

Ciclo de cine y vídeo del 23 de abril al 4 de junio de 2012

Edificio Sabatini, Auditorio

La pantalla convulsa

Historias del cine. Colección 3 (1962-1982)

Costa-Gavras. Z. 1969

Historias del cine es un programa que desarrolla las líneas discursivas de la Colección del Museo en el ámbito del cine. *La pantalla convulsa*, primer ciclo de este programa, recorre en once sesiones el proceso de descolonización, los nuevos cines militantes, el antagonismo y los movimientos sociales, la antipsiquiatría como crítica a las instituciones y lo popular vinculado a la subversión identitaria, entre otras nociones. Las décadas de los 60 y los 70 fueron un periodo de agitación y cambios, en los que el cine participa de manera activa.

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

La presencia del cine en las sucesivas relecturas de la Colección del Museo Reina Sofía alude a la crisis en la distinción de jerarquías y narraciones artísticas, pero también a la idea de que una colección supone una trama de historias, memorias y tiempos inseparables de la práctica fílmica. El cine, lejos de ser un mero testimonio de las décadas de los años 60 y 70, cuestiona las pervivencias y contestaciones a la hegemonía colonial; debates que a su vez propugnan la aparición de una estética geopolítica altermundista en los cines del sur, descrita por Fredric Jameson, o que contestan a un nuevo régimen de conocimiento frente a las viejas instituciones del Estado. En este sentido, el cine es a la vez documento y monumento, memoria y acción de un tiempo determinado, retomando la distinción que propusiera Hannah Arendt a comienzos de 1960.

La pantalla convulsa sitúa la práctica cinematográfica en el terreno ambivalente entre narrar y fabular, entre la escritura y la oralidad, entre el inglés *history* y *story*, recorriendo un periodo inestable que desestabiliza al sujeto enunciador y los forma-

William S. Burroughs y Antony Balch. *The Cut-Ups*, 1967. Cortesía del British Film Institute

tos de presentación. Así, géneros tradicionalmente separados, como el cine-ensayo, el documental, el cine de estudio o el cine de exposición, coinciden en pretensiones y expectativas: David Lamelas comparte con Frederick Wiseman la crítica a las instituciones a través del movimiento clínico de la antipsiquiatría, al igual 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* también busca plantear el cine como un ámbito desde el que volver a mirar al arte desde 1960, potenciando los ecos del espacio de exposición en la sala de cine. Como ejemplo, el atavismo religioso y el primitivismo antimoderno de Pasolini en *La ricotta* (1963), parecen resonar en las *Trompetas del Juicio* (1968) de Pistoletto. De la misma manera, la pintura de historia congelada de Gerhard Richter desfila ante el elegíaco filme colectivo *Alemania en otoño* (1978), manifiesto del repliegue subjetivo ante el trauma de una historia que escapa a la capacidad de acción de artistas y cineastas, idea con la que concluye el ciclo.

Lunes 23 de abril

El fin del orden colonial

19:00 h

J'ai huit ans

Yann Le Masson y Olga Poliakoff. Francia, 1961.

Formato original: 16 mm; formato de proyección:

DVD, color, VOSE, 8'. Cathy Aubry y Cinémathèque de Toulouse

La batalla de Argel

Gillo Pontecorvo. Italia / Argelia, 1965.

Formato original: 35 mm; formato de proyección: DVD, b/n, VOSE, 121'. Creative Films, Barcelona

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.

J'ai huit ans, filmada de forma clandestina en un campo de refugiados en Túnez, tiene como agentes de la 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 subalterna del trauma, así como del despertar de una conciencia ajena a las estructuras e instituciones del orden colonial.

La película *La batalla de Argel*, coproducción italo-argelina, ha sido considerada 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. La película 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.

Jueves 26 de abril

Cuba: las contradicciones de la utopía

19:00 h

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

Esta sesión 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. El filme, retrato de la nocturnidad habanera, fue censurado para sorpresa de buena parte de la intelectualidad del momento. Producido por el suplemento *Lunes* del periódico *Revolución*, provocó el cierre de este magazine literario. En contraposición, *L.B.J.* es un cortometraje paradigmático del antiamericanismo cubano. Creador de los noticieros 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 antiimperialista. En último lugar, Sara Gómez, la primera mujer de color realizadora del ICAIC, plantea desde una mirada de filiación feminista, aspectos controvertidos dentro de la sociedad revolucionaria cubana como el machismo o la marginalidad.

Jueves 3 de mayo

1967 y las fronteras del objeto

19:00 h

2 o 3 cosas que sé de ella

Jean-Luc Godard. Francia, 1967.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, color, VOSE, 87'. Video Profilmar, Barcelona

La lección de lectura

Johan van der Keuken. Holanda, 1973.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, sonido, VOSE, 10'. Noshka van der Lely, Ámsterdam

Esta sesión aborda la relación entre poética y política, planteada en el ámbito artístico a finales de los años sesenta. 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 el objeto 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. 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.

Lunes 7 y jueves 10 de mayo

La revolución imposible. Jorge Semprún y el cine

19:00 h

.....
Lunes 7

Z

Costa-Gavras. Francia / Argelia, 1969.

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

.....
Jueves 10

La confesión

Costa-Gavras. Francia / Italia, 1970.

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

Fallecido el pasado 2011, estas dos sesiones se plantean como un ciclo dentro del ciclo, buscando rendir homenaje al político, activista y novelista Jorge Semprún (1923-2011), testimonio de las transformaciones de la izquierda a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Se muestra 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 (*Z*). Esta última 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.

Jueves 17 de mayo

El autor en ausencia

19:00 h

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. Copyright © the William S. Burroughs Trust, proyectada con el permiso de The Wylie Agency LLC.

Not I

Samuel Beckett. Reino Unido, 1977.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, b/n, 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

La finalidad de esta sesión es presentar en el campo fílmico el discurso sobre las nuevas poéticas del lenguaje, mostrado en las salas de la 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 queda diluida y es el azar el que actúa como creador, el autor está ausente.

Lunes 21 de mayo

Una desesperada vitalidad. El caso italiano

19:00 h

La ricotta

Pier Paolo Pasolini. Italia / Francia, 1963.

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

Trevico-Torino: Viaggio nel Fiat-Nam

Ettore Scola. Italia, 1972.

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

El verso de Pasolini que da título a 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 anticivilizatorio, 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, quien produjo el filme; Pasolini lo hace 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 Segunda 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.

Jonas Mekas. *The Brig*, 1964

Jueves 24 de mayo

Construcciones de lo real

19:00 h

Time of the Locust

Peter Gessner. Estados Unidos, 1966.

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

The Brig

Jonas y Adolfo Mekas. Estados Unidos, 1964.

Formato original: 16mm; formato de proyección: Betacam digital, b/n, VOSE, 65'. Colección del Museo Reina Sofía, Madrid

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, realiza una crítica al estilo del cine-vérité utilizando sus mismos recursos: cámara al hombro y ausencia de plan de rodaje. En este caso utiliza ambos 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 situación retratada por Gessner.

Lunes 28 de mayo

Antipsiquiatría y la crisis del sistema disciplinario

17:00 h

Titicut Follies

Frederick Wiseman. Estados Unidos, 1967.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, b/n, VOSE, 84'. Cortesía de Zipporah Films, Cambridge, Massachusetts

.....

19:30 h

Reading film from Knots by R.D. Laing

David Lamelas. Reino Unido, 1970.

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

Asylum

Peter Robinson y Richard Adams. Estados Unidos, 1972.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: DVD, color, VOSE, 96'. Surveillance Films, Nueva York

Una de las revueltas contra la autoridad, fundamentada en la crisis de valores del sistema sociocultural, es la planteada por 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, 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.

Jueves 31 de mayo

Lo popular como mascarada

17:00 h

Rocío

Fernando Ruiz Vergara. España, 1980.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: Betacam Digital, color, 68'. Hamaca Media & Video Art Distribution from Spain, Barcelona

.....

19:30 h

Ocaña, der Engel der in der Qual singt

Gérard Courant. Francia, 1979.

Formato original: Súper 8; formato proyección: DVD, color, 10'. Les Amis de Cinématon, Montreuil

Tam-tam

Adolpho Arrietta. Francia, 1976.

Formato original: 16 mm; formato de proyección: Betacam, color, VOSE, 60'. Colección del Museo Reina Sofía, Madrid

Aquí se plantea el uso de lo popular como un juego de ficciones en la base de la construcción de la subjetividad, el imaginario colectivo y los comportamientos identitarios. Por un lado, *Rocío*, plantea los aspectos que rodean a la devoción rociera: el montaje económico y las relaciones de poder institucionales que convierten la tradición popular en un mecanismo de control social. La película presenta la historia del catolicismo en España y la devoción popular como continuismo de estructuras arcaicas durante la Transición española.

En la segunda parte se plantea un diálogo entre la figura de Ocaña y el cine de Arrietta, que muestra lo popular como un espacio para la reinención de la subjetividad, adoptando diversas estrategias de travestismo, metáfora de un deseo imposible de ser contenido. Ocaña invierte los valores políticos de lo popular desde el Muro de Berlín, mientras Arrietta filma los modos de vida *underground* de artistas, escritores y exiliados como Severo Sarduy o Enrique Vila-Matas, en un relato con referencias a Beckett.

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

Lunes 4 de junio

El impulso alegórico

19:00 h

Toda revolución es una tirada de dados

Jean-Marie Straub y Danièle Huillet. Francia, 1977

Formato original: 35 mm; formato de proyección:

DVD, color, VOSE, 111'. Prodimag, Barcelona

Alemania en Otoño

VV.AA. Alemania, 1978.

Formato original: 35 mm; formato de proyección:

DVD, color, VOSE, 113'. Cortesía del Goethe Institut, Madrid

Esta sesión se abre con la nueva posición del artista a finales de los años 70, cuando se produce un repliegue subjetivo hacia un lenguaje que, en su versión tardomoderna, 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 y 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 la crisis desatada tras las acciones terroristas 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.

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha
(esquina plaza del
Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel. 91 774 10 00

Fax 91 774 10 56

Horario Museo

De lunes a sábado
de 10:00 a 21:00 h

Domingo
de 10:00 a 14:30 h

Martes, cerrado

www.museoreinasofia.es

NIPO: 036-12-024-0

La pantalla convulsa

Historias del cine. Colección 3. (1962-1982)

23 abril - 4 junio 2012

Edificio Sabatini, Auditorio

Comisarios:

Cristina Cámara, Chema González, Lola Hinojosa

Agradecimientos

Filmoteca Española, Filmoteca Catalana, Goethe
Institut de Madrid, Prodimag, Salomé Le Masson.

Imágenes

© Los autores

Entrada libre hasta completar aforo

