

A PARTIR DEL 23 DE ABRIL EN EL MUSEO REINA SOFÍA

Ciclo audiovisual *La Pantalla convulsa*. Historias del cine en la Colección III (1962–1982)

- Veinticinco películas permiten acercar al público el tercer tramo de la Colección desde el cine
- Godard, Pasolini o Costa-Gavras, entre los cineastas representados

Z, Costa-Gavras. 1969

***La pantalla convulsa*. Historias del cine. Colección III (1962–1982)**

Fechas: 23 y 26 de abril, 3, 7, 10, 17, 21, 24, 28, 31 de mayo y 4 de junio de 2012

Lugar: Edificio Sabatini, Auditorio

Entrada: gratuita (hasta completar aforo)

Comisariado: Cristina Cámara, Chema González y Lola Hinojosa

El Museo Reina Sofía presenta ***Historias del cine***, un ciclo de proyecciones cuyo programa se ha concebido en relación al último tramo de la Colección. Los trabajos audiovisuales seleccionados, realizados en las décadas de los 60 a los 80, reflejan la agitación y los cambios político-sociales de ese período. Esta primera entrega recorre, en diez sesiones, nociones tales como la descolonización, los nuevos cines militantes, el cine expandido, la antipsiquiatría como crítica institucional o lo popular como carnaval.

La presencia del cine en las sucesivas relecturas de la Colección alude a la idea de que una colección supone una trama de historias, memorias y tiempos que son inseparables de la práctica fílmica. Lejos de ser un mero testimonio de las décadas de los 60 y 70, el cine concentra debates esenciales de esos años, tanto en lo político y lo social como en lo estético y artístico. En este sentido, el cine es documento y monumento al mismo tiempo, memoria y acción de un tiempo determinado.

En *La pantalla convulsa* coinciden géneros como el cine-ensayo, el documental, el cine de estudio o el cine de exposición: David Lamelas y Frederick Wiseman comparten la crítica a las instituciones a través de la antipsiquiatría, del mismo modo que Costa-Gavras y Jorge Semprún participan con Jonas y Adolfas Mekas en el escepticismo y la militancia antisistema que conduciría al mayo del 68.

La pantalla convulsa busca también plantear el cine como un ámbito desde el que podemos volver a mirar el arte desde 1960, tomando piezas fílmicas que ya forman parte de la última reordenación de la Colección y situarlas en un espacio más parecido a la sala de butacas, al lugar donde tiene lugar la experiencia del cine. El ciclo concluye con el film colectivo *Alemania en otoño* (1978), que manifiesta el trauma de artistas y cineastas ante la historia reciente del país.

Programa

23 de abril. El fin del orden colonial 19h

El proceso de independencia de Argelia, marcado por la violencia del terrorismo y la represión francesa, define el inicio de un nuevo orden geopolítico entre el norte y el sur. El medio cinematográfico es clave a la hora de conceptualizar las nuevas identidades nacionales desde una mirada propia. *J'ai huit ans*, filmada de forma clandestina en un campo de refugiados en Túnez, tiene como agentes de la propia obra a un grupo de niños, desplazados por la guerra de Argelia. Sus dibujos infantiles sirven de nexo al relato y constituyen un ejemplo de narración desprejuiciada del trauma, así como del despertar de una conciencia ajena a las estructuras e instituciones del orden colonial. *La batalla de Argel*, coproducción argelino-europea, es un hito dentro de la cinematografía encargada de configurar la imagen del proceso de descolonización. La clave del filme reside en la búsqueda de Pontecorvo de localizaciones auténticas y actores no profesionales, testigos del hecho histórico, ocurrido tan sólo ocho años antes. A pesar de tener participación europea, ejerció una enorme influencia sobre la cinematografía argelina, en especial sobre el denominado *cinéma moudjahid*, caracterizado por la representación de la lucha armada, con un carácter político radical, una fuerte carga nacionalista y una crítica a la hegemonía occidental.

***J'ai huit ans.* Yann Le Masson y Olga Poliakoff.** Francia, 1961

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 8'
Cinémathèque de Toulouse

***La batalla de Argel.* Gillo Pontecorvo.** Italia / Argelia, 1965

Formato original: 35 mm.; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, VOSE, 121'
Creative Films, Barcelona
Película actualmente en proyección en la Colección 3

26 de abril. Cuba: las contradicciones de la utopía
19h

Esta sesión, centrada en el caso cubano, aborda las tensiones entre el deseo de un sistema emancipatorio y las exclusiones y límites que éste comienza a encarnar. Supone una mirada a una cinematografía heredera de los presupuestos de vanguardia, revisados desde el sur. *PM* marca la primera crisis entre la clase política y artística cubana. Producido por el suplemento *Lunes* del periódico *Revolución*, provocó el cierre de este magazine literario. El filme, un retrato de la noche habanera, fue censurado para sorpresa de buena parte de la intelectualidad del momento. En él, Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, ensayan un nuevo vocabulario en el cine cubano, al abandonar la herencia del neorrealismo por los preceptos del *free cinema*.

En contraposición, *L.B.J.* es un cortometraje paradigmático del antiamericanismo cubano, titulado con las iniciales del entonces presidente de los EE.UU., Lyndon Baynes Johnson. Creador de los noticiarios del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y ávido montador, Álvarez se sirve del collage de imágenes de archivo y el uso experimental de la banda sonora para realizar documentos donde la sátira se convierte en el mejor instrumento de combate anti-imperialista.

En último lugar, Sara Gómez, aparece como la primera mujer de color en ponerse detrás de la cámara en el seno del ICAIC. *De cierta manera* plantea, desde una mirada de filiación feminista y mediante la mezcla de ficción y documental, aspectos controvertidos dentro de la sociedad revolucionaria cubana como el machismo o la marginalidad.

***PM (Pasado Meridiano).* Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante.** Cuba, 1961

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, 14'
Orlando Jiménez Leal

***L.B.J.* Santiago Álvarez.** Cuba, 1966

Formato original: 35 mm; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, 18'
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), La Habana

***De cierta manera.* Sara Gómez.** Cuba, 1974

Formato original: 16 mm; formato de proyección: 35 mm, b/n, sonido, 79'
ICAIC y Filmoteca Española

3 de mayo. 1967 y las fronteras del objeto
19h

Esta sesión aborda la relación entre poética y política, planteada en el ámbito artístico a finales de los años sesenta. Godard en París y Van der Keuken en Ámsterdam exploran las transformaciones de la vida cotidiana y la aparición de unas nuevas reglas que la determinarán en adelante.

A través de la historia de una mujer burguesa que se prostituye para mantener su nivel de vida, Jean-Luc Godard realiza un análisis del capitalismo en Francia, al mismo tiempo que cuestiona las técnicas de la representación del cine. Godard, en voz alta, se pregunta *¿qué es un objeto?* A lo que responde: *“Tal vez un objeto sea lo que permite unir, pasar de un tema a otro, vivir en sociedad...”*. Junto a esta película, se presenta *La lección de lectura*, en la que Johan van der Keuken explora la disociación entre la palabra y la cosa en un collage de imágenes que es tanto una crítica al sistema de enseñanza tradicional neerlandés como un retrato de la realidad política y social de su tiempo.

2 o 3 cosas que sé de ella. Jean-Luc Godard. Francia, 1967

Formato original: 16 mm.; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 87'
Video Profilmar, Barcelona
Película actualmente en proyección en la Colección 3

La lección de lectura. Johan van der Keuken. Holanda, 1973

Formato original: 16 mm.; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 10'

**7 y 10 de mayo. La revolución imposible. Semprún cineasta
19h**

Dos sesiones dedicadas al político, activista y novelista Jorge Semprún (1923-2011) se plantean como un ciclo dentro del ciclo. De este modo se rinde homenaje a Semprún como testimonio de las transformaciones de la izquierda a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se mostrará una de las facetas menos conocidas del autor de *El largo viaje* y, sin embargo, tan cercana a su experiencia política como la literatura: el Semprún guionista y cineasta. Junto al director de origen griego Costa-Gavras, Semprún adaptaría y guionizaría varias películas, que van desde la denuncia del autoritarismo del comunismo bajo el estalinismo (*La confesión*) hasta la crisis de la nueva izquierda y de los movimientos sociales frente a los aparatos del Estado, herederos del totalitarismo filtrado tras la posguerra (*Zeta*). Esta película constituye uno de los escasos intentos de facturar un cine de género y de estudio capaz de hacer frente a algunas de las tensiones que conducirían irremisiblemente al mayo del 68.

Zeta. Costa-Gavras. Francia / Argelia, 1969

Formato original: 35 mm.; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 127'
KG Productions, París

La confesión. Costa Gavras. Francia / Italia, 1970

Formato original y de proyección: 35 mm., color, sonido, VOSE, 139'
KG Productions, París

17 de mayo. El autor en ausencia

La finalidad de esta sesión es presentar en el campo fílmico el discurso sobre las nuevas poéticas del lenguaje, mostrado en las salas de Colección. Las cuatro películas comparten un mismo punto de partida: la experimentación con el lenguaje y la percepción. Ejemplos de una práctica artística expandida, estas películas son adaptaciones al cine/vídeo de una técnica literaria, en el caso de William S. Burroughs; un monólogo dramático, en el de Samuel Beckett; una performance, en el de George Brecht, y proyectos anteriores sobre el principio de equivalencia, en el de Robert Filliou. Adaptaciones que están planteadas como un ejercicio de desbordamiento de las fronteras de las disciplinas, los medios y los géneros. Toda lógica propia queda diluida y es el azar el que actúa como creador; el autor, como escribiera Roland Barthes, está ausente.

***The Cut-Ups.* William S. Burroughs y Antony Balch. Reino Unido, 1967**

Formato original y de proyección: 16 mm., b/n, sonido, 18'
British Film Institute, Londres

***Not I.* Samuel Beckett. Reino Unido, 1977**

Formato original: 16 mm.; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, VOSE, 13'
BBC Active, Londres

***Entrance to Exit.* George Brecht. Estados Unidos, 1965**

Formato original y de proyección: 16 mm, b/n, sonido, 7'
Colección del Museo Reina Sofía, Madrid.

***And So on, End So Soon: Done 3 times.* Robert Filliou. Canadá, 1977**

Formato original: ½ pulgada; formato proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 30'
Western Front, Vancouver

21 de mayo. Una desesperada vitalidad. El caso italiano

19h

El verso de Pasolini que titula la sesión funciona como metáfora a las ideas contenidas en el arte povera y en la práctica cinematográfica italiana de estas décadas: el primitivismo y el retorno a la materia como atavismo anti-civilizador, la inescapable condición humana y las tendencias antimodernas en el seno del industrializado norte italiano.

Ambas películas ofrecen una imagen crítica del contraste entre la sociedad tradicional, rural y empobrecida, frente a la progresiva modernización e industrialización del país que, sin embargo, desemboca en la explotación y alienación del individuo. Scola, lo hace desde un cine militante, en el marco del giro maoísta del Partido Comunista italiano, quienes produjeron el filme; Pasolini desde la sátira, el pathos y el abuso de la religión. A partir de esta película, Susan Sontag considerará a Pasolini la figura más destacada en el arte italiano desde la 2ª Guerra Mundial. El contexto de la Fiat en Turín y su entorno obrero y sindicalista entroncan de forma directa con los postulados de los artistas povera, quienes también defendieron posturas radicales en contra de prácticas imperialistas americanas como la invasión de Vietnam, referencia implícita en la película de Scola.

***La Ricotta.* Pier Paolo Pasolini. Italia / Francia, 1963**

Formato original: 35 mm; formato de proyección: DVD, color y b/n, sonido, VOSE, 30'
Motion Pictures, Barcelona

***Trevico-Torino: Viaggio nel Fiat-Nam.* Ettore Scola. Italia, 1972**

Formato original: 35 mm; formato de proyección: Betacam, color, sonido, VOSE, 95'
Archivo audiovisual del movimiento operaio e democratico, Roma, y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

24 de mayo. Construcciones de lo real

19h

Esta sesión trata sobre el uso subversivo de los lenguajes de representación de lo real al servicio de la crítica al conflicto armado y al militarismo en los años sesenta. Por un lado, *Time of the Locust* inaugura el uso político del metraje encontrado, montando en colisión archivos del American Newsreel con un discurso de Lyndon B. Johnson, puntuado por una banda sonora compuesta por la atonalidad y la percusión de Morton Feldman y Max Neuhaus, junto al rock *underground* del momento. Por otro, Jonas Mekas, defensor teórico de *The Newsreel*, el colectivo fílmico de Gessner, hace una crítica al estilo del *cinéma-vérité* utilizando sus mismos recursos: cámara al hombro y ausencia de plan de rodaje. En este caso poniéndolos al servicio de la representación de una ficción: la realidad cotidiana de una prisión militar de los marines de EE.UU., igual de cercana a la realidad que la planteada por Gessner.

***Time of the Locust.* Peter Gessner. Estados Unidos, 1966**

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, VOSE, 12'
Icarus Films, Nueva York

***The Brig.* Jonas y Adolfas Mekas. Estados Unidos, 1964**

Formato original: 16mm.; formato de proyección: Betacam digital, b/n, sonido, VOSE, 30'
Colección del Museo Reina Sofía, Madrid.

28 de mayo. Antipsiquiatría y la crisis del sistema disciplinario

Una de las revueltas contra la autoridad fundamentada en la crisis de valores del sistema sociocultural es la planteada en la antipsiquiatría, movimiento con una influencia determinante en la contracultura de los años 60 y en numerosas prácticas artísticas de la década posterior. La antipsiquiatría entiende la esquizofrenia como una defensa del yo frente al exceso autoritario de la institución, familiar o social. Esta sesión doble, centrada en su fundador, Ronald D. Laing, establece una relación entre la antipsiquiatría y las denuncias contemporáneas a las interpelaciones del poder de aparatos e instituciones de la vida pública y privada. *Titicut Follies* muestra el psiquiátrico como un espacio de degradación emocional y conceptual, mientras que *Asylum* documenta los efectos del movimiento en la trama urbana. En su pieza de lectura, David Lamelas argumenta, al igual que el ensayo leído de R.D. Laing, cómo el propio desorden de la enunciación da lugar a significados fuera de marco.

17h

***Titicut Follies.* Frederick Wiseman. Estados Unidos, 1967**

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, b/n, sonido, VOSE, 84'

Cortesía de Zipporah Films, Cambridge

19.30h

Reading film from Knots by R.D. Laing. David Lamelas. Reino Unido, 1970

Formato original y de proyección: 16mm., b/n, sonido, VOSE, 15'

LUX Distribution, Londres

Asylum. Peter Robinson y Richard Adams. Estados Unidos, 1972

Formato original: 16 mm.; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 96'

Surveillance Films, Nueva York

31 de mayo. Lo popular como mascarada

En esta doble sesión se aborda el uso de lo popular como juego de ficciones hacia la subjetividad, el imaginario colectivo y la identidad desde miradas muy distintas.

Por un lado, *Rocío*, plantea de forma crítica pero rigurosa, los aspectos que rodean a la devoción rociera: el montaje económico y las relaciones de poder institucionales. La película presenta la historia del catolicismo en España y la devoción popular como continuismo de estructuras arcaicas durante la Transición española. Recientemente fallecido su director, *Rocío* será mostrada por primera vez en Madrid desde su recuperación en 2005, tras veinte años de olvido, procesos judiciales y mutilación de escenas.

Junto a lo popular como mecanismo del control de la clase social, la segunda parte de la sesión muestra lo popular como disfraz y mascarada, como un espacio para la reinención de la subjetividad mediante el uso de estrategias de Carnaval como el travestismo. Se plantea un diálogo entre Ocaña y Adolpho Arrietta. El primero, desde el muro de Berlín, invierte los valores políticos de lo popular. Mientras Arrietta, entre París y Nueva York, filma los modos de vida *underground* de artistas, escritores y exiliados, como Severo Sarduy o Enrique Vila-Matas, Jonas Mekas y Richard Foreman, junto a otros personajes situados en los márgenes, en un relato con referencias a Beckett.

17h

Rocío. Fernando Ruiz Vergara. España, 1980

Formato original: 16mm.; formato de proyección: Betacam Digital, color, sonido, 120'

Hamaca Media & Video Art Distribution from Spain, Barcelona

Ocaña, der Engel der in der Qual singt. Gérard Courant. Francia, 1979

Formato original: Súper 8; formato proyección: DVD, color, sonido, 10'

Les Amis de Cinématon, Montreuil

19.30h

Tam-tam. Adolpho Arrietta. Francia, 1976

Formato original: 16 mm; formato de proyección: Betacam, color, sonido, VOSE, 85'

Colección del Museo Reina Sofía, Madrid.

4 de junio. El impulso alegórico

19h

Esta última sesión se abre con la nueva posición del artista a finales de los 70, cuando se produce un repliegue subjetivo hacia un lenguaje que, en su versión tardo-moderna, solo puede ser expresado como ruina, ya que carece de cualquier principio de transformación y acción social. La alegoría, como cadena continua de significantes que aluden a un significado hermético, es la estrategia de representación que, en formas cada vez más divergentes, representa esta totalidad imposible. La sesión se abre con la metáfora de Mallarmé sobre el artista buscando un carácter absoluto en un lenguaje opaco. En Straub & Huillet, nueve personas lanzan dados con gravedad sobre un montículo, lugar donde los comuneros fueron masacrados en 1870. La lectura, en su carácter distanciado, remite a los experimentos de poesía fonética y visual en los 70. *Alemania en otoño* aglutina al nuevo cine alemán en torno a los crímenes de la Baader Meinhof y, al igual que la obra contemporánea de Gerhard Richter, muestra un cine de historia en el que el sujeto está escindido del acontecimiento.

Toda revolución es una tirada de dados. Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, Francia, 1977

Formato original: 35 mm; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 11'
Prodimag, Barcelona

Alemania en Otoño. VV.AA. Alemania, 1978

Formato original: 35 mm; formato de proyección: DVD, color, sonido, VOSE, 113'
Cortesía del Goethe Institut, Madrid

Madrid, 17 de abril de 2012

Para más información:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Gabinete de Prensa

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

91 774 10 05 / 10 06

<http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html>

<http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/audiovisuales/pantalla-convulsa.html>