

FILM BY
NATALIA ALMADA

EL GENERAL

UNA PELÍCULA DE NATALIA ALMADA

2009 - 83 MINUTOS - COLOR / B&N - ESPAÑOL CON SUBTÍTULOS AL INGLÉS - MEXICO / EUA

Pasado y presente se encuentran cuando la cineasta Natalia Almada recupera unas grabaciones sobre su bisabuelo Plutarco Elías Calles, general revolucionario que llegó a la presidencia de México en 1924. A Calles se le llamó “El Bolchevique”, “El Jefe Máximo”, el “Quema-Curas”; se le recuerda como el dictador que gobernó detrás de todos los presidentes sucesores hasta su exilio en 1936. A partir de las grabaciones de Alicia Calles, **EL GENERAL** gira entre los recuerdos de una hija que lidia con el retrato histórico de su padre y el peso de su legado sobre el México de hoy. El tiempo se borra en este fascinante y complejo retrato de una familia y un país que viven bajo la sombra del pasado.

ESCRITO Y DIRIGIDO POR
NATALIA ALMADA

PRODUCIDO POR
**DANIELA ALATORRE y
NATALIA ALMADA**

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA
CHUY CHAVEZ

MÚSICA
**JOHN ZORN, MARC RIBOT
y SHAZAH D ISMAILI**

DISEÑO Y MEZCLA DE SONIDO
ALEJANDRO DE ICAZA

EDICIÓN ADICIONAL
SHANNON KENNEDY

EL GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EL GENERAL cobra aliento en las pláticas de seis horas que mi abuela Alicia Calles, grabó sobre su vida y la de su padre, Plutarco Elías Calles, general revolucionario y presidente de México de 1924 a 1928. Alicia realiza dichas grabaciones en un intento por escribir la biografía de su padre, una tarea que se suponía yo terminaría. Con este documental revelo el conflicto que mi abuela tiene al intentar conciliar los recuerdos de su padre con el retrato histórico de **EL GENERAL**, al tiempo que exploro cómo este pasado conforma el México actual.

Se acerca el año 2010, y con él la celebración de dos momentos decisivos de la historia de México: la guerra de Independencia de España ocurrida en 1810 y, cien años más tarde, el estallido de la Revolución que buscaba el derrocamiento de una dictadura de treinta años. Como si estuviese congelado en el tiempo, desde hace casi un siglo escuchamos el mismo clamor político: "Sufragio Efectivo", no sólo el derecho a votar sino que el voto cuenta. En 1910, los revolucionarios lucharon por la redistribución de la tierra y de la riqueza; no obstante, el salario mínimo sigue siendo de aproximadamente 54.80 pesos al día, mientras que la revista Forbes avisa que México tiene el honor de ostentar a algunos de los hombres más ricos del mundo. Pese a todo, aún preferimos entonar los gloriosos corridos sobre Pancho Villa y Emiliano Zapata, en lugar de poner en entredicho los fracasos de la Revolución para establecer la democracia, la justicia y la igualdad, los objetivos que ésta pretendía alcanzar. Como mexicanos, guardamos silencio detrás de nuestras máscaras festivas. Nos reímos de las contradicciones irreconciliables y aceptamos nuestra condición como si fuese el "destino" o la "mala suerte", con miedo a examinar la historia detenidamente.

Mi bisabuelo está enterrado al lado de Francisco Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza en el gigantesco Monumento a la Revolución que vierte su pesada sombra sobre la Ciudad de México. Maestro de escuela primaria en una zona rural, Calles se unió a los revolucionarios para pelear contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó México por 30 años. En 1924, Calles llega a la presidencia de México. Durante su tiempo en el poder, se llamó "El bolchevique" y "El jefe máximo". Hoy también se le recuerda como el fundador del PRI, el partido político que gobernó durante siete décadas, o el "quemador de curas" que cerró iglesias y cometió crímenes violentos en contra del clero, y como el dictador que gobernó detrás de los presidentes sucesores hasta que fue exiliado en 1936. **EL GENERAL** transita entre los recuerdos fragmentados de mi abuela sobre su padre y mis impresiones de la Ciudad de México. La línea entre el pasado, el presente y el futuro se borra al mirar hacia atrás para entender el hoy y al hoy para entender el pasado.

En la película una mujer que compra flores de cempasúchil para el Día de los Muertos afirma: "Queremos a los muertos, pero están muy caros." **EL GENERAL** toma en cuenta el precio que pagamos por nuestras remembranzas y nuestra historia; las heridas que cerramos y las que ignoramos. Como tal, la película es tanto un recuerdo de familia como un retrato del México de entonces y de ahora.

- Natalia Almada

EL GENERAL

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

Me despierto a las 5:30 de la mañana. Es el día de la elección en México. Manejo de Los Ángeles a Tijuana. El sol amanece sobre la carretera de L.A. Llego a San Ysidro a las 8:00, me estaciono y cruzo la frontera a pie. Huele distinto. Hace más calor. Siempre me asombro de ver cómo el muro, tan arbitrario, se ha vuelto parte del subconsciente de la naturaleza.

Espero tres horas en una larga fila sinuosa para emitir mi voto y emprendo el viaje de regreso al otro lado de la frontera – me espera otra fila eterna bajo el sol ardiente. Pasa un muchacho ofreciendo aventón por \$5 dólares. No me resisto. Me subo a un autobús a sólo unos cuantos metros de la garita de migración. Hay un calor de los mil demonios. Huele mal. Hay niños gritando. El autobús no avanza y pienso que hubiera preferido seguir en la fila. Un hombre mayor con barba se voltea hacia mi y me dice: “tú no eres mexicana.” “Por supuesto que sí”, le digo. Me insiste que no. Orgullosamente le muestro la marca de tinta café de mi pulgar, prueba de mi voto. No tiene ningún efecto. No logro cambiar su convicción sobre mi nacionalidad y surge esa sensación tan familiar de que no pertenezco a ningún lado. Recuerdo un pasaje de Mi país inventado, el libro de Isabel Allende: “He sido peregrina por más caminos de los que puedo recordar. De tanto despedirme se me secaron las raíces y debí generar otras que, a falta de un lugar geográfico donde afincarse, lo han hecho en la memoria...”, y me doy cuenta que la película es la memoria en torno a la cual estoy abrazando mis raíces.

El título de mi primera película, La memoria perfecta del agua, surgió de un ensayo de la escritora estadounidense Toni Morrison, en el que escribe: “El Río Mississippi no se está desbordando, sino que está recordando donde estaba. Toda el agua tiene una memoria perfecta y siempre esta tratando de regresar adonde estaba.” Este cortometraje es sobre la muerte de mi hermana que se ahogó a los dos años; yo era recién nacida. A través de la película, creé una memoria visual de ella, de quien no tengo recuerdos “reales”, y muestro cómo mi padre mexicano y mi madre estadounidense se enfrentan a la muerte de su hija. Mediante los recuerdos de la familia, me interesaba explorar cómo la memoria que fabricamos es única según nuestra experiencia y perspectiva individuales, lo que hace que sea virtualmente imposible compartir una verdadera memoria en común, especialmente en una familia bicultural.

Mi segunda película, Al otro lado, es una mirada a la inmigración y al narcotráfico mediante la tradición de los corridos, que data de hace 200 años. En el rancho ganadero de mi familia en Sinaloa solía escuchar pláticas entre los vaqueros y los pescadores de la zona sobre los cultivos de marihuana en la sierra; contaban sus aventuras de cómo evadían a la migra para trabajar en la pizca del otro lado de la frontera. En las películas que vi en Estados Unidos los temas de la inmigración y el narcotráfico siempre son abordados desde fuera, hablan de los temas como si fuesen dilemas morales y no realidades económicas. Sentí la necesidad de mostrar cómo la crisis económica obligaba a tantos mexicanos a arriesgar sus vidas bajo la esperanza de una vida mejor. La película hace responsable a la injusticia de un sistema económico que permite que la gente muera en el cruce de la frontera, al tiempo que arroja luz sobre el poder del espíritu humano para enfrentar las adversidades y la tragedia con humor, herencia cultural y gracia. Al darle un rostro humano a estos temas y usar la música para zanjar la división cultural, tengo la esperanza de que la película le dé voz a la gente más afectada y menos escuchada – la parte intrínseca de este dilema sociopolítico.

Mi película más reciente, **EL GENERAL**, cobró aliento en las grabaciones de seis horas que mi abuela hizo sobre su vida como hija de Plutarco Elías Calles, general en la revolución mexicana y presidente de México de 1924 a 1928. Ella quería escribir la biografía de su padre, pero todo lo que queda de ese esfuerzo son las grabaciones que me fueron dadas para que yo pudiese terminar lo que ella dejó sin concluir. La película se desplaza entre los recuerdos fragmentados que mi abuela tenía de su padre, una figura polémica en la historia de México, y mis vagabundeos por la Ciudad de México. Es una memoria familiar como un retrato del México de entonces y de ahora.

Para mí el cine es el diezmo para la memoria. Un costo que estoy dispuesta a pagar para darle sentido al mundo. Es la manera de encontrar el lenguaje para expresar lo que veo y lo que pienso. Es la manera de cuestionarme: ¿Cómo reconciliamos las contradicciones entre nuestra memoria familiar y la memoria colectiva de un país?, ¿cómo se fabrican la memoria y la historia?, ¿cómo reconcilio mi realidad con la historia de mi familia?, ¿cómo yo, una mexicana, puedo entender México a través de una mirada histórica?

En el inicio de la película Sans Soleil de Chris Marker, el narrador dice: “No sé cómo pueden recordar aquellos que no filman”. Para mí, hacer cine es una vía para recordar y crear una memoria donde ésta está ausente o donde se requiera una para el día de mañana. Si bien las tres películas que he dirigido en los últimos ocho años difieren mucho en su contenido, su forma y su estructura, están inspiradas por mi curiosidad para explorar cómo el pasado define quiénes somos hoy y crear una memoria visual que refleje la manera como veo al mundo.

EL GENERAL

CREW

NATALIA ALMADA

DIRECTORA / PRODUCTORA / EDITORA / FOTOGRAFÍA ADICIONAL

Natalia Almada ha dirigido *La memoria perfecta del agua* (2002), documental experimental que se presentó en el Festival de Sundance y recibió varios reconocimientos internacionales; *Al otro lado* (2005), su multipremiado largometraje documental sobre narco corridos y migración, y *El General*, una memoria familiar y un retrato sobre el México de ayer y de hoy. El trabajo de Almada se ha presentado en el Festival de Sundance, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Guggenheim, la Bienal del Whitney, INPUT y el Seminario Flaherty, así como en universidades, conferencias y festivales alrededor del mundo. Sus documentales se han transmitido por televisión a través de las cadenas PBS, ARTE y VPRO. Ha recibido apoyo de diversas fundaciones como Creative Capital Foundation, Tribeca Film Institute, Sundance Institute Documentary Film Program y PBS, entre otros. Fue becaria de MacDowell Colony y de la Fundación Guggenheim en el 2008. Es licenciada en Artes Visuales con maestría en Fotografía por la Rhode Island School of Design y vive entre la ciudad de México y Brooklyn, Nueva York.

CONTACTO: NATALIA@ALTAMURAFILMS.COM

DANIELA ALATORRE

PRODUCTORA

Es la productora del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), uno de los festivales más importantes de México. Ha colaborado para Ambulante, gira de documentales y otros festivales de cine en los últimos cinco años, lo que ha ampliado su experiencia en la producción y su conocimiento sobre el cine documental, además de entablar relaciones invaluable con la comunidad cinematográfica. Previo a su trabajo en el FICM, Alatorre trabajó en numerosas producciones culturales, tras graduarse de la Universidad Iberoamericana con una Licenciatura en Comunicación. Ha trabajado en radio y durante dos años condujo el programa radiofónico semanal *El cine y...*, dedicado al comentario y la crítica de cine.

CONTACTO: DANIELAALATORRE@ALTAMURAFILMS.COM

CHUY CHAVEZ

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Comenzó a filmar desde niño y obtuvo el Ariel en 1993 a Mejor Fotografía por su trabajo en *Bienvenido, Welcome* de Gabriel Retes, su segundo largometraje. Desde entonces, sus créditos se incluyen *En el espejo del cielo* (1998), cortometraje ganador en el Festival de Cine de Huesca; *Chuck and Back* (2000), cuya cinematografía digital de vanguardia fue reportaje de portada en la revista *American Cinematography Magazine*; *Zurdo* (2003), la cual ganó la estatuilla de la Diosa de Plata y *Me, You and Everyone We Know* (2005), ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes y nominada a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Sundance. Chávez también filmó *Al otro lado*, el documental premiado de Natalia Almada así como *Revolución: cinco miradas*, documental de Nicole Cattell.

CONTACTO: CHUYCHAVEZ@MAC.COM / [HTTP://WEB.MAC.COM/CHUYCHAVEZ](http://WEB.MAC.COM/CHUYCHAVEZ)

EL GENERAL

CREW

ALEJANDRO DE ICAZA

DISEÑO DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL

De Icaza es un integrante significativo en la ola del nuevo cine mexicano. Ha sido el diseñador de sonido de algunas de las películas mexicanas recientes más importantes: la premiada *Los Bastardos*, de Amat Escalante, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en 2008; *Parque Vía* de Enrique Rivero, ganadora del Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno; *Cochochi*, dirigida por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, y *Wadley* de Matías Meyer. Graduado de la Universidad de McGill en ingeniería de sonido y producción musical, trabajó en los estudios de grabación de Deutsche Grammophon y de Sony BMG. Actualmente tiene su propio estudio de sonido cinematográfico en la Ciudad de México.

CONTACTO: ALEJANDRODEICAZA@GMAIL.COM

SHANNON KENNEDY

EDICIÓN ADICIONAL

Los créditos de Shannon Kennedy, la galardonada editora de cine documental, incluyen: *A Walk in the Sea*, ganadora del Premio Teddy en el Festival de Cine de Berlín en 2007 y el premio a mejor documental NY Loves Film en el festival de Cine de Tribeca en 2007, y *The Trials of Daryl Hunt*, selección oficial de documental en el Festival de Cine de Sundance en 2006, acreedora del Premio DuPont y preseleccionada para un Oscar. Kennedy aporta a su trabajo de edición sus antecedentes como artista plástica; su obra se ha mostrado en varios museos, incluyendo exposiciones individuales en el St. Louis Art Museum y el Yerba Buena Center for the Arts. Vive y trabaja en Nueva York y actualmente edita una película sobre la Rusia post-soviética.

CONTACTO: WWW.SHANNONKENNEDY.NET / INFO@SHANNONKENNEDY.NET

COMPOSITORES DE MÚSICA

La música original de **EL GENERAL** fue compuesta por **JOHN ZORN**, **MARC RIBOT** y **SHAHZAD ISMAILY**. **ZORN** es uno de los compositores de vanguardia más prolíficos, ha compuesto la música de decenas de películas y realizado una invaluable contribución a la música contemporánea. Con hermosas pistas como *Mala Suerte* y *Exilio*, **ZORN** usa el contrapunto, el contraste y el impulso rítmico para darle color e ímpetu a la partitura. La guitarra inconfundible de **MARC RIBOT** vibra a lo largo de la partitura junto con sus hipnotizantes composiciones originales. Como uno de los guitarristas de mayor influencia en la actualidad, la música de Ribot ha sido descrita como fascinante, impredecible, radical, bella y valiente. **SHAHZAD ISMAILY** fue becario del Taller de Composición del Instituto Sundance en 2007. *Frozen River*, su primera composición para cine, se estrenó en el Festival de Sundance en 2008. Músico autodidacta y sumamente versátil, **ISMAILY** incorpora a su música una gama singular de texturas y sonidos, inesperados, asombrosos y sutiles.

EL GENERAL

MATERIALES DE PRENSA

Fotografías de la película en alta resolución y press kit electrónico disponibles en:

www.altamurafilms.com/elgeneral

EL GENERAL

CONTACTO

ALTAMURA FILMS

Natalia Almada

C. +1 (347) 228 8368 (USA)
T. +52 (55) 5207 4401 (MEXICO)
natalia@altamurafilms.com

Daniela Alatorre

C. +1 (646) 595 7949 (USA)
C. +52 (1) (55) 5412 9624 (MEXICO)
danielaalatorre@altamurafilms.com

Altamura Films

www.altamurafilms.com
info@altamurafilms.com

AGENTE DE VENTAS

Louise Rosen LTD

C. +1 (207) 725 8215
T. +1 (207) 725 805
www.louiserosenltd.com
LRosenLtd@aol.com

P.O.V.

Cynthia Lopez

Vice Presidenta de P.O.V.
C. +1 (646) 729-4748
clopez@pov.org

EL GENERAL

APOYO

EL GENERAL es una coproducción de ALTAMURA FILMS y el INDEPENDENT TELEVISION SERVICE (ITVS) en asociación con LATINO PUBLIC BROADCASTING (LPB). El financiamiento fue otorgado por CORPORATION FOR PUBLIC BROADCASTING (CPB), y AMERICAN DOCUMENTARY I P.O.V. Se obtuvo apoyo adicional de SUNDANCE INSTITUTE DOCUMENTARY FILM PROGRAM, CREATIVE CAPITAL FOUNDATION, NYSCA, MEDIA ARTS FELLOWSHIPS: A PROGRAM OF TRIBECA FILM INSTITUTE, JEROME FOUNDATION, BECA GUCCI-AMBULANTE, NALIP, MACDOWELL COLONY y WOMEN MAKE MOVIES.

Creative Capital

