

RENAU, CINEASTA

19 ▶▶ 28 DE JUNIO, 2019 – 19:00 H
EDIFICIO SABATINI, AUDITORIO
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

El Museo Reina Sofía presenta la primera retrospectiva de la producción cinematográfica realizada por Josep Renau en el exilio, inédita hasta hoy y recuperada tras una larga investigación en archivos mexicanos y alemanes. Al igual que su obra gráfica, sus películas reflejan sus preocupaciones políticas, éticas y artísticas: entroncan con el imaginario revolucionario de mediados del siglo XX y funcionan como denuncia social y contrapeso estético de las tendencias dominantes. En México (1939-1958), Renau contribuye a la poderosa industria audiovisual del país con obras anónimas y fragmentadas sobre las vanguardias históricas y la influencia del cine y la fotografía en la transformación de las artes plásticas. Durante su larga etapa en Alemania del Este (1958-1982), concibe un nuevo y audaz género que denomina "filme gráfico", con el que trasciende los límites estáticos y bidimensionales del dibujo. Así ocurre en su programa televisivo *Zeitgezeichnet* [Dibujos de actualidad], donde la información política es relatada a partir de una incansable ilustración en movimiento que sigue la narración oral, o en su obra más ambiciosa, aunque inacabada, *Petrograd 1917 (Lenin Poem)*. El ciclo incluye la proyección de la producción alemana *The American Way of Life*, sobre su célebre serie de fotomontajes, y del documental *Josep Renau. El arte en peligro*, filme producido en 2018 en torno a su poliédrica e inagotable figura.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Edificio Sabatini, Auditorio
Santa Isabel, 52

Entrada:
gratuita hasta completar aforo

Comisariado:
Luis E. Parés y Cherna González

Organizan:
Museo Reina Sofía

Agradecimientos:
Deutsches Rundfunkarchiv (DRA),
Radiotelevisión española (RTVE)

Todas las películas se proyectan en
VOSE

Imagen cartel:
Fotograma de la película Josep Renau. *El arte en peligro*, Eva Vizcarra y Rafael Casañ, 2018

Imagen interior:
Josep Renau. *Zeitgezeichnet 4*
[Dibujos de actualidad 4], película, 1958
Rundfunkarchiv (DRA)

Horario: 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 1
Miércoles 19 de junio
Segundo pase: miércoles 26 de junio

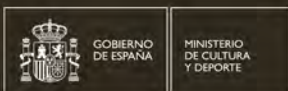
Sesión 2
Jueves 20 de junio
Segundo pase: jueves 27 de junio

Sesión 3
Viernes 21 de junio
Segundo pase: viernes 28 de junio

NIPO: 828-19-006-0
Depósito legal: M-21395-2019

RENAU, CINEASTA

19 ▶▶ 28 DE JUNIO, 2019
EDIFICIO SABATINI, AUDITORIO
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

PROGRAMA

Sede: Edificio Sabatini, Auditorio
Horario: 19:00 h

Sesión 1

Miércoles 19 de junio
Segundo pase: miércoles 26 de junio

Josep Renau

La construcción del Canal de Suez
México, 1952-1955, b/n, 35mm transferido a digital, 1'

La tercera dimensión

(reportaje dentro de *Cine-Revista*)
México, 1952-1955, b/n, 35mm transferido a digital, 3'

Créditos de *Cine Verdad*

México, 1956, b/n, 35mm transferido a digital, 1'

Manuel Barbachano

Nuevos timbres (reportaje dentro de *Cine-Revista*)
México, 1953, b/n, 35mm transferido a digital, 2'

Josep Renau

Zeitgezeichnet 3. Ein hartnäckiges Volk
[Dibujos de actualidad 3. Una gente obstinada]
Alemania, 1958, b/n, 35mm transferido a digital, 8'

Zeitgezeichnet 2. Stürmische Zeit

[Dibujos de actualidad 2. Tiempos tempestuosos]
Alemania, 1958, b/n, 35mm transferido a digital, 12'

Zeitgezeichnet 4

[Dibujos de actualidad 4]
Alemania, 1958, b/n, 35mm transferido a digital, 9'

Zeitgezeichnet 1. Eine fruchtbare Wüste

[Dibujos de actualidad 1. Un desierto fértil]
Alemania, 1958, b/n, muda, 35mm transferido a digital, 7'

Zeitgezeichnet. Politisches Poem

[Dibujos de actualidad. Poema político]
Alemania, 1958, b/n, muda, 35mm transferido a digital, 7'

Presentan el ciclo en el **primer pase** sus comisarios, Luis E. Parés y Chema González.

Presenta el **segundo pase** Jaime Brihuela, profesor emérito en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense, especialista en Josep Renau, así como en vanguardias históricas y compromiso político durante la década de 1930.

En esta sesión se proyectan las películas realizadas por Renau en México y los cortometrajes que dirigió en Alemania del Este. Asimismo, su nueva vida en el exilio mexicano es relatada por su amigo Manuel Barbachano en *Nuevos timbres* a partir de su participación en un concurso para renovar la imagen postal. Renau contribuyó a la potente industria audiovisual del país con aportaciones anónimas y fragmentarias, pero de una enorme singularidad: *La tercera dimensión*, el único de sus reportajes gráficos mexicanos recuperado íntegramente, es una historia de la perspectiva en las artes visuales; los créditos diseñados para el noticiario *Cine Verdad*, con un gran ojo mecánico omnisciente, son un homenaje a Dziga Vertov y al documental soviético, mientras que las animaciones de *La construcción del Canal de Suez* apuntan ya a un género particular, denominado por el artista "filme gráfico", que desarrollará plenamente en Alemania del Este. En ese país, realiza un programa televisivo propio, *Zeitgezeichnet* [Dibujos de actualidad], donde utiliza este nuevo medio plástico y fílmico para trascender el lenguaje estático del dibujo, poniendo la ilustración gráfica al servicio de la información. Caracterizados por hibridar el cine de animación, el registro documental y la estética del *agitprop*, los "filmes gráficos" de Renau, que se presentan en esta sesión por primera vez, constituyen un hallazgo fascinante y original en la relación entre vanguardia, artes visuales, tecnología y medios de masas.

Sesión 2

Jueves 20 de junio
Segundo pase: jueves 27 de junio

Josep Renau

Petrograd 1917 (Lenin Poem)
[Petrogrado 1917 (Poema de Lenin)]
Alemania, 1960, b/n, muda, 35mm transferido a digital, 14'

Deutsche Fernsehfunk

The American Way of Life. Ein Bericht über die amerikanische Lebenswelt mit Fotomontagen von José Renau
[El estilo de vida americano. Un informe sobre el estilo de vida estadounidense con fotomontajes de José Renau]
Alemania, 1962, b/n, 35mm transferido a digital, 25'

Petrograd 1917 (llamada *Lenin Poem* por el propio Renau en su proceso de creación y citada así en muchas publicaciones) es una pieza de animación que, aunque inacabada, fue para el cineasta la obra más ambiciosa entre todos los proyectos de "filmes gráficos" que inició en Alemania del Este, en los que mezclaba las técnicas de la animación con el grafismo revolucionario de los años veinte. Lo que se conserva es mudo, pero sabemos que la película iba a tener música y que Renau llegó a negociar con Hans Eisler la composición de una partitura. En 1961, al no poder acabar el filme como él quería por desavenencias con el director de la televisión alemana (Deutsche Fernsehfunk), Renau abandonó su trabajo en la emisora. Se proyecta también en esta sesión *The American Way of Life* (1962), un reportaje inédito de la Deutsche Fernsehfunk sobre Renau y su serie de fotomontajes más famosa, en la que este explica el proceso no solo artístico sino también ideológico que le llevó a confeccionar ese trabajo.

Sesión 3

Viernes 21 de junio
Segundo pase: viernes 28 de junio

Eva Vizcarra, Rafael Casañ

Josep Renau. El arte en peligro
España, 2018, color, DVD, 78'

Presentan la película en el primer pase sus directores, Eva Vizcarra y Rafael Casañ.

Josep Renau. El arte en peligro es la aproximación audiovisual más completa realizada hasta el momento sobre su figura. Filmada entre Valencia y Alemania, conduce al espectador por las calles del Cabañal, paisaje de la infancia del artista, para luego viajar hasta la extinta República Democrática Alemana y contemplar los monumentales murales que realizó a comienzos de 1970 y que todavía se conservan en la ciudad de Halle-Neustadt. La película investiga la etapa del exilio con profundidad y ahonda en la contradicción vital de un artista que siempre buscó la revolución aun a costa de no aceptar sus desencuentros. Recoge las voces y testimonios de Marta Hoffman, artista y amiga de Renau; José Miguel G. Cortés, director del Instituto Valenciano de Arte Moderno; Fernando Bellón, su biógrafo; Manuel García, crítico de arte; y Doro Balaguer, amigo y creador de la Fundación Josep Renau, entre otros.