José Padrón

DIRECTOR

PRODUCTOR

REPORTERO

INVESTIGADOR Y GUIONISTA DE CINE, VIDEO Y TV

COMPOSITOR, FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO

Trabajó en el ICAIC durante 29 años desde 1974 hasta el 2003. Nació en La Habana, Cuba.

José Padrón es uno de los documentalistas cubanos, en activo, con más experiencia y con mayor número de premios de Dirección Cinematográfica.

Ha sido Profesor Asesor de Dirección de Documentales en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Ha colaborado en talleres sobre Dirección de Cine Documental en el ICAIC, en el Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA), en la Universidad de La Habana, en el Vassar College (New York), en el Middlebury College (Vermont) y en la Universidad de Tampa (Florida).

Fue el creador y Presidente Internacional de la Federación de Asociaciones de Documentalistas de Iberoamerica, Norteamerica y el Caribe (FADIANC). Fue Presidente Internacional de la Asociación de Documentalistas de Iberoamérica, Norteamérica y el Caribe (ADIANC) y miembro fundador de su Comité Organizador Internacional.

Es graduado de Licenciatura en Estudios Cubanos de la Escuela de Letras y de Artes de la Universidad de La Habana (1974).

Posteriormente, recibió cursos de Especialización en Técnicas Cinematográficas en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICITV); además, hizo Post-Grados en Dramaturgia y Dirección Teatral en el Instituto Superior de Arte de Cuba (ISA) y participó en el "Escritorio de Guiones de Senel Paz".

120 obras en cine y 24 en Video profesional

78 premios

En más de 40 años de labor como Director-Productor-Guionista ha ideado, escrito y dirigido 120 obras en cine (35mm) y 24 en Vídeo Profesional entre documentales, reportajes y noticiarios cinematográficos. Ha obtenido 78 premios por 59 de los documentales que ha dirigido.

Durante sus estudios universitarios realizó investigaciones de campo sobre la etnología y el folklore de la Sierra del Rosario, Pinar del Río, asesorado por los antropólogos culturales: Argeliers León, María Teresa Linares y Calixta Guiteras Holmes. Y colaboró- como investigador- con el musicólogo Alberto Muguercia en el Departamento de Música de la Biblioteca Nacional "José Martí".

También, perteneció al Cine-Club Universitario "Dziga Vertov" y fué actor del Grupo de Teatro de la Escuela de Letras y de Arte de la Universidad de La Habana.

Además, fué uno de los iniciadores de la Nueva Canción en Cuba, en 1967.

De 1973 a 1974 fué uno de los músicos fundadores del Grupo Moncada (tres/ guitarra/ percusión/ coros) y compuso el son "El pasito de la bibijagua" que se convirtió en el hit parade #1 de esta agrupación, tanto en Cuba como en el extranjero; y es conocido, hoy, por cubanos de varias generaciones.

En ese mismo año 1974, cuando se gradúa en la Universidad, obtiene una plaza en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC).

Inicialmente, fue Asistente de Dirección de Humberto Solás (en el largometraje de ficción **"Cantata de Chile"**).

Después, se especializa en cine documental trabajando como Director Asistente, Investigador y co-Guionista de los Maestros de la Escuela Documental Cubana: Bernabé Hernández (en **"El Hurón Azul"**, sobre el pintor Carlos Enríquez) y Santiago Alvarez (en **"El Taller de la Vida"**, sobre la mujer cubana), entre otros.

Desde 1977, dirige documentales avalado por Tomás Gutiérrez Aléa, Bernabé Hernández y Santiago Álvarez, sucesivamente. De esos años, sus obras más significativas son:

"El mambo de Orestes López y Antonio Arcaño" (1977) (35mm-24 min). Sobre el polémicos orígen del famoso ritmo mambo con la participación del compositor del "Danzón Mambo", Orestes López y de Antonio Arcaño quien dirige-por última vez- a los músicos originales de su mítica orquesta "Las Maravillas de Arcaño".

"El Carbón de la Caña de Azúcar" (1977)(35 mm-15 min).Sobre la enfermedad más peligrosa de las que ataca a la caña de azúcar.

"Daniel Viglietti" (1978) (35 mm-14 min). Sobre el cantautor fundador de la Nueva Canción en Uruguay.

"Leo Brouwer-Irakere" (1978-79) (35mm- 24 min). Sobre el intento de romper la barrera entre la música culta y la popular de uno de los guitarristas de concierto más importantes del mundo, Leo Brouwer, junto a la banda de jazz latino #1 de ranking mundial de esos momentos, IRAKERE, Premio Grammy 1978 integrada por Arturo Sandoval, Paquito D'Rivera y Chucho Valdés.

José Padrón, en los últimos 8 años del **Noticiero ICAIC Latinoamericano** (1983-1991) fue uno de sus tres Directores-Realizadores de Plantilla junto a Francisco Puñal y Lázaro Buría.

Durante el Período de Apertura Informativa conocido como "Perestroika Cubana" (1987-90) ideó y dirigió una serie documental (con un punto de vista objetivo, muy crítico y polémico) sobre algunos de los problemas más graves que afectaban (y afectan todavía en el 2019) a la población cubana, que tuvo mucha repercusión porque trataba temas que se habían mantenido como tabúes para el cine, la TV y los medios de difusión masiva de Cuba. Documentales por los que recibió muchos premios otorgados por jurados integrados por directores y críticos cinematográficos.

Paradójicamente, muchos de estos documentales fueron retirados de los cines antes de cumplir su primera semana de exhibición en los cines de estreno, impidiéndosele que fueran vistos por el público de los cines de barrio y de todas las provincial del país como era usual. De los casi 500 cines de Cuba solo se exhibieron en los 18 cines de estreno de la capital por "peticiones"de dirigentes del Estado y del Gobierno que actuaban como censores nacionales, dado que ya dichos documentales habían pasado por la censura de Santiago Alvarez que era el Productor y Director General del Noticiero ICAIC.

De esos días, sus obras más reconocidas son:

"Microbrigrada" (**Noticiero ICAIC #1338**) (1987) (35 mm-11 min). Sobre las dificultades del Movimiento de Microbrigadas, única solución con la que el Estado trata satisfacer las necesidades de vivienda de la población. Se destaca la situación más grave que son las personas que prefieren continuar viviendo en sus casas con peligro constante de derrumbe antes de pasarse varios años viviendo en los albergues que el Gobierno ha habilitado para ayudarlos mientras se resuelve el problema de vivienda. Refleja las contradicciones internas entre Fidel Castro y otros dirigentes del Gobierno y del Estado. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Turismo popular? " (**Noticiero ICAIC #1389**) (1988) (35mm-11 min). Sobre la única opción que tiene la mayoría de la población cubana de hacer turismo: el campismo. Se critican las deficiencias más generalizadas que infliyen en que muchísimas de las familias cubanas puedan disfrutar, al menos, de esta distracción. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Playas del Este" (**Noticiero ICAIC #1401**) (1988) (35mm- 11 min). Sobre la falta de sombra, alimentos y otras facilidades en las playas al alcance de la población. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Transporte Popular?" (**Noticiero ICAIC #1403**) (1988) (35 mm-11min). Una indagación en las verdaderas causas de la crisis permanente del transporte en Cuba: las medidas voluntaristas y las leyes que establece el estado socialista en contra de los criterios de los propios trabajadores del transporte y del sentido común de la mayoría de la población. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Y yo qué?" (**Noticiero ICAIC #1410**) (1988) (35 mm-11min). Sobre la mala calidad de diseño de la ropa al alcance de la mayoría de la población cubana en contraste con el diseño cubano de alta costura que se muestra en los eventos internacionales de "CUBA-MODA" y se vende solamente en divisas. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"La esquina caliente" (**Noticiero ICAIC #1443**) (1989) (35mm-11min). Ironizando con el lenguaje beisbolero de un programa de TV de debate deportivo que se filmaba en esa misma esquina de 23 y 12, se revela la paradoja de que a 30 metros del sitio donde se declaro el carácter socialista de la Revolución Cubana está la peor cafetería de la capital y a 50 metros la mejor. Sin embargo, ésta última funciona todavía con la organización de la producción capitalista del antiguo "Ten Cent del Vedado" y la otra al estilo socialista, que padecen la mayoría de los establecimientos del país. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Rio Quibú" (**Noticiero ICAIC #1449**) (1989) (35 mm-11 min). Sobre los barrios marginales y la contaminación ambiental en la capital cubana. Se denuncia, directamente, a los altos dirigentes de la Revolución como los máximos responsables de que en Cuba aún existan barrios marginales y grave contaminación ambiental a fines del Siglo XX. Se utilizan las formas propagandísticas usuales de la TV cubana para decir lo contrario de la propaganda oficial utilizando, incluso, las cifras falsas que dá el Estado sobre la proporción de habitantes en los barrios marginales que rodean a la capital y confrontándolas con lo que dicen los habitantes de dichos barrios. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Aguardiente Coronilla" (**Noticiero ICAIC #1456**) (1989) (35 mm-11 min). Sobre los pobladores del barrio marginal "La Coronilla" que como el Estado no les ayudaba a mejorar sus casuchas hechas con lo que encontraran, se rebelaron y comenzaron a construir un pueblo con los materiales que "conseguían" en sus centros de trabajo, viéndose –así- envueltos en demandas legales por "desvío de recursos". Finalmente, para evitar complicaciones mayores, el Estado los apoyó y utilizó sus ideas para crear un nuevo concepto del Movimiento de Microbrigadas donde los propios pobladores construyen sus propias viviendas pero, legalmente. Revela las causas de la inmigración de los cubanos hacia la capital del país y las contradicciones entre las diferentes instancias del Gobierno y del Estado.

"Los albergados" (**Noticiero ICAIC #1460**)(1989)(35 mm-11 min). Sobre los cubanos que llevan más de 10 años viviendo, en condiciones muy difíciles, en los albergues que ha habilitado el Estado para los que pierden sus viviendas debido a derrumbes, peligro de derrumbes, incendios, etc. Se investigan las causas de tan grave situación y se descubre que se debe a que el Estado le ha dado solo el 7mo nivel de prioridad a la solución del problema de la vivienda de los pobladores y emplea el grueso de los recursos de mano de obra y materiales del Movimiento de Microbrigadas para hacer las obras de los Juegos Panamericanos del 1991, la Autopista Este-Oeste de utilidad militar, etc. que son útiles pero deben ser posteriores a la satisfacción de las necesidades primarias del ser humano. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"El viandazo" (**Noticiero ICAIC #1464**) (1989) (35 mm-11 min). Sobre el inestable abastecimiento de vegetales a la población cubana y las nuevas promesas para resolver dicha situación en el futuro. Promesas que se cuestionan irónicamente. Se pone en ¡aque humorístico a los dirigentes de la agricultura y a la propaganda oficial creando una metáfora con el baile del filme "Cantando bajo la lluvia". (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Pérdidas agrícolas" (**Noticiero ICAIC # 1466**) (1989). Sobre la contradicción que se establece entre la gran necesidad, de la mayoría de los habitantes de Cuba, de consumir vegetales frescos y las pérdidas de miles de toneladas de vegetales, cada año, debido al mal trabajo de los funcionarios estatales.
(Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"Un día en Atarés" (**Noticiero ICAIC #1488**)(1990) (35mm-11 min). Sobre las cuarterías habaneras, donde se hacinan casi la mitad de los habitantes de la capital cubana. Se enfatizan las implicaciones sociales que generan el hacinamiento humano y la contaminación ambiental y se precisa que la causa de la apatía de la población es que el Estado durante décadas a incumplido las promesas que ha venido haciendo de que vá a solucionar los problemas. Se crea en contrapuntéo directo entre los puntos de vista de los dirigentes del Gobierno y la población que sufre del

hacinamiento humano en las ciudadelas. El autor contradice a la propaganda oficial y expresa que al ritmo que el Estado construye las viviendas ni en 20 años se soluciona el problema de la vivienda en La Habana. (Fue retirado de los cines por la censura del Estado).

"La Habana no aguanta más" (Revista # 1 del Noticiero ICAIC) (1990) (35mm-24 min). Sobre el problema de la vivienda en Cuba y la incapacidad del Gobierno para resolverlo a 37años de haber prometido Fidel Castro su solución cuando el Asalto al Cuartel Moncada.(Inauguró la última etapa del **Noticiero ICAIC**, sin embargo, su estreno fue prohibido por la censura de la Presidencia del ICAIC y del Estado que impidieron que las copias, ya listas, salieran del laboratorio fílmico para ser exhibidas en los cines de estreno).

Pocos meses, después, en 1991, el ICAIC -por "orientación"del Estado- decide cerrar el Noticiero ICAIC con el pretexto de que había comenzado el llamado Período Especial y no había recursos económicos para producir los noticieros y documentales y que lo que estaba haciendo el Noticiero ICAIC era responsablidad del Noticiero Nacional de TV. En realidad, el cambio en la política informativa del Estado respecto a permitir –hasta cierto punto- la crítica social y política, dictó la sentencia de muerte de este francotirador medio de prensa. Esto ocurre, en el entorno de los sucesos por el estreno del filme "Alicia en el pueblo de Maravillas" cuando el Comité Central del Partido Comunista de Cuba intenta disolver a todo el ICAIC. Finalmente, solo disuelve al Noticiero ICAIC la punta de lanza "más activa y peligrosa" de los cineastas cubanos para ciertos funcionarios del Estado y del Gobierno.

Eliminado el Noticiero ICAIC, J.Padrón comienza a trabajar en la Productora de Documentales del ICAIC y realiza varias investigaciones y proyectos de documentales sobre el tema de la identidad cultural nacional de Cuba (una de sus pasiones) para los que no se logra encontrar recursos con que producirlos pues era casi imprescindible hacerlo en co-producción internacional porque, para colmo, el laboratorio del ICAIC paró por 4 años para hacer reparaciones capitales y de hecho pereció el cine documental cubano nacional en cine 35mm.y, como no se disponía de tecnología de video para producir, prácticamente no queda casi registro documental de aquellos años difíciles para el pueblo cubano por parte del Instituto del Cine.

Aún así, de la poca película virgen y positiva sobrante de las co-producciones internacionales de películas de ficción J.Padrón logra que le dén una pequeña cantidad de ese material anualmente ya que era de interés del ICAIC tener documentales que sirvieran de promoción para su festival de cine. Así es que de 1991 a 1996 J.Padrón dirige la primera serie documental en 35mm, en toda la historia del ICAIC:**"La saga del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana"** que son reportajes de lo que sucedía en dichos eventos, pero que le permitían documentar el estado de las ideas en esos momentos y el deterioro que iba invadiendo a la ciudad sede de ese festival y a su población, siempre que se le presentaba la oportunidad.

Dicha serie la constituyen:

"En blanco y negro" (Revista # 9 del Noticiero iCAIC)(1990-91)(12 min). Sobre el XII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 1990.

"Identidad" (1991-92)(13 min). Sobre el XIII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 1991.

"Imágenes y palabras que cuentan lo que somos" (1992-93)(24 min). Sobre el XIV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 1992.

"El gran puente" (1993-94)(28 min). Sobre el XV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 1993.

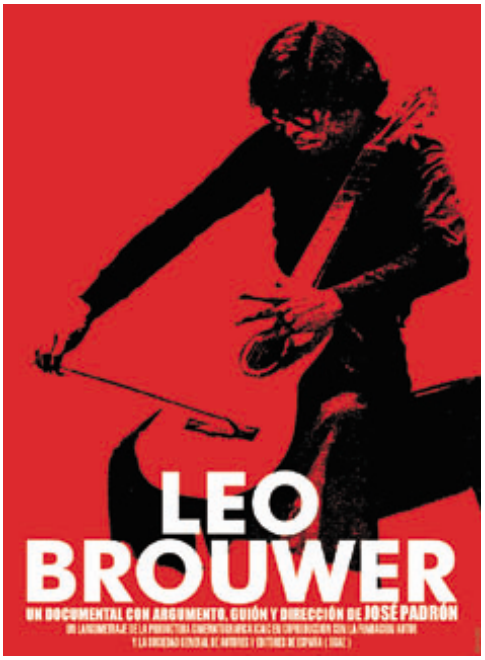
"100 Años de Cine Latinoamericano" (1994-95) (29 min). Sobre el XVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1994.

"La Habana del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano" (1995-96)(29 min). Sobre el XVII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1995. Este es el último documental de la serie porque José Padrón cruza el límite de lo permisible por el propio ICAIC, pues se enfoca en el contraste entre el glamour del festival de cine con sus divos, copas y disfrute de los funcionarios (en película a color) y la realidad de la población (en secuencias de fotos en blanco y negro que tiró, especialmente, para este filme el famoso fotógrafo cubano Chinólope).

En 1996, dirige el video clip de 5 minutos **"El pasito de la bibijagua"** sobre su composición del mismo nombre e interpretada por el Grupo Moncada.

De 1996 al 2000 escribe el guión y dirige el mediometraje experimental **¨Leo Brouwer¨**, en cine 35mm y de 57 min, en el que busca integrar el lenguaje del cine documental y el de ficción con un concepto que José Padrón llama: "ficción sin ficción". Se logró terminar gracias a la co-producción que se logró con la Fundación Autor y a la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Este filme se ha convertido en uno de los documentales del ICAIC y de Cuba que más premios de Dirección ha recibido en todos los tiempos (11).

Entre el 2001 y el 2002, hace una versión en video digital de 30 minutos de **"Leo Brouwer"** que expresa mejor su nuevo concepto y lo llamó :**"Ficción sin ficción"**. Además, hace investigaciones, argumentos y guiones para una serie de documentales de largometraje sobre músicos como Compay Segundo, César Portillo de la Luz, Chucho Valdés, el Grupo de experimentación Sonora del ICAIC, entre otros, para los que nunca logró financiamiento. Este el último trabajo que J.Padrón realiza en el ICAIC.



En el 2002 produce y dirige, en formato digital y de manera independiente, un documental sobre la única obra teatral escrita y actuada

por el legendario músico Compay Segundo: **"Se secó el arroyito"** (60 min).

Entre los premios más importantes recibidos por su obra en el ICAIC están:

• Premio Especial del Jurado Internacional de Documentales del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, 1990, por **"Los Albergados"** (Noticiero ICAIC #1460), **"El barrio marginal del Aguardiente Coronilla"** (Noticiero ICAIC #1456) y **"Un día en las cuarterías del barrio Atarés"** (Noticiero ICAIC #1488).

• Premio Nacional de Periodismo Cinematográfico "José Martí" de la Unión de Periodistas de Cuba, 1989, **por sus documentales y reportajes realizados en el Noticiero ICAIC durante 1988 (#1369, #1372, #1375, #1378, #1380, #1383, #1386, #1389, #1392, #1394, #1396, #1401, #1402, #1403, #1405, #1407, #1413, #1415, #1417 y #1419**).

• Premio Nacional de Periodismo Cinematográfico "José Martí" de la Unión de Periodistas de Cuba, 1990, **por sus documentales y reportajes realizados en el**

Noticiero ICAIC durante 1989 (#1423, #1425, #1428, #1432, #1435, #1436, #1440, #1443, #1447, #1449, #1456, #1457, #1460, #1460, #1464, #1466, #1467 y #1469).

• Premio Nacional de Periodismo Cinematográfico "Juan Gualberto Gómez" de la Unión de Periodistas de Cuba, 2000, por su documental **"Leo Brouwer"**.

• Premio Nacional de Dirección de Cine Documental "Caracol" de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 2000, por su documental **"Leo Brouwer"**.

• Premios de la Asociación de Prensa Cinematográfica Cubana (FIPRESCI), de la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba (FICC) y de la Organización Católica Internacional de Cine (OCIC), 2000, en diversos festivales de cine por su documental **"Leo Brouwer"**.

• Premios a la Maestría Artística y a la Dirección de Cine del Festival de Documentales "Santiago Alvarez in Memoriam", 2000, por su documental **"Leo Brouwer"**.

• "Distinción por la Cultura Nacional de la República de Cuba" (2001) del Ministerio de Cultura **por la obra de toda su vida**.

• "Distinción al Mérito Artístico del Instituto Superior de Arte de Cuba" (2002) **por la obra de toda su vida**.

CONTACTOS

Email
JosePadron2410@yahoo.com

Website
www.JosePadron.com

Referencia
www.Google.com < Jose Padron, cineasta cubano>