

¿cómo funcionan los premios del cine?

Goya - Feroz - Gaudí - Forqué

Proyección:

"Five Days to Dance"

Diario de rodaje:

"Cruzando el sentido"

Entrevista:

Lluís Ivars

Cine "low cost"

"Baratometrajes 2.0"

Reportajes:

Kryolan (Profesional Make Up)

Mistos (Cooperativa Cultural)

Índice

Mistos	3
Entrevista a Luis Ivars	6
Diario de rodaje, Cruzando el Sentido	9
Kryolan	12
Película documental, Five Days to Dance	16
BARATOMETRAJES 2.0	19
Análisis del cine Español Low Cost	
Los premios anuales del cine Español	21

Mistos - Cooperativa Cultural

Para explicar qué es Mistos hay que entender de antemano el cambio que, desde su gestación a la actualidad, ha acontecido. Desde un principio este colectivo supo que quería ser una cooperativa porque comulgaba con esa filosofía y, más allá de eso, su idea era la de ser un espacio de coworking. Mistos era en su inicio una asociación cultural y no tenía la forma fiscal que se requería para ser lo que es hoy. La idea inicial es algo muy diferente a lo que luego la realidad laboral (fiscal) obliga, y eso ralentiza toda intención de avanzar. Se hace y se consigue, pero lentamente. Ana Vallejo, artífice entre otros de este proyecto, resalta la importancia de controlar el tema de las contrataciones, el acceso a las subvenciones, la realización de uniones de empresas, participación en concursos públicos y demás aspectos jurídicos que ayudan a que un colectivo como el suyo pueda sustentarse.

“La persona que se encarga de eso es una figura fundamental en el organigrama de cualquier colectivo que quiera crecer como ente. Ha habido un gran proceso de trabajo y nos hemos tenido que afianzar para que otros profesionales confíen en nosotros”

Mistos es una cooperativa de trabajadores del sector creativo que abarca distintos campos del audiovisual, aunque ni mucho menos solo ese ámbito (video, fotografía, música, infografía, diseño gráfico, poesía...). Ahora mismo, no todos los que comparten el coworking participan de la cooperativa, y no todos los que están en la cooperativa participan del coworking: hay gente que trabaja en sus propios espacios como son Pablo Lacruz (diseñador gráfico), Alejandro Tévar en Santa Leonor (productora de eventos) o “Videogenic” (productora audiovisual). Pero en cambio, “Cota Cero” (diseño gráfico, editorial y multimedia) y “Jaibo Films” (productora de cine) están en el coworking pero no intervienen en la cooperativa. Es importante entender que cada proyecto tiene

unos objetivos, y que la flexibilidad es primordial para poder seguir colaborando y compartiendo con otros profesionales. Y esto no es algo que venga aprendido.

A Mistos se le conoce entre otras cosas por su trabajo en el campo de la formación y bien es cierto que su escuela representa uno de los soportes fundamentales de su actividad. José Luis Carrillo profesor y miembro fundador argumenta que desde un principio tenían claro que la Escuela Mistos debía ser un pilar económico que se nutriera de ingresos y que apostara por la formación entre otros motivos, para que pudieran alcanzar cierta estabilidad económica. Mistos no solo imparte clases a través de sus miembros, también alquila sus espacios a aquellos profesionales que estén interesados en transmitir sus conocimientos sobre cualquier otra materia (del sector). “Ellos se ponen en contacto con nosotros y se lleva a cabo la gestión. Nosotros llevamos tres años trabajando en la escuela de fotografía y aún así vamos implementando mejoras, renovando contenido, mejorando el profesorado... Esa es la parte más visible pero ni mucho menos es la única. La escuela es un departamento más. Mistos realmente es una cooperativa de trabajo donde nos unimos para compartir gastos y beneficios. Al principio cada uno veníamos con un trabajo hecho y se vio que confluíamos en muchos aspectos. Yo, por mi parte, llevaba la parte de fotografía, Ana Vallejo y Alejandro Tévar llevaban la parte de creación artística y producción musical y eventos, Pablo Lacruz colaboraba con nosotros, Videogenic... todo eso lo metimos en una coctelera y nació Mistos.”

No nos equivocamos al decir que Mistos se dedica a la producción de distintos proyectos socio-culturales aparte de los servicios y de la formación que también ofrece. Ejemplo de ello es lo que están organizando para el próximo mes de marzo en relación con la segun-

**José Luis Carrillo, Ana Vallejo y Alejandro Tévar
Cooperativa Mistos –**

da “Feria de Libros de Artistas de Alicante”. Así como la colaboración que tienen entre manos junto a “PhotoAlicante” a través de actividades como la MasterClass y el Workshop de Retrato que impartirá el Premio Nacional de Fotografía Alberto García-Alix, los días 19 y 20 de marzo. Asimismo destaca su participación en el VI Festival de Poesía “No somos tan raros” que se celebra ese mismo mes.

Uno de los aspectos interesantes de esta cooperativa es la beca que ofrece a todos aquellos interesados en el campo de la fotografía. Ana Vallejo nos cuenta cómo funciona. “La beca es para la escuela de fotografía. Como nuestra comunidad es eminentemente fotográfica, centramos la beca en este ámbito. Desarrollamos una parte troncal (curso de iniciación, nivel medio y nivel avanzado) y una serie de talleres específicos que permiten ahondar más en la técnica fotográfica. ¿Y cómo se accede? Muy fácil. A través de un concurso que se realiza cada año. Se llama “Fotobalcónico” y sale normalmente en verano. Este último año la temática y el formato eran libres, incluso cualquier presentación podía estar intervenida gráficamente. En Mistos lo que más prima no es la calidad fotográfica, sino el potencial que se cree que el alumno puede llegar a desarrollar en nuestros cursos. Nosotros a cambio de la beca (concedemos dos) pedimos que se lleve un blog durante todo el año y ello supone que semanalmente se editen noticias

diversas sobre contenido relacionado con el arte en sus variantes más significativas.” Mistolabis representa esta sección con la que se quiere informar a todo aquel que esté interesado en esta rama (<http://blog.mistos.es/>).

Actualmente esta cooperativa trata de sacar adelante una web que aúne a todos los entes y particulares que trabajan en las instalaciones sitas en la Calle Maestro

Marqués nº 70, ya que la web que hay ahora es solo de la escuela. Actualmente Mistos plantea la posibilidad de cambiar su denominación. Se pretende respetar el nombre de la cooperativa, pero es probable que bien la escuela, o lo que es el proyecto que va debajo de Mistos (Jose Luis Carrillo y Ana Vallejo), se modifique con la intención de que sea Mistos el paraguas que lo englobe todo. Han observado que hay mucha confusión sobre el proyecto, ya que ciertamente es complejo, lo habitan muchas personas, muchas actividades, y además está en continua reformulación.

Entrevista a Luis Ivars

Nominado a los Premios Goya de la Academia de Cine

Presidente de la FFACE (Federación europea de compositores para cine y audiovisual) y presidente honorífico y miembro destacado de Musimagen (Asociación de compositores de cine y audiovisual de España), Luis Ivars ha trabajado en distintos campos de la imagen y ha realizado bandas sonoras para cine, teatro y televisión, además de realizar la ambientación sonora de varios museos. Ha participado en numerosos seminarios, ponencias y conferencias y fue durante diez años el asesor musical del Festival Cinema Jove de Valencia, entre otras de las muchas consideraciones que se le pueden atribuir. No obstante, hay mucho más detrás de este artista.

¿Puede decirse que tu pasión por el cine empezó como le sucedió al personaje de “Totó” a manos de un “Alfredo” muy cercano?

Creo que no me he reconocido más en una película que en “Cinema Paradiso”. Fue muy emocionante la primera vez que la vi porque me recordaba a mi propia trayectoria, a mi infancia y sobre todo, a un familiar tan querido como fue mi abuelo. Había un cine en la Calle Calderón. Recuerdo que era un Cineclub al que acudía a las sesiones dobles tanto los sábados como los domingos. Y claro, algo que me acabó marcando era cuando mi abuelo me subía a la banqueta y me animaba a rebobinar la bobina, a darle a la manivela... veía cómo se les quemaba el celuloide y cómo bajaban corriendo, y cómo desde abajo gritaban todos. ¡Como en la película, tal cual!

¿Y cuándo empiezas a interesarte por la música?

A los nueve años empiezo a estudiar piano. Y es mi profesora Doña Conchita la que hace posible que yo me forme como músico desde muy niño. Más adelante acabo los estudios en Madrid, pero bueno, la anécdota es que comienzo a estudiar “químicas”. Yo me iba a primera hora a la clase que me gustaba (geología) y después me fugaba al conservatorio en secreto sin que mis padres lo supieran. Como me saqué el curso en secreto me dije “no hay marcha atrás, me dejo químicas y me dedico a la música”. Y a partir de ahí me encaminé un poco hacia lo que a día de hoy me dedico.

¿En qué sector entre los que has trabajado disfrutas más y por qué?

Yo soy un músico muy ecléctico. Pasé por grupos de pop, rock, jazz, blues... hasta me uní a “Boogie Children”, grupo que lo conformaban músicos de “Caiga Quien Caiga” del programa del Gran Wyoming. Tuve la oportunidad de unirme a la banda como teclista e hicimos varias galas por España. Entonces no nos preocupaba vender discos o hacer música comercial. Éramos músicos disfrutando de la buena música. Eso, por ejemplo, ha sido de lo mejorcito que he vivido, el placer que he sentido estando sobre los escenarios.

¿Y relacionado con el audiovisual?

Hay una escala muy curiosa. Partiendo del cine uno tiene muchas posibilidades de producción, hasta el hecho de poder llegar a contar con una orquesta sinfónica. Sin embargo, trabajas para una producción televisiva y este nivel de producción va bajando y lo que precisan lo quieren más rápido y por menos dinero. Y en lo que concierne a documentales y cortometrajes, no suele haber presupuesto, pero tienes toda la libertad creativa del mundo. Son plataformas que no suelen estar ligados a lo comercial.

Fotografía de Olga Valebona

¿Considera que hay industria del audiovisual en Alicante? ¿Qué necesitamos para que haya una industria de cine?

En Alicante literalmente no hay industria de cine, la hay a nivel casero. Lo que no quita que haya profesionales buenos y aficionados que tienen cierto nivel, pero industria lo que es industria, no hay. Aquí no se produce nada que pueda distribuirse. De uvas a peras hay algún largometraje, pero no, no es común. Lo que sucede es que se hacen películas con presupuestos muy bajos, y eso, se nota en la factura. Aún así es meritorio que haya gente muy osada y valiente como Paco Soto que se lanza a la aventura y saca adelante un proyecto. Pues oye, chapó, la verdad.

**¿Suele seguir los Premios de la Academia de Cine de cerca?
¿Cómo llega uno a ser académico?**

Sí claro. De hecho suelo ser asiduo a la ceremonia de los Goya como académico... si toca, porque como sabes es por sorteo.

No hay sitio suficiente para meter a todos los académicos, los nominados, el rey, el ministro, la televisión española... Hay una norma que a veces se pasa por alto. Y es que el cineasta tiene que haber hecho por lo menos tres largometrajes. Pero también si uno tiene una trayectoria audiovisual destacada (series, películas, cortometrajes) la junta directiva de la Academia te propone, habiendo dos vocales por cada sección.

¿Dónde te encontrabas en el momento que anunciaron los nominados de este año?

Es curioso, porque pasé una hora antes de que lo anunciaran por la Academia, directo a una cita, y pensé "a ver si acabo pronto y vengo a la lectura de los nominados". Me enviaron un mensaje de felicitación y creía que era una inocentada. Seguí con lo mío y al cabo de un rato vi que tenía un montón de mensajes más, y claro, la alegría no se pudo contener. Aún así continué hasta las diez de la noche trabajando y al salir pensé "esto hay que celebrarlo".

Tu opción a ganar el Goya en la categoría a mejor canción original por "Me ducho en tus besos" viene a razón de la película "Haz de tu vida una obra de arte", otra de las tantas producciones que no llegan a las salas de cine. ¿Demasiado cine extranjero en las salas?

Yo creo que por una parte la gente se ha malacostumbrado. Entre internet, la facilidad de acceder a todo gratis, el pirateo... parece que se ha acuñado el hito de que la cultura es gratis. Muchos solo pagan por superproducciones americanas y poco más. Y eso no es cultura, es espectáculo. Pero lo que es cultura, lo que es una película que no sea la comercial donde se acabe el mundo o haya monstruos, o naves interestelares, parece ser que no es digna de pagar una entrada. Ese es el problema que tenemos. La cuestión es que películas nacionales con poca distribución puedan verse por iniciativas de ciclos de cultura, en pases de festivales, o sin ir más lejos, por asociaciones como la vuestra.

¿Tiene a la vista algún trabajo interesante del que puedas adelantarnos algo?

Hay dos películas en el aire, aún así, mientras no se firme ningún contrato no se puede asegurar nada; además que son proyectos que dependen de ayudas. Uno es una coproducción internacional y el otro es una producción nacional, pero estoy tan acostumbrado a que se caigan por el camino... igual entras en cinco proyectos al año (largometrajes) con muy buena pinta y finalmente sale solo uno. Por otro lado, una muy buena noticia es que por fin los

Luis Ivars y Guillermo Alcalá-Santaella

Premios Europeos de la Música son una realidad que a partir del 4 de febrero tendrán lugar en Berlín. Alberto Iglesias y Pedro Almodóvar recibirán el premio a la mejor contribución artística de una pareja compositor-director, premio que concede un jurado que formamos únicamente compositores del gremio.

Si tuviera que apostar por la mejor película de este año, ¿por cuál se decantaría?

Para mí la sorpresa de este año ha sido Loreak, una película con una banda sonora espectacular de mi buen amigo Pascal Gaigne; una historia pequeña, sensible y conmovedora. Pero si he de dar mi favorita, sin duda la historia que dirige Alberto Rodríguez se lleva la palma. La isla mínima va a acaparar muchos goyas, aunque espero y deseo que se repartan, porque hay otras como Magical Girl y 10.000 KM que cuentan con bastantes posibilidades, independientemente de que una tenga más nominaciones que la otra. Por supuesto destaco El niño y el montaje llevado a cabo por nuestra paisana Mapa Pastor. Muy buen trabajo como ya hizo en Celda 211.

DIARIO DE RODAJE

“CRUZANDO EL SENTIDO”

“Cruzando el sentido” es el título del nuevo largometraje capitaneado por el joven cineasta valenciano de 25 años Iván Fernández de Córdoba. Una producción de bajo coste que fue rodada en varias comunidades de nuestro país, entre las que se encuentran la Comunidad de Madrid, Asturias, Galicia, Aragón, Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana.

Esta producción es de una magnitud tremenda y a la vez diminuta. Con tan sólo 8000€ de presupuesto, esta “road movie” parte de una premisa original a la par que curiosa; Alonso cruza España desde Valencia hasta Galicia con un monopatín como único medio de transporte.

Iván Fernández de Córdoba firma la dirección, la producción, el montaje e incluso la fotografía en diversos fragmentos del film. Escribe el guión junto a Natxo Fuentes, con la música original de Mario Pina y la dirección de fotografía de Víctor Montoya. Todos ellos originarios de la Comunidad Valenciana.

Actor y director

“La historia tiene mucho de mí, de mi forma de ver las cosas. También está llena de referencias a road movies que me marcaron como “Easy Rider”, “París Texas” o “Una historia verdadera”, entre más películas de diversos géneros.” Una película llevada a cabo gracias a un sin fin de colaboraciones por parte del equipo técnico y artístico. Algo que a día de hoy es muy común en proyectos de bajo presupuesto. También han colaborado tiendas y marcas relacionadas con el mundo del skate, así como algunos establecimientos de bares que se necesitaban para grabar algunas secuencias.

La financiación se obtuvo casi en su totalidad mediante una campaña de “crowdfunding”. El dinero se empleó en gran parte para los gastos de transporte, alojamiento y dietas, aunque está previsto más gastos de cara al registro y la calificación de la película y su distribución por festivales. No obstante, en relación con lo comentado anteriormente, los técnicos de “Cruzando el sentido” han viajado junto al protagonista desde Valencia, donde las escenas dialogadas se centralizaron en su mayoría en la capital de la costa levantina. Un rodaje, según cuentan, en condiciones muy duras.

Script y director de fotografía

Algo que llama la atención es que con un equipo técnico de entre 3 y 6 personas, la película tenga una factura digna de una producción convencional, y es que; en la mayoría del rodaje se utilizó una Canon 5D Mark II para la ficción y una Sony FDR-Ax 100 para el documental. Como dato importante del proyecto destaca la mezcla de ficción con tintes de falso documental que tiene el largometraje.

“En los exteriores intentábamos rodar siempre a la mejor hora de luz y que la localización jugara a nuestro favor. Era muy importante colocar bien la cámara, no queríamos perdernos nada imprescindible de la historia.” Debuta como protagonista Román Méndez de Hevia, veterano ya en

el campo teatral y del cortometraje. Se suman profesionales conocidos en la Comunidad Valenciana como Albert Forner, Emilio Mencheta, Olga Alamán, Paco Sarro, Álex Viciano, Lola Moltó y Mariam Torres o Juli Mira, entre otras muchas colaboraciones.

Román Méndez de Hevia

Como dato particular y novedoso, “Cruzando el sentido” se dividirá en 9-10 capítulos una vez finalizado su recorrido por festivales y cines. Las 5-6 primeras partes de la película serán publicadas de forma “online” y gratuita. Para ver el total del metraje, el espectador tendrá que comprar el dvd/bluray o acudir a una plataforma “online” de pago.

La película prevé su estreno durante los próximos meses en algún festival todavía por determinar. Pronto saldrá el teaser y el trailer oficial, pero hasta ese momento podéis ver el adelanto que prepararon para su campaña de “crowdfunding”.

Iván Fernández de Córdoba,
Mario Pina y Celia Riera

<https://www.facebook.com/cruzandoelsentido>

Fotografías: Noelia Martínez Gil.

Kryolan

El pasado 1 de noviembre la Asociación Mediterrània Audiovisual llevó a cabo el primer evento en los Cines Kinépolis de Alicante. La maquilladora Paca Navarro se encargó de la caracterización de los actores junto con las alumnas Séréna Graziussi, Eva Martínez y Cristina Cabrera. Una acción donde se apoyaba el estreno de la última película de la saga Rec de Jaime Balagueró y donde alumnos del Taller de Artes Escénicas (TAE) de Campello se caracterizaron

de zombies emulando a algunos de los personajes de las películas. El público pudo ver todo el proceso de caracterización y además disfrutó de una “performance” con una versión de la conocida canción “Thriller” de Michael Jackson.

Para sacar adelante este proyecto se contó con el apoyo de la firma de maquillaje profesional Kryolan que colaboró con un importante descuento en sus productos para sacar adelante esta actividad. El trabajo de preproducción necesitó de, al menos, un mes para coordinar y preparar detalladamente todo lo que se iba a hacer. Fue un trabajo de equipo donde se coordinó tanto producción, de manos de Bea Martínez, como la dirección de actores que recayó en Guillermo Alcalá-Santaella.

El pedido para el evento se gestionó en la sede que la

firma Kryolan tiene en Madrid, un espacio que lleva treinta y tres años de funcionamiento en una céntrica calle de la capital donde ofrecen en horario comercial consejos y ayuda profesional para

la elección de productos. Sus clientes no sólo son profesionales, también hay estudiantes de arte dramático y maquillaje. Ambos tienen un descuento en sus compras y, además, pronto pondrán en marcha formación con distintos cursos de maquillaje impartidos con los productos de la marca.

La maquilladora Paca Navarro tenía programado un viaje a Berlín y aprovechó la oportunidad

para desplazarse a la tienda Kyrolan ubicada en Kurfürstendamm 32 / Ecke Uhland Str., la más grande que disponen. En esta tienda se muestran todos los productos de la firma especializados en maquillaje profesional para cine, teatro, televisión, moda y bodypainting.

“Fascinada por la cantidad de productos que disponía, no pude evitar la tentación de realizar algunas compras para próximos proyectos”. Paca Navarro.

Aprovechando la oportunidad solicitamos una entrevista con los responsables de Kryolan y amablemente el Director de Kryolan España, José Aguado López nos dedicó unos minutos.

En el año 1983 éramos una empresa familiar dedicada al mundo del maquillaje , por aquellos tiempos nuestros clientes (maquilladores, actores, bailarines) empezaron a demandar productos más específicos y debido a ello, contactamos con esta prestigiosa marca de origen alemán fundada en la ciudad de Berlín en 1945 por la familia Langer que confió en nuestro proyecto para la introducción de la marca Kryolan en España . Durante más de 30 años , hemos procurado atender la demanda de nuestros clientes incorporando nuevos productos para mantenernos a la vanguardia de las nuevas tecnologías en materia de Cine, Teatro , Televisión , Moda, Beauty y FX y nos comprometemos a continuar mejorando observando siempre las normas de nuestra casa matriz .

A fecha de hoy Kryolan cuenta con instalaciones propias en EE.UU, India , Polonia y UK y está representada en más de 90 países.

¿Qué consejo darías a un maquillador que está empezando ?

Le aconsejo que se prepare y amplíe sus conocimientos tanto en el país como en el exterior , que experimente con distintos productos, que haga volar su imaginación y su creatividad y que no decaiga ante las dificultades y siga luchando por sus ideales .

Sabemos que muchos productos de la firma Kryolan son una maravilla, nos gustaría saber ¿Cuáles son los tres productos ‘estrella’ de la marca que deberían ocupar un lugar indispensable en nuestro maletín?

La paleta de correctores de la línea **‘Dermacolor’** : se utiliza para camuflar ojeras , manchas en la piel , rosácea, tatuajes , varices , estrías u otras alteraciones de la piel que junto con el ‘Polvo’ de la misma línea se consigue que el maquillaje sea inalterable y a prueba de agua .

Aquacolor: es un maquillaje con glicerina compacto, no graso de colores intensos y con ingredientes de alta calidad . Se utiliza para maquillar cara y cuerpo . Es hipoalergénico, ideal para realizar maquillajes de fantasía.

HD Cream Liner: De la línea de ‘Alta Definición’, estos maquillajes HD han sido creados para añadir en los productos la calidad de alta definición de la imagen de la tecnología digital avanzada . El ‘cream liner’ es un delineador en crema-gel , que permanece fijo las 24 horas y de color intenso .

¿En que se inspira Kryolan para la investigación de nuevos productos?

Kryolan siempre ha investigado y desarrollado productos de alta calidad siguiendo las necesidades y escuchando a los maquilladores; por eso nuestro lema es ‘MAKE UP IS A SCIENCE’ y nuestro objetivo es la innovación permanente.

¿Qué maquilladores trabajan ahora en España bajo la marca Kryolan?

En cine contamos con Iñaki Maestre, Cruz Puente ; FX con Arturo Balseiro , Pedro de Diego ; Beauty-Moda :José Sande ; Body Painting -Fantasía : Irma de la Guardia y Rocío Jiménez .

También contamos con importantes maquilladores internacionales que se acercan a nuestro país como Gervasio Larrivey y Jos Brands .

Para más información:

Web <http://www.kryolan.es/>

Punto de venta :

C/Libertad, 3 28004 Madrid

Goldsupel C/Pintor Velázquez, 13 03004 Alicante

Oficinas: C/ Laguna del Marquesado, 19 Nave
15 28021 Madrid

Película Documental

Five days to dance

Five Days to Dance es un documental valenciano que ha superado todas las expectativas: Más de 8000 espectadores en distintos puntos de España y fuera de nuestras fronteras se han sentido identificados por esta historia que tiene como punto de partida el trabajo de dos coreógrafos que ,durante su paso por un colegio durante cinco días ,convierten el baile en una experiencia única para los estudiantes. Ellos enseñan a los jóvenes cómo la danza puede convertirse en vía de escape y que a través del baile existe una unión de compañerismo capaz de apartar los problemas diarios de la adolescencia. En definitiva, ofrecen como objetivo el trabajar por un mismo fin y lograr un aprendizaje diferente al que se les ofrece en el aula.

En el mes de febrero, los días 15, 16 y 17 se proyectará esta película en los cines Kinépolis de Alicante (CC. Plaza Mar2). Una historia imprescindible y que próximamente puede convertirse en una obra audiovisual obligatoria en los colegios como recurso didáctico y pedagógico por tratar temas de problemática actual como el bullying, maltrato o aislamiento sufrido por los adolescentes. El ilicitano Pepe Andreu, uno de sus directores, contesta a nuestras preguntas sobre Five days to dance.

Habéis realizado un documental que muestra actividades fuera del aula con los coreógrafos Wilfried Van Poppel y Amaya Lubeigt, ¿cómo decidís llevar a cabo este proyecto? Rafa mantiene una gran amistad con Amaya desde hace más de 20 años, conocía su trabajo como bailarina y sus proyectos con gente que nunca antes había bailado. Cuando nos habló de cómo llevaba la danza a los colegios e institutos y el huracán que provocaba, enseguida nos interesó la historia. De este modo nos presentamos en Bremen para observar de cerca que ocurría en esos proyectos. Lo que vimos superó nuestras expectativas, decidimos arrancar el proyecto y allí mismo grabamos material para el teaser.

¿Cómo fue el proceso de rodar con los jóvenes y cómo fue la respuesta de los padres y del centro educativo ante esta iniciativa?

Desde un principio pensamos realizar la película como único proyecto en Bremen, pero pronto nos dimos cuenta de la importancia de representar esta actividad como algo no extraordinario sino como algo que ocurre semana a semana y que se realiza en colegios de distintos países, una actividad a la que Wilfried y Amaya dedican su vida. La localización era un elemento muy importante y para esta película tuvimos la enorme suerte de poder grabarla en el Colegio Larramendi de San Sebastián. La primera impresión cuando fuimos a localizar fue que habíamos llegado al colegio Hogwarts de Harry Potter. El edificio se eleva sobre toda la ciudad de forma imponente. Su directora y todo el cuerpo de profesores se mostraron favorables al proyecto desde el primer momento en el que se lo presentamos y el colegio nos apoyó y ayudó en todo. En cuanto a los padres, la gran mayoría estuvo de acuerdo y la iniciativa tuvo una buena acogida.

¿Cuánto tiempo estuvisteis grabando en Bremen y cuánto en el País Vasco?

Estuvimos una semana en cada colegio para que la experiencia fuera totalmente real. Todo pasa en cinco días y ese es el tiempo exacto que grabamos en cada colegio. Si que hubo una importante preproducción y para ello realizamos algún viaje anterior a Bremen y Donostia. Al final, entre rodaje y preparación, pasamos casi un mes en San Sebastián.

¿El documental está grabado a una sola cámara, ¿por qué la BLACK MAGIC?

Quando nos pusimos a buscar la cámara con la que grabaríamos el documental tuvimos que jugar con dos factores fundamentales: el aspecto y la calidad de imagen que queríamos y como no, el presupuesto. La Black Magic nos ofrecía la mejor relación entre ambos, así que apostamos por ella. También por su tamaño, nos permitía no llamar demasiado la atención. Es una cámara que hasta el momento se había utilizado sobre todo para hacer publicidad y ficción (muchos cortos) así que adentrarla en el mundo del documental fue todo un reto. Estamos muy satisfechos con los resultados que nos ha dado. En realidad aunque todo el peso de la grabación recaía sobre esta cámara también utilizamos como segunda unidad una Canon 5D y durante la actuación final otra Canon 60D.

¿Cómo fue la planificación para captar tanto a los coreógrafos como a los jóvenes?

Los coreógrafos se mostraron encantados en cuanto les planteamos la posibilidad de hacer este documental, así que fue realmente sencillo contar con ellos y trabajar a lo largo de todo el proceso. Los jóvenes también se involucraron rápido en el proyecto. Temíamos que nuestra presencia alterara su comportamiento, para ello nos presentamos en el colegio algunos días antes para que se acostumbraran a la actividad de un equipo de grabación. Cuando llegaron los coreógrafos nos hicimos invisibles. Realmente estaban tan concentrados en lo que era la experiencia en sí, que se olvidaron de que había un equipo de cámaras allí, así que simplemente cada uno se fue implicando en el proyecto conforme nacía de si mismo.

Habíamos trabajado las localizaciones así que dispusimos una cámara siguiendo a los dos coreógrafos y la otra con los chavales. Solo eran 5 días e intentábamos no perdernos nada y a la vez no alterar el resultado. Hicimos multitud de entrevistas y seguimientos a diferentes chavales, no sabíamos quien podía funcionar mejor en la película, aunque la experiencia era común y todos pasaron por vivencias parecidas, era más fácil demostrar al espectador a través de casos personalizados.

¿La película se ha financiado mediante el crowdfunding, ¿cómo ha sido ese proceso?

Efectivamente, una parte de la película se ha financiado gracias a la enorme generosidad de 119 personas que aportaron capital a la campaña de crowdfunding de la película. Aunque eso sólo representa una pequeña parte del presupuesto, es muy significativo porque representa muy bien la filosofía de Five days to dance: personas que realizan pequeños actos para conseguir un propósito mayor. Nos sirvió de empujón y ánimo para llevar a cabo este proyecto y además hizo partícipe a un montón de gente de esta extraordinaria experiencia.

El montaje tiene una línea ascendente que consigue atrapar al espectador, ¿qué nos podéis contar de este proceso?

El montaje fue un proceso bastante largo y costoso. Nos enfrentamos al reto de contar la historia al espectador de una forma ordenada y coherente, pero a su vez crear algo estéticamente bello. Dividimos la película en cada uno de los días del proyecto y añadimos un prólogo y un epílogo, y aunque esta estructura te lanza hacia la representación final, no era lo que nos importaba. Lo importante es otra cosa, aquello que sucede durante el proceso. A través del montaje establecemos nexos de unión de momentos que todavía no han sucedido, conseguimos adentrarnos en los sueños de los participantes y en su experiencia. El montaje rompe con esa aparente linealidad de la película y consigue ser un elemento (junto con la música) vital para mostrar esta historia. Ayuda a la creación de emociones y a marchar a la misma vez que los protagonistas.

¿Qué respuesta está teniendo el documental entre el público? ¿Dónde se ha visto ya Five days to dance?

La respuesta del público ha sido algo increíble... Más de 8.000 espectadores han llenado salas a lo largo de toda la Península, y eso para un documental independiente como este es extraordinario. Además, en los coloquios que hemos realizado y los comentarios que nos han ido llegando, hemos constatado como realmente nuestra película ha conectado con el público. El documental ha estado 5 semanas en la cartelera de ciudades como Barcelona, 7 semanas en Valencia, Madrid, Bilbao, Las Palmas... y también ha estado en países como Colombia, México, Argentina... Y este mes estrenamos en Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara (California). Nunca imaginamos que la película consiguiera esto, esta respuesta ha superado todas nuestras expectativas y el cariño y emoción con la que ha sido recibida ha sido algo increíble.

¿Cuáles son vuestros proyectos futuros? Ambos eráis trabajadores de Canal9 y ahora tenéis vuestra propia productora, Suica Films. ¿Cómo es el día a día? ¿Hay muchas diferencias?

En estos momentos tenemos en marcha un par de proyectos propios. Ya hemos empezado la grabación de uno de ellos sobre un experimento acontecido durante la Guerra Civil y seguimos preparando otro proyecto sobre la situación de la mujer en el Japón del siglo XXI, en Tokio. La capital tecnológica del mundo. A la vez, estamos dirigiendo otro bello proyecto (también relacionado con la danza) del que muy pronto tendréis noticias. Por supuesto seguimos sin perder de vista a Five days to dance, que sigue en proceso de exhibición y distribución. En cuanto a Canal 9, seguimos trabajando más o menos en lo mismo que hacíamos antes, la producción de productos audiovisuales. Aunque la principal diferencia es que ahora nosotros somos nuestros propios jefes y eso significa mucha más autonomía a la hora de desarrollar proyectos, de elegir historias que deseas contar y libertad absoluta para hacerlo como quieras, pero también mucha más responsabilidad y trabajo. La desaparición de nuestra televisión autonómica ha sido algo traumático y doloroso para los trabajadores, para la industria audiovisual valenciana y para todos los valencianos que han visto como ha desaparecido el único medio de comunicación que podía darles voz. Confiamos en que regrese cuanto antes y que funcione como un potente medio plural, de calidad, en valenciano, que ayude a levantar toda la industria del audiovisual en nuestro territorio.

BARATOMETRAJES 2.0

Análisis del cine español low cost

El 16 de enero fue una fecha señalada para la Asociación y marcada “a fuego” en el calendario. Tras el acuerdo con el IVAC, durante este año comenzamos a programar una actividad audiovisual de manera conjunta en el Teatro Arniches. Serán los martes de la tercera semana de cada mes, a excepción de los meses que el escenario permanezca ocupado por representación teatral.

El comienzo fue a lo grande, además de abrir temporada, pudimos ofrecer a los alicantinos la proyección del largometraje documental Baratometrajes 2.0. El Futuro del Cine hecho en España sobre las películas de bajo presupuesto que se hacen en nuestro país. Contamos con la presencia de su guionista Rosa Cabrera que nos contó todo el proceso de realización de la película, a pesar de los pocos medios. El punto de partida del proyecto fue un cortometraje documental de mismo título, realizado en 2004-2005, que tuvo notable repercusión y éxito, lo que llevó a sus dos directores (Daniel San Román y Hugo Serra) a actualizar la situación del cine hecho de otra forma y hablar de las nuevas iniciativas de distribución (en salas y online), de la piratería y hasta de la imagen de la marca “cine español”. Y lo hicieron ya en formato largo, con el firme objetivo de que sirviera como radiografía de la situación real para muchos creadores audiovisuales.

Guillermo Alcalá-Santaella, Bea Martínez y Toni Rico junto a Rosa Cabrera

Baratometrajes 2.0 se basó en una nueva forma de financiación como es el crowdfunding y se concibió con un claro objetivo transmedia para que sirva como “marca” y soporte para ese tipo de películas, con el fin de darles visibilidad y ser un punto de encuentro y de apoyo. El presupuesto de la película fue de 7.000€. En el film se muestra, con imágenes y entrevistas, el trabajo de distintos creadores (algunos de los cuales utilizó una fórmula de autoentrevista para poder incluirse). Este proyecto de gran valentía recoge lo que sucede en distintos puntos de la península, y a su vez, otorga voz a otros interlocutores clave del medio (gestores culturales, distribuidores, exhibidores, periodistas ...).

Tras ver Baratometrajes 2.0 se puede intuir el comienzo de un nuevo camino para este tipo de películas low cost, ahora que algunas de ellas van logrando una mayor visibilidad en su paso por festivales, salas de proyección, plataformas legales de visionado online y cines comunitarios.

La provincia de Alicante también es una ciudad en la que se llevan a cabo este tipo de producciones low cost, es decir; películas en las que el equipo técnico y artístico colaboran y se pacta una condición de porcentaje a futuros beneficios). Aún así, es importante hacer un análisis de lo que se dice en el documental y en otros foros que están reflejando estas nuevas formas de hacer cine. Algunos de los puntos básicos que deben de tenerse presente cuando se hace una película, sea con un gran o pequeño presupuesto, son los siguientes:

1. Que sea **una buena historia** y/o una historia con un marcado interés para el espectador. Siempre se ha de pensar en el público, sea mayoritario o no. Aconsejamos que el guión pase por alguna asesoría profesional de guión o de producción.
2. Que antes de llevarla a cabo se piense y diseñe un **plan de distribución**, comunicación y marketing, sea a gran escala o de guerrilla, para que la película no se quede en un cajón y que “pase algo” con ella. Estas acciones y procesos de comercialización cuestan dinero, llevan tiempo y requieren de un plan.
3. Las películas profesionales, por pequeñas que sean, deben de cumplir con una serie de **requisitos burocráticos**, sobre todo para evitar problemas de cara a la comercialización posterior. No todo vale. Nos guste o no, se van a tener que llevar a cabo una serie de trámites legales y cumplir unos mínimos (productora o autónomo de alta, altas en seguridad social, calificación en Ministerio de Cultura, derechos de imagen y de músicas conseguidos, etc..). Hay muchos talleres, y desde la asociación pronto pondremos en marcha algunas pautas donde vamos a explicar los pasos a seguir.
4. Una película low cost no significa automáticamente que sea NO REMUNERADA: todos los que trabajan en dar forma a la película están **trabajando** por llevar a buen fin la historia, por esa razón es indispensable que se les tenga en cuenta y se les respete. Todos aportan **su trabajo, tiempo, esfuerzo y recursos** para lograr después un reconocimiento, por ello es tan importante tener una hoja de ruta. Las películas son en sí mismas (al menos en España) deficitarias como productos, por lo que la recompensa del equipo debe de estar muy claro. Y ahí están las pautas básicas para que todos los que colaboran lo hagan en las mejores condiciones laborales.

Desde la Asociación Mediterrània Audiovisual queremos **apoyar películas low cost profesionales**. Por ello mostramos el documental Baratometrajes 2.0, y todas las consecuencias que este proyecto puede conseguir para concienciar y dar un nuevo impulso a los guionistas, directores y productores que quieren crear pero que no logran el apoyo clásico de las ayudas del ICAA o la financiación de las televisiones públicas o privadas. Ahora más que nunca la búsqueda de nuevas formas de financiación, producción, publicidad y distribución, teniendo en cuenta como se han abaratado los costes de captación y procesado de la imagen, puede llevar a un nuevo comienzo del cine español verdaderamente independiente.

LOS PREMIOS ANUALES DEL CINE ESPAÑOL

Comienza un nuevo curso en el calendario del cine español y se puede decir que el pasado año ha sido estupendo y muy bueno. Aún así, la subida del IVA ha dado lugar a una caída generalizada de espectadores y el público que ve ahora cine español es más fiel, a la vez que ha sabido destacar las producciones nacionales frente al resto de películas extranjeras. Los datos son verdaderamente positivos y reveladores, pero no debemos dejarnos llevar por el optimismo, sino continuar trabajando por productos que lleguen al público.

Un total de 91 películas se estrenaron en salas según fuentes de RENTACK SPAIN. La que más recaudación ha tenido sin duda ha sido Ocho Apellidos Vascos, un hito con 36 semanas en salas y 55.098.554 €. En el lado contrario está El Quinto Jinete del Apocalipsis, la primera película de la actriz valenciana Rosana Pastor, que estando una semana en cartel ha logrado una recaudación de sólo 164€, a pesar del apoyo de RTVE en su producción.

Los **Premios Forqué** (12/01/2015) son los que dan el pistoletazo de los premios cinematográficos de España. En su vigésima edición están consolidados como uno de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica española.

Organizados por EGEDA (Entidad de gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales), los premios nacen en 1996 con el objetivo de potenciar la industria e impulsar la figura del productor cinematográfico. Para el nombre ensalzaron la figura de José María Forqué, productor y primer presidente de la entidad que falleció en 1995.

Se trata de seis premios donde se valoran todas las películas estrenadas oficialmente entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre, ya sean obras de ficción, animación o documental, donde votan los socios de EGEDA (ser socio de EGEDA es gratuito pero para ser socio debes de tener una obra audiovisual cualificada o reconocida ante notario si no esta calificada por el ICCA) a través de su web, de tal forma que los más votados pasan a ser los finalistas y después en una segunda votación se eligen a los ganadores. La excepción son los premios a la mejor interpretación, pues se trata de un jurado compuesto por periodistas especializados, productores y actores quienes llevan a cabo la decisión en dos rondas de votaciones. Estos son:

- Premio Cinematográfico José María Forqué al mejor largometraje de ficción español dotado con 30.000€.
- Premio al mejor largometraje español documental y/o animación dotado con 6.000€.
- Medalla de Oro de EGEDA que premia la trayectoria de un productor o empresa productora en el cine español.
- Premio de la prensa a la mejor interpretación masculina y femenina que otorga la Fundación AISGE (Sociedad de Gestión de Artistas e Intérpretes) y que está dotado con 3.000€ y una estatuilla acreditativa para cada uno.
- Premio al mejor largometraje Iberoamericano por decisión del Consejo de Administración de EGEDA con el asesoramiento de FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales).

Link: [Resultados Premios Forqué 2015](#)

Continuamos con los **Premios Feroz** (25/01/2015) que este año cumplen su segundo año de vida. Unos galardones creados por la Asociación de Informadores de Cine que reúne a más de 170 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en los distintos medios de comunicación: prensa, radio, televisión e internet. Cuentan con un total de 11 categorías a las que se les añade el Premio de Honor y un Premio Especial determinado por el Comité Organizador en caso de que considere que alguna película debería de haber contado con mayor suerte en su carrera comercial. Para optar a cualquiera de los premios, las películas

deben de haber sido estrenadas en salas comerciales a nivel general y públicamente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso. Los premios no tienen una cuantía económica, pero sí una gran cobertura mediática. Entre sus patrocinadores este año ha estado Canal+ y Gas Natural y algunas destacadas colaboraciones como la revista ¡Hola! (tuvo una importante cobertura de los looks de las asistentes) o la marca de cosméticos L'ORÉAL. Para que puedan ser elegidas es muy importante que todas ellas hayan tenido pases de prensa previos a su estreno en Madrid o Barcelona, así como en

los Festivales que hubiesen participado.

Link: [Resultados Premios Feroz](#)

Los **Premios Goya** son los premios relacionados con la mundo del cine más importantes de España. Organizados por la Academia de las Artes y la Cinematografía, en ellos se premia a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. Veintinueve ediciones van ya, donde no ha faltado la polémica, los discursos en los que se ha solicitado cambios y apoyos al Gobierno, reivindicaciones, etc. Un escaparate donde se citan los profesionales del sector más relevantes y que es retransmitido en directo por Televisión Española.

Un total de 28 premios más el Goya de Honor a la trayectoria profesional son los que se otorgan esa noche donde por un día se sitúan al mismo nivel el largometraje y el cortometraje. Estos premios carecen de dotación económica y pueden concurrir a ellos todas las películas españolas que hayan sido estrenadas oficialmente en salas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Las películas de ficción deben de permanecer como mínimo una semana en los cines con todos los pases, mientras que en el caso de los documentales la obligación es de tres días consecutivos. Si cumples esas pequeñas premisas y entregas en el plazo de la convocatoria el material, así como un listado de títulos de crédito del personal contratado y susceptibles a optar a un premio por parte de la Academia; además del certificado de la empresa distribuidora del nombre de la sala y lugar donde se realizado el estreno, puedes ser candidato a alguno de los premios que concede cada año la Academia.

Entre todos los candidatos los académicos votan y de ahí salen los nominados. Y de los nominados se vota, y éstos son los que ganan. Funciona igual que el resto de los premios. En cuanto a las candidaturas, son sólo un listado de películas y profesionales que optan a poder conseguir el premio si cumplen las bases de la convocatoria que tiene características propias para muchas de ellas. El premio consiste en una estatuilla realizada en bronce de forma

exclusiva que reproduce la imagen de Goya. Y, ¿por qué premios Goya? pues porque además de ser un nombre corto como los Oscar, utilizan el nombre de uno de los pintores españoles que tuvo un concepto pictórico cercano al cine con algunas de sus obras con un claro tratamiento parecido al secuencial.

Link: <http://premiosgoya.academiadecine.com/ganadores/>

Finalmente añadiremos otros dos premios relacionados con el cine, con mayor o menor relevancia. En primer lugar los **Premios Fotogramas**, unos premios muy queridos por los profesionales. Éstos se centran en la parte más artística, los mejores actores/actrices españoles más destacados en cine, televisión y teatro, además de mejor película de ese año. También resaltan el personaje más buscado en Fotogramas.

A ellos le siguen unos premios de reciente creación: los **Premios Platino** centrados en el cine Iberoamericano. Creados por EGEDA y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), es un evento global que reconoce el trabajo estrenado en Iberoamérica entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así como a los distintos profesionales que han trabajado en ellas. Los premios cuentan con un total de catorce categorías en donde sobresalen dos premios especiales: el Platino de Honor del Cine Iberoamericano y el Premio Camilo Vives a la mejor coproducción iberoamericana. Los países participantes son Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sin dotación económica, el proceso de votación queda establecido por representantes del FIPCA de cada país o en caso de que no exista, por el instituto de cine nacional. Se pueden presentar entre tres o cinco candidaturas según la categoría, pero será después el jurado perteneciente a los Premios Platino quién seleccionará y nominará entre todas. Tras este paso, los seleccionados deberán facilitar el material a la organización, y en caso de que no cumplan los criterios mínimos de calidad, podrá ser rechazarlo. Tras este último paso se determina quien es el premiado de cada categoría.

También debemos de hacer mención a los **Premios Gaudí** que otorga la Academia del Cine Catalán, donde se reconocen las mejores producciones cinematográficas catalanas del año. Estos premios sustituyen al Premio Barcelona de Cine, creado en 2002, y que debe su nombre al arquitecto catalán Antoni Gaudí. El trofeo diseñado por Montserrat Ribé está inspirado en las chimeneas de la Pedrera, una de las obras más reconocidas del singular arquitecto. Las primeras nominaciones a las diferentes categorías se hicieron públicas el 23 de diciembre de 2008, y los premios se otorgaron el 19 de enero de 2009. Cuenta con 22 categorías, además de un Premio de Honor a la trayectoria profesional que con su obra y su compromiso han engrandecido el cine catalán. Para poder concurrir a estos premios sin dotación económica, se deben de cumplir requisitos específicos que tienen como fin potenciar la lengua catalana y las producciones realizadas por profesionales catalanes, que se establecen según unos baremos y un sistema de puntuación.

Link: <http://www.academiadelcinema.cat/es/premios-gaudi/vii-premios-gaudi>