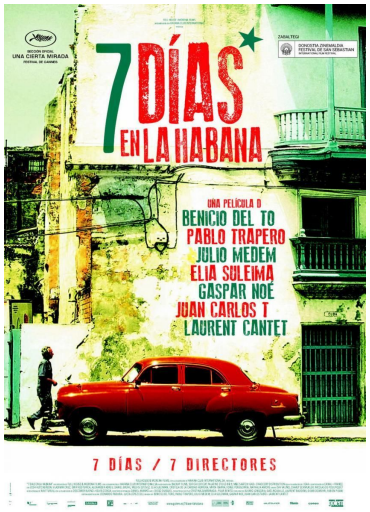
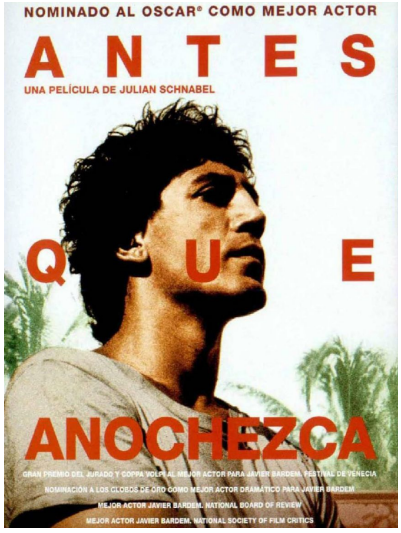
Ciclo de Cine: Cine y revolución/Cuba 60 años

“Mirar, narrar, hacer”

BREVE RESEÑA DE LOS TÍTULOS SELECCIONADOS

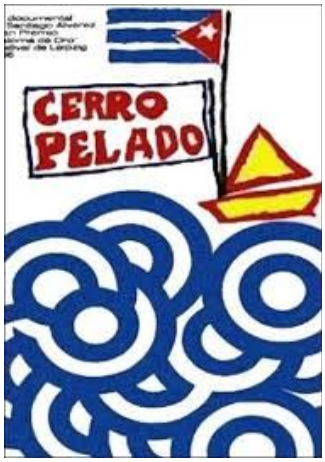


7 DÍAS EN LA HABANA (dirección: Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero / año: 2012 / duración: 129')
Rodada en 2012, "7 días en la Habana" está conformada por siete cortos independientes entre sí, pero que en su conjunto brindan un fresco de la vida cotidiana en la capital cubana evitando los lugares comunes pro y anti revolucionarios. Aún así, de puede apreciar una sutil crítica a la burocracia política, a los problemas en el suministro de alimentos y a la homofobia que aún late en la sociedad cubana. En este aspecto destaca la participación en los guiones de Leonardo Padura, una de las plumas más notables de las letras cubanas contemporáneas. Cada uno de los cortos fue dirigido por algún director de prestigio internacional, entre ellos el argentino Pablo Trapero.



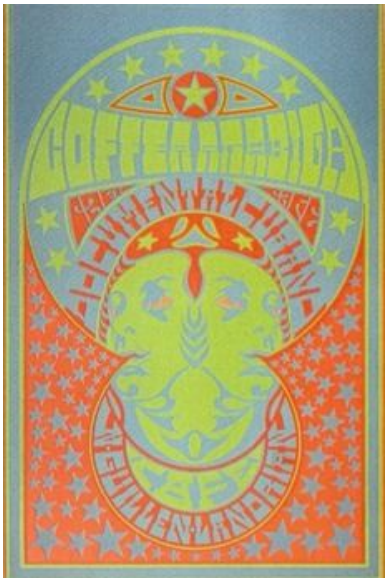
ANTES QUE ANOCHEZCA "Before Night Falls"(dirección: Julian Schnable / país: EE.UU. / año: 2000 / duración: 133')
Un acercamiento a la figura de Reinaldo Arenas, cuya historia se ha convertido en el caso testigo de la persecución a opositores y a homosexuales por parte del régimen castrista. Nacido y criado en un pobre escenario rural, Arenas abrazó tempranamente la causa revolucionaria pero por sus cuestionamientos políticos y sus elecciones sexuales debió abandonar la isla durante el famoso éxodo de Mariel y murió durante su exilio en los Estados Unidos, a los 47 años de edad. Una notable biografía cinematográfica con los sobresaliente participación del español Javier Bardem en el papel protagónico.

LAS AVENTURAS DE JUAN QUIN QUIN (dirección: Julio García Espinoza / país: CUBA / año: 1967 / duración: 112')
Cuando podría esperarse que el cine cubano post 1959 optaría por la épica revolucionaria o por un cine político testimonial aparecieron películas como éstas, que se nutren de la novela picaresca y del cine de aventuras como el western. Basada en una novela de Samuel Feijóo, cuenta las peripecias de un campesino a quien las circunstancias, la necesidad de sobrevivir y el afán por conquistar a su amada lo llevan, entre otras cosas, a formar parte de la revolución. Una de las películas más populares de Cuba, dirigida por Julio García Espinoza, verdadero precursor y figura central de la historia del cine cubano.

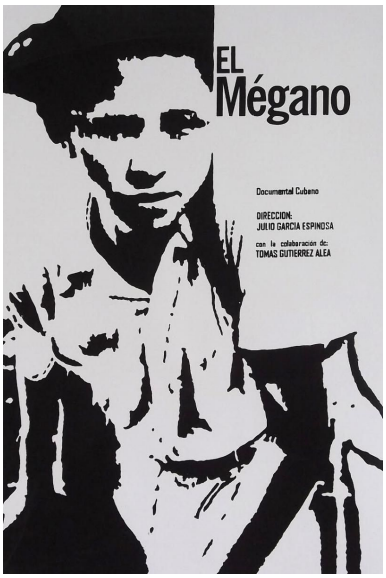


CERRO PELADO (dirección: Santiago Álvarez/ país: Cuba / año: 1966 / duración: 34').
Uno de los logros que la Revolución Cubana más se esmeró en mostrar es el de su exitosa política deportiva, coronado con medallas y podios en múltiples competencias internacionales. En ocasión de los juegos centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Puerto Rico, los Estados Unidos intentaron impedir la participación de la delegación cubana que con muchos esfuerzos logró ser parte del evento. El documentalista Santiago Álvarez dio testimonio se esta campaña, poniéndola en su correspondiente contexto político mundial.

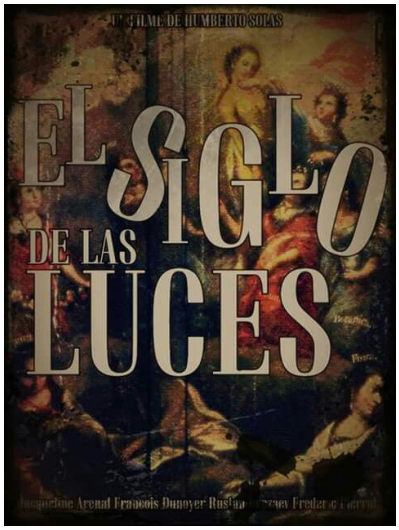
CICLÓN (dirección: Santiago Álvarez/ país: Cuba / año: 1962 / duración: 22').
En el año 1963 se produjo una de las tragedias naturales más violentas de la historia de Cuba: el huracán Flora. Para ese entonces el documentalista Santiago Álvarez estaba al frente del noticiero del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria cinematográficos). La cobertura realizada para la ocasión dio como resultado este mediometraje. que enfrenta el poder devastador de la naturaleza ante la organización de hombre y mujeres (plasmadas en el nuevo estado revolucionario) para enfrentarla.



COFFEA ARABIGA (dirección: Nicolás Guillén Landrián / país: Cuba / año: 1968 / duración: 18')
Cuando para 1968 se lanzó un plan nacional para mejorar y hacer más rentable la producción del café, al director Nicolás Guillén Landrián se le pidió hacer un documental al respeto y terminó haciendo haciendo un genial corto experimental que para nada cumplía con los objetivos didácticos del encargo. Además de su corte vanguardista, este film funciona también como un retablo de las múltiples manifestaciones culturales cubanas, mostradas con humor e inteligencia. Landrián, sobrino del poeta Nicolás Guillén, fue un director de grandes inquietudes artísticas, acusado de desviaciones ideológicas, apresado en Cuba y fallecido en el exilio en los Estados Unidos.



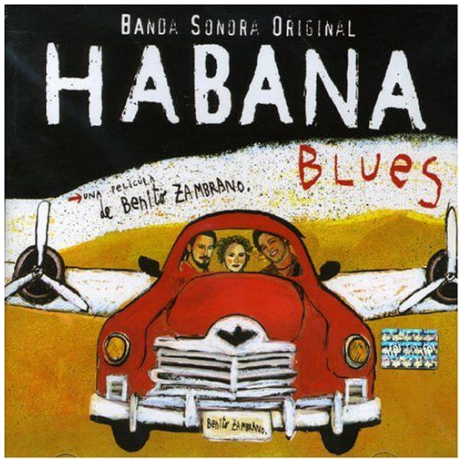
EL MÉGANO (dirección: Julio García Espinosa, Tomás Gutierrez Alea / país: Cuba / año: 1955 / duración: 25')
Film precursor del documental cubano y latinoamericano que se desarrollaría a partir de los años sesenta. "El mégano" testimonia la dura vida de los campesinos que recogen del fondo de las ciénagas troncos y raíces que luego serán utilizados para hacer carbón. García Espinosa y Gutiérrez Álea, referentes absolutos de la historia del cine cubano, dirigieron en colaboración este documental.



EL SIGLO DE LAS LUCES (dirección: Humberto Solás / país: Cuba / año: 1992 / duración: 130')
Dentro del cine cubano el director Humberto Solás se destacó como el realizador más abocado a la revisión de la historia cubana. Este es el caso de "El siglo de las luces", coproducida con Francia, adaptación de una novela de Alejo Carpentier que cuenta la historia de tres jóvenes aristócratas cubanos que a través de un comerciante marsellés se entusiasman con el iluminismo francés y a la Revolución, antesala de la independencia de Cuba. Esta película se produjo durante una cierta ola revisionista de la historia, en consonancia con la celebración de los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas.

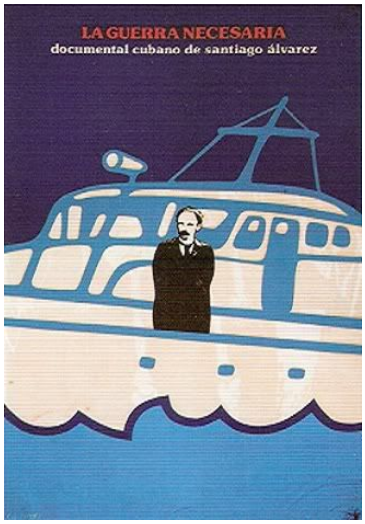
EL SUEÑO DEL PONGO (dirección: Santiago Álvarez / país: Cuba / año: 1970 / duración: 8')
La muestra de que el cine de Santiago Álvarez traspasa el género documental es este corto que funciona como una dramatización de un relato que el escritor José María Arguedas recogió de un campesino. El tema del indigenismo latinoamericano y las técnicas alternativas del montaje reunidas en uno de los mejores cortos de Álvarez, protagonista excluyente del cine de nuestro continente.

FRESA Y CHOCOLATE (dirección: Juan Carlos Tabio, Tomás Gutierrez Alea / país: Cuba / año: 1993 / duración: 108')
El gran suceso del cine cubano de los años noventa es esta historia de amistad que involucra a un joven estudiante, convencido a ultranza de su misión revolucionaria y un muchacho homosexual que debe ocultar no sólo su condición sino también sus inquietudes artísticas. Escrita y dirigida por dos nombres fundamentales del cine cubano revolucionario, "Fresa y chocolate" se mostró como una sentida y honesta crítica a varios aspectos aún no resueltos en la Cuba socialista. Su éxito internacional y una nueva lectura de las relaciones culturales con occidente la llevaron a ser la primera cinta cubana en ser candidata a los Premios Oscar.

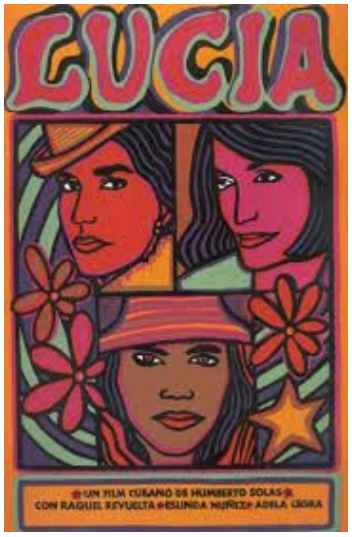


HABANA BLUES (dirección: Benito Zambrano / país: España / año: 2005 / duración: 115')
Dirigida por un director español, esta película cuenta la historia de dos jóvenes y talentosos músicos cubanos frente a la posibilidad de progresar profesionalmente en el exterior, a riesgo de despegarse de sus afectos y de su identidad cultural. Lo que a primera vista no pareciera ofrecer lecturas políticas, expone el tema de la incertidumbre en los jóvenes cubanos, un desafío que siempre estuvo presente en los nuevos tiempos de la revolución.

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE (dirección: Santiago Álvarez / país: Cuba / año: 1967 / duración: 19')
Realizado en apenas dos días y con escaso material a su disposición el documentalista Santiago Álvarez rubricó uno de sus trabajos más recordados. Rodado con motivo de la muerte del Che, este cortometraje recorre algunos aspectos de la vida de Guevara, reconstruye sus últimos días y anticipa el nacimiento de leyenda revolucionaria.



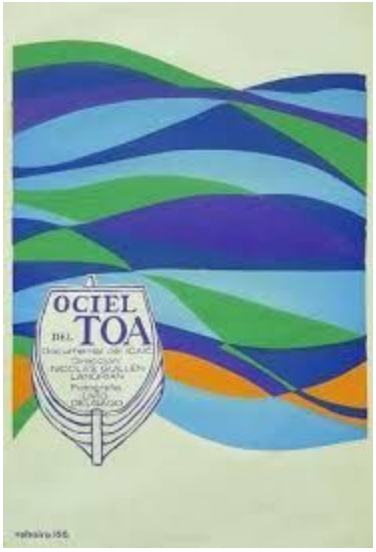
LA GUERRA NECESARIA (dirección: Santiago Álvarez / país: Cuba / año: 1980 / duración: 112')
Tomando como título una frase del manifiesto de José Martí que sostiene la imposibilidad de una revolución pacífica, este documental de Santiago Álvarez reconstruye el momento histórico preciso en el que está por dar su primer paso la Revolución Cubana, episodio que se consuma con el desembarco del Gramma. Film que asocia decididamente la gesta de Martí con la revolución socialista dentro de una continuidad histórica.



LUCÍA (dirección: Humberto Solás / país: Cuba / año: 1968 / duración: 160')
La obra mayor del prolífico director Humberto Solás es este tríptico con tres historias que transcurren con años de diferencia, pero con el factor común de que sus protagonistas son mujeres llamadas Lucía, cada cual transitando un momento singular en la historia de Cuba. La primera durante los años de la independencia, otra durante el gobierno despótico de Machado y la tercera durante la revolución de 1959. Película que al margen de sus virtudes cinematográficas expresa el interés de la Cuba socialista por reservarse un lugar destacado en la historia de su país.

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO (dirección: Tomás Gutierrez Alea / país: Cuba / año: 1968 / duración: 97')
Ni la mejor ni las más popular, pero seguramente la película que con más precisión plantea los interrogantes y las paradojas que surgieron junto a la Revolución cubana entre parte de la población, en la persona de un burgués que decide quedarse en su país y experimentar en carne propia los cambios que se anunciaban. Film rico y complejo, aún hoy revisado y estudiado tanto por su audacia estilística como por su discurso ambiguo y desafiante y definitivamente la obra mayor de Tomás Gutierrez Alea (Titón), máximo referente de la cinematografía cubana.

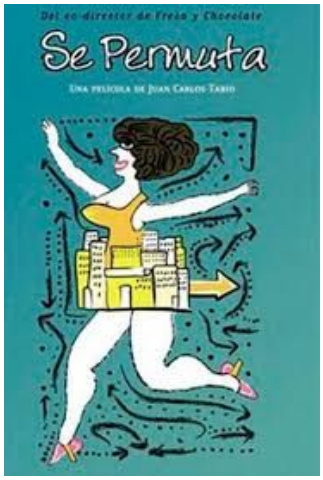
MI HERMANO FIDEL (dirección: Santiago Álvarez / país: Cuba / año: 1977 / duración: 12')
Sobre todo a partir de los años setenta la revolución cubana buscó emparentarse con la gesta independentista de José Martí, de fines del siglo XIX. Este documental de Santiago Álvarez gira en torno al encuentro entre Fidel Castro y Salustiano Leyva, un anciano que de niño conoció a Martí cuando éste desembarcó en las playas de Guantánamo para iniciar las guerras de la Independencia.



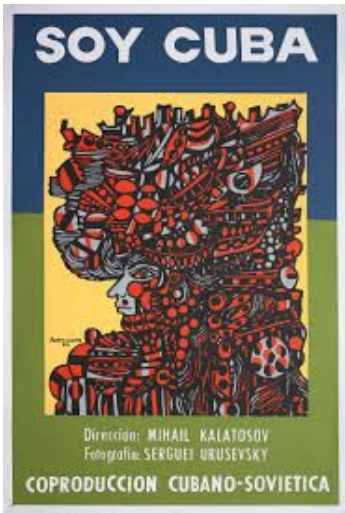
OCIEL DEL TOA (dirección: Nicolás Guillén Landrián / país: Cuba / año: 1965 / duración: 17')
La enorme estatura cinematográfica de Guillén Landrián (luego exiliado) se ve expresada en este corto, así como las búsquedas estilísticas que tenían su impulso dentro del cine de la revolución. Se trata de un recorrido en barca por el río Toa, en el oriente cubano, totalmente exento de diálogos y apenas acompañado por textos.

P.M. (dirección: Nicolás Guillén Landrián / país: Cuba / año: 1965 / duración: 17')
El legendario corto que chocó con la frase de Fidel Castro: "Con la revolución todo, contra la revolución nada". Al director Saba Cabrera Infante (hermano del escritor Guillermo), se lo envió a la zona de bahía Cochinos para que registrara la vigilia popular ante la inminente invasión contra revolucionaria. Pero el joven realizador entregó este cortometraje que narra la vida nocturna en la región y el aparente desinterés de la gente por la situación política. Las controversias que provocó este corto dieron como resultado el exilio de sus realizadores y la desaparición durante años de copia alguna.

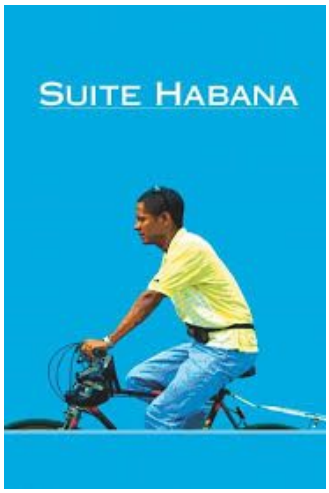
POR PRIMERA VEZ (dirección: Octavio Cortazar / país: Cuba / año: 1969' / duración: 9')
El primer contacto con el cine debe ser una de las experiencias más emocionantes de nuestras vidas. Esto es lo que recoge este corto documental que registra ese momento en los rostros y en las palabras de un grupo de campesinos del Oriente Cubano frente a una película de Chaplin, la primera de sus vidas. La difusión del cine comunitario fue parte de una política cultural y educativa del gobierno revolucionario.



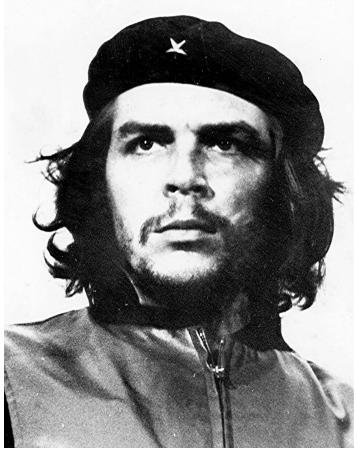
SE PERMUTA (dirección: Juan Carlos Tabio / país: Cuba / año: 1993 / duración: 108')
La comedia costumbrista es la especialidad de Juan Carlos Tabío, director cuyas películas han gozado de la masiva respuesta de su público natural, el cubano. Lista de espera es acerca de las aspiraciones de una madre para con su hija, por un lado buscándole un marido decente y por el otro un techo distinguido, para la cual se ve envuelta en situaciones imposibles ya que la política de vivienda en Cuba tiene sus propios tiempos.



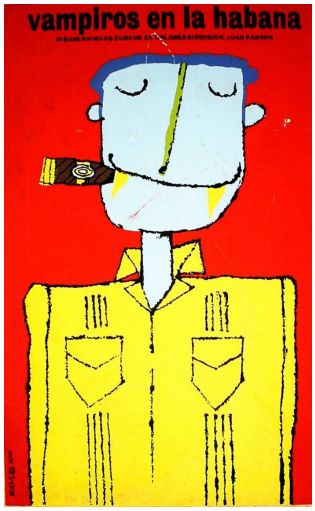
SOY CUBA (dirección: Mikhail Kalatozov / país: Unión Soviética / año: 1964 / duración: 160')
Legendaria película hecha por el soviético Mikhail Kalatozov, quien llegó a Cuba para hacer un film acerca de la revolución y luego de dos años de experimentación rubricó esta obra genial, técnicamente y expresivamente única, pero que más allá de sus virtudes cinematográficas no fue del agrado de las autoridades soviéticas. "Soy Cuba", un retrato transversal y coral de la isla y su gente durante las vísperas de la revolución fue rescatada del olvido en los años noventa, paradójicamente por dos celebridades del cine estadounidense como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.



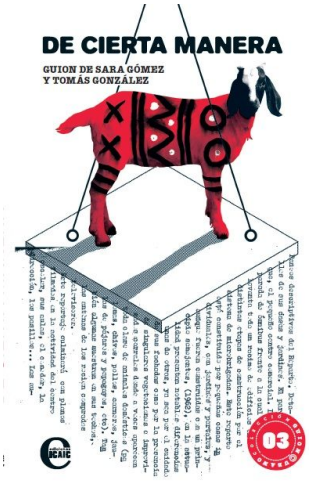
SUITE HABANA (dirección: Fernando Pérez / país: Cuba / año: 2003 / duración: 84')
De lo más relevante del documental cubano contemporáneo es esta realización de Fernando Pérez. Un recorrido por la ciudad de La Habana, sus calles, su rutina, sus sonidos, su gente y sus oficios. Sin textos explicativos, apenas con la expresividad de sus imágenes, "Suite Habana" invita al espectador a observar el delicado y complejo entramado social de los habitantes de la capital cubana.



UNA FOTO RECORRE EL MUNDO (dirección: Pedro Chaskel / país: Cuba / año: 1981 / duración: 12')
El fotógrafo cubano Alberto Korda fue quien capturó el rostro del Che Guevara sin imaginar que estaba produciendo el retrato fotográfico más famoso del Siglo XX. La historia de esta foto, y de las circunstancias en las que fue tomada son contadas por este corto documental del chileno Pedro Chaskel.



VAMPIROS EN LA HABANA (dirección: Juan Padrón / país: Cuba / año: 1985 / duración: 69')
El cine de animación en Cuba tiene un nombre de excepción: Juan Padrón. Esta película sobre vampiros de todo el mundo que se allegan a Cuba para dar con una pócima milagrosa que les permite ser inmunes a la luz del sol es muchísimo más que una comedia animada. Es también una representación del lugar que ocupaba la isla en los años ochenta, última etapa de la Guerra Fría.



DE CIERTA MANERA (dirección: Sara Gómez / país: Cuba / año: 1974 / duración: 78')
Sara Gómez se ha destacado por ser la primera mujer cubana en realizar un largometraje. Aunque relativamente breve (tan solo cuatro títulos), su obra ocupa un lugar de importancia dentro del cine cubano ya que fue ella quien prestó más atención a temas tan delicados como el de la cultura negra y el lugar de la mujer en la Cuba Revolucionaria. En esta película aborda de un modo semi documental y semi ficcional los conflictos sociales y culturales que enfrentan las políticas educativas y educacionales destinadas a las partes más marginales de la población cubana, contadas desde la perspectiva de una maestra de escuela recientemente llegada a una barriada.