

EL FESTIVALICO 2011

UNA PRIMERA EDICIÓN CARGADA DE ILUSIÓN.

LUIS MARTÍNEZ ARASA

Fue Víctor Tudela, quien, pensando en alto, nos transmitió la idea de hacer un festival de cortos alrededor de varios estrenos de películas hechas por personas de Caravaca. A algunos nos sedujo la idea y comenzamos a organizar la primera edición de «El Festivalico: muestra de cortometrajes de cine y videoarte».

Raúl Sanz, Francisco Martínez, José Cristóbal Sánchez, Víctor y un servidor comenzamos a reunirnos para darle forma y buscar colaboraciones. Se nos dio permiso para proyectar en el Teatro público Thuillier, aunque no se creyó oportuno destinar ni un euro del dinero público para el primer festival de cortos que se hacía en nuestra localidad. Una vez más, fue la Asociación de Arte El Jardinico, la que tomó las riendas de esta iniciativa popular, dando cobijo a la organización del festival. Varios bares y Tudela Producciones aportaron para pagar los carteles y programas de mano. «Teatro del Jardinico». Taller de Arte Dramático que dirijo, también colaboraría con la puesta en escena de una pieza creada para la ocasión, a realizar en la calle: «Brevisima historia del cine».

También se creó una página en una red social para agregar a los simpatizantes y tenerlos informados. En poco tiempo éramos doscientos. En la de este año: Factbook- «El Festivalico: queremos una segunda edición», vamos por doscientos sesenta. Contigo, seremos más.

Fuimos preparando una programación alrededor de los estrenos de los cortos dirigidos por Raúl y Víctor ¿Qué podíamos proyectar? Concluimos que, para empezar, debía ser una muestra, lejos del concurso económico, y tratar de hacer una edición local y comarcal. Poco a poco. Al cabo de varias

semanas, y con la inestimable colaboración de Salva Serrano, actor y director de la asociación de guionistas de Murcia, así como de todos los directores y creadores de estas piezas, ya que nadie cobró por proyectar su trabajo, confeccionamos una programación con dos secciones: una sección local, cortos en los participaba gente de Caravaca, aunque fuesen grabados fuera de nuestro pueblo, y una sección regional, con cortos dirigidos por murcianos en los últimos años, tratando de que tuviesen cierta calidad. Y otro espacio para las semillas de este proyecto: estrenos. En esta ocasión, «TEOlvidaré» y «El hombre del espejo», dirigidos por Víctor y Raúl, respectivamente. En este último tuve la suerte de participar como actor. Ambos cortos, con el amparo de El Jardinico, con equipos técnicos y artísticos con sabor caravaqueño, sumando profesionales de Murcia y Alicante que emplearon tiempo y equipo por amor al séptimo arte, consiguiendo uno de los objetivos de este proyecto:

varios encuentros-charlas que servirían de foro y aprendizaje teórico de algo que nos interesase. Aparecieron así, las charlas «Análisis del guión de un corto» y «Cine de animación», impartidas por Salva Serrano y la caravaqueña Mari Carmen Morenilla respectivamente, en la Casa de la Cultura, ambas con material audiovisual.

Para acabar, y en pago a sus colaboraciones, se habló con los propietarios de los bares para organizar varias fiestas en sus locales. En una de ellas, habría una performance entorno a un corto, «La persistencia de la memoria», de José Luis Luiggi, a cargo de «Teatro del Jardinico», y en otras, sesiones musi-

posibilitar y motivar la expresión a través del medio audiovisual a gente de nuestro pueblo.

Se pensó en añadir una tercera y peculiar sección: videoarte, coordinada desde el principio por Francisco, infatigable trabajador cultural, que desde hace años no para de iniciar y colaborar en actividades artísticas. Se proyectarían piezas de videoarte trabajadas en los cursos de esta disciplina que se imparten cada verano en «El Jardinico». Contaríamos con la participación de la profesora y videoartista Paula Noya. También se pensó en la posibilidad de añadir

cales de Zollo Records-Murcia y José Esteban, músico, vocalista y compositor del grupo Octubre.

También en estos lugares, se proyectarían las piezas de videoarte durante toda la noche.

Al equipo organizador se unieron las sabias opiniones de Antonia Cava, José García, Pepe Yepes, y siguió con la ayuda desinteresada de todos los que nos cedieron sus cortos: unas cuarenta y cinco piezas en las que ha trabajado mucha gente. A todos ellos, gracias y enhorabuena, son la esencia de El Festivalico.

A partir de aquí, conseguir los cortos,

empezar con la publicidad, (con la colaboración del periódico El Noroeste, Caravaca Radio y Cadena Ser, fundamentalmente), y disfrutar de todo.

Yo no puedo decir lo que fue ese fin de semana, quizá nuestro querido escritor Luis Leante, colaborador este año, fiel espectador el pasado, lo pueda expresar mejor:

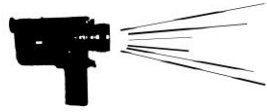
“Hace un año echaba a andar la primera edición de El Festivalico, dedicado al cortometraje y el videoarte. Durante un fin de semana los amantes del mundo audiovisual nos encerramos mañana y tarde en el Teatro Thuillier, en unas sesiones maratónicas a las que nos habían invitado los amigos de El Jardinico. La experiencia resultó extraordinaria por la calidad de las proyecciones y por el entusiasmo contagioso de los organizadores. Un año después llega la hora de la verdad: si es complicado organizar un proyecto de este tipo, más difícil resulta mantenerlo y consolidarlo. Con la segunda edición, podemos asegurar ya que El Festivalico es una realidad que está en el buen camino. Espero que año a año se vaya haciendo un hueco en nuestras agendas, donde la cultura tiene que luchar muchas veces «contra los elementos». Larga vida al Festivalico.

Este año se ha engrosado el equipo de dirección con la incorporación de Mariabe Reina, Mari Carmen Morenilla y María López, siendo un ejemplo de paridad y compromiso. Sigue sin haber un duro de dinero público, normal ahora que la educación y la cultura, bases del humanismo, son recortadas. Sabemos que se prefiere comprar armas antes que invertir en la cultura del pueblo. Así nos va. Pero nosotros seguimos, porque entre otras razones, nos lo pasamos bien, sin molestar, y esperamos que sea siembra para que generaciones futuras recojan valiosos bienes inmateriales.

Un abrazo a todas (las personas)

Un agradecimiento especial y personal a Loli Lozano, sin la cual no estaría vivo.

el festivalico

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVALICO

SÁBADO 16 JUNIO

DESCANSO

23:00 PRESENTACIÓN DEL FESTIVALICO
Fiesta conjunta con Vacapop.
Lugar: Blanco y Negro

20:30 SECCIÓN NACIONAL

DACAPO con María José Alfonso y Mariano Benancio
Dirección: Jezabel Martínez
Duración: 15'

17:00 CORTOS CEDIDOS POR «CINECLUB SEGUNDO DE CHOMÓN DE MULA»

HIDDEN SOLDIER con Víctor Clavijo
Dirección: Alejandro Suárez Lozano
Duración: 12'

PANCHITO
Dirección: Arantxa Echevarría Carcedo
Duración: 14' 59"

ABRAZA MIS RECUERDOS
Dirección: Horacio Alcalá
Duración: 13' 50"

AVANCE con Fernando Guillén Cuervo
Dirección: Daniel Chamorro
Duración 5'

LINES
Dirección: Daniel Chamorro
Duración: 14'

DESCANSO

18:15 LUCILLE
Dirección: Albert Pinto
Duración: 10'

CHOCOLATE FRIO con Ramón Barea
Dirección: Pedro Loro Avis
Duración: 5'

ZUMO DE LIMÓN con Petra Martínez
Dirección: Jorge Muriel y Miguel Romero
Duración: 15'

DINERO FÁCIL con Mario Casas

Dirección: Carlos Montero Castiñeira
Duración: 15''

DESCANSO

19:15 SECCIÓN ESTRENOS

EN LA CUNA
Dirección: Víctor Tudela
Duración: 22'

SWING
Dirección: Raul Sanz
Duración: 5'

CRÓNICA DE UNA MALA DIGESTIÓN
Dirección: Rob Vincent
Duración: 15'

CALAMINA
Dirección: Francisco Martínez
Duración: 15'

ACTUACIÓN TEATRAL «LA MIRADA DEL DESIERTO», A CONTINUACIÓN DE LAS PROYECCIONES
Relato breve de Luis Leante.
Teatro de «El Jardínico»
Lugar de celebración: Thuillier
Duración: 10'

24:00 FIESTA EN PUB LA NOTA JUNTO A CLAUSURA VACAPOP. SESIÓN ZOLLO.
Lugar: Pub la Nota

DOMINGO 1 JULIO

12:00 SECCIÓN VIDEOARTE

- 1- **BIG CIRCUS:** Antonio Rubio
- 2- **AL LIGETI:** Ana Realidad
- 3- **ARAÑAS:** Chon Sánchez-Guerrero
- 4- **TORMENTA:** Ana E. López
- 5- **EL BESO:** Juan Ruiz
- 6- **TRIPTICO PARA EL APOCALIPSIS:** Francisco Martínez
- 7- **EL CABALLERO DEL CONEJO EN EL PECHO:** Juan Ruiz
- 8- **MONJA BAJANDO LAS ESCALERAS:** Francisco Martínez
- 9- **CEGUERAS:** Paula Noya
- 10- **EL DEDO:** Iván del Rey de la Torre
- 11- **MYRIADE:** Álvaro Collar
- 12- **RADIO AFICHE:** Sam3
- 13- **SALOME:** Taller de diseño de vestuario ecam
- 14- **MEDEA:** Taller de diseño de vestuario ecam
- 15- **VERANO DE BEIJING:** Raúl Sanz
- 16- **AUTORRETRATO:** Dani Cabrera Rosique
- 17- **HOMILÍA:** Dani Cabrera Rosique

DESCANSO

- 18- **DIOSAS:** Francisco Martínez
- 19- **DIOSAS:** Paula Noya
- 20- **DIOSAS:** Ana García Albertos
- 21- **R.I.P.:** Raúl Sanz
- 22- **AUTORRETRATO:** Sus Loli
- 23- **WALKING AROUND:** Alice Lucas Tuyisenge
- 24- **EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS:** Ángel Cabrera Rosique
- 25- **QUITATE LA CARETA:** Juan Antonio Ros
- 26- **AUTORRETRATO:** Toñi López
- 27- **AUTORRETRATO:** Loli Lozano
- 28- **«...Y LOS JUEGOS SUEÑOS SON»:** Lourdes Simarro
- 29- **AUTORRETRATO:** Antonio Laborda
- 30- **RECUERDOS:** Aikio
- 31- **PROYECTO CASA BLANCA:** Teatro del Jardínico

www.elfestivalico.com/programacion.pdf

VIERNES 29 JUNIO

18:00 APERTURA EN TEATRO THUILLIER

SECCIÓN LOCAL

BREATHING
Dirección: Alberto Sánchez Porras
Duración: 5'

CAMBIO DE PLANES
Dirección: Oriol Pérez Alcaraz
Duración: X

DOMINÓ
Dirección: Faustino Fernández
Duración: 16' 12''

A CABALLO
Dirección: Víctor y Jose Tudela
Duración: 4'

MEMORY
Dirección: Víctor Suñer
Duración: 7' 55''

NULLUM MAGNUM INGENIUM SINE MIXTURAE DEMENTIAE FUIT
Dirección: Josefina Sánchez García
Duración: 2' 53''

AMARILLO LIMÓN
Dirección: Felipe Garrido
Duración: 6'

SECCIÓN REGIONAL

USADO
Dirección: Juan Montoro
Duración: 16' 40''

FLASHBACK
Dirección: Bertolt Salvago
Duración: 10' 39''

PUPAS
Dirección: Cecilia Ibáñez
Duración: 11' 37''

HO VOGLI DI TE
Dirección: Pedro Segura
Duración: 15'

III

SÁBADO 30 JUNIO

10:00 CHARLAS Y TALLER

Lugar de celebración: Casa de la Cultura

CHARLA «CREATIVIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS»
Por Gustavo Alemán
Duración: 45'

CHARLA «LA NECESIDAD DE GUIONISTAS PROFESIONALES»
Por Cecilia Ibáñez
Duración: 45'

PRESENTACIÓN DEL TALLER «HACIENDO PELIS»
Por Mr. Cinema
Duración: 2h

III

EL FESTIVALICO 2012

CULTURA Y CRISIS

RAUL SANZ

La gran falacia del Sistema Capitalista consiste en crearnos necesidades y convencernos de que *calidad de vida* es igual a cantidad de cosas, y que *estado de bienestar* significa capacidad para comprar cosas. La cultura, al igual que la sanidad o la educación, pilares fundamentales de lo que debería ser el verdadero estado de bienestar, son prescindibles cuando lo prioritario es seguir remando conforme dictan los «mercados» para que siga girando la rueda del capitalismo. Para que no se desmorone la Sociedad de Consumo.

Las instituciones públicas se encuentran cada vez más endeudadas, y la cultura, por tratarse de un valor de riqueza inmaterial, no es «rentable». Las Cajas de Ahorro desaparecen, y con ellas los fondos destinados a obra social y cultural. En un escenario como este, poco podemos esperar de las instituciones públicas en el ámbito cultural. Debemos ser más que nunca los propios ciudadanos los que, conscientes de la importancia de este valor para la sociedad, nos movilizemos y trabajemos para preservar y promover el arte y la cultura.

Los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, el pueblo de Caravaca podrá disfrutar de la segunda Muestra de cortometrajes y videoarte gracias al interés de muchos ciudadanos por participar y asistir a este evento, y sobretodo gracias al apoyo económico de empresas y particulares. Es de justicia destacar que, a pesar de las circunstancias, la Concejalía de Cultura haya decidido, este año sí, subirse finalmente al carro de esta propuesta cultural. Del mismo modo, este acontecimiento popular y gratuito, que pretende consolidarse en Caravaca de forma anual y con carácter permanente, cuenta con la indispensable colaboración de establecimientos como Pub Blanco y Negro, La Nota o La Compañía Lounge Club. También cafetería El Horno, Morenilla Ópticos, la imprenta Entorno Gráfico de Bullas y Producciones Tudela, aportan su ayuda desinteresada a esta causa cultural. Y como no, el periódico El Noroeste, al que le agradecemos que nos conceda la publicación de este suplemento.

CORTOS LOCALES Y REGIONALES

Forma parte de la filosofía de esta organización, seguir apostando por los valores artísticos de la localidad, brindando la oportunidad a cualquier autor caravaqueño de proyectar su obra en pantalla grande, en la sección local y regional con la que volvemos a abrir esta Muestra el viernes por la tarde.

«Breathing» es un corto de Alberto Sánchez interpretado por Ismael Martínez y Lucía Morenilla. Este joven autor es un claro ejemplo de lo que pretende la organización del Festivalico con esta sección; alentar la creatividad cinematográfica y descubrir talentos entre nuestros vecinos. No le pierdan la pista a este chico que, a mi juicio, tiene un gran potencial, y estoy convencido de que nos seguirá ofreciendo nuevos y mejores trabajos en futuras ediciones.

No intenten leerlo. «NULLUM MAGNUM INGENIUM SINE MIXTURAE DEMENTIAE FUIT» es el corto que dirige e interpreta Josefina Sánchez García. Destacaría además la gran labor de montaje y postproducción.

Miguel Ángel de Juan, productor que ha colaborado, y espero que lo siga haciendo, como técnico de sonido en los rodajes de *Calamina* (de Francisco Martínez), *Crónicas de una mala digestión* (de Rob Vincent) y *Swing* (de un servidor), nos obsequia este año con «Memory». Producida por él, esta pieza ha participado en multitud de certámenes cinema-tográficos a nivel nacional e incluso internacional cosechando diversos galardones.

«Amarillo limón» es un cortometraje muy bien cuidado, interpretado por Rubén Sánchez Vicente, o como le gusta que se le conozca en el mundo del cine, Rob Vincent. Qué decir de este hombre que, además de ser un talentoso director caravaqueño, tiene grandes aptitudes como actor y doblador. Tanto es así que obtuvo un premio a la mejor interpretación por su papel aquí como el exigente cliente del establecimiento.

«A caballo». A su paso por Caravaca de un jinete trotamundos, Producciones Tudela no desaprovechó la oportunidad de extraer un documento gráfico de ello. Realizado por José Tudela, solicitado montador y operador de cámara a quien guardo devoción y fidelidad, y Víctor S.

Tudela, director y productor con quien espero seguir comprando proyectos.

«Dominó» es un corto de Faustino Fernández, rodado en Cañada de la Cruz, y con un guión bien trenzado.

Para concluir con los cortos con sabor local, Antonio Rubio, actor caravaqueño, comparece en El Festivalico con una aportación de última hora, «Cambio de planes», en la que interviene.

Cuatro son los cortos regionales que se proyectarán el viernes después de esta sección local.

«Usado», de Juan Montoro, en el que interviene Salvador Serrano, actor que interpreta uno de los papeles de mi corto (*Swing*) y a quien agradecemos su implicación y colaboración en la pasada edición de esta Muestra de cine.

«Quiero contar una historia de deseo. Cómo este se manifiesta con tanta fuerza que la protagonista es capaz de arriesgarlo todo y jugarse

la vida por satisfacerlo. Quiero contarlo en un ambiente cotidiano y casi costumbrista que a la vuelta de un pasillo se torna oscuro, turbio y desasosegante. Quiero reflejar que la realidad, como la protagonista, tiene muchas aristas.» (Juan Montoro).

«Pupas» de Cecilia Ibáñez, donde interviene el actor caravaqueño Toni Medina. La directora, de origen uruguayo, colabora con la presente edición dando una de las conferencias que tendrán lugar el sábado por la mañana.

«Flashback», de Bertolt Salvago, aborda un tema duro y emotivo.

Y desde Bullas, Pedro Segura nos cede su corto «HO VOGLI DI TE».

CORTOS NACIONALES

Cerraremos la sesión del viernes con otras cuatro producciones nacionales.

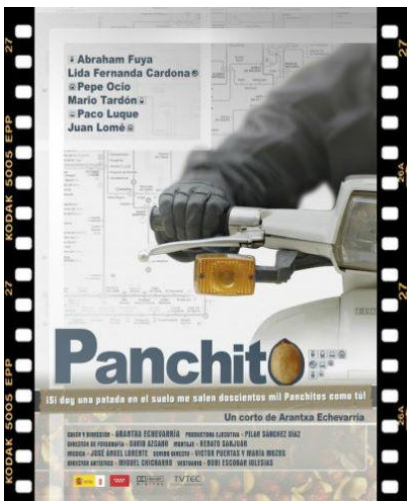
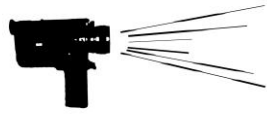
El director de fotografía Nacho Gómez nos ofrece, desde Barcelona, una antigua pero sugerente pieza de Gonzalo Escuder. «Tunning» es una trilogía rodada en Singapur, que aborda tres realidades distintas, tres dramas cotidianos.

Pablo Iván Fernández Barahona se presenta en esta Muestra con dos títulos, «Para Mar» y «Lo que quieren las mujeres», interpretada por Enrique San Francisco y Pablo Motos y que recorrió la gran mayoría de festivales nacionales, logrando diversos premios y ser visto en diversos festivales internacionales.

Por último «Da capo», con Mariano Benancio y dirigida por Jezabel Martínez.

Gracias al cineclub Segundo de Chomón de Mula, a través de la Federación de Cineclubes de la Región de Murcia, este año podemos contar con las obras seleccionadas para la pasada edición del Festival Nacional de cortometrajes de Mula. Más que consolidado Festival al que recomendamos sinceramente asistir, y que este año se celebra su XIX Edición durante la semana del 16 al 23 de junio. Dicha Asociación nos cede estos nueve trabajos que se proyectarán en la jornada del sábado.

«Hidden soldier» narra un episodio de la vida del soldado Wilson, interpretado por el actor Víctor Clavijo, en la Normandía de 1944, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar el sonido de esta pieza, por el que fue galardonada en el Festival Cortogonia de Madrid.

«**Panchito**» nos muestra la dura realidad que viven a diario los inmigrantes latinoamericanos que se aventuraron en tierras ajenas buscando un mejor porvenir para su familia. La verdad yo esperaba que el protagonista del corto se llamara Panchito, pero estaba equivocado. Resulta ser el término peyorativo que usamos en España para referirnos a los inmigrantes latinoamericanos. Una vez aclarado este asunto entramos en materia. La historia gira en torno a Manuel, un inmigrante colombiano que como muchos otros se gana la vida lejos de su país de origen, quien se verá entre la espada y la pared cuando su motocicleta le falla por cuarta vez. Su jefe, un español intransigente y grosero, le amenaza con despedirlo si falta una vez más al trabajo.

La directora Arantxa Echevarría se enfunda los papeles de directora y guionista de este cortometraje de gran calidad. Definitivamente un cortometraje recomendable.

«**Avance**» de Daniel Chamorro, interpretada por Fernando Guillén Cuervo, nos muestra los extremos de la adicción.

La filmografía de este guionista y director incluye 12 cortometrajes y un documental, con los que ha cosechado 120 premios nacionales e internacionales, llegando a la preselección de los Oscar con su corto «Catharsis».

«**Lines**», otro trabajo de Daniel Chamorro, es la historia de una familia que vive organizando su hogar dividiéndolo por zonas separadas con líneas en el suelo. Han decidido vivir así, llevar el individualismo de la sociedad actual hasta sus últimos extremos. Son como pequeños países con fronteras en una misma casa. Esto les provoca no pocos conflictos, y les hace olvidar que hay otra manera de hacer las cosas, donde el amor esté por encima de la posesión.

«**Chocolate Frío**», segundo cortometraje de Pedro Loro Avis,

ayudante de dirección en cine y televisión, es el retrato de unas vidas incomunicadas. Es un diálogo de ciegos que se miran pero no se ven, un diálogo de sordos que se oyen pero no se escuchan. Los protagonistas de «Chocolate Frío» rehúyen sus miradas, se esquivan, prefieren no enfrentarse y cuando lo hacen son miradas sesgadas, parciales, Incompletas. A sus oídos sólo llegan palabras pequeñas, cotidianas. Las grandes no llegan nunca a pronunciarse. Cinco minutos para una oportunidad desaprovechada, cinco minutos para el miedo, la cobardía y la indecisión.

chocolate frío

un cortometraje de pedro loro avis

ramón barca y mariana cordero
guion, producción y dirección: pedro loro avis

«**Dinero fácil**» supone el firme debut en la dirección de Carlos Montero, creador y guionista de la serie «Física o química». Interpretado entre otros por Mario Casas, éste es un *thriller* de apariencias engañosas y tempo perfecto.

«**Zumo de limón**» de Jorge Muriel y Miguel Romero, fue nominado a los premios Goya del 2011. Deja sin palabras el magnífico trabajo de Selica Torcal, una de las mejores actrices de doblaje que hemos tenido, que aporta matices diferentes a cada una de las escenas. La voz en off queda a cargo del melancólico tono de la actriz y cantante Bebe.

«**Abraza mis recuerdos**» de Horacio Alcalá nos sumerge en un mundo de fantasías. Y además «**Lucille**», comedia romántica de Albert Pintó.

En definitiva, un cartel de lujo. Para concluir la Muestra de cortometrajes, y cerrando la sesión del sábado antes de dar paso a la muestra de Videoarte, serán presentadas cuatro producciones propias. Estas son «**En la cuna**» de Víctor S. Tudela, «**Calamina**» de Francisco Martínez, «**Crónicas de una mala digestión**» de Rob Vincent y «**Swing**» del menda lerenda. Albergó una profunda satisfacción por haber tenido el placer de colaborar en todas ellas.

VIDEOARTE

El Videoarte es una disciplina audiovisual mucho más conceptual que el cortometraje. No se trata de desarrollar una historia siguiendo un hilo argumental, sino de expresar una idea y transmitir sensaciones a través de imágenes y sonidos. La difusión de esta modalidad de expresión artística queda generalmente restringida a salas de exposición o como acompañamiento de otros eventos, y rara vez cuenta con un espacio propio, y mucho menos se le da la oportunidad de ser proyectada en pantalla de cine. Por eso la Asociación Cultural de Arte «El Jardínico», que ha contado en los últimos años con un taller de videoarte, ha creado este espacio dentro del Festivalico. De este modo, consagrados videoartistas como Paula Noya, Iván del Rey de la Torre o Álvaro Collar, ceden alguna de sus obras, como ya hicieran en la pasada edición. Además, miembros de la Asociación, alumnos del taller y otros creadores, algunos de ellos con un enorme potencial artístico, exponen aquí sus trabajos.

Mención especial tiene, una vez más, la aportación de **Sam3**, artista caravaqueño, cuyas obras son valoradas a lo largo y ancho de los cinco continentes excepto en su propio lugar de origen. Uno de los propósitos del Festivalico, es el de trabajar para que situaciones semejantes no se produzcan, y los valores locales sean reconocidos, apoyados y explotados en su tierra.

Para este mismo verano, la Asociación El Jardínico va a tener el enorme privilegio de contar con Samuel para impartir su taller de videoarte. Particularmente recomiendo que asistan a las proyecciones del domingo por la mañana, recomiendo el curso de verano, y recomiendo que busquen en Google «Sam3» porque van a «alucinar en colores» con sus obras.

ACTIVIDADES PARALELAS

Diversas actividades han sido también programadas para completar la oferta cultural. De esta forma cine, teatro, música y literatura se darán la mano durante este maratónico fin de semana de arte en Caravaca. Empresas murcianas que trabajan en el mundo audiovisual, colaboran también con esta Muestra ofreciendo interesantes charlas y talleres en la Casa de la Cultura. Así, Gustavo Alemán de la asociación *Omnívore*, impartirá la charla «creatividad en

tiempos de crisis». *Omnívore* es un colectivo de fotógrafos independientes que pretenden compartir y difundir proyectos fotográficos.

Desde *Lemming Studio*, Cecilia Ibáñez nos ofrecerá la conferencia «a necesidad de guionistas profesionales». Se trata de una empresa creativo-audiovisual en la que trabaja Mari Carmen Morenilla, organizadora de la presente edición del Festivalico, además de mi ayudante de dirección en *Swing*.

La productora *Mr. Cinema* impartirá el taller «Haciendo pelis», en el que tratará de escenificar de forma didáctica el rodaje de una secuencia cinematográfica.

Luis Martínez Arasa, con su grupo «Teatro de El Jardínico», vuelve a poner en escena el relato corto de Luis Leante «*La mirada del Desierto*». El insigne escritor local escribió este amargo texto para la gala benéfica «Vacaciones en Paz» organizada hace algunos meses por la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, organización que presta una valiosa labor humanitaria. De esta manera, el teatro se vale del Festivalico como plataforma reivindicativa, uniéndose así a la lucha por los derechos y la libertad de la gente del Sáhara.

La Compañía Lounge Club y el pub La Nota, colaboradores un año más de este evento, serán escenario de nuevo de las actividades musicales durante el fin de semana, coordinadas con la organización del *Vacapop*.

El viernes en La Compañía tendrá lugar la proyección de videoclips musicales de grupos Pop y Rock de la Región, y además, sesión de Bandas Sonoras de películas pinchada por Jose A. Martínez Guirao.

El sábado, El Festivalico ofrece una «sesión Zollo» como fiesta de clausura del *Vacapop* en el pub La Nota, al finalizar el concierto de «Los Coronas».

Por último, aunque en primer lugar, este mismo sábado 16, coincidiendo con el concierto del *Vacapop* en el pub Blanco y Negro, tendrá lugar la presentación de esta Segunda Muestra de Cortometrajes y Videoarte. Este local colabora este año con nosotros, y lo hace por un llano y sincero interés cultural. Gracias Marisa.

VIVA EL CINE,
EL ARTE
Y
LA CULTURA.

SECCIÓN OFICIAL ESTRENOS “EL JARDINICO”

UNA CRÓNICA MAL DIGERIDA

ROB VINCENT

La primera vez que vi Terminator-2... voy a decirlo de forma que se me entienda de verdad, sin ser pedante ni perderme en retórica pretenciosa... Flipé en colores. Estaba de vacaciones en casa de mis tíos de Alicante. Mi tío, por aquel entonces, ¿por qué no confesarlo ya que el daño ha prescrito? (no mencionaré su nombre por si acaso), acostumbraba a coleccionar películas VHS alquiladas en el video-club y grabadas con su «Maravillosa-Pirateadora-de-Faradine-de-Bobina-Abierta», las cuales clasificaba muy coquetamente en sus carátulas negras, poniéndoles el nombre en el lomo con rotulador, valiéndose de una plantilla para las letras. No me podía creer ese día que aquella obra, cuyo tráiler yo había visto pocos meses atrás, ya estuviera en la pecaminosa estantería de mi tío Santiago (¡Uy, se me ha escapado!); no podía ser verdad que yo fuera a ver aquella misma tarde esa película, cuya primera parte ya había confesado tener en mi Top Guan, ¡y la iba a ver incluso antes de que saliera en los cines... de Caravaca!... ¡Qué música!, ¡Qué luces!, ¡Qué historia! ¡Qué Chuache! Aquello sí que era un sueño hecho realidad. Y no me refiero, señores, al sueño de convertirse en un cantante famoso. Me refiero a SOÑAR, dejarse llevar por la imaginación, dejar... dejar... dejar que tus neuronas hablen por esa boquita eléctrica y conseguir que todo el mundo sea testigo de la culminación de la obra imaginada. Desde aquel viaje a la imaginación de James Cameron (director de la peli), estoy seguro de que fue creciendo en mí sin darme cuenta una determinación, aparte de querer ser Schwarzenegger; quería hacer películas, quería contar las cosas que se me pasaran por la cabeza, quería diseñar en mi mente fantasías que cobraran vida en un soporte visible y duradero.

A raíz de esto, desde

pequeño empecé a experimentar con grabaciones abstractas usando la cámara de mi padre, la cual perdí no sé dónde y me lavé las manos diciéndole que “si alguna vez se encuentra la cámara, lo que podemos hacer es rebobinar la cinta hasta que aparezca en la imagen quién es el que la ha robado”. Con mi vecino Salva fabricaba muñecos humanoides y los tiraba a la carretera para grabar la reacción de los coches que pasaban. Más tarde vinieron las películas de “acción” (montaje directo a cámara) con mis amigos del colegio (Carlos, Guilingui, Manel, Juanjo, Piola, José Miguel...) y películas de Stop-Motion en las que conseguimos que un Madel-man se apareara con un caballo de Playmobil, con guiones a veces no muy acertados de Antonio Marín «Guilingui».

Con el tiempo fui madurando aquello de fabricar ideas y me empecé a tomar más en serio el lenguaje cinematográfico, el montaje, los efectos, el guión... Todo eso que en lenguaje Snob se llama El Discurso, y que los «gafapastas» utilizan para aburrirte con historias que no se entienden, y ni falta que hace. En esta época salieron chapucillas «serias» como *Panata 1 y 2* (titánica colaboración de Ángel Bartomeu y Leandro Martínez-Romero), *Abeja Maya* (Noemí muy estupenda ella), *En la Perola* (sobresaliente aquí a Macuín y mi abuela Antonia la Cebolla), *En tus Sueños* (fruto del amor), *Puerta al Sótano* (fruto del miedo), *La Hija del Soñador* (fruto de enamorarse del amor), *Schneider* (fruto del fracaso del amor del que me había enamorado con música brutal de Manuel Montiel) y el corto que en esta segunda edición de El Festivalico se presenta: *Crónicas de Una Mala Digestión* (fruto de un parón de casi 3 años y una cierta maduración personal). Tras haber hecho algunas

incursiones con los miembros de El Jardinico, de los cuales casi soy amigo de todos, o más bien, haciendo un anagrama, soy amigo de casi todos, he conocido a ciertas figuras con las que, hasta la fecha, he encontrado más que afinidad para esto de imaginar-realizar. Quiero destacar a Víctor Sánchez Tudela, su inagotable primo José Fernando y, cómo no, Raúl Sanz, con quien últimamente ha caído más de un café hablando de cine y con quien propuse rodar en el mismo fin de semana *Crónicas de Una Mala Digestión* y su cortometraje *Verano en Beijing*. En total rodamos unos 80 planos en dos días que se acabaron convirtiendo en una especie de pierdepelo (últimamente utilizó el cine para justificar el inexorable destino que le espera al cuadrante superior externo de mi cráneo), pero que aún así merecieron la pena. Una vez más, el sueño de unas personas se ha hecho realidad, y todos podréis soñarlo a la vez el 30 de junio en el teatro Thuillier. Y mal que le pese a mi muy mejor amigo Manel Canós, quien desde hace algún tiempo viene metiéndome mucha caña con esto de tratar lo onírico en mis cortos, el cine está para contar fantasías, y mientras tenga fuelle voy a seguir contando aquello que mejor se me da, que para contar realidades ya nos tenemos a nosotros mismos. Un abrazo, Manel.

Ficha Técnica

Título: Crónica de una mala digestión
 Guión y dirección: Rob Vincent
 Intérpretes: Juan Miguel Férrez y Nejlá Gosselin
 Sinopsis: En mitad de la noche, en el rincón más profundo, íntimo y personal de su hogar, una visita atormenta a nuestro héroe... ¿Logrará este intrépido joven no sucumbir ante las echorías del indeseado ser?

EN LA CUNA

VICTOR S. TUDELA

Una escapada a un lugar alejado del ruido de las autopistas, del humo de los vehículos y de los grandes centros comerciales. La historia se centra en varias personas que dejan atrás un pasado urbanita sin renunciar a sus actividades vocacionales.

Una semilla, un pueblo y varios habitantes procedentes de ciudad que inventan, crean y viven en un espacio diferente.

Cine documental en estado puro que intenta, en algo menos de media hora, contrastar zonas rurales con urbanas mediante aquellas personas que han decidido una vida diferente al ritmo marcado en cada urbe. Se desenvuelve a la sombra del lugar donde nació Francisco de Goya, aunque sin caer en los formalismos que llevan a su influencia. Grabados y arte moderno, naturaleza y reciclaje, inventos y creatividad envuelven a un pueblo que continúa viviendo de sus recursos primarios y de la suerte que le depara el viento.

Un rodaje que comenzó a finales del año 2010 y que se fue realizando en diferentes sesiones hasta marzo de 2012, cuando se rodó gran parte de las secuencias de corte narrativo con la participación de Francisco, Raúl, Cristóbal y Brisa, miembros habituales del equipo de rodaje de «*El Jardinico*». Jose Tudela se ha encargado una vez más del montaje y de la fotografía, tanto en rodaje como en postproducción.

Pascual es un artista que llegó con su familia a Fuendetodos, después de vivir en diversos lugares de España y Europa, para encargarse del taller de grabado. Luís es un ingeniero aeronáutico ruso, con antecedentes familiares en Fuendetodos, donde vive actualmente. Después de una larga vida de experiencias y

aventuras, continúa inventando con gran dedicación y entusiasmo. Juanma y Pamela se encargan del espacio *Fuendeverde*. Son biólogos y tras diferentes proyectos en Guinea y otros países, se establecieron en este lugar y formaron una familia. También han colaborado diversas entidades como colegios, institutos, la escuela de Arte y Oficios de Zaragoza y la Asociación *Lalata*.

Un documental «vivo» inyecta un concepto poco tratado en cine convencional. A menudo se graba durante meses acerca de temas que se presentan sobre la marcha, desconociendo si su resultado será óptimo. Otras veces hay que estar abiertos a sorpresas y dejar que juegue el instinto, modificando sin miedo la línea argumental predeterminada, asunto que rara vez se presenta en la ficción.

Esta historia nació con un guión previo aunque sin ataduras, siempre con la intención de dar con interesantes historias que conformaran el puzzle mental que uno mantiene al emprender un proyecto de estas características. La buena voluntad de aquellos que nos hemos encontrado en el camino han hecho que lo podamos hacer realidad.

Ficha Técnica

Título: En la cuna
 Guión y dirección: Víctor Tudela
 Sinopsis: Una escapada a un lugar alejado del ruido de las autopistas, del humo de los vehículos, de los grandes centros comerciales. La historia se centra en varias personas que dejan atrás un pasado urbanita, sin Renunciar a sus actividades vocacionales.

RAUL SANZ

Bajo la dominante dictadura del sistema capitalista que nos crea cada vez más necesidades, la pérdida de poder adquisitivo en una sociedad de consumo resulta dramática. Este panorama actual propicia que nos olvidemos hoy más que nunca de esos «héroes cotidianos» que siguen luchando igual que siempre por sobrevivir. Que lo siguen haciendo con la obscena esperanza de un porvenir que difícilmente llegarán a alcanzar mientras los poderosos sigamos alimentándonos de su pobreza.

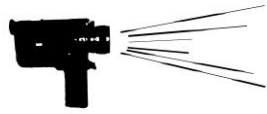

Swing les ofrece una visión particular, en forma de sátira, de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Alfredo Zamora y Salvador Serrano forman el reparto de esta historia que describe una situación extrema en tono de humor ácido. Pretende ser una llamada a la reflexión que no debe dejar a nadie indiferente.

Ficha Técnica

Título: Swing
Guión y dirección: Raúl Sanz
Intérpretes: Alfredo Zamora y Salvador Serrano
Sinopsis: Dos hombres conversan en tono de preocupación acerca de la crisis económica actual y de cómo les está afectando.

La pasión por el cine nos llevó a algunos miembros del Jardínico a adquirir, a través de esta Asociación de Arte, conocimientos básicos de técnicas de cine, escritura de guión o montaje de videoarte, que nos proporcionan la posibilidad de desarrollar

el festivalico

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO CINEMATOGRAFICO
FRANCISCO MARTÍNEZ

Toda mi vida consciente he residido en un pueblo, Caravaca, donde a pesar de sus pretensiones de ciudad dinámica, ha carecido de sala comercial de cine, aunque en los 80 se rehabilitó el Teatro Thuillier para tal fin no recuerdo una programación continua y diversa de estrenos (con alguna excepción a cargo de antiguas Concejalías de Cultura). Para asistir a estrenos o eventos cinematográficos de cualquier índole nos hemos tenido que desplazar a la capital o a los pueblos limítrofes,

Y así transcurrió nuestra travesía por el desierto cinematográfico hasta que un grupo de personas con inquietudes culturales y artísticas fundamos en mayo del 95 la Asociación Cultural de Arte «El Jardínico». Para mí es importante destacar que la primera conferencia financiada con los escasos recursos económicos de los que siempre hemos dispuesto llevó como título «Cine y vanguardia» impartida por Juan Francisco Cerón, profesor de Historia del Cine en la Universidad de Murcia.

Comenzamos pues las proyecciones abordando sobre todo temas poco convencionales y para nada películas comerciales, vendiendo abonos para garantizarnos unos ingresos mínimos para cubrir gastos y arriesgando, siempre arriesgando, llegamos incluso a proyectar cine DOGMA, por primera vez en Caravaca, la misma semana que habían colas para ver la muerte de Leonardo di Caprio en «Titanic». Con la película «Rompiendo las olas» de Lars Von Trier, vimos cómo el público abandonaba la sala e incluso nos solicitaban la devolución del importe de la entrada. A partir de ahí tomamos conciencia clara que nunca tendríamos un lleno si seguíamos en esa línea.

Como no pudimos asumir el acoso de la SGAE y Hacienda, decidimos integrarnos, con la ayuda de su entonces presidente Martín del Toro y secretario Pedro Alberto Cruz (actualmente polémico Consejero de Cultura) en la Federación de Cineclubes de la Región de Murcia, con cuyo apoyo y asesoramiento pasamos a proyectar en cualquier formato, como entidad sin ánimo de lucro para eludir problemas legales, dejando de cobrar entrada a

partir de entonces, aunque recomendando a los usuarios que podían contribuir con una cuota mensual como miembros de la Asociación.

Y entramos en el nuevo siglo, realizando ciclos de cine de temática diversa, y cambiamos de lugar de proyección pasando por el Aula de Cultura de Cajamurcia, la Casa de Cultura y sobre todo en los últimos tiempos en nuestra sede de la calle Canalejas cuando se trata de DVD y seguimos en el teatro Thuillier cuando se trata de 35 mm, sobre todo aquellas películas que nos llegan a través del Cine Circuito que coordina la Federación de Cineclubes. También en las calurosas noches de agosto, hemos disfrutado de magníficas proyecciones al fresco de los pinos de la Sierra del Gavilán en Bollaín.

En 2002 nos tocó ser la sede de los encuentros anuales de la Federación, y preparamos diversos actos relacionados con el cine, destacando la proyección de un documental de Ignacio Oliva sobre la vida de los chimpancés salvajes en África, una charla de Miguel Ángel Cánovas que tituló «Alfred Hitchcock y las flores del mal».

Paralelamente, y casi sin darnos cuenta, al igual que Alicia en el país de las maravillas atravesó el espejo nosotros hemos atravesado la pantalla para colocarnos detrás de la cámara. Iniciamos un período de formación que se abrió con el Taller de Lenguaje Cinematográfico, impartido altruistamente por Luís García, tristemente fallecido hace unos meses, incansable conferenciante y miembro activo del Cineclub de Beniel.

En agosto de 2007, dentro de los Talleres Internacionales de Arte, organizados por nuestra Asociación, fue la primera vez que pulsamos el botón GRAB de una cámara de video, en el curso de STOP MOTION, que impartió Samuel Viñolo, con quien aprendimos sobre todo a pensar en fps (fotogramas por segundo) y los 12 principios de la animación para dar vida a seres de plastilina creados por nosotros.

Y nos pusimos manos a la obra con un TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE VIDEOARTE, (que no ha dejado de repetirse verano tras verano) donde Paula Noya, Iván del Rey y Álvaro Collar, nos engancharon para siempre a la cámara de video, (este año el euro estaba por las nubes frente al dólar y los europeos nos podíamos permitir ir de compras a Nueva York, y de allí vino mi

Juliana, una sencilla Sony Handycam, con la que se están grabando la mayoría de las piezas que salen del Jardínico), ¡ya nos podemos llamar videocreadores...!

Y a la vez que ocurría todo esto, llegó savia nueva a la Asociación de la mano de Víctor Sánchez Tudela que, con paciencia, fuerza y tesón ha ido generando un espíritu de cooperación para llevar a cabo proyectos cada vez más complejos.

Cuando Salvador Serrano, actor y miembro de la Asociación de Guionistas de la Región de Murcia, en el verano de 2010 nos propuso su TALLER DE GUIONES CINEMATOGRAFICOS, ya si que no tuvimos otra, a lo largo de ese otoño y la primavera siguiente se fue configurando lo que será mi «Ópera Prima» CALAMINA.

El guión lo terminé durante el mes de julio en mi cortijo de Bugéjar (Puebla de D. Fadrique-Granada). Entre agosto y septiembre se fue organizando la preproducción, de la cual se encargó Víctor con gran ahínco, para llegar al rodaje los días 24 y 25 de septiembre con los «deberes hechos». La primera buena noticia que tuve fue que en esta ocasión no tendríamos que pagar por el alquiler del equipo, pues gracias a la gestión de mi querida Gema Reinón (Profesora de Dibujo y Pintura de la Asociación), Juan Alfonso Moreno de la Productora Grupo de Medios de TV de Murcia, puso a nuestra disposición todo lo que necesitásemos y mucho más, pues nos resolvió hasta las disputas con el recién adquirido iMac.

Desde aquí quiero animar a aquellos que están pensando en rodar que lo hagan, pues a pesar de las muchas dificultades que encontrarán, una vez se dice ACCIÓN...correrá por sus venas un no sé qué que les puede llevar a tocar el cielo, o las estrellas o qué sé yo, y si durante el rodaje pierden los nervios o no sale como querían, que se rodeen de buena gente que les apoye y ayude y sepan perdonarles los fallos.

Ficha Técnica

Guión y dirección: Francisco Martínez
Intérpretes: Blas Munuera
Sinopsis: Calamina: fundición muy fuerte de zinc, si se rompe no se puede soldar.

Entre tanto, aunque con ritmo muy lento, sigo trabajando en el guión de otro cortometraje que espero poder sacar adelante con el apoyo del equipo habitual y la valiosa colaboración del «afamado» director local Rob Vincent. Se tratará de un thriller que, alejado por esta vez del cine social con el que más compatibilizo, pretendo que sea rodado a comienzos del próximo otoño.

ACTIVIDADES PARALELAS

TEATRO DEL JARDINICO

LA COLABORACIÓN DEL ARTE DRAMÁTICO

ESTA EDICIÓN, «LA MIRADA DEL DESIERTO», TEXTO DE LUIS LEANTE.

LUIS MARTÍNEZ ARASA

«NECESITAMOS UNA CULTURA PARA TODOS ADEMÁS DE LAS ESTUPENDAS FIESTAS DE MAYO»

Hace tres años comencé el taller de teatro gracias al amparo del Centro Joven de Caravaca, siendo coordinador Juan Aznar y apoyando José Antonio «Jata». Contaba con una pequeña ayuda de dinero público que fue menguando y acabó, al igual que el permiso para que utilizásemos el Teatro público Thuillier. Llamé a las puertas del Jardínico y nos las abrieron de par en par, a riesgo de saber que algunas personas de gran reputación piensan que los cómicos somos gente de mal vivir que no se entierra en camposanto. Los cultos socios de El Jardínico valoraron que somos gentes que tienen crédito gracias a personas como Shakespeare, Cervantes, Valle-Inclán, Genet, Plauto, Boadella, Mayorga, por poner varios ejemplos. Gracias a la Asociación de Arte El Jardínico y a las escuetas cuotas que pagan mis estupendos alumnos se mantiene la llama de Hécuba, el carro de Tespis, la ceremonia de Dionisos, este Arte Dramático con más de dos mil años de Historia, en nuestro pueblo. Algo que los administradores del dinero público todavía no han valorado. Y me pregunto: Si no valoran las pocas iniciativas populares culturales que hay, ¿qué valoran? En

efecto, las fiestas de Mayo. Pero es que hay más cultura a parte de nuestras geniales fiestas, y es más, las artes podrían dar mucho a estas fiestas: vanguardia, apertura, diversidad, creación.

«Teatro del Jardínico» ha representado varios montajes

de creación original: «¿Poesía, poesía?, poesía eres tú», «El diario de Patricio», «Calixto y Melopea», «La parodia de las mocedades del Cid», «Acción con el corto La persistencia de la memoria», «Breve historia del cine» y «La mirada del desierto» (texto de Luis Leante), en las que hemos trabajado diversos formatos escénicos: teatro de calle, comedia de café-teatro y teatro para sala. También las versiones de los cuentos infantiles «Los duendes y el zapatero» y «Los tres ositos», escritas por José Antonio «Jata». Pueden verse en «youtube: taller de teatro de Caravaca». Un taller que no estaba pensado para poner en pie tantas obras, pero debido a las ganas y a las ideas de mis alumnos, se ha convertido en una máquina de creación y diversión. Al igual, lugar de trabajo para otros artistas caravaqueños que han compuesto músicas, diseños de iluminación y vestuario para nuestras obras, intentando alcanzar uno de mis propósitos: activar y aglutinar las individualidades creativas que hay en Caravaca.

Todas las artes tienen algo en común: la expresión, la interpretación de algo a través de alguien.

El teatro, un lenguaje que queremos que sume en este festival, que aporte otro punto de vista, el de los actores de carne y hueso, en vivo y en directo, el de esta experiencia efímera y única que es la representación teatral.

El año pasado creamos dos piezas: «Brevísima historia del teatro» y la acción «Persistencia de la memoria», de diferentes formatos.

La primera, preparada para hacerse en la calle, finalmente en la Plaza Nueva, desafiando los ruidos de los cercanos jugadores de dominó, cerveza y de las campanas de la Iglesia. Esta obra tiene un marcado estilo directo, energético y participativo, recordando al auténtico teatro callejero del romance, del suceso, informativo de las cosas del mundo, con toque gamberro e intentando empatizar con el respetable. Creación de todos los participantes del taller que dirijo, mayores y pequeños que fuimos ensayando a partir de los hechos relacionados con el cine que nos parecieron más significativos. Intentando desarrollar las aptitudes de los alumnos, un objetivo de mis clases, animé a que cantasen e hiciesen música los que estuvieran dispuestos. Toda una experiencia para actores y público. Se puede ver en historia del cine.

La segunda pieza, una acción realizada en el bar «La compañía», inspirada en el cortometraje «La Persistencia de la memoria», de

Juan Luis Luiggi, ambientada con música de Vetusta Morla, una actuación menos convencional, expresión corporal y partituras de movimiento individuales y colectivas basadas en lo que sentimos con el corto y con la música. Todo en un cuarto con poquita luz y mucha fisicidad dentro, todos mis alumnos, adolescentes y adultos, de negro, las chicas con los labios pintados de rojo pasión y gafas de sol. Otra experiencia irrepetible. Y un fructífero encuentro con Luiggi, una alegría realizar trabajos conjuntos con otros artistas de nuestro pueblo, otro de los objetivos del Festivalico: aunar esfuerzos, intercambiar opiniones, probar mezclando artes, crear tejido social. Un sano subidón.

Este año ponemos en pie el texto de Luis Leante «La mirada del desierto», escrito para la gala pro-vacaciones en paz de los niños saharauis que se realizó en nuestra localidad. Qué decir de la alegría que nos supone trabajar con este escritor, poniendo voz a los que no la tienen, hermanándonos con el Festival FiSáhara ante un conflicto tan indignante, y por desgracia, extensivo a otras guerras. Digamos que este año decidimos desunificar, indignarnos ante una injusticia. El teatro como arma cargada de futuro.

«La mirada del desierto» es un texto literario, un relato breve, que el Grupo de Teatro de El Jardínico convirtió en una representación escénica. Ahora, volverán a representarla en el marco de El Festivalico. Uno de los méritos del grupo es haber captado la esencia del texto para convertirla en imágenes plásticas y en sonido. Con su adaptación, el texto original se enriquece y adquiere una mayor dimensión. Ellos, con

su mirada, lo han hecho suyo y han querido compartirlo con los espectadores» – Luis Leante

Si estás interesado en participar en el taller de teatro, llama al 628055839.

Os esperamos.

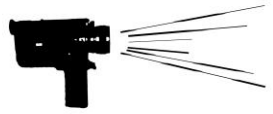
Este año dedicamos nuestra actuación a los difuntos Antonio Martínez-Reina y a «El Zumba», amantes del teatro.

Luis Martínez Arasa es actor, director y guionista.

Ha trabajado como actor en compañías como el Centro Dramático Nacional, Alquibla, Teatro Español, La Ruta, Tespis, La Nuca Teatro, Zampanó, Barbican Company...interpretando títulos clásicos como «Anfitrión», «Fuenteovejuna», «La vida es sueño», «Julio César», «El balcón»... y contemporáneos como «Amo tu cama rica», «Buenas noches, Hamlet», «Diktat»...con directores de prestigio nacional e internacional como César Oliva, Ángel Facio, Gerardo Vera, Déborah Warner... también en series de televisión: «Los Serrano», «Los hombres de Paco», «LEX», «Amar en tiempos revueltos»...numerosos cortometrajes y varios largometrajes.

Ha dirigido textos actuales como «Gorditas» y «La muerte y la doncella», además de varios infantiles y títulos creados por el taller de teatro «Teatro del Jardínico», de Caravaca, el cual dirige en la actualidad.

Sigue como actor en Alquibla Teatro-Murcia, dirige y actúa en el montaje de las visitas guiadas teatralizadas al castillo que se realizarán este verano.

el festivalico

UNA IMAGEN UNA PASIÓN

CECILIA IBAÑEZ

Hablamos hoy con la guionista, directora de origen uruguayo Cecilia Ibañez, que lleva ya dos décadas afincada en Murcia y uno de cuyos cortos, «El Pupas», rodado en Mazarrón, se exhibe en esta edición del Festivalico.

C- Hola, es un placer participar en la II muestra del Festivalico. Se nota el esfuerzo y la dedicación desplegados para su organización, enhorabuena.

P- Cecilia, en España has estudiado y trabajado con conocidos profesionales, como Pilar Miró, José Luis Cuerda, Lola Maldonado («El crimen de Cuenca», «Las bicicletas son para el verano», la serie «El Olivar de Atocha»). ¿Qué has aprendido de ellos?

C- Me han enseñado que el cine es una gran familia donde cada uno desempeña su labor, que lo importante es la especialización, ser un experto en lo que haces, en tu campo. Ser un buen montador, o técnico de sonido o de imagen, director o guionista.

P- Tuviste como profesor de guión en la Escuela de Cine de Cuba a Eliseo Altunua-ga...

C- Si, mi especialización se ha orientado hacia la dirección y el guión. Altunua-ga, considerado como el gurú de los guionistas, fue el asesor de Jane Champion en la película «El Piano». También he estudiado con Lola Salvador Maldonado que escribió «El Crimen de Cuenca» con Pilar Miró, las «Bicicletas son para el verano», series de TV como el «Olivar de Atocha», y participo en la creación de ALMA (Asociación de Guionistas).

P- ¿Hay alguna de las profesiones, de las especializaciones, que sea más importante que otra? ¿Es más IX

importante un director que un actor o que un montador?

C- No, como he dicho, el cine es una familia, cada uno ha de hacer su trabajo lo mejor que sepa y un buen equipo hará un buena película... siempre y cuando haya un buen guión. Si no hay un buen guión no puede haber una buena película.

P- Entonces ¿el guionista es importante?

C- El guionista trabaja 8 horas diarias durante semanas o meses escribiendo en beneficio del trabajo de todos, de la película, de todos los que trabajan en ella.

P- Cecilia, llevas muchos años trabajando en el cine, tu pasión... has vivido el tránsito del cine al video... ¿es diferente la manera de trabajar uno y otro? ¿en que ha cambiado?

C- Bueno, la pasión por la imagen es el denominador común. La diferencia está en la manera de trabajar esa imagen. Lo maravilloso es que se ha popularizado la imagen, que cualquiera puede hacer sus sueños realidad y además realizar esos sueños suele ser casi un 20% más barato en video que en cine.

P- ¿Y cual es el problema?

C- Que en el video no se ha respetado la especialización, con la consiguiente pérdida de calidad en el producto final. Es una lástima la pero se ha dejado de considerar la imagen como una profesión de calidad: en ocasiones es la misma persona la que escriben guiones, la que hace el desglose de realización y producción, la que realizan casting, o busca localizaciones: cualquiera coge una cámara y rueda y luego monta con un ordenador en casa... el producto final no es siempre profesional... y es una pena porque nuestro currículo profesional, cuando trabajamos la imagen, ha de ser la imagen misma, su calidad.

P-¿Qué tiempo lleva, profesio-

nalmente, realizar un corto?

C- Para que te hagas una idea, mi cortometraje «Pupas», el que se va a pasar en esta segunda muestra del Festivalico, fue realizado en 4 meses y trabajamos en él 40 personas. Se grabó la cuarta versión del guión... se rodó en 35mm, pero mi realidad es que no sé trabajar el video si no es también desde la profesionalidad.

P- Tanto tiempo y tantas personas para un corto de 11 minutos?

C- La famosa frase «un 1% de inspiración y un 99% de transpiración», atribuida a Thomas Edison, Beethoven y/a Goethe... un pianista pasa 8 horas diarias sentado al piano, un violinista 8 horas ante el atril... así un guionista, un realizador o realizadora, una directora o director de fotografía, o técnico de sonido, script o montador... han de escribir muchas horas, mirar películas desde su prisma, dedicar horas y horas de trabajo a sus respectivas tareas específicas. La imagen se ha convertido en la dueña de nuestras vidas desde internet, desde el móvil, la Tv, el cine... sean fotos, películas de ficción, documentales, series o dibujos animados...

P- ¿Que consejo darías a quienes quieran dedicarse de una forma u otra a contar cosas con imágenes?

C- A todos aquellos que quieran contar una historia documental o de ficción con imágenes, en un largometraje, medimetraje o un corto, con actores de carne y hueso o de animación, usando (o no) efectos especiales o hacer videojuegos... les recuerdo que para hacer un buen trabajo, para conseguir un producto final de calidad y con una buena imagen es primordial dedicarle tiempo a cada detalle y que para eso la especialización es muy importante, que un trabajo cuidado y en equipo da resultados de más calidad y más satisfactorio.

P- Una de tus preocupacio-

nes es la pérdida de calidad que se aprecia en los trabajos de video...

C- Sí, no entiendo porqué no se cuida la calidad en todo el proceso.

No hemos de ser menos profesionales por usar un formato más económico que el negativo, por eso un grupo de profesionales comprometidos con la calidad hemos impartido ya un curso en el Café Ficciones de Murcia donde nuestros alumnos han podido realizar un corto, teniendo la experiencia de profundizar en cada una de las diferentes profesiones que hacen de una película algo memorable y así poder luego buscar su especialización en el apasionante mundo de la imagen.

Muchas gracias a todxs y los esperamos en nuestros cursos y talleres.

AMMA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

CECILIA IBAÑEZ

En Diciembre de 2011 se creó la Asociación de mujeres de los medios audiovisuales. Un grupo de mujeres pertenecientes al medio han decidido unirse en una asociación.

¿Cuál es realmente la situación de la mujer? ¿Existe verdaderamente la mirada de la mujer en la tv, en el cine?

Los últimos estudios revelan que apenas un 8% de las películas que se producen en España están dirigidas por una mujer. Cine o televisión, no importa de qué hablemos: la creación audiovisual se

encuentra en manos masculinas.

Es por esto que AMMA ha querido puntualizar los siguientes fines en sus estatutos:

Art. 2.- Serán fines de la Asociación:

- Visibilizar el trabajo realizado por las mujeres en el sector audiovisual.
- Apoyar la creación de obras audiovisuales realizadas por mujeres.
- Elaborar una base de datos con todas las mujeres que trabajan en los medios audiovisuales en la Región de Murcia
- Promover el cumplimiento de la ley de igualdad.
- Denunciar la violencia de género a través de los medio audiovisuales y de comunicación...

Art. 3.- Para el cumplimiento de los fines del artículo anterior, la Asociación promoverá y organizará diversas actividades como:

- Información, divulgación y educación en temas de mujer y medios audiovisuales.
- Creación de una red de contactos y encuentros de trabajo y colaboración.
- Apoyo, difusión y realización de largometrajes, cortos, series, programas de tv...
- Festivales y muestras de obras audiovisuales con participación de mujeres o temática femenina.
- Realización de cursos del ámbito de la creación audiovisual.
- Una reunión mensual de todas las asociadas.

Concedoras de la situación económica actual hemos fijado solo una cuota anual de 25 €

Porque creemos que debemos trabajar unidas y creemos que nuestra mirada es importante

INVITAMOS A TODAS LAS PROFESIONALES DEL SECTOR QUE VENGAIS A NUESTRA REUNIONES.

RECUERDA QUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

cecibacine@gmail.com

ACTIVIDADES PARALELAS

MISTER CINEMA

TODO LO QUE NECESITAS PARA TU PELI

MISTER CINEMA

Desde mayo de 2010, con el objetivo de servir de plataforma de servicios al sector audiovisual de Murcia, funciona en nuestra región un innovador proyecto empresarial que ofrece servicios de producción a profesionales dentro y fuera de la región, del sector audiovisual principalmente, pero también para la creación y gestión de eventos y espectáculos de todo tipo, Mister Cinema.

potencial humano y material para desarrollar productos audiovisuales de calidad, con capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales. *«Nunca ha sido fácil sacar adelante nuestros proyectos, pero siempre hemos confiado en el potencial creativo y ejecutivo de nuestros equipos y por ello apostamos con Mister Cinema por el desarrollo de ese potencial para ayudar al crecimiento de nuestra industria audiovisual».*

Con una infraestructura sólida y única en el área de Levante y Sureste peninsular, basada en la colaboración de los mejores nombres y las más reconocidas entidades del ámbito regional y nacional, Mister Cinema ha ido creciendo en su oferta de servicios hasta hasta poder cubrir todas las necesidades, tanto técnicas y materiales como humanas, desde el principio hasta el final de cualquier proceso de producción audiovisual y de creación y gestión de eventos promocionales y de espectáculos.

De la mano de su Director General, Alejandro Rius, reconocido productor de la región, con numerosos productos de ficción a sus espaldas bajo el nombre de Luna de Ítaca Producciones, emprende este nuevo proyecto desde el convencimiento de que existe en Murcia y el Levante un gran

En la actual coyuntura económica en que nos encontramos, confiando en la supervivencia de un sector cada vez más afectado por la falta de financiación para el desarrollo de productos, *«Mister Cinema apuesta por la creación de nuevas vías de trabajo que den salida al potencial humano y técnico de quienes luchan por crecer en este mundo en el que la competitividad aumenta al mismo tiempo que, por desgracia, aumentan los problemas de financiación»*, nos cuenta Elena Marcelo, Directora Comercial de la entidad. Siguiendo esta línea, Mister Cinema crea su oferta de Talleres y Cursos de contenido audiovisual, poniendo al alcance de aficionados y profesionales formación y experiencias que sin duda ayudarán al posicionamiento en el sector de la empresa, como soporte indiscutible

en el mercado regional y referente a mencionar en el mercado nacional. *«Rodando, ... ¡Acción!»* es el Taller con que Mister Cinema comienza su colaboración con El Festivalico, un taller de 30 horas mediante el que cualquier aficionado al cine puede vivir la experiencia de trabajar en la producción de un cortometraje cinematográfico, sin necesidades de conocimientos o experiencia previos. En las redes sociales de Mister Cinema y el Festivalico puede encontrarse toda la información referente a las inscripciones y el programa del taller.

Mister Cinema, además, pone a disposición de público y profesionales una completa página web, www.mister-cinema.com, como herramienta de trabajo para quienes se enfrentan a un proyecto de producción,

así como sus páginas en las principales redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn, en la que además desarrolla promociones y ofertas que pueden ser de interés para todo el sector de la región, como el «Juego de Cine» que cada mes regala un cheque para el alquiler de material profesional de rodaje para quienes empiezan sin recursos a trabajar en el medio.

En definitiva, Mister Cinema aboga por el crecimiento de esta industria que «viejos» y «nuevos» profesionales trabajan por sacar adelante en nuestra región, desde la esperanza de que con «esfuerzo, continuidad y mucha ilusión», como dice su Director, puede alcanzarse un posicionamiento importante de Murcia y el Levante en el panorama nacional e internacional.

APRENDER

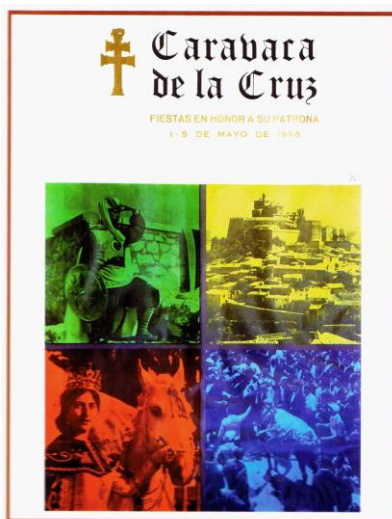
MARICARMEN MORENILLA

Lo primero que quiero expresar es lo afortunada que me siento por poder colaborar en esta iniciativa cultural, que de algún modo enriquece a nuestra ciudad.

Mi aportación en la primera edición fue con un par de cortos en los que participé, uno de imagen real y otro de animación, y además dando una charla sobre "El cine y la animación". Adjunto en el siguiente artículo, un pequeño resumen de la misma para aquellas personas a las que les pueda interesar

En esta segunda edición he querido meterme de lleno en la organización ya que me gusta mucho la idea de que éste sea un evento que perdure en el tiempo y si puedo poner un granito de arena para que eso suceda seré un poco más feliz. También me gusta pensar que con «El Festivalico» aportamos un poco de cultura de cine, aunque sea en formato de cortometraje, a esta ciudad donde desde hace años no tenemos la suerte de disfrutar de salas de cine específicas.

Lo segundo que quiero en este artículo es hacer una mención especial a mi tío Juan de Dios Morenilla, fraile Carmelita y artista multidisciplinar donde los haya. Dedicó su vida al arte, fue escritor, pintor, fotógrafo, realizador audiovisual, profesor de dibujo, etc. Es conocido por muchos de los lectores ya que hizo muchas cosas en Caravaca como carteles para las fiestas, artículos en los libros festeros, fotografías, vídeos, etc.

A él le debo el haber sentido tan de cerca las posibilidades artísticas que tenemos alrededor y que en muchos casos dejamos de lado ya que habitualmente no son rentables económicamente. Todo el mundo sabe que se puede vivir de estudiar

medicina o ingeniería pero el arte no tiene una salida profesional tan clara. La tendencia es dejarlo relegado a afición.

En mi caso, cuando tuve que decidir qué carrera estudiar elegí Ingeniería Técnica Informática, con la que a priori "me aseguraba un buen futuro". Cuando salí al mercado laboral tuve la gran suerte de encontrarme con esta profesión que aunque no está muy relacionada con mis estudios, me encanta. En una productora audiovisual de Murcia (Ordet Producciones) necesitaban varios programadores de VRML (VRML es un lenguaje de programación para modelar 3D) para un proyecto y un buen amigo y compañero de facultad se puso en contacto conmigo porque sabía mi gusto y afición por el modelado en 3D. Desde entonces me he mantenido íntimamente ligada a esta empresa con la que fui creciendo en el ámbito audiovisual.

Durante estos 8 años he aprendido muchísimo y sin duda mucho me queda por aprender. He aprendido de cada proyecto, cada compañero, de cada experiencia.

Antes de terminar me gustaría mencionar a Miguel Carballal, un compañero de trabajo de Ordet que actualmente está trabajando en Londres, en el departamento de efectos especiales de *Gravity*.

Gravity es una película de ciencia ficción actualmente en fase de rodaje escrita y dirigida por Alfonso Cuarón. El guión fue escrito por el propio Cuarón y su hijo Jonás. Protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Su estreno está previsto para el 2013. Os recomiendo ir a verla porque va a merecer la pena

Para terminar, adelanto que estoy realizando un cortometraje de animación con José A. Navarro (animador 3D), que proyectaremos en la tercera edición de "El Festivalico"

CHARLA ANIMACIÓN

MARI CARMEN MORENILLA

El 3D y los efectos digitales están inmersos en el cine hasta un punto en el que el ojo no es capaz de distinguir. No solo en las películas de animación CGI de Disney y Pixar tienen 3D también las de acción real.

Os voy a hablar sobretodo de la animación CGI o animación generada por computador y del proceso de producción de la misma. Pero también voy a hablar un poco de la animación tradicional y de cómo han ido evolucionando la técnicas de animación.

Se usan imágenes generadas por computador en películas, programas de televisión, publicidad, y en medios impresos. Los videojuegos también usan CGI pero en tiempo real. Además suelen incluir una intro con escenas de corte preelaboradas.

En cine y tv se recurre a menudo al CGI porque, en ocasiones, es más barato que usar medios físicos, como la creación de maquetas o platós, alquiler de mucho vestuario en escenas de multitudes o cosas que no serían factibles hacer de otro modo. Esto puede llegar hasta a producir una película prescindiendo de actores.

Técnicas de Animación

Estereoscopia

Estamos en una época donde han bajado las visitas al cine y las productoras se han visto obligadas a utilizar algunas tecnologías para revitalizar la industria ofreciendo un espectáculo superior. El sistema elegido ha sido la estereoscopia 3D, desarrollada en 1986 pero puesta ahora como una novedad en cada una de las películas que se estrenan.

La estereoscopia crea la ilusión de profundidad en una imagen. La ilusión de la profundidad en una fotografía, película, u otra imagen bidimensional es creada presentando una imagen ligeramente diferente para cada ojo, como ocurre en nuestra forma habitual de recoger la realidad.

Animación FLASH

Esta técnica de animación fue desarrollada por Macromedia e inicialmente era una técnica basada en vectores matemáticos (vectorial) para que ocupasen menos de una mega y poder distribuirlos fácilmente por internet.

¿Quién no conoce *Cálico electrónico* aunque sea de oídas?

Hay más programas que utilizan esta técnica vectorial como por ejemplo, Toon Boom, Anime Studio, etc. Se usa también en videoclips.

Para cine es una gran ventaja ya que se puede adaptar con mucha facilidad a cualquier formato sin que pierda definición: internet, tv, DVD, película de 35 mm.

Esto lo convierte en un formato ideal para películas de animación independiente.

También se están haciendo cosas con una nueva y elegante estética como *The secret of kells*.

Captura de movimiento

Final Fantasy de Square pictures hacía por primera vez una película de animación que pareciera imagen real, sin ser imagen real pero, fue un fracaso por el llamado *Efecto del valle inquietante*: teoría Japonesa de la robótica que dice que los humanos nos sentimos reconfortados al ver muñecos y dibujos que caricaturicen a otros humanos pero, cuando se trata de réplicas hiper realistas sin vida, como animales disecados, figuras de cera... o en este caso personajes con captura de movimiento instintivamente se asimilan como muertos vivientes y se produce un rechazo.

Machinima

Películas de animación hechas con motores de videojuegos. Por ejemplo, *Terminator Salvation*.

Animación tradicional

Por ejemplo, *La bella y la Bestia*

Rotoscopia

Puede ser considerado un precursor de la técnica de captura de movimiento digital. La rotoscopia consiste en dibujar cada fotograma de una animación sobre una grabación original. Así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencialidad de movimientos, expresiones, luces, sombras y proporciones propias de una filmación.

Un clásico hecho con rotoscopia es *Blancanieves* de Disney.

Para las películas de *El Señor de los Anillos: Las Dos Torres* y *El Retorno del Rey* de 2002 y 2003 respectivamente, los ingenieros informáticos se vieron obligados por los productores a usar la técnica de la rotoscopia en 3D con el actor Andy Serkins para todas las animaciones del personaje virtual de Gollum, ya que el resultado por animación de captura de movimiento o de simple vectorización del personaje fue rechazado por incompleto y falto de realismo requerido para esta caracterización.

Aquí os he dejado algunos conceptos de los que hablé en mi charla. Para ampliar información sobre el festival visitar la web www.elfestivalico.com

Os recomiendo ver el corto *Nuit Blanche* y su making of que está en <http://www.elfestivalico.com/charlas.php> y entenderéis a la perfección lo que os decía al principio de la charla.

2ª muestra de cortometrajes y videoarte

ES LO MISMO

IVÁN DEL REY DE LA TORRE

Por segundo año consecutivo los organizadores de El Festivalico han tenido el acierto de programar una jornada de videoarte en el marco de un festival de cortometrajes; esto muestra su clarividencia. Poco a poco (muy poco a poco) los grandes certámenes se van abriendo a piezas llamémoslas «no convencionales» (me cuesta referirme a estas piezas con este apelativo porque es injusto doblemente: porque frente a ellas habría otras «convencionales» que no tienen por qué serlo y porque el ser «no convencional» parece dotarlas de una calidad artística que no tienen por qué tener); dicho de otra manera, se van abriendo a lo que convencionalmente se ha venido conociendo como «videoarte». Y, el público y la crítica, ¿cómo responden? Pues hay de todo, como no podía ser de otra manera, pero he elegido dos ejemplos de acogida negativa en mi entorno cercano.

Hace un par de años un vídeo que realicé con Paula Noya, *El Pliegue*, (programado también en la edición pasada del Festivalico) formó parte de la sección oficial de Documenta Madrid, festival de cine documental, y en un blog dedicado a la crítica cinematográfica alguien dijo que esa pieza, por muy bonita que fuera, estaría mejor en un festival de videoarte. Algo parecido ha ocurrido con la obra ganadora del último Movilfestenerife, *Myriad*, de Álvaro Collar, de la que también se dijo que mejor que en un festival de cortometrajes estaría en un museo. Es curioso, hasta ahora yo pensaba que decir que una cosa debería estar en un museo era sinónimo de vejez, pero aquí me da la sensación de que no fue dicho en ese sentido.

Tradicionalmente se han considerado como nacimiento del videoarte a las piezas que a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta realizaron Wolf Vostell y Nam June Paik utilizando televisiones manipuladas para distorsionar la imagen. Después, cuando en 1965 Sony saca al mercado la cámara Portapak, son numerosos los artistas que la adquieren y comienzan a trabajar con ella; uno de éstos será el propio Paik, que grabó la visita del Papa a Nueva York (imágenes que, por otro lado, para otros son la primera pieza de videoarte). La cámara portátil también fue utilizada por creadores del arte de acción, como Vito Acconci, Bruce Nauman o Marina Abramovic, que utilizaron este medio para registrar sus efímeras piezas. Otros vieron en el vídeo, combinado con sintetizadores, un vehículo para generar imágenes distorsionadas o abstractas; ejemplos de ello serían el matrimonio Vasulka. Después evolucionará el lenguaje y muchos han sido los creadores que han utilizado el vídeo y que habría que nombrar, pero baste una antología para que el que esté interesado investigue: William Wegman, Peter Campus, Martha Rosler, Dan Graham, Gary Hill, Bill Viola, Robert Cahen, Pipilotti Rist, Tony Oursler o nuestros

Francesc Torres, Domingo Sarrey y Sergio Prego.

Llevo unos años dedicado a la docencia y si se me preguntan cual es la diferencia entre cine y videoarte no sabría qué contestar; bueno sí, diría: es lo mismo. Es la manía de catalogar que tenemos y los intereses creados del mercado. Que quede claro que lo que sigue es mi opinión y como tal es discutible; acepto que haya otras totalmente contrarias, pero me gustaría que estas líneas nos lleven a la reflexión a todos, a los profesionales, teóricos y consumidores de cine y videoarte que en muchas ocasiones hemos estado a la gresca.

Cuando a finales de los años cincuenta Vostell y Paik agredían a la televisión realizando esculturas de monitores con el tubo catódico trucado o enterraban televisores en hormigón hacían una crítica a la televisión comercial, a la manera en la que estaba planteado el medio televisivo en la época, no al medio en sí (si levantarán la cabeza y vieran el panorama actual...). Hay teóricos que han dicho que esa crítica a la imagen icónica de la televisión era extensible al cine, en la búsqueda de especificidad del vídeo, de ahí la abundancia de tendencias abstractas en la época de gestación del videoarte. Olvidaron estos teóricos que existía el cine abstracto desde los años veinte, y que en los sesenta y setenta tendrá una nueva época dorada de la mano de autores como, sin ir más lejos, nuestro Javier Aguirre. El resultado de las obras de videoarte y de cine en estos casos es similar, el mismo lenguaje. Y si observamos otros tipos de narrativa más convencionales utilizados después en videocreación vemos que su forma está basada en los principios de lo cinematográfico. Yo ahí no veo diferencia. Se me podrá decir, entre otras cosas, que las obras de videoarte tienen una conciencia del tiempo especial, que muchas veces se usa el tiempo real; sí, es cierto, pero en cine también sucede, y no hay más que ver las filmaciones eternas de Andy Warhol o el primer capítulo de *Voces espirituales* de Alexandr Sokurov (muy recomendable). No estoy diciendo que todo lo que se ha hecho en videoarte se hizo antes en cine, pues también este último se ha visto influenciado por piezas concretas de vídeo; eso sí, como el cinematógrafo apareció sesenta años antes que el magnetoscopio, es normal que le diera tiempo a abrir nuevos

caminos. Todo esto ya lo teorizó Lev Manovich en su día.

Si el lenguaje no marca la diferencia entre cine y videoarte, ¿está dónde está?. Pasemos a comentar ciertos argumentos que se han dado para marcar distancias, tanto desde el mundo del cine como desde el de la videocreación (es increíble, en esto están de acuerdo).

-El cine es un registro en celuloide y el videoarte en cinta magnética. Es verdad, pero atención, la mayor parte de los cortometrajes que programa El Festivalico están grabados en vídeo, igual que sucede con las últimas películas de Lars von Trier o con obras de Godard desde hace treinta años. Y si leemos libros de videoarte vemos cómo incluyen las obras de Fluxus que fueron rodadas en 8 y 16 milímetros, es decir, con cámaras de cine. Además, hoy almacenamos y proyectamos todo en digital. ¿Entonces?

-El cine se ve en los cines y el videoarte se expone en galerías y museos. Creo que esta distinción no es acertada; sería como decir que la pintura está en las iglesias, pero que los murales pintados en la calle son otra cosa. Si nunca ha funcionado esta distinción ahora menos; hoy hay puestos en el Reina Sofía varios monitores, cerca de las fotografías de Cualladó y de las arpilleras de Millares, en los que podemos ver *El pisito* de Ferrer y *Noche y niebla* de Resnais entre otros; de la misma manera las filmotecas programan piezas que aparecen en los ortodoxos manuales de videoarte. Ni estas obras se han transformado en cine ni *El pisito* lo ha hecho en videoarte a causa del lugar de exhibición. Otro ejemplo es la sesión programada por El Festivalico. Además, hoy podemos ver todas estas obras en el salón de casa en formato DVD. ¿Entonces?

-El videoarte lo hacen los artistas y el cine los directores. Creo que no es necesario comentar una cosa tan vaga. ¿Alguien se atreve a decir en qué es más artista William Wegman que Federico Fellini?; ambos son muy grandes. Si alguien me objeta que los artistas hacen arte de manera consciente, con voluntad de crear arte, que lean los escritos de Andrei Tarkovski sobre sus películas. ¿Entonces?

-El videoarte utilizado en instalaciones, en galerías y museos, permite reflexionar sobre el espacio y la concatenación de imágenes multiplica los significados (comentario aparte merecen las instalaciones de circuito cerrado). Sí, es cierto que estos espacios permiten la colocación de diferentes fuentes de imágenes, pero esto no aporta especificidad al medio y, además, Abel Gance ya en los años 20 concibió su película *Napoleón* para ser vista en tres pantallas simultáneas. Y, ¿los cines Imax?, ¿son por su visión total videoarte?, ¿Entonces?

-El videoarte es raro e inaccesible para el gran público y el cine es un producto de consumo para todos. No hace falta entrar en narraciones límite del tipo cine abstracto que comentamos más arriba; si analizamos la obra de muchos directores nos encontramos con cosas poco asequibles para el ciudadano de a pie y, de manera inversa, piezas como *Las pasiones* de Bill Viola emocionan a

cualquiera. No, tampoco la aceptación por parte del público (o la facilidad de comprensión) ha de ser causa de distinción. ¿Entonces?.

Entonces nada, todo es lo mismo.

Si leemos las reflexiones de numerosos creadores y teóricos del primer videoarte, Marita Sturken o Martha Rosler por ejemplo, observamos como son conscientes de que en los comienzos no había diferencia entre lo que tradicionalmente se ha llamado videoarte y lo que hicieron colectivos preocupados por lo social, que realizaban vídeos denuncia y que han entrado en los libros más cercanos al Cine Directo que al vídeo de creación. Para ellos fueron a las instituciones (galerías y museos) a las que interesó hacer distinciones entre un vídeo cercano al cine y un vídeo cercano al arte. El vídeo era un medio nuevo al alcance de muchos (no tantos) y exponer tal asunto en sus salas podía resultar osado; de ahí que aceptaran más la videoinstalación que el vídeo monocal, el que se contempla en un simple monitor. Podemos hacer el ejercicio de meternos en una cabeza de la institución de la época: -claro, si tal pintor o tal performer me entrega un vídeo, bueno, pues ya es conocido, y además si las imágenes son abstractas parece más un cuadro. Pero claro, me presentan cuadros y yo digo: pinturas, y si me presentan vídeos qué puedo decir: videoarte-. Y aquí encontramos el sambenito del vídeo, esa palabra tan rotunda a la que ha sido unido y por la cual muchos han salido corriendo, sobre todo los que se han sentido cercanos al cine más ortodoxo: -ya están los artistillas del videoarte- (no han sido conscientes de que su amado cine engendra criaturas similares) ¿Por qué ha sido necesario añadir -arte a vídeo? Pues para justificar su entrada en los templos.

A nadie se le pasó, ni se le pasa, por la cabeza a la hora de comentar *Las hilanderas* de Velázquez el decir que es una pieza de pinturaarte o para referirnos al trabajo de Chillida, que éste realiza esculturaarte; el caso de los cines de Arte y Ensayo es diferente y la distinción no tiene la misma naturaleza. Sí que le ha pasado algo parecido a la fotografía, que hay quien aún se atreve a hacer distinción entre «fotografía artística» y «fotografía documental» (de todos es sabido que el cuadro *El caballero de la mano en el pecho* de El Greco no es pintura artística, es pintura documental, no hay arte en su concepción, ¿verdad?). Pongo este ejemplo de falso antagonismo artístico-documental para que lo apliquemos al mundo de lo audiovisual y seamos así conscientes de que todo se debe a la necesidad de catalogar, de dividir, de etiquetar... que hace que veamos como cosas diferentes asuntos que son lo mismo.

Es por ello que resulta interesante que en un festival de Caravaca de la Cruz vean la necesidad de dedicar una jornada a la proyección de lo que se viene llamando *videoarte*. Sólo falta que en próximas ediciones no condensen este tipo de piezas en una sesión y que las programen sin distinción entre los demás cortos.

el festivalico

2^a
muestra
de
cortometrajes
y
videoarte

29/30 Junio
1 Julio
2012

Caravaca (Murcia)

