

The New Raemon y Club del Río reinventan la banda sonora de 'Nomadland' y 'The Last Picture Show' en el Festival Retina

- El Festival de Cine y Música de Zaragoza invita a músicos a enfrentarse a una película, desarrollar una nueva banda sonora para ella e interpretarla en directo mientras esta se proyecta
- El músico Zabala y la directora Nuria Giménez, que han trabajado conjuntamente para darle un nuevo sonido a 'My Mexican Bretzel', hablarán del proceso creativo unos días antes de presentar la creación pública
- El festival lleva su programación a otras ciudades como Barcelona, Gijón, Logroño, Madrid, San Sebastián, Sevilla o Valencia

El [Festival de Cine y Música de Zaragoza 'RETINA'](#) regresa a Zaragoza en una sexta edición con una programación que será la más ambiciosa hasta la fecha. **Entre el 15 y el 26 de marzo de este 2023**, el festival regresa al calendario de la programación primaveral y durante esas dos semanas, melómanos y cinéfilos podrán disfrutar de su cita anual con una amplia oferta compuesta por películas con **música en directo, charlas y proyecciones**.

La sección principal del festival es, desde su inicio, la de **películas con música en directo**. Santo, seña y factor diferencial del proyecto, invita a músicos a enfrentarse a una película, desarrollar una nueva banda sonora para ella e interpretarla en directo mientras esta se proyecta en pantalla. Esta singularidad ha conseguido en los últimos años que, producciones encargadas y estrenadas en el festival, se hayan exhibido bajo la vitola de Retina en otras ciudades de la geografía española como **Barcelona, Gijón, Logroño, Madrid, San Sebastián, Sevilla o Valencia**.

En esta sexta edición, la **sección principal de películas con música en directo** se abrirá el 17 de marzo en el Auditorio de Caixaforum, con la actuación de los madrileños **Club del Río** poniendo música a *Nomadland* (Chloé Zhao, 2020). Al día siguiente, en el mismo espacio, llegará el turno para el catalán **The New Raemon**, quien hará lo propio con *The Last Picture Show* (Peter Bogdanovich, 1971).

Ya en la segunda semana del festival, esta sección pasará a celebrarse en Teatro del Mercado. En este acogedor espacio podremos disfrutar, cronológicamente entre el 23 y el 26 de marzo, del bilbaíno **Zabala** poniendo música en directo a la singular *My Mexican Bretzel* (Nuria Giménez, 2019), los valencianos **Materia** reinventando *Cabeza Borradora* (David Lynch, 1977), los pamplonicos **Kokoshca** frente a *No es país para viejos* (Joel Coen, Ethan Coen, 2007) y el segoviano **Santi Campos** resignificando *Gatacca* (Andrew Niccol, 1997). En todos los casos se trata

Retina

Festival de Cine y Música

de encargos realizados desde el festival y en algunos casos será el estreno de los proyectos.

El festival innova esta edición con **dos nuevas secciones**: Doc, dedicada al documental musical y Foro, un espacio de encuentro y debate dedicado a reflexionar sobre la importancia del ámbito sonoro en la producción audiovisual. Dentro **Doc** podremos disfrutar el 15 de marzo de *American Utopia* (2020, Spike Lee), grabación en directo del musical homónimo del siempre visionario David Byrne, el 16 de marzo de *The Punk Singer* (2013, Sini Anderson), documental dedicado a la figura de Kathleen Hanna, uno de los íconos del movimiento feminista punk riot grrrl y también del largometraje premiado con un Goya 2023 a Mejor Película de Animación, *Unicorn Wars* (Alberto Vázquez, 2022). El 22 de marzo se proyectará *Ennio, el maestro* (2021, Giuseppe Tornatore), que repasa la trayectoria del compositor recientemente fallecido Ennio Morricone.

Además, el autor de la banda sonora, de *Unicorn Wars*, **Joseba Beristain** (nominado al Goya a Mejor Canción Original) impartirá una charla en el IAACC Pablo Serrano, en la que hablará sobre música para animación.

A este encuentro se suman otros dos diálogos **en la sección Foro**. La primera será sobre la figura del compositor estadounidense y recientemente fallecido **Angelo Badalamenti** (*Twin Peaks*), un homenaje a su figura y que será una conversación entre Víctor Coyote y Gonzalo de la Figuera. El segundo encuentro será un diálogo entre el músico Zabala y la directora Nuria Giménez que versará sobre el **proceso creativo de reinterpretar la banda sonora de *My Mexican Bretzel***, película que se proyectará con la música de Zabala en el Festival Retina.

Las **entradas para las películas con música en directo están ya disponibles en la web del festival (festivalretina.com)**. Tienen un coste de 12€ en el caso de los eventos programados en Teatro del Mercado, 6€ en los que acogerá CaixaForum Zaragoza. El acceso a los eventos de las secciones Foro y Doc será libre hasta completar aforo.

Ya consolidado entre los festivales audiovisuales más importantes de la ciudad, ha conseguido en su intensa trayectoria convertirse en uno de los proyectos culturales insignia de la capital aragonesa, amén de uno de los de mayor proyección y visibilidad nacional. En esta sexta edición acogerán la programación el Auditorio de CaixaForum Zaragoza, la Filmoteca de Zaragoza y el IAACC Pablo Serrano.

PROGRAMACIÓN PELÍCULAS CON MÚSICA EN DIRECTO

Viernes, 17 de marzo de 2023, 19:00 h/ CaixaForum Zaragoza. **CLUB DEL RÍO** y **NOMADLAND** (Chloé Zhao, 2020)

CLUB DEL RÍO es magia, es alegría, es una ventana abierta, es un lugar maravilloso donde se reúnen seis músicos de Madrid y es aire libre donde la música fluye sin ataduras. Club del Río somos nosotros, vosotros y ellos, es la energía que nos ayuda a empezar los días. Es, posiblemente, el grupo donde nos gustaría vivir, tocar y reír, pasar los días y mirar el río, en

CONTACTO: Estrella Setuáin / 630002218 / estrella@haikucomunicacion.com

su amplitud, en su discurrir. Ya en la orilla, el Club dibuja un folk luminoso y optimista, lleno de matices y de influencias varias que aderezan con unos juegos vocales brillantes y unos arreglos que convierten sus canciones en maravillas instantáneas. Una hermosa anomalía que unirá fuerzas a esa odisea melancólica que es *Nomadland*. Encabezada por una maravillosa Frances McDormand, la película de **Chloé Zhao** es un viaje íntimo a una realidad incierta en busca de una nueva felicidad. **CLUB DEL RÍO** interpretará en directo, sobre la proyección de la película, su música para *Nomadland*.

NOMADLAND (Estados Unidos, 2020, 108 minutos) V.O.S.E.

Sinopsis: Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada moderna.

Viernes, 18 de marzo de 2023, 19:00 h/ CaixaForum Zaragoza. **THE NEW RAEMON** y **THE LAST PICTURE SHOW** (Peter Bogdanovich, 1971)

Ramón Rodríguez, voz de **Madee** y **Ghoul's'n'Ghosts**, es el cerebro escondido bajo el alias **THE NEW RAEMON**, banda de pop-rock indie en castellano en activo desde el año 2008 y procedente de Barcelona. Sus canciones nos descubren unas letras únicas e insólitas en las que la ironía topa con su genuina melancolía. Su música está cargada de detalles, de instrumentos, de texturas y atmósferas, que acogen el elemento que mejor ha caracterizado a Rodríguez a lo largo de su carrera: su voz. Y también, aunque esto es sabido quizás en círculos más íntimos, su sentido del humor. El hombre que canta triste es en realidad un sabio trovador que sabe reírse de todo y de sí mismo con una gracia contrastada. Se enfrentará al reto de reinventar desde su banda sonora *The Last Picture Show*, la magnífica cinta con la que Peter Bogdanovich, hasta entonces reputado crítico cinematográfico, entró por la puerta grande en el campo de la dirección. **THE NEW RAEMON** interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *The Last Picture Show*.

THE LAST PICTURE SHOW (Estados Unidos, 1971, 118 minutos) V.O.S.E.

Sinopsis: Década de los 50, en una pequeña ciudad de Texas. Los jóvenes amigos Sonny y Duane y la guapa Jacy son tres adolescentes insatisfechos y aburridos, espectadores de sus propias vidas en una localidad encerrada en sí misma en la que no hay mucho que hacer. Todo es un sueño inmóvil que se desarrolla entre un viejo cine, un salón de billar y un café abierto toda la noche.

Jueves, 23 de marzo de 2023, 19:00 h/ Teatro del Mercado. **ZABALA** y **MY MEXICAN BRETZEL** (Nuria Giménez, 2019)

Tras una larga trayectoria en las filas de los extintos **We Are Standard**, el compositor y productor bilbaíno **Jon Aguirrezabalaga** adoptó el nombre de **ZABALA** para producir su obra más personal. En ella se zambulle en géneros electrónicos como el ambiente, el IDM o el drone con un enfoque experimental y abierto, que también comparte su trabajo para artes escénicas y cine. En su nueva posición de alquimista de la electrónica más orgánica, el artista vasco es capaz de jugar con los límites de lo onírico y lo real abriéndose camino hacia territorios de una belleza inusual y extraña que comulgan perfectamente con el *found footage* que **Nuria Giménez** convirtió en esa maravilla que es *My Mexican Bretzel*. **ZABALA** interpretará en directo, sobre la proyección de la película, su música para *My Mexican Bretzel*.

MY MEXICAN BRETZEL (España, 2019, 73 minutos) V.O.S.E.

Sinopsis: Diario íntimo de una mujer de clase acomodada, Vivian Barrett, ilustrado por las filmaciones caseras de su marido León, un rico industrial, entre los años 40 y 60 del siglo pasado. La película es también un melodrama clásico a lo Douglas Sirk o Todd Haynes, con

Retina

Festival de Cine y Música

los sentimientos a flor de piel. Un viaje en volandas a través de la vieja Europa. Un ensueño romántico.

Viernes, 24 de marzo de 2023, 19:00 h/ Teatro del Mercado. **MATERIA y CABEZA BORRADORA** (David Lynch, 1977)

La música de **MATERIA**, dúo formado por el aragonés Fernando Junquera y el valenciano Juanvi Fortea navega por aguas tranquilas, pero, a la vez, inquietantes. Un diálogo entre guitarra y teclados que genera densas corrientes oníricas que emparentan con el imaginario de **David Lynch** en su ópera prima, *Cabeza Borradora*. Una comunión perfecta de universos paralelos que se entremezclan con sutileza y elegancia y que encajan a la perfección con estos adjetivos: rara, bella y perturbadora. **MATERIA** interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *Cabeza Borradora*.

CABEZA BORRADORA (España, 1977, 90 minutos). V.O.S.E.

Sinopsis: Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de las que intenta liberarse a través de su imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a cenar a casa; se entera entonces de que ha sido padre de un bebé prematuro e inhumano. Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry, donde un escenario iluminado tras el radiador muestra la presencia de una mujer.

Sábado, 25 de marzo de 2023, 19:00 h/ Teatro del Mercado. **KOKOSHCA y NO ES PAÍS PARA VIEJOS** (Joel Coen, Ethan Coen, 2007)

KOKOSHCA llevan tres lustros facturando pop ingenioso, amable y peligroso. Su productiva factoría es un torrente de creatividad, abonada a imaginativas melodías y a un eclecticismo que siempre sorprende. Ya consolidados, aunque nunca acomodados, en la oligarquía del pop-rock nacional inteligente, los pamploneses se enfrentarán a lo que se adivina un reto mayúsculo: dar otra vuelta de tuerca a un universo siempre en movimiento enfrentándolo *No es país para viejos*, una contundente historia fronteriza ingeniosa por el implacable Cormac McCarthy y llevada al cine con absoluta maestría por los siempre geniales hermanos Coen. Aventura mayúscula de resultado imprevisible pero, con absoluta seguridad, estimulante. **KOKOSHCA** interpretarán en directo, sobre la proyección de la película, su música para *No es país para viejos*.

NO ES PAÍS PARA VIEJOS (Estados Unidos, 2007, 122 minutos). V.O.S.E.

Sinopsis: En 1980, en la frontera de Texas, cerca de Río Grande, Llewelyn Moss (Josh Brolin), un cazador de antílopes, descubre a unos hombres acibillados a balazos, un cargamento de heroína y dos millones de

Domingo, 26 de marzo de 2023, 19:00 h/ Teatro del Mercado. **SANTI CAMPOS y GATTACA** (Andrew Niccol, 1997)

SANTI CAMPOS es un corredor de fondo, un trabajador incansable, prolífico y siempre bien acompañado, un superviviente. En sus múltiples encarnaciones Campos se ha mostrado efectivo en la elaboración de un repertorio certero y equilibrado, pero con esa necesidad de seguir dando pasos adelante, desligándose del patrón rock tradicional para trastear con el pop y con el folk. Transparente muchas veces y trabajando en la sombra, casi en la clandestinidad, Santi Campos se asemeja al personaje que interpreta Ethan Hawke en *Gattaca*, buscando cumplir

CONTACTO: Estrella Setuáin / 630002218 / estrella@haikucomunicacion.com

su sueño y poder coger ese cohete espacial para encontrar su lugar en otro mundo. **SANTI CAMPOS** interpretará, en directo sobre la proyección de la película, su música para *Gattaca*.

GATTACA (Estados Unidos, 1997, 106 minutos). V.O.S.E.

Sinopsis: Ambientada en una sociedad futura, en la que la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de selección genética. Vincent (Ethan Hawke), uno de los últimos niños concebidos de modo natural, nace con una deficiencia cardíaca, considerado inválido y, como tal, condenado a realizar los trabajos más desagradables. Su hermano Anton, en cambio, ha recibido una espléndida herencia genética que le garantiza múltiples oportunidades.

PROGRAMACIÓN SECCIÓN DOC (DOCUMENTALES EN FILMOTECA)

15 de marzo de 2023, 20:00 h *American Utopia* (2020, Spike Lee)

El siempre visionario David Byrne, fundador y líder de Talking Heads, presentó su disco «American Utopia» (Nonesuch, 2018) en una extensa gira mundial que culminó en Broadway, adaptando su particular puesta en escena en un formato musical que le viene como anillo al dedo. El director estadounidense Spike Lee aprovechó la ocasión para inmortalizar el singular espectáculo en este documental homónimo, perfecto retrato de una propuesta brillante, sencilla, transgresora y sumamente divertida.

16 de marzo de 2023, 18:00 h. *Unicorn Wars*, (Alberto Vázquez, 2022).

En *Unicorn Wars*, el cineasta Alberto Vázquez firma una cinta que mediante la fantasía animada reflexiona sobre el origen del mal. El ejército osito adoctrina a jóvenes reclutas para conducirlos a la guerra que han iniciado contra los unicornios porque creen que amenaza la seguridad de su pueblo. Los hermanos Azulín y Gordi, junto a un inexperto grupo de reclutas, serán enviados a una peligrosa misión para salvar el Bosque Mágico... ¿estarán los ositos preparados para ello?

16 de marzo de 2023, 20:00 h. *The Punk Singer* (2013, Sini Anderson)

Este documental, firmado por Sini Anderson, profundiza en la figura de Kathleen Hanna: cantante, música, activista y pionera del movimiento punk feminista riot grrrrl. A partir de una combinación de entrevistas -a Hanna, pero también a otras músicas como Joan Jett, Kim Gordon, Tobi Vail o las integrantes de Sleater Kinney- y material de archivo, la película repasa de forma cronológica la vida y carrera de la estadounidense: desde su rechazo al sistema educativo, el activismo feminista como impulso vital y creativo para su mítico grupo Bikini Kill, así como para sus subsecuentes proyectos Le Tigre o Julie Ruin, o sus problemas de salud vinculados a una enfermedad de Lyme de la que fue diagnosticada en etapa tardía en 2010.

22 de marzo de 2023, 20:00 h. *Ennio, el maestro* (2021, Giuseppe Tornatore).

Documental que repasa la trayectoria del recientemente fallecido Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX. El documental presenta al Maestro a través de una larga entrevista realizada por Tornatore, testimonios de artistas y directores como Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, los hermanos Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer y Pat Metheny, música y material de archivo.

PROGRAMACIÓN SECCIÓN FORO (CHARLAS EN IAACC PABLO SERRANO)

19 de marzo de 2023, 12:00 h. MÚSICA PARA ANIMACIÓN: UNICORN WARS por JOSEBA BERISTAIN.

Al contrario de lo que se suele decir, la animación no es un género sino que es una técnica. Y como tal, puede ser utilizada para narrar historias de lo más variopintas: desde aventuras locas a dramas existencialistas, pasando por relatos violentos o cuentos terroríficos. En este sentido, la música para la animación no se diferencia de la música para la ficción. Pero eso no quiere decir que no tenga sus propias particularidades. Durante esta charla, veremos cómo es el proceso de crear una banda sonora para una película, hablaremos de las diferencias entre componer para animación o para películas de acción real y para ilustrar estas similitudes y diferencias nos centraremos un caso práctico: la banda sonora de la película *Unicorn Wars* (Alberto Vázquez, 2022).

21 de marzo de 2023, 19:00 h. ANGELO BADALAMENTI: TERCIOPELO INQUIETANTE por GONZALO DE LA FIGUERA y VÍCTOR COYOTE.

Tras el reciente fallecimiento de ANGELO BADALAMENTI, repasaremos la trayectoria de este singular compositor en esta charla entre el periodista y crítico musical Gonzalo de la Figuera y el polifacético artista gallego Víctor Coyote.

El estadounidense es uno de los compositores más particulares de la historia del cine. Compositor de cabecera de otro perro verde, su compatriota David Lynch, firmó para él las bandas sonoras de *Twin Peaks* (1989-1991), *Corazón Salvaje* (1990), *Twin Peaks: fuego camina conmigo* (1992), *Carretera perdida* (1997), *Una historia verdadera* (1999) y *Mulholland Drive* (2001). Creador de texturas inquietantes y emocionantes, colaboró con artistas de la talla de David Bowie, Marianne Faithfull o Julee Cruise, compuso canciones para artistas como Nina Simone o Nancy Wilson, bandas sonoras para otros directores o la música de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

21 de marzo de 2023, 19:00 h. MUSICAR EL SILENCIO por NURIA GIMÉNEZ y ZABALA.

My Mexican Bretzel (2019), primer largometraje de la catalana NURIA GIMÉNEZ LORANG, es un retrato del personaje de ficción Vivian Barret realizado a partir de metraje encontrado. Absoluto ejercicio de orfebrería, se construye con tan solo textos del diario inventado de Barret y filmaciones domésticas realizadas entre finales de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de los 60 por el abuelo de la directora. En esta obra personalísima predomina el silencio, con espacio tan solo para algunas grabaciones de campo y escuetos apuntes musicales.

Varios años después de su estreno, cometimos el atrevimiento de proponer a la directora que ZABALA compusiera una banda sonora para la película y la interpretara en directo sobre su proyección. Para nuestra sorpresa, Giménez Lorang recibió la idea con entusiasmo y podremos disfrutar del resultado en esta edición del festival. En esta charla, la directora y el músico conversarán sobre sus procesos creativos y el desarrollo de la música para la película.