generaciones.”

Alauda Ruiz de Azúa
Premio Goya a la mejor dirección novel 2022

Desde su nacimiento en el seno del histórico Cine Club Nebrija hasta su actual estatus como Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid, ALCINE se ha convertido en uno de los festivales más longevos del país además de en una referencia internacional en el terreno del cortometraje.

Este volumen repasa, de manera rigurosa pero amena, sus primeros cincuenta años de historia de la mano de muchos de sus protagonistas, testimonios de cineastas destacados y un gran número de fotografías, carteles y documentos inéditos.

Más que un homenaje al festival, una pequeña historia de Alcalá y de España a través del cine y del cine a través del festival.

“Puede que a los jóvenes cineastas digitales de hoy les resulte difícil entender la trascendencia de ALCINE para los que, en su día, intentamos empezar a hacer cine en un mundo analógico y sin redes. Acaso en el futuro, a la inteligencia artificial le cueste también entender por qué en su 50 aniversario, ALCINE era aún más relevante para esos cineastas jóvenes y digitales que para aquellos autores analógicos de antaño”.

Elías León Siminiani
Premio Goya al mejor corto de ficción 2023