

Retina

ZARAGOZA

#ZGZCultura

zaragozacultura.es

VII Festival
de Cine y Música
Del 20 de febrero
al 2 de marzo
de 2024

born!
music

AMBAR
FESTIVAL ASSOCIATION

ARAGÓN
TV

universidad de
SAN JORGE
GRUPO UNIVERSITARIO

CULTURA

CONSEJO DE
GOBIERNO DE
ARAGÓN

FILM
FESTIVAL

TENIRO DEL MERCADO

CaixaForum
Fundación "la Caixa"

GOBIERNO
DE ARAGÓN

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Little Richard: I Am Everything (Lisa Cortes, 2023)

Miércoles 21 de Febrero de 2024
Filmoteca de Zaragoza | 18:00 H

**LITTLE RICHARD:
I AM EVERYTHING**
(Estados Unidos,
2023, 101 minutos)
V.O.S.E.

Género: Documental
Dirección: Lisa
Cortes | Música:
Tamar-Kali Brown
Calificación: NR-12

Historia de los orígenes negros (y queer) del rock n' roll, enfrentando el blanqueado canon de la música pop estadounidense. A través de una gran cantidad de archivo, el documental nos adentra en el complicado mundo interior de Little Richard, con todos sus contratiempos y contradicciones. Entrevistas con familiares, músicos y académicos revelan cómo este icono pop creó una forma de arte para la autoexpresión definitiva, aunque lo que dio al mundo nunca fue capaz de dárselo a sí mismo. A lo largo de su vida, Richard giró como una bola de pinball entre Dios, el sexo y el rock n' roll.

PJ Harvey: A Dog Called Money (Seamus Murphy, 2019)

Miércoles 21 de Febrero de 2024
Filmoteca de Zaragoza | 20:00 H

A DOG CALLED MONEY
(EE.UU. / Irlanda /
Reino Unido, 2019,
93 minutos)
V.O.S.E.

Género: Documental
Dirección y guión:
Seamus Murphy
Música: PJ Harvey
Calificación: TP

El galardonado fotógrafo Seamus Murphy investiga el proceso creativo detrás de la creación de *The Hope Six Demolition Project* (2016) de PJ Harvey. Buscando la experiencia de primera mano de los países sobre los que quería escribir, Harvey acompaña a Murphy en algunos de sus viajes, uniéndose a él en Afganistán, Kosovo y Washington DC. Harvey recolecta palabras y Murphy imágenes.

Semilla del son

(Juanma Villar Betancort, 2023)

• **Miércoles 28 de febrero de 2024**
Filmoteca de Zaragoza | 18:00 H

• **Jueves 29 de febrero de 2024**
Filmoteca de Zaragoza | 18:00 H

Santiago Auserón se impregna de la sabiduría rítmica del son desde su primera visita a Cuba en 1984, influjo que traslada a su carrera musical como innovación mestiza en el rock. Su actual proyecto, Juan Perro, es su laboratorio sonoro y en él sintetiza Cuba, España y Nueva Orleans. Un viaje que parte de la tradición española y vuela al delta del Mississippi en forma de blues, con parada intermedia en el son cubano, para fusionarlo finalmente con el jazz de Nueva Orleans. Una road movie sonora que nos adentra en el universo de una de las figuras más carismáticas de la cultura posmoderna española.

Retina DOC

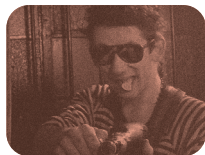
SEMILLA DEL SON
(España, 2023,
104 minutos) V.O.
Género: Documental
Dirección: Juanma
Villar Betancort
Reparto: Santiago
Auserón
Calificación: TP

Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan

(Julien Temple, 2020)

Miércoles 28 de Febrero de 2024
Filmoteca de Zaragoza | 20:00 H

Un trepidante viaje a través de la extraordinaria carrera del recientemente fallecido Shane MacGowan, líder de la banda The Pogues y uno de los músicos más influyentes de la historia reciente del Reino Unido. A través de entrevistas, imágenes inéditas de archivo y animaciones a cargo del reconocido ilustrador Ralph Steadman, la película nos sumerge en un personaje carismático que supo aunar en sus canciones la poesía de la música tradicional irlandesa con la energía visceral del punk rock.

**CROCK OF GOLD: A FEW
ROUNDS WITH SHANE
MACGOWAN** (EE.UU. /
Irlanda / Reino Unido,
2020, 124 minutos)
V.O.S.E. | Género:
Documental | Dirección
y guión: Julien Temple
Música: Ian Neil,
Jocelyn Campbell
Calificación: NR-16

Martes,
27 de febrero
de 2024, 19:00

IAACC Pablo
Serrano

Stella Maris, las canciones de «La Mesías»

por Hidrogenesse
y Juanjo Javierre

La miniserie «La Mesías» (Los Javis, 2023) se ha convertido en una de las sensaciones de los últimos años con una fórmula que combina thriller, terror, drama y musical. A lo largo de sus siete episodios narra una historia de fanatismo religioso que orbita alrededor de Stella Maris, un grupo de pop cristiano compuesto por seis hermanas. El conjunto musical y sus canciones se erigen como uno de los personajes principales de la serie y su magnetismo es tal que el proyecto ha saltado de la ficción a la realidad y ofrecerá conciertos en directo. Las canciones de Stella Maris fueron compuestas por Hidrogenesse y en esta conversación entre sus integrantes y Juanjo Javierre podremos conocer en profundidad el proceso de gestación de las mismas.

**Miércoles,
28 de febrero
de 2024, 19:30**

**Edificio Grupo
San Valero**

El arte de lo legal. Cómo proteger tus derechos como creador

con Javier Lasheras, Juanjo
Javierre y Lorenzo Cortés

En las obras musicales confluyen derechos de autores, de ejecutantes, de arreglistas, de productores y de editores. Trataremos en esta mesa redonda sobre dichos derechos, su extensión e interrelación. Asimismo, se abordará desde un punto de vista práctico la realidad del mundo comercial musical en relación con los derechos de todos los referidos sujetos que intervienen en la explotación de la obra musical. También sobre la negociación y gestión de derechos económicos dimanantes de la propiedad intelectual sobre las obras musicales.

Retina FORO

Semilla del son

por Santiago Auserón
y Juanjo Javierre

Jueves,
29 de febrero
de 2024, 20:30

Edificio Grupo
San Valero

El incansable proceso de investigación que, en su faceta de musicólogo, SANTIAGO AUERÓN viene desarrollando en torno a la música negra norteamericana, caribeña e ibérica viene produciendo una riquísima obra en múltiples manifestaciones. Desde el extenso cancionero firmado bajo su alter ego Juan Perro, hasta jugosísimos ensayos y, más recientemente, el documental *Semilla del son* (Juanma Villar Betancort, 2023).

Tras el estreno del mismo en Filmoteca de Zaragoza, dentro de la sección DOC del festival, esta conversación entre el propio Santiago Auserón y Juanjo Javierre ahondará en el ingente conocimiento acumulado por el músico aragonés en estas músicas en constante evolución.

Retina FORO

Creación experimental de música para cine

por Maite Arroita Jauregi

Sábado,
2 de marzo
de 2024,
11:00 a 14:00 y
15:30 a 18:30

Laboratorio
Audiovisual
de Zaragoza

La compositora y docente Maite Arroita Jauregi, tomando como punto de partida su proceso compositivo para «Akelarre» (Pablo Agüero, 2020) -por el que obtuvo el Goya a mejor música original-, reflexionará en este taller sobre la función de la música en el cine apoyándose para ello tanto en sus proyectos propios, como en las opiniones de directores y colaboradores afines. La parte final de la sesión será una práctica conjunta con los asistentes que consistirá en musicar, desde la voz y lo físico, escenas míticas de la historia del cine. Para ello previamente se harán una serie de ejercicios prácticos donde se explorarán las posibilidades expresivas y sonoras de nuestros propios cuerpos.

Taller destinado a: Personas con o sin conocimientos musicales, interesadas en experimentar en la creación de música para audiovisual.

Quatermass y Están vivos

(John Carpenter, 1988)

Retina PLAY

Rastrear la historia de QUATERMASS es tirar de un hilo rojo que se inicia en la década de los cincuenta del siglo pasado y se extiende hasta nuestros días. Su origen parece emplazarse en 1953, con la serie británica *The Quatermass Experiment*, un cataclismo que desde entonces ha producido diversas réplicas televisivas y radiofónicas, así como una influyente trilogía de ciencia ficción y terror producida por la icónica Hammer. Posteriormente, en honor a dichas películas, John Carpenter adoptó el seudónimo de (Martin) Quatermass en los créditos de *El príncipe de las tinieblas* (1987). Ahora, son cuatro músicos apasionados por el cine de ciencia ficción y terror quienes hacen lo propio en reverencia al cineasta y compositor neoyorquino. Bajo este alias unirán sus trayectorias en bandas como Kyoto, Calavera, Bad Diode o Naos para enfrentarse a la difícil tarea de componer una nueva banda sonora para su película *Están vivos*.

QUATERMASS interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *Están vivos*.

ESTÁN VIVOS

(Estados Unidos,
1988, 91 minutos)
V.O.S.E.

Título original
They Live

Género
Acción, Ciencia
ficción, Terror

Dirección
John Carpenter

Guión
John Carpenter
(basado en un
cuento de Ray
Nelson)

Reparto
Roddy Piper,
Keith David,
Meg Foster

Clasificación
NR-18

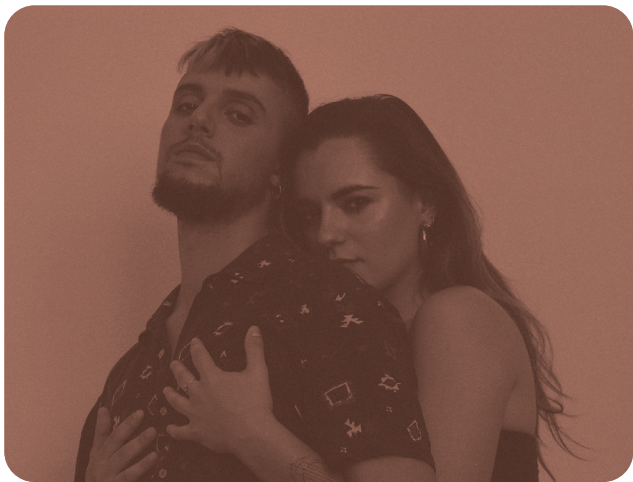
En colaboración con:

FECHA: Jueves, 22 de febrero de 2024

HORARIO: 20:00 h.

LUGAR: Teatro del Mercado
Plaza de Santo Domingo 27
Zaragoza

Isla Kume y El agua

(Elena López Riera, 2022)

Retina PLAY

ISLA KUME es el universo sonoro de Aural y Acras, una fusión que pone patas arriba con letras apasionadas y una sonoridad vanguardista. La ambición de explorar nuevos sonidos y discursos sin ningún tipo de límites ha creado el combo explosivo de este dúo de productores, multiinstrumentistas y cantantes. Electrónica. Hip hop. Pop. Tal vez ninguno o quizás todo ello al mismo tiempo. Un espacio donde los sentires, lo íntimo, el mal(y bien) querer y las luces y sombras del mundo más allá de nuestra isla son objeto de exploración, resignificación y abrazo.

ISLA KUME interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *El agua*.

EL AGUA

(España, Francia,
Suiza, 2022,
104 minutos)
V.O.

Género

Drama

Dirección

Elena López Riera

Guión

Elena López Riera,
Philippe Azoury

Reparto

Luna Pamiés,
Alberto Olmo,
Nieve de Medina,
Barbara Lennie

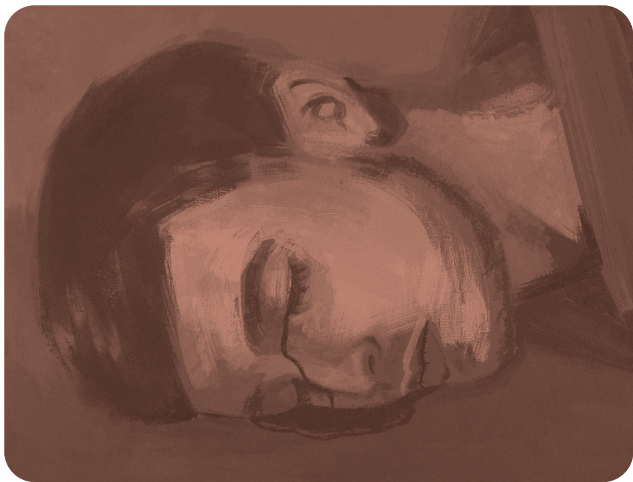
Clasificación

NR-12

FECHA: **Viernes, 23 de febrero de 2024**

HORARIO: **20:00 h.**

LUGAR: **Teatro del Mercado**
Plaza de Santo Domingo 27
Zaragoza

Lostin Milo y Eduardo Manostijeras

(Tim Burton, 1990)

Retina PLAY

LOSTIN MILO, músico y productor de Zaragoza, debutó con su single «Coral» en octubre de 2020, marcando el inicio de su carrera bajo este nombre. Con una trayectoria previa en diversos proyectos, Lostin Milo destaca por sus composiciones cargadas de emociones y temáticas existencialistas. Su música, un cautivador viaje que fusiona sonidos pop, urbanos y electrónicos, promete llevar a los oyentes a una experiencia única. Colaborador de artistas como Olalla.lux, El Gordo del Funk y Mxrgxn, Lostin Milo está inmerso en la creación de su primer EP como Lostin Milo, programado para ver la luz en 2024.

LOSTIN MILO interpretará en directo, sobre la proyección de la película, su música para *Eduardo Manostijeras*.

**EDUARDO
MANOSTIJERAS**
(Estados Unidos,
1990, 105 minutos)
V.O.S.E.

Título original
*Edward
Scissorhands*

Género
Drama, Fantasía,
Romance

Dirección
Tim Burton

Guión
Tim Burton,
Caroline Thompson

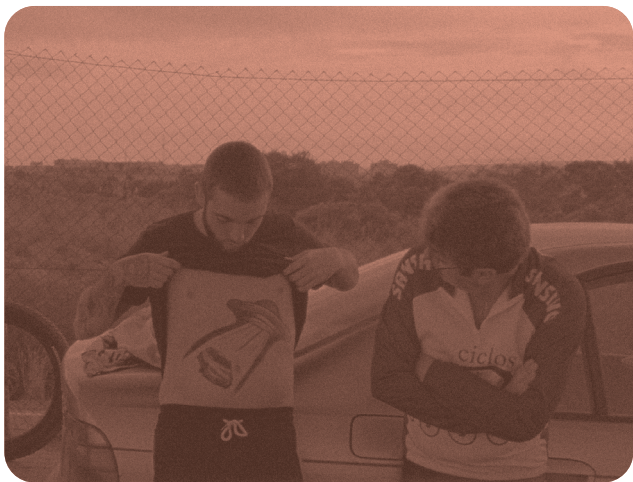
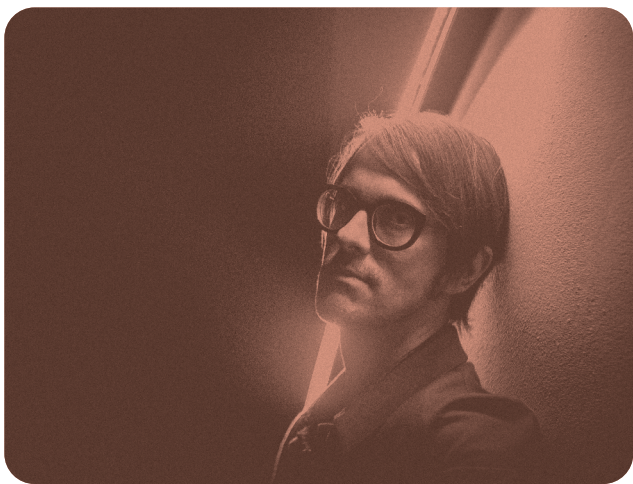
Reparto
Johnny Depp,
Winona Ryder,
Dianne Wiest,
Anthony Michael
Hall, Kathy
Baker, Alan Arkin,
Vincent Price

Clasificación
TP

FECHA: **Sábado, 24 de febrero de 2024**

HORARIO: **20:00 h.**

LUGAR: **Teatro del Mercado**
Plaza de Santo Domingo 27
Zaragoza

Betacam y Espíritu sagrado

(Chema García Ibarra, 2021)

Retina PLAY

BETACAM es el alias bajo el que Javier Carrasco vuelca todas las melodías que rondan por su cabeza. Músico curtido en bandas como Templeton, Rusos Blancos o acompañando a Tulsa o La Bien Querida, el cántabro tiene una facilidad fascinante para dar con el estribillo perfecto. Si aderezamos esos textos impecables con ritmos deudores del italo disco y la nostalgia ochentera obtenemos un universo particular y adictivo que sirve de enlace con la ópera prima de Chema García Ibarra, *Espíritu Sagrado*. El film del director alicantino es una fantasía costumbrista que hace de la precariedad bandera y lo convierte en un reto artístico donde los lugares mágicos conviven con la rutina de un barrio humilde.

BETACAM interpretará, en directo sobre la proyección de la película, su música para *Espíritu sagrado*.

ESPÍRITU SAGRADO
(España, Francia,
Turquía, 2021,
97 minutos)
V.O.

Género

Comedia, Drama,
Ciencia Ficción

Dirección

Chema García
Ibarra

Guión

Chema García
Ibarra

Reparto

Nacho Fernández,
Llum Arques,
Joanna Valverde,
Rocío Ibáñez,
David Terol, José
Ángel Asensio

Clasificación

NR-16

FECHA: **Domingo, 25 de febrero de 2024**

HORARIO: **19:00 h.**

LUGAR: **Teatro del Mercado**
Plaza de Santo Domingo 27
Zaragoza

Víctor Coyote & Javi Álvarez y El crack

(José Luis Garcí, 1981)

Retina PLAY

El polifacético VÍCTOR COYOTE lleva décadas agitando la escena nacional desde sus márgenes. Pionero en mezclar rock y ritmos latinos con los eternamente reivindicables Los Coyotes, el gallego se ha encomiado a la exploración de músicas mestizas para construir un discurso único, personal e inconfundible.

La trayectoria de JAVI ÁLVAREZ coincide en muchos puntos con la de su compañero en esta aventura. También gallego, también polifacético, también abonado a los márgenes, ha editado música con proyectos como Néboa, Fluzo, Dúo Cobra, Bravido o bajo su propio nombre.

Unirán fuerzas para enfrentarse El Crack. Un oscuro neo-noir ambientado en Madrid y Nueva York que se encuentra entre los grandes clásicos del cine patrio y que, cuatro décadas después de su estreno, buscarán rejuvenecer con este tratamiento de electroschock sonoro.

VÍCTOR COYOTE con JAVI ÁLVAREZ interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *El crack*.

EL CRACK

(España, 1981,
119 minutos)
V.O.

Género

Crimen, Drama,
Misterio

Dirección

José Luis Garcí

Guión

José Luis Garcí,
Horacio Valcárcel

Reparto

Alfredo Landa,
María Casanova,
José Bódalo,
Manuel Tejada,
Miguel Rellán

Clasificación

NR-13

FECHA: **Viernes, 1 de marzo de 2024**

HORARIO: **19:00 h.**

LUGAR: **CaixaForum Zaragoza**
Avenida José Anselmo Clavé 4
Zaragoza

Ombbligo y ¿Qué he hecho yo para merecer esto!

(Pedro Almodovar, 1984)

Retina PLAY

Lúdica y festiva, jovial, rebosante de energía. Así podría definirse la música de OMBLIGO, proyecto musical impulsado por los madrileños Anika Sobrino y Ángel Cáceres que parece sumergirse en el universo gypsy propio de los Balcanes. La fusión es algo inherente en el quehacer de esta pareja de virtuosos, pues a ese folclore balcánico se unen el bolero y el swing con ciertos toques de jazz contemporáneo.

El dúo tuvo en sus inicios el metro de Madrid como laboratorio de ensayo, creciendo y alimentándose de la cotidianidad de esos barrios de extrarradio que también sirven de vibrante escenario para esa poderosa ¿Qué he hecho yo para merecer esto! a la que ahora se enfrentarán. Seguro que su música sienta de maravilla a este iniciático y rebelde alegato feminista firmado por el primer Pedro Almodovar.

OMBLIGO interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *¿Qué he hecho yo para merecer esto!*

***¿QUÉ HE HECHO YO
PARA MERECEER ESTO!***
(España, 1984,
101 minutos)
V.O.

Género
Comedia, Drama

Dirección
Pedro Almodovar

Guión
Pedro Almodovar

Reparto
Carmen Maura,
Verónica Forqué,
Gonzalo Suárez,
Luis Hualde,
Kiti Mánver,
Cecilia Roth,
Ángel de Andrés
López, Amparo
Soler Leal, Chus
Lampreave, Emilio
Gutiérrez Caba,
Javier Gurruchaga

Clasificación
NR-18

FECHA: **Sábado, 2 de marzo de 2024**

HORARIO: **19:00 h.**

LUGAR: **CaixaForum Zaragoza**
Avenida José Anselmo Clavé 4
Zaragoza

Retina

Retina, Festival de Cine y Música, reivindica y explora el poder de la unión de imagen y sonido en la creación audiovisual. Su programación se estructura en las siguientes secciones.

PLAY

Películas con Música en Directo

Invitamos a músicos a componer una nueva banda sonora para una película e interpretarla en directo sobre la proyección de la misma.

DOC

Conversaciones | Mesas Redondas | Talleres

Promovemos debates, intercambio y reflexión sobre el ámbito sonoro en el audiovisual.

FORO

Proyecciones

Exhibimos documentales musicales y películas con bandas sonoras de especial relevancia.

PRECIOS

PLAY → Películas con Música en Directo

Teatro del Mercado: 12€

Auditorio CaixaForum: 6€ (50% de descuento para clientes de CaixaBank)

FORO → Conversaciones y Mesas Redondas

IAACC Pablo Serrano y Edificio Grupo San Valero:
Entrada gratuita hasta completar aforo

FORO → Talleres

Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza: 30€: >35 años | 20€: <35 años

DOC → Proyecciones

Filmoteca de Zaragoza: Entrada gratuita hasta completar aforo.

SÍGUENOS EN: **retina.fest**

Entradas y más información en:

www.festivalretina.com

Zaragoza
AYUNTAMIENTO