

**aluCine PROGRAMMING DESCRIPTIONS
NOVEMBER 15 – 19, 2011**

2011 PROGRAMS

Opening Night

Copia A / A-Copy

Gervasio Rodriguez Traverso and Pablo A. Diaz, Argentina

Los Extraños Presagios de León Prozak / The Mysterious Presages of León Prozak

León Prozak lends his mind to Mefistópheles for a circus act. Through a mosaic of scenes created by different visual artists, we see these animated works traverse the topics of politics, eroticism and art, as they exist in our world.

León Prozak presta su mente a Mefistópheles para un acto circense. A través de un mosaico de escenas creadas por diferentes artistas visuales, vemos que estos trabajos de animación atraviesan temas de política, erotismo y arte, tal como existen en nuestro mundo.

To Record, To Retell, To React

Ciudad Sin Memoria / Town Without Memory

Aras Galca, Spain

Titanes / Titans

Edison Cajas, Chile

Topo Gigio is Dead

David Miranda, Chile

Facts and memories are often unreliable, details are lost and conclusions illusive. The true happenings of violent and tragic events in Mexico and Chile have been

purposely obscured and altered as a result of strict military dictatorship and have left families disconnected from their own history and forever wondering about their lost loved ones.

The three works in *To Record, To Retell, To React* illustrate the re-emerging struggle to remember the past after the dissolve of oppressive government and the introduction of democracy.

Los hechos y los recuerdos son a menudo poco fiables, los detalles se pierden y las conclusiones ilusorias. Los acontecimientos verdaderos de hechos violentos

y trágicos en México y Chile han sido deliberadamente ocultados y alterados como consecuencia de la estricta dictadura militar y ha dejado familias desconectadas de su propia historia y pensando siempre en los seres queridos que han perdido.

Las tres obras en “*To Record, To Retell, To React*” ilustra la lucha re-emergente de recordar el pasado después de la disolución del gobierno opresor y la introducción de la democracia.

Family Lives

Burnt

Alejandro Valbuena, Canada

No es mucho lo que heredamos de nuestro abuelo / It isn't much what we inherited from our grandfather

Fernando Dominguez, Argentina

Morir Cada Dia / Dying Every Day

Aitor Echeverria, Spain

Sin Palabras / No Words

Bel Armenteros, Spain

Te Vas? / Are you Leaving?

Cristina Molino, Spain

Every family has a story. Every family has its own dynamic, secrets, values and history. That is what lends great strength to the filmmakers of *Family Lives*.

A rich and audacious collection of family portraits that dare to examine the constant battle between love, unity, misunderstanding, happiness and redemption.

Cada familia tiene una historia. Cada familia tiene su propia dinámica, secretos, valores e historia. Eso es lo que le da gran fuerza a los realizadores de “*Family*”

Lives”.

Una colección rica y audaz de retratos de familia que se atreven a examinar la constante batalla entre el amor, la unidad, la incomprensión, la felicidad y la redención.

Carlos Santa’s Retrospective

El pasajero de la noche / *The Passenger of the Night*
Carlos Santa

La selva oscura / *The Dark Forest*
Carlos Santa

Mar Profundo /Deep Ocean
Isabel Herguera, Vuk Jevremovic,
Carlos Santa, Cecilia Traslaviña,
Juan Camilo González

With pride and a great pleasure, aluCine is dedicating this year’s retrospective to the world-renowned film director: Carlos Santa. Born in Colombia, Carlos Santa is a man of many talents. He is also a painter, animation artist and sculptor who has been regularly exhibiting his works around the world for decades.

This retrospective presents two films of his early phases of film creation and a new international collaboration. His unique and refined visual style will be remembered for detailed characters, excellent staging and the impressive atmosphere of his artistic world.

In terms of direction and production, *The Passenger of the Night (1989)* surprises the audience by its dense and almost indescribable artistic craftsmanship. This would not have been possible without the participation of people who - out of pure love to the craft and the spirit of Santa - invested many years to give animation to what was originally recorded as engravings.

The Dark Forest (1994) follows the same methodology Santa has been conducting: a combination of painting, drawing and film. This work inspired a proposal that has (finally) linked multiple generations of painters in Colombia. Santa emphasizes: “Painting and drawing in time is the central issue of animation based on visual arts. The relation of film with those old professions allowed one to propose narrative strategies using time in ways far from the conventional ones”.

Both films have received critical recognition for their artistic and narrative merits. It is important to remark that in the first decade of the 21st century there was renewed activity in Colombian animation thanks to the interest of a new generation and the emergence of new technology.

The film *Deep Ocean* (2011) Northamerican Premiere! Is a poetic short film made by networking between Barcelona, Bogota and Los Angeles. From a thematic agreement, in this case water, and using the time difference in each country three working groups met: Arteleku from Spain Moebius from Bogotá and group from Los Angeles led by Sheila Sofian and Juan Camilo Gonzalez.

Today we invite you to enjoy this exceptional program where the work of Colombian and Latin American animators is encouraged and celebrated.

Con orgullo dedicamos la retrospectiva de este año al renombrado y mundialmente conocido director de cine Carlos Santa. Nacido en Colombia, Carlos Santa es un hombre de muchos talentos. Es un pintor activo, un artista de la animación, y un escultor que ha exhibido regularmente sus obras y animaciones durante décadas.

La retrospectiva del director Carlos Santa de estilo visual refinado y cuyas películas son recordadas por sus personajes detallados y una impresionante puesta en escena más que perfeccionista, incluye dos películas, en representación de su primera etapa y una nueva creación cinematográfica.

En términos de realización, *Isaac Ink, el pasajero de la noche* (1988) Santa nos sorprendió por la densa y prácticamente indescriptible metodología de un trabajo artístico y artesanal que sería imposible sin la participación de decenas de personas que por puro amor al oficio - y al espíritu de Santa- invirtieron meses y luego años en dar animación a lo que originalmente eran grabados.

“Esta obra plantea la decadencia el hombre moderno y de la sociedad, junto con las instituciones creadas por él. La información, la ciencia, la tecnología y el poder político sirven como elementos narrativos” (Victor Vega, miembro de Moebius; grupo que nace en Colombia con la motivación de crear un punto de encuentro para la animación en América Latina).

La Selva Oscura (1995) siguió los mismos pasos y de modo tangencial inspiró una propuesta que contó finalmente con la vinculación de múltiples generaciones de la pintura del país.

Ambas películas han recibido reconocimiento de la crítica por sus méritos artísticos y narrativos. Es importante destacar que en la primera década del siglo XXI se reanudó la actividad en la animación en Colombia gracias al interés de una nueva generación en la animación y el surgimiento de las nuevas tecnologías.

El corto *Mar Profundo* (2011) Premiere norteamericana, es un poético corto realizado en red entre Barcelona, Bogotá y Los Ángeles E.U. A partir de un acuerdo temático, en este caso el agua y aprovechando la diferencia horaria en cada país se reunieron tres

grupos de trabajo: Arteleku en España dirigido por Isabel Herguera y Vuk Jevremovich, en Bogotá dirigido por Carlos Santa Y Cecilia Traslaviña y en Los Ángeles dirigido por Sheila Sofian y Juan Camilo González.

Te invitamos a disfrutar de este excepcional programa de cortos con el cual celebramos el trabajo de los animadores Colombianos y Latinoamericanos.

Shorts for Short People

Eso te pasa por barroco / That's what you get for being Baroque
Pablo Serrano Ismael Martin, Spain

A Cordo Azul / The Color Glue
Ines Yajima Habara, Brazil

A Mula Teimosa e o Controle Remoto / The Stubborn Mule and the Remote Control
Helio Villela Nunes, Brazil

Puñetera & Pelotero
Marcos Busatori Montesinos, Spain

Bailarina e o Bonde / The Dancer
Rogelio Nunes, Brazil

Copia A / A-Copy
Gervasio Rodriguez Traverso and Pablo A. Diaz, Argentina

Short films for short people, by short people and for all sorts of people.

A wonderfully imaginative collection of Latin American short films featuring the best in fiction and animation for children aged 5-12. These films showcase messages of hope, friendship, magic, the environment and adventure from a multitude of cultural perspectives.

Cortos para gente chica, cortos hechos por gente chica, cortos para todo tipo de gente sean grandes o chicos !

Una colección maravillosamente imaginativa de cortometrajes de América Latina con lo mejor en ficción y animación para niños de 5-12. Estas películas muestran mensajes de esperanza, amistad, magia, medio ambiente y aventura, desde una multitud de perspectivas culturales.

Love, Life and Death in the Streets of Brazil

**Ivan
Fernando Rick, Brazil**

**Áurea
Zeca Ferreira, Brazil**

**Pétala / Petal
Vitor Dourado, Brazil**

**O ceu no andar de baixo / The Sky Downstairs
Leonardo Cata Preta, Brazil**

In their own unique way, each of the Brazilian films explores often-unheard voices of desire, longing, discomfort and survival. All characters cling to a strand of their identity in order to endure every day life, push through and prove valiant.

Brazil is a land of soul, passion and desire – and with that come many hardships which we see in Love, Life and Death in the Streets of Brazil. We invite you to walk those streets with us and experience what makes Brazil beautiful, real and powerful.

En su propia manera, cada una de las películas brasileñas explora las voces a menudo desconocidas del deseo, el anhelo, el malestar y la supervivencia. Todos los personajes se aferran a un hilo de su identidad con el fin de soportar el día a día, salir adelante y demostrar su valentía.

Brasil es una tierra de alma, pasión y deseo - y con ello vienen muchas dificultades como vemos en “Love, Life and Death in the Streets of Brazil”. Le invitamos a caminar por esas calles con nosotros y experimentar lo que hace de Brasil hermoso, real y poderoso.

Business of Spaces

**Cold
Salvador Sol Valdez, Canada, Dominican Republic, Chile**

**Left to Paradise
Madi Piller, Canada**

**Tir Au But / Penalty Kick
Carlito Ghioni, Canada**

San Rafael
Alexandra Gelis

Infinite Struggles
Danielle King / Corey King, Canada

CabMood
Rita Camacho Lomeli, Canada

Businessofspaces
Jorge Lozano, Canada

Re Oriented
Sojin Chun, Canada / Brazil

We become familiar with certain spaces, attach emotion to these places and get lost within them both mentally and physically. This collection of Canadian films features Jorge Lozano's silent film about the physical, social and political boundaries in our lives and Madi Piller's *Left to Paradise* that delved into the haunting notion of finding that ideal place and if it exists or not.