

¡Vivan las Antípodas! (Victor Kossakovsky, 2011).

Suscripción a la alerta del programa mensual del cine Doré en:

<http://www.mcu.es/suscripciones/loadAlertForm.do?cache=init&layout=alertasFiltro&area=FILMO>

Ciclos en preparación:

Abril
 Roman Porno/Nikkatsu (1939-1988)
 Lo mejor del FCAT (II)
 Recuerdo de Tony Leblanc

Tim Burton
 Recuerdo de José Luis Borau...
 Olivier Assayas
 Mikhail Romm
 Nagisa Oshima
 La Gran Depresión de 1929

MARZO 2013

Nikkatsu (1939-1989)

En femenino:

Juana de Arco: 3 retratos

Lo mejor de FCAT (I):

4 realizadoras africanas

Ann Hui: 2 últimas películas

Recuerdo de Juan Luis Galiardo

3XDOC: Victor Kossakovsky

Andrés Duque

Peter von Bagh, un finlandés universal

V Semana de cine de Hong Kong (y II)

CASA ASIA

HONG KONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE

Cincuenta años de James Bond (II)

La mirada japonesa: paisajes humanos II

Reza Mir-Karimi

Cine para todos

Peter von Bagh

Agradecimientos marzo 2013:

Casa Asia, Barcelona (Menene Gras, Rodrigo Escamilla); Classic Films, Barcelona; FCAT (Mane Cisneros, Marion Berger).Fundación Japón, Madrid (Hiroyuki Ueno, Alejandro Rodríguez); Hispano Fox; Hong Kong Economic and Trade Office, Bruselas; Illume, Helsinki (Maarit Mononen, Jouko Aaltonen); Isaac Monclús, Barcelona; Miguel Marías (Madrid); National Film Center, Tokio; Nikkatsu, Tokio (Toshihiko Tomita, Takako Hirayama); Finish Film Foundation, Helsinki (Otto Suuronen); Oy Bufo Ab, Helsinki, (Mark Lwof); Park Circus, Glasgow (Nick Varley); Peter von Bagh, Helsinki; Vídeo Mercury, Madrid; Rosebud, Madrid; Sony Pictures Entertainment, España; Warner Sogefilm, Madrid; YYuri Kubota, Tokio.

Introducción

Este mes homenajeamos a la productora japonesa **Nikkatsu**, la productora japonesa más antigua, fundada en 1912, y todavía en activo, para la que han trabajado directores como **Kenji Mizoguchi**, **Shohei Imamura**, **Yuzo Kawashima** o **Seijun Suzuki**. Con motivo de su centenario, se le han dedicado retrospectivas en la Cinémathèque française y en el Lincoln Center de Nueva York. Este ciclo, realizado con el apoyo de la Fundación Japón y centrado en su producción de posguerra, presentará entre marzo y abril 23 películas de 12 directores y ha pasado por Barcelona y A Coruña, permitiendo revisar la evolución de la productora y constatar la habilidad con la que se adaptó a las transformaciones de la sociedad y a la evolución del gusto del público sin renunciar por ello al sello de la autoría.

Coincidiendo con el **Día Internacional de la Mujer**, el 8 de marzo, dedicamos un ciclo a tres retratos de la heroína **Juana de Arco**, coincidiendo con el 600 aniversario de su nacimiento, y **Lo mejor del FCAT: 4 realizadoras africanas**, una selección de cuatro películas estrenadas en el Festival de Cine Africano de Tarifa (hoy en día Córdoba) y dirigidas por mujeres.

En recuerdo del aclamado **Juan Luis Galiardo** se proyecta un ciclo de 10 largometrajes y 4 cortometrajes de la EOC, que muestran una visión completa de su carrera, desde sus inicios en la Escuela de Cine hasta su última película *La chispa de la vida* (Alex de la Iglesia, 2012).

La segunda edición de la muestra **3XDOC** se dedicará a dos documentalistas, el ruso **Victor Kossakovsky** y el venezolano **Andrés Duque**, de quienes se proyectarán todos sus largometrajes. Ambos directores estarán presentes y mantendrán coloquios con el público, Andrés Duque el día 14, tras la proyección de *Color perro que huye*, y Victor Kossakovsky el día 13, tras la proyección de *Belovy*. Además, éste impartirá una Masterclass el día 14.

El día 7, 8 y 9 estará con nosotros **Peter von Bagh**, historiador, cineasta, ex-director de la Cinemateca Finlandesa y director artístico de los festivales L'Immagine Ritrovata, en Bolonia y del Midnight Sun Festival en Sodankylä, a quien ya dedicamos una extensa retrospectiva en 2006. Presentará sus 3 producciones más recientes, entre ellas *Helsinki Forever* (2008), aclamada por Jonathan Rosenbaum como una de las mejores películas de la década.

Este mes se proyecta la última entrega de **La mirada japonesa: paisajes humanos**, iniciativa de la Japan Foundation, con la proyección de *The Tale of Genji* (Kôzaburô Yoshimura, 1951) y *Okuribito* (Yôjirô Takita, 2008) y el segundo pase de *La fortaleza escondida* (Akira Kurosawa, 1958).

Los días 12 y 13 contaremos con la presencia del director iraní **Reza Mir-Karimi**, tras su paso por el festival IBAFF de Murcia, para presentar, junto a Javier Tolentino, su última película *A Cube of Sugar* (2011).

El día 12 mostramos la selección del **X Concurso Cortos por la Igualdad de Derechos** y contra el Racismo dentro de los actos de celebración de las Jornadas Antirracistas 2013. El día 6 se presentará el libro de Jose Santugini, *De buen humor*, con la presencia de su antólogo, Santiago Aguilar y del crítico Jordi Costa.

Nikkatsu (1939-1989)

Fundada en 1912, y todavía en activo, Nikkatsu es la productora japonesa más antigua. Revisar su evolución permite constatar la habilidad con la que se adaptó a las transformaciones de la sociedad y a la evolución del gusto del público sin renunciar por ello al sello de la autoría. Del llamado cine de juventud al drama social, del cine de época al de yakuzas, de la Nueva Ola al Roman Porno, esta

retrospectiva, centrada en su producción de posguerra, es una oportunidad para adentrarse en algunos de los mejores autores y títulos del cine japonés, sin perder de vista un panorama complejo, casi en vuelo rasante, de la sociedad japonesa.

Tras la guerra mundial, Nikkatsu reanudará sus actividades en la producción en 1954. Una nueva edad de oro de la industria cinematográfica japonesa se anuncia entonces. Nikkatsu tomará nota de la renovación de un público a la búsqueda de nuevas sensaciones. Es el momento de la llamada Tribu del Sol (*taiyozoku*) y del descubrimiento de una libertad nueva para numerosos cineastas.

Uno de sus títulos fundacionales será *Crazed Fruit* (1956), de Ko Nakahira, un polémico retrato de la juventud de posguerra -inconformista, indolente, sensual- salvajemente criticado en su momento y que conectó con un público ansioso de autoafirmación generacional. Mucho más desencantado y claustrofóbico, su contrapunto llegará de manos de Koreyoshi Kurahara y la febril *The Warped Ones* (1960), anfetamínica vuelta de tuerca al cine de juventud, sobre las andanzas de un joven delincuente adicto al jazz que ha sido definida como el *A bout de souffle* del cine japonés.

Los cincuenta son también los años de Yuzo Kawashima, un realizador tan fundamental como poco conocido en Occidente, el eslabón perdido del cine japonés hacia la modernidad. Suyas son *Suzaki Paradise: Red Light* (1956), un melodrama de extraordinaria sutileza sobre una pareja que lucha por sobrevivir en el Japón de posguerra y que encuentra refugio en el distrito rojo de Tokio, y *Sun in the Last Days of the Shogunate* (1957), una comedia de época ambientada poco antes de la restauración Meiji, con la que Japón daba carpeta a la época feudal, y que recientemente ha sido considerada una de las cinco mejores películas del cine japonés, sobre las peripecias de un samurái atrapado en un burdel hasta saldar sus deudas.

El cine de acción será otro de los pilares de Nikkatsu, género que llevará a unos insólitos niveles de estilización, consolidando además un carismático star system (Joe Shishido, Yujiro Ishihara...), codificando el lado oscuro del milagro económico del Japón de posguerra y redefiniendo la semántica del cine negro gracias a una combinación irrepetible del noir norteamericano, la elegancia de la *nouvelle vague* y un tipo de actitud inexistente en otras incursiones locales en el género, como, por ejemplo, las de Akira Kurosawa de la década anterior para Toho. La suntuosa *A Colt is My Passport* (1967), de Takashi Nomura, o la bizarra e inclasificable *Branded to Kill* (1967), de Seijun Suzuki, son algunos de sus títulos más emblemáticos.

En los sesenta, Nikkatsu producirá a algunos de los grandes nombres de la Nueva Ola japonesa, como Shohei Imamura, autor de *Pigs and Battleships* (1961), una provocadora comedia de corte neorrealista y fino sentido del humor sobre las miserias del Japón bajo la ocupación, ambientada en un puerto de placer para la flota norteamericana, y de la turbia e intrigante *Intentions of Murder* (1964), sobre una mujer que es asaltada en su casa: una incisiva denuncia del modelo japonés de masculinidad. Otros directores emergen entonces, como Yasuharu Hasebe, autor de *Stray Cat Rock: Sex Hunter* (1970), un festín visual de estética setentera, bandas rivales, guerra de sexos y una explosiva subtrama racial, protagonizado por la actriz de culto Meiko Kaji.

Con los años setenta llega el Roman Porno, un género irrepetible, mezcla de erotismo, explotación y refinamiento visual, gracias al cual Nikkatsu se salvó literalmente de la quiebra. En la relación entre la geisha de *The World of Geisha* (1973), de Katsumi Kumashiro, y el cliente del que se enamora, Truffaut vislumbró "el espíritu de generosidad de Jean Renoir". *The Oldest Profession / Confidential Report: Sex Market* (1974), de Noburo Tanaka, es una rara mezcla de cine de autor y pinku eiga, rodada en blanco y negro, cámara en mano, y de una perturbadora sensualidad, que incluye cameos de la bailarina y activista feminista Genshu Hanayagi.

Tanaka firmará también *A Woman Called Sada Abe* (1975), incursión en el mismo hecho que inspiraría un año después *El imperio de los sentidos* (1976), de Nagisa Oshima. La relación entre un aspirante a guionista y una aspirante a actriz es el hilo conductor de la atípica *Shinjuku Mixed-Up Street: Wait Till I Come* (1977), de Chusei Sone, otro de los grandes nombres del género, retrato del barrio bohemio por excelencia de Tokio, Shinjuku, por el que pululan todo tipo de buscavidas y criaturas con veleidades artísticas: sexo, juventud y bohemia.

La permanente redefinición de la idea de juventud, de los años cincuenta en adelante; el impacto y la larga estela de la ocupación norteamericana, un motivo ambivalente, fuente de fascinación y de rechazo a un tiempo; una galería de soberbios retratos femeninos, que nos hablan del lugar y el papel de la mujer en la sociedad japonesa; el yakuza como antihéroe, del anarconihilismo a su glorificación como icono pop; el cine de época (*jidaigeki*) como coartada para la crítica social, y una querencia particular por los personajes marginales, rebeldes e inadaptados, probablemente la seña de identidad más acusada de Nikkatsu, son los hilos conductores de este ciclo, verdadera edad de oro del cine japonés.

Isaac Monclús

Juana de Arco: 3 retratos

Si la auténtica Juana de Arco continúa siendo, en muchos puntos, un enigma tanto para los historiadores como para los teólogos, el personaje no ha dejado nunca de fascinar. Guerrillera, patriota, santa, republicana o monárquica, laica o católica, agente secreto, mártir, víctima de una impostura o de alucinaciones, la Virgen de Orleans ha sido enfocada desde todos los ángulos. Desde la invención de Edison y de los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, esta fascinación se ha transmitido a la cámara cinematográfica. Los espectadores recuerdan bien a Renée Falconetti, Ingrid Bergman, Jean Seberg, Sandrine Bonnaire y, recientemente, Milla Jovovich. ¿Quién sabe que la valerosa Juana ha sido encarnada más de cien veces en la gran y en la pequeña pantalla? Entre sus intérpretes descubrimos a Alida Valli, Hedy Lamarr, Michèle Morgan, Julie Harris, Liselotte Pulver, Geneviève Bujold, Marthe Keller. La industria del cine la ha recuperado muchas veces ideológicamente: Adolf Hitler la convirtió en el estandarte de la revolución nacionalsocialista e incluso el cine soviético se inclinó ante la pastora en armas.

Hervé Dumont, *Jeanne d'Arc: de l'histoire à l'écran*, Cinémathèque Suisse, 2012.

Recuerdo de Juan Luis Galiardo

Juan Luis Galiardo (San Roque, Cádiz, 2 de marzo de 1940 - Madrid, 22 de junio de 2012). Actor. Abandonó sus estudios de Ingeniería Agrónoma en 1961 para ingresar al año siguiente en la Escuela Oficial de Cine, titulándose en esta academia. Simultaneó su formación de actor con su trabajo en el teatro fundando el grupo T.E.I. (Teatro Experimental Independiente), dirigido por Miguel Narros. Desde mediados de los sesenta hasta una década después, Galiardo se convierte en uno de los 'galanes' más solicitados por el cine español, en películas como *Novios 68* (Pedro Lazaga, 1968), *Coqueluche* (Germán Lorente, 1970), *Clara es el precio* (Vicente Aranda, 1974) o *Los buenos días perdidos* (Rafael Gil, 1976). Por diversas razones se va a México en el año 1981, interviniendo en series de televisión y películas. De vuelta a España fundó su propia productora, Penélope Films, que realizó películas como *El disputado voto del señor Cayo*, de Antonio Giménez-Rico y la serie *Turno de oficio*. Fue esta serie la que mostró la evolución de Galiardo hacia papeles más maduros. Rompió con su imagen de galán y empezó a interpretar todo tipo de personajes, desde los más cómicos hasta los más dramáticos.

Entre las películas más representativas de su trayectoria destacan *Soldadito español* (Antonio Giménez-Rico, 1988), *Don Juan, mi querido fantasma* (Antonio Mercero, 1989), *Madregilda* (Francisco Regueiro, 1993), *Familia* (Fernando León de Aranoa, 1996), *Pajarico* (Carlos Saura, 1997), *Adiós con el corazón* (José Luis García Sánchez, 1999), *Lázaro de Tormes* (José Luis García Sánchez, 2000), *El caballero Don Quijote* (Manuel Gutiérrez Aragón, 2001) y *Miguel y William* (Inés Paris, 2007).

3XDOC-Encuentro de creadores: Victor Kossakovsky y Andrés Duque

Victor Kossakovsky

San Petersburgo, 19 de julio de 1961.

Debutó en 1989 con el documental *Losev* que retrataba el último año de la vida del gran filósofo ruso. En 1992 filmó la tragicomedia *The Belovs*, sobre el destino de una campesina rusa y sus hermanos. El film recibió premios en prestigiosos festivales de documentales, el Joris Ivens Award, máximo galardón del Festival de documentales de Amsterdam y fue considerado por los críticos como uno de los mejores documentales del siglo XX. En 1997 en coproducción con Holanda, Dinamarca y Suecia, filmó *Sreda 19.07.1961* sobre personas nacidas en Leningrado el mismo día que el director. En 1998, *Pavel and Lyalya*, se convirtió en la primera película de la trilogía *I Loved you...* (2000) para la BBC. En 2003 su film *Tishe!*, una mirada al exterior desde su departamento en San Petersburgo en el año en que se preparaba la ciudad para el 300 Aniversario de la ciudad. La película recibió el Joris Ivens Award, premio a la mejor película del Festival de Amsterdam y fue nominada para recibir la máxima distinción de la European Film Academy. Fue programada en salas de todo el mundo. En 2006 creó *Svyato*, observación de un niño de dos años que se ve reflejado en un espejo por primera vez en su vida. *¡Vivan Las Antipodas!* es su última película y ha sido galardonada en los más importantes festivales internacionales y nominada al Best Documentary Film por la European Film Academy.

Andrés Duque

Caracas, 18 de junio de 1972.

Andrés Duque es un cineasta hispano-venezolano. Su trabajo más conocido es *Ivan Z*, un retrato del cineasta de culto Iván Zulueta que le valió una nominación a los premios Goya de la Academia en 2005. En 2011 realiza su primer largometraje *Color perro que huye*, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ganador del premio del público en el Festival Internacional de Cine Punto de Vista. En 2012 es uno de los cineastas invitados en el prestigioso Flaherty Film Seminar que se celebra en Nueva York. Ese mismo año estrenó su segunda película, *Ensayo final para utopía*. Su trabajo videográfico se sitúa en la periferia de la no ficción española, un espacio incierto -y visible fuera de las pantallas de cine-, caracterizado por la auto-producción, la no sujeción a formatos o duraciones estándar y la hibridación genérica. A pesar de que su obra más relevante se inscriba en la práctica documental, también ha realizado una quincena de piezas más cercanas al videoarte, aunque en ellas no deje de servirse del mundo referencial (*Salón rojo* o *La fábrica*) o de imágenes de archivo de carácter factual (*Home Sovereignty*). Entre estas piezas, también destaca *Life Between Worlds, Not in Fixed Reality*, grabada con un teléfono móvil para la sección Heterodocsias del Festival de Cine Documental Punto de Vista 2008.

Peter von Bagh, un finlandés universal

La Finlandia interior

Peter von Bagh ha visto todas las películas dignas de verse, por lo general más de una vez; durante

su medio siglo en el cine ha conocido a cada icono, genio, inconformista o autor subestimado, a cada maestro infravalorado e incluso a quienes sin desarrollar su potencial resultan interesantes, desde los umbrales de este nuestro arte; a todos, dado que ha tenido una vida lo bastante larga, y que es un gran narrador, agraciado con una voz fuerte e imponente, así como con una sonrisa de perpetua perplejidad en los ojos, sabe cómo contar una buena historia sobre cada uno de ellos, pues le encanta transmitir lo que aprendió en las horas pasadas en su compañía. Sí, von Bagh es ciertamente un ejemplo verdaderamente raro del cine vivido en plenitud: una leyenda de la cinefilia de la vieja escuela.

Una vez dicho esto, si bien von Bagh es indudablemente una celebridad del mundo del cine, sigue siendo un desconocido, ni vu ni connu, por lo menos fuera de Finlandia. ¿Suena a contradicción? En absoluto. Como crítico de cine e historiador, Peter von Bagh ha coescrito y o coeditado aproximadamente dos docenas de libros, sobre todo, pero no únicamente, sobre cine. Sin embargo, ¿quién los ha leído? Pues sólo se han traducido unos pocos (sobre todo sus estudios sobre los Kaurismäki). Y lo que es aún más importante, ¿quién ha visto sus numerosísimas películas (estamos hablando de unos 50 o 60 títulos entre cortometrajes, largometrajes y series, y eso sin contar con sus contribuciones a las obras de otros directores)? Sólo von Bagh conoce la extensión real de su obra, pues ninguna filmografía ha resultado completa hasta ahora; títulos nuevos parecen surgir todo el tiempo.

Una vez más este hecho está relacionado con la accesibilidad. Hasta hace poco sólo un número muy escaso de sus películas se había subtulado a otros idiomas, incluyendo el sueco, que es la segunda lengua oficial de Finlandia. Parece que el discreto éxito de *Helsinki, Forever* (2008), una visión de la capital de la nación realizada a partir de un sinnúmero de escenas de películas, fotografías y melodías populares ha cambiado esto para siempre. Sin demasiada promoción, consiguió anotarse un número notable de exhibiciones en festivales. La inclusión por parte de Jonathan Rosenbaum de *Helsinki, Forever* entre las Diez Mejores películas de la Década fue la guinda del pastel. [...]

Porque, saben, las películas de von Bagh no sólo abordan hechos. Tratan del sueño pasado y futuro llamado Finlandia, de la visión de una vida comunitaria fácil y cómoda, de la riqueza bien distribuida, de la promesa de belleza y amor que encontramos en la voz del incomparable *Olavi Virta* (*Olavi Virta*, 1972); las carreras del inigualable Paavo Nurmi (*Paavo Nurmi - The Man and His Times*, 1978; codirector: Markku Koski); las palabras de Juhani Aho, las pinturas de su esposa Venny Soldan-Brofeldt, los documentales de sus hijos Heikki Aho y Björn Soldan y las fotografías de su nieta Claire Aho (*Splinters - A Century of an Artistic Family*, 2011); o de lugares como el Festival de Cine del Sol de Medianoche de Sodankylä (*Sodankylä Forever: The Century of Cinema*, 2010) o la tumba de Karl Marx en Londres (*A Day at Karl Marx's Grave*, 1983). Para que conste: la Finlandia de von Bagh es, en última instancia, un estado mental en el que los lugares y tiempos no son más que materia relevante; basta con que nos fijemos en *Helsinki, Forever* en cómo se mueve por años, periodos, eras, edades.

Al final, la impresión que produce el cine de Peter von Bagh es una mezcla sorprendente, estimulante, reveladora y sumamente fortalecedora, pero sobre todo profundamente conmovedora, del eterno romanticismo de Chris Marker y la corriente protomodernista del John Ford posterior a la II Guerra Mundial, con la voluntad de decirle a la propia nación que unas veces se parece a Andrej Wajda y otras a Hou Hsiao-hsien. O para expresarlo más sencillamente: es la comedia humana en toda su grandeza, suomeksi.

Olaf Möller. Texto publicado en el catálogo del Festival de Cine de Rotterdam, 2012