

El Museo Reina Sofía y Filmoteca Española presentan la retrospectiva más completa dedicada al cineasta Derek Jarman

- **Derek Jarman. *Queer Punk* se desarrollará entre el 3 de noviembre y el 28 de diciembre en ambas sedes, y no solo mostrará todos los largometrajes, también, se verán por vez primera en España, los super8, vídeos musicales y experimentos teatrales**

El Museo Reina Sofía y Filmoteca Española organizan la retrospectiva más completa hasta la fecha dedicada al cineasta, poeta, escenógrafo y activista histórico por los derechos homosexuales Derek Jarman (Middlesex, 1942-Londres, 1994).

DEREK JARMAN
Caravaggio. Película, 1986

El ciclo está **comisariado por James MacKay**, productor, amigo y especialista en el cineasta, y se compone de **tres bloques principales. Una sesión de apertura y clausura con *Blue***, una de las películas más sobrecogedoras de nuestro tiempo; **un programa con todos los largometrajes de ficción**, desde los orígenes como escenógrafo junto a Ken Russell (1971-1972) hasta *Wittgenstein*

(1993), incluyendo películas de culto como *Sebastiane* (1976) y *Caravaggio* (1986), entre otras. **Por último, el cine experimental en super8, 16mm, videoclips musicales** (que Jarman realizaría de manera asidua desde comienzos de 1980 llegando a fijar en gran parte el imaginario de la música alternativa inglesa), y **películas collage**, como *The Garden* o *The Last England*, en las que la mezcla de lenguajes desborda el orden narrativo. Este programa culmina con el homenaje del artista Isaac Julien a Derek Jarman en el documental *Derek* (2008).

El autor de *Caravaggio* (1996) o *Blue* (1993) apela a la vida, a la diferencia y a la belleza, en tiempos de pandemia global (el SIDA) y de profunda discriminación a la comunidad homosexual. Su trabajo también entrecruza relaciones entre escritura y cine, entre arte y vida, entre destrucción y supervivencia y asimismo es inseparable del movimiento queer y de la protesta del punk británico. Además, Jarman se caracteriza por una gran erudición, que conecta historia antigua, iconografía religiosa, literatura clásica e historia del arte, lo que traslada a sus creaciones. Y, por último, su obra es un profundo síntoma de su tiempo,

ya que está habitado colectivamente por la **escena musical, artística y cultural underground** de Londres durante los años que van de la década de 1970 a 1990.

Este ciclo se enmarca en el proyecto iniciado en 2016 por el Museo Reina Sofía y Filmoteca Española, consistente en desarrollar retrospectivas

DEREK JARMAN
The Tempest. Película, 1979

exhaustivas gracias a la potencia de la colaboración, como ha sucedido con los ciclos dedicados a Jean-Marie Straub y Danielle Huillet, Dziga Vertov y *el primer documental soviético*, Wang Bing y Chantal Akerman. Dichas retrospectivas, tras su paso por Madrid, inician una itinerancia al conjunto estatal de filmotecas y a plataformas de exhibición virtual, como Filmin, explorando así redes y circuitos alternativos de proyección audiovisual.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Derek Jarman. Queer Punk

3 de noviembre - 28 de diciembre, 2020 / Edificio Sabatini, Auditorio, y Filmoteca Española, Cine Doré

Entrada:

Sesiones en Museo Reina Sofía: entrada gratuita hasta completar, previa retirada de entrada en la web del Museo, a partir de las 10:00 h del último día hábil antes de la actividad. Máximo 1 por persona. Apertura de puertas media hora antes de la actividad

Sesiones en Filmoteca Española: entrada 3 € por sesión

*Horarios sujetos a cambios, consultar web y programa de Filmoteca Española.

Comisario: James Mackay

Organiza: Museo Reina Sofía y Filmoteca Española

Sedes:

Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio - Santa Isabel, 52

Filmoteca Española. Cine Doré - Santa Isabel, 3

Todas las películas se proyectan en VOSE

Inauguración y cierre

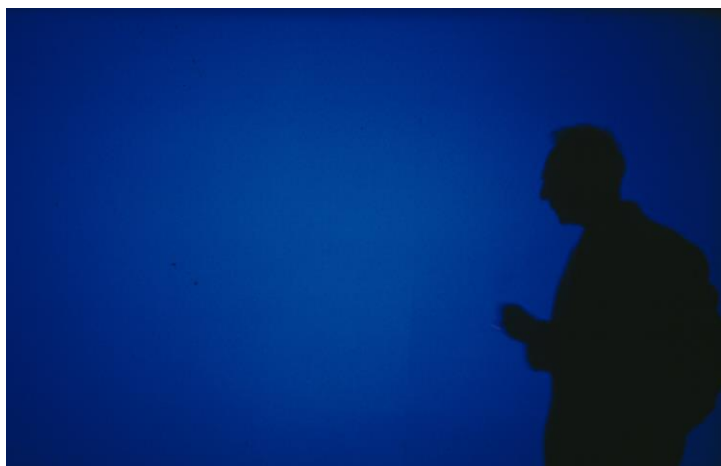
Inauguración: martes 3 de noviembre, 2020 – 19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Blue*

Reino Unido, 1993, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Doré y archivo digital en Museo Reina Sofía, 74'

Cierre: lunes 28 de diciembre, 2020 – 19:00 h / Edificio Sabatini, Auditorio

Con la presentación de James Mackay en la sesión de apertura, productor de un amplio número de las películas de Derek Jarman, y comisario del ciclo

DEREK JARMAN
Blue. Película, 1993. Cortesía Basilisk

La película que abre y cierra el ciclo. *Blue* consiste en una sola toma estática de color azul con una voz en off y una banda sonora y musical. La voz en off, escrita por Jarman, es un texto poético y diarístico que documenta su enfermedad relacionada con el sida y su muerte inminente, en un momento en que el cineasta se había quedado parcialmente ciego y su visión era interrumpida por la luz azul. La película es el último

largometraje de Jarman y fue completada solo unos meses antes de su muerte. El lenguaje visual de *Blue*, una pantalla azul inmutable, es una referencia directa a la evocación del vacío y a las zonas de inmaterialidad del artista Yves Klein (1928-1962) a través de su uso del color "International Klein Blue". (...) La voz en off de la película es la del propio Jarman, junto a sus colaboradores Tilda Swinton, Nigel Terry y John Quentin. El texto se complementa con la música y el sonido de Simon Fisher-Turner, compositor habitual de Jarman, así como de Coil, Momus, Karol Szymanowski y Eric Satie. (...). La película se convirtió en una meditación sobre el color, el vacío y su enfermedad. Jarman explicó en una propuesta tardía para la película: *El monocromo es una alquimia, una liberación efectiva de la personalidad. Articula silencio. Es un fragmento de una obra inmensa sin límite. El azul del paisaje de la libertad*". Andrew Wilson, conservador de la Tate Britain.

Largometrajes

Primer pase: Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 1

Viernes 6 de noviembre, 2020 – 19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Ken Russell. *The Devils*

Segundo pase: miércoles 2 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Reino Unido y Estados Unidos, 1971, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y archivo digital en Museo Reina Sofía, 111'

Una de las películas más controvertidas y polémicas en la historia del cine, Derek Jarman es el diseñador de producción, encargándose de la escenografía y ambientación histórica. *The Devils* narra el ascenso y caída de Urbain Grandier, disoluto y tirano sacerdote católico del S.XVII en Francia, y el deseo obsesivo y neurótico hacia él de la monja ursulina Jeanne des Anges, interpretada por Vanessa Redgrave. Entre medias, la caza de brujas como lucha de poder y persecución de la sexualidad más libre y alternativa. Adaptada de *Los demonios de Loudun* (1952), relato de Aldous Huxley, la película fue prohibida en numerosos países y fuertemente censurada en aquellos donde se estrenó, recibiendo para ello una calificación X. Pese a todo, Ken Russell recibiría el premio a Mejor Director en el Festival de Venecia de 1971. Jarman, dentro de la tradición de la escenografía moderna de Adolphe Appia (1862-1928) o Edward Gordon Craig (1872-1966), diseñó los escenarios como una obra de arte total que captura el totalitarismo religioso.

Sesión 2

Sábado 6 de noviembre, 2020 -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Ken Russell. *Savage Messiah*

Segundo pase: jueves 3 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Reino Unido, 1972, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 103'

Película biográfica sobre el escultor vanguardista Henri Gaudier-Brzeska (1891-1915) y segunda colaboración entre Ken Russell y Derek Jarman, tras *The Devils*. De nuevo, Jarman vuelve a realizar la escenografía y ambientación histórica. Russell confesará su interés en Jarman al considerarle *el último bohemio de verdad*, aproximándole al tema real de la película. El filme es tanto la vida de un artista contra las convenciones

KEN RUSSELL
Savage Messiah. Película, 1972

estéticas y sociales en los orígenes de las vanguardias del siglo XX como una historia de amor singular entre Henri Gaudier y Sophie Brzeska. Ella, escritora y 20 años mayor que el escultor, vivirá una intensa relación sentimental de 5 años con este, si bien estrictamente casta. El malogrado escultor, que morirá con 24 años en la I Guerra Mundial, adoptará en su nombre el apellido de su compañera. Russell trata uno de sus temas predilectos, el artista-genio, si bien desprovisto de cualquier misticismo.

Sesión 3

Martes 10 de noviembre, 2020-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman y Paul Humfress. *Sebastiane*

Segundo pase: sábado 5 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Reino Unido, 1976, color, VO en latín con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 85'

Sebastiane es una película fundacional en la conformación de un cine *queer*, en el que la mirada gay desafía al sujeto heterosexual dominante en la historia del medio, tanto en la producción como en la recepción. *Sebastiane* también es la primera película de ficción de Jarman, si bien ya anuncia con asombrosa claridad sus grandes temas: la figura del marginado, la desbordante erudición, la fusión entre mito, ocultismo e historia antigua y la búsqueda de la belleza ideal para expresar la diferencia sexual. Rodada en latín en los muelles-estudio de Jarman de Londres y en Cerdeña con el escaso presupuesto de 30.000 libras, cuenta la historia de San Sebastián, miembro de la guardia imperial del emperador Diocleciano, desterrado a una guarnición militar costera y denigrado a soldado raso. Allí, tendrá que sobrevivir al acoso sexual del comandante Severus, mientras defiende un amor ideal basado en el pacifismo y en la naturaleza hasta su ejecución.

Sesión 4

Miércoles 11 de noviembre, 2020-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Segundo pase: miércoles 9 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

DEREK JARMAN
Jubilee. Película, 1978

Derek Jarman. *Jubilee*

Reino Unido, 1978, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 103'

Película de culto en la que Derek Jarman logra concentrar la rabia, el desenso y la frustración del movimiento punk británico. *Jubilee*, cuyo título alude al Jubileo de Isabel II, es a su vez un film tremendamente original

que transita entre la ciencia ficción, el musical, la estética trash, el cine de arte y el documento de época. La reina Isabel I es transportada 400 años en el futuro, desde 1570 a 1970, un presente-futuro en el que descubre un Reino Unido sumido en el caos, con la reina Isabel II asesinada, el gobierno de una policía fascista y la manipulación de los medios de masas. En medio de esta decadencia social y física, rodada en escenarios urbanos del Londres de posguerra, pululan bandas violentas, interpretadas por iconos punk reales, como Jordan, Toyah Wilcox o Adam Ant. Brian Eno realizó su primera banda sonora para este clásico de la distopía política.

Sesión 5

Sábado 14 de noviembre, 2020-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1
Segundo pase: jueves 10 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Derek Jarman. *The Tempest*

Reino Unido, 1979, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 92'

Original adaptación de *La tempestad* (1611), de William Shakespeare, se trata de un proyecto de reinterpretación que Jarman llevaba años persiguiendo, si bien barajó tanto el teatro como el cine. La película permitirá a Jarman investigar un espacio intermedio entre ambos medios, aspecto que desarrollará en futuros trabajos, como *Edward II* y *Wittgenstein*. El texto de Shakespeare también protagonizará *The Angelic Conversation* (1985). A su vez, el componente mágico y sobrenatural de *La tempestad* permite a Jarman volver a la historia de la alquimia y del ocultismo, elemento habitual en su obra en super8 y 16mm. La adaptación resalta especialmente el perdón en esta historia de traiciones, venganzas, delaciones y romances y sitúa en primer plano, no sin segundas lecturas, la relación entre Próspero y Ariel.

Sesión 6

Martes 17 de noviembre, 2020 -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Caravaggio*

Segundo pase: sábado 12 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Reino Unido, 1986, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 93'

Uno de los filmes de Derek Jarman más exitosos entre el gran público, se trata de una película biográfica sobre el pintor barroco Caravaggio (1571-1610). Detrás de este tema, se da una compleja trama de correspondencias y relaciones. En primer lugar, Jarman se identifica con Caravaggio como el artista revolucionario y homosexual perseguido en su tiempo, ya sea por el Vaticano ya por la Inglaterra thatcheriana. En segundo lugar, es común en ambos la concepción de la historia antigua y religiosa con un sentido profundamente contemporáneo y perturbador, como ocurre en los temas cristianos de Caravaggio con vagabundos o prostitutas de su tiempo o en los anacronismos de *Jubilee*, *La tempestad* o esta misma película. Por último, ambos emplean el cuerpo como una ruptura de las jerarquías de representación, Caravaggio contra el decoro de la pintura clásica y Jarman contra la mirada hetero-dominante, véase *Sebastiane*. Después de todo, diría Jarman, *ambos somos chicos nocturnos del cuarto trasero*. La película usa con virtuosismo el *tableau vivant* (cuadro vivo) y presenta el primer papel de Tilda Swinton en cine, quien se convertirá en musa de Jarman y llegará a trabajar con él hasta en seis películas.

Sesión 7

Miércoles 18 de noviembre, 2020 -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Segundo pase: miércoles 16 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Derek Jarman. *War Requiem*

Reino Unido, 1989, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 92'

Película de naturaleza operística, en la que la composición sinfónica *War Requiem* (*Réquiem de guerra*, Op. 66, 1962) de Benjamin Britten se combina con metraje documental archivístico sobre la guerra y con una serie de escenas y *tableaux vivants* sobre la I Guerra Mundial, inspirados en la poesía del soldado británico Wilfred Owen (1893-1918), fallecido durante el conflicto. La película incluye destacadas actuaciones de Laurence Olivier, en su último papel, así como de una sobresaliente Tilda Swinton. *War Requiem* es un alegato contra los horrores de la guerra, en cualquier de sus manifestaciones. En el uso de imaginería militar, está cercana a *Imagining October* (1984) y *The Last of England* (1987), si bien su relación más cercana se encuentra con el resto de la obra de Jarman en la que las imágenes se combinan con la música sin predominio de la narrativa, como el cortometraje *Aria* (1987) o los vídeos musicales que Jarman realizaría y que este ciclo incluye en una sesión monográfica.

Sesión 8

Sábado 21 de noviembre, 2020 -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Segundo pase: jueves 17 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Derek Jarman. *Edward II*

Reino Unido, 1991, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 90'

Película inspirada en la tragedia de 1562 de Christopher Marlowe sobre la muerte de Eduardo II, se trata de otro caso de relectura *queer* de la historia

DEREK JARMAN
Edward II. Película, 1991

y de uso del pasado contra un presente represor. La película trata la persecución del rey Eduardo II, arquetipo gay recuperado por Jarman, dentro de ese amplio repertorio en el que también estarían San Sebastián, Caravaggio, Próspero o Pasolini. Con este argumento, Jarman usa deliberadamente el anacronismo para hablar de la homofobia durante la Inglaterra de Thatcher, en especial tras la aprobación del polémico Artículo 28, que proscribía cualquier representación de la homosexualidad. Destaca así la mezcla entre la escenografía medieval y contemporánea, con fuertes influencias de la ambientación *The Devils*, y las secuencias en las que Annie Lennox interpreta una canción de Cole Porter y

la manifestación del grupo contemporáneo de derechos gays OutRage! Junto a ello, persiste el tema de la violencia institucional contra el individuo diferente.

Sesión 9

Martes 24 de noviembre, 2020 -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Wittgenstein*

Reino Unido y Japón, 1993, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 75'

Segundo pase: miércoles 23 de diciembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Los límites de lo que existe son los límites de nuestro lenguaje, dice Wittgenstein (1889-1951), el filósofo cuya vida narra este telefilme encargado por Channel 4 para una serie sobre filósofos. Atendiendo a este concepto, Jarman conduce la película a un original espacio fronterizo situado entre el teatro y el cine, en el que se contaminan y potencian ambos lenguajes. La vida del filósofo transcurre en una serie de fragmentos discontinuos interpretados por personajes vestidos de colores brillantes en un escenario minimalista. El guion original del teórico marxista Terry Eagleton no rehúye las zonas de sombra de la biografía de Wittgenstein, intensificándose mucho más al ser narradas por la visión infantil del filósofo de niño: la orientación sexual gay, la frustración en la docencia o sus conflictos con Bertrand Russell contrastan con la lucidez del genio.

Experimental, Super8 y vídeos musicales

Primer pase: Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 1

Jueves 5 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: martes 1 de diciembre -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Electric Fairy*

Reino Unido, 1971, color, VO sin sonido, 16mm, 6'30"

Derek Jarman. *In the Shadow of the Sun*

Reino Unido, 1972, color, VO sin sonido, 16mm, 57'

Electric Fairy es la primera incursión de Jarman en la realización de películas como director, previamente había diseñado los decorados de *The Devils and Savage Messiah*. La película, largo tiempo perdida y recuperada en años recientes por James Mackay, refleja la sensibilidad *camp* de la época, que tiene que ver con la participación del cineasta en el movimiento de liberación gay. *In the Shadow of the Sun* es la culminación de dos años de filmación en Super8 de lo que Jarman denominó la serie de películas "el arte de los espejos". Este trabajo de larga duración incorpora numerosas películas anteriores, como *Journey to Avebury*, *Tarot* y *Death Dance*, en un conjunto más ambicioso que incluye varias capas superpuestas y la extensión del tiempo mediante la re-filmación de imágenes proyectadas a baja velocidad. En 1981, la película se transfirió a 16mm y se compuso una banda sonora original de Throbbing Gristle.

Sesión 2

Viernes 6 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: viernes 4 de diciembre -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Imagining October*

Reino Unido, 1984, color, VO, 16mm, 27'

Julian Cole. *Ostia*

Reino Unido, 1987, color, VO en inglés con subtítulos en español, betacam, 27'

DEREK JARMAN
Imagining October. Película, 1984

Imagining October procede de una invitación a comisariar una exposición colectiva, junto a John Maybury y Cerith Wyn Evans, como parte de la edición de 1984 del London Film Festival. Jarman aceptó una invitación del BFI para realizar una gira por la Rusia soviética con un grupo de cineastas y críticos, incluidos Sally Potter y Peter Wollen, quienes aparecen en la película, y se llevó al viaje su cámara de Super8. A su regreso, filmó a un grupo de soldados, interpretados por jóvenes artistas como Peter Doig, posando para un retrato de grupo. Los lemas inspirados en

Mayakovsky ofrecen una crítica al gobierno de Thatcher con imágenes que lo comparan y contrastan con el Estado soviético. *Ostia* de Julian Cole relata la última noche en la vida de Pier Paolo Pasolini y presenta a Derek en el papel del cineasta italiano. Aunque se produjo con un presupuesto reducido, y se rodó en Londres, es sorprendente en su fidelidad a los eventos que rodearon la muerte de Pasolini. Ninguna película posterior sobre el tema ha logrado un retrato más cautivador.

Sesión 3

Jueves 12 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: miércoles 9 de diciembre -19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. Programa de Super8

Incluye las siguientes películas:

Studio Bankside. Reino Unido, 1972, color y b&n, VO, 6'47''

Journey to Avebury. Reino Unido, 1973, color, VO, 10'

Tarot, también conocida como *The Magician*. Reino Unido, 1973, color, VO, 7'39''

Sulphur. Reino Unido, 1973, color, VO, super8, 15'

Sloane Square, también conocida *Removal Party*; *Sloane Square: A Room of One's Own*, color y b&w, VO, 8'

A Break from Sebastian, también conocida como *A Break from Sebastian* y *Sebastian Mirror Film*. Reino Unido, color, VO, super8, 6'

Waiting for Waiting for Godot. Reino Unido, 1982, color, VO, 7'14''

Todas las versiones Super8 transferido a digital

Este programa de 7 películas es una selección transversal del trabajo de Derek Jarman en Super8 entre 1972 y 1982. El cineasta se aproxima por primera vez a una cámara de Super8 en 1972, y rápidamente se convertiría en un experto en filmación y edición en este medio, con una producción prolífica. Realizaría más de 42 películas en ese periodo. En la mayoría de los casos acompañaba las películas con piezas musicales seleccionadas de vinilos comerciales y cassetes. En esta selección, las bandas sonoras han sido creadas exprofeso por Simon Fisher Turner, Coil y Cyclobe, colaboradores de Jarman. La pista más reciente, para *A Break from Sebastian*, corre a cargo del músico Nick Hudson.

Sesión 4

Viernes 13 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: viernes 11 de diciembre-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. T.G.: *Psychic Rally in Heaven*

Reino Unido, 1981, color, VO, 16mm, 8'

Derek Jarman. *Pirate Tape: William Burroughs*

Reino Unido, 1983, color, VO, 16mm, 15'

Derek Jarman, Michael Kostiff, John Maybury y Cerith Wynn Evans. *The Dream Machine*

Reino Unido, 1984, color, VO, 16mm, 32'

T.G. Psychic Rally in Heaven se filmó en diciembre de 1980 en el club nocturno Heaven de Londres, inmediatamente después de que Throbbing Gristle terminara de grabar la banda sonora de *In the Shadow of the Sun*. La filmación era muda, con la música añadida después de *Second Annual Report*, álbum musical de Throbbing Gristle. *Pirate Tape: William Burroughs* es un retrato del escritor durante su visita a Londres para The Final Academy, un evento contracultural organizado por David Dawson, Roger Ely y Genesis P Orridge. *The Dream Machine* también surgió de esta actividad y la visita a Londres de Bryon Gysin y la exhibición de *Dream Machine*, un artilugio de meditación óptico-mecánica que diseñó junto a Ian Somerville en la galería B2. La película colectiva se compone de cuatro sueños, siendo cada uno de ellos un trabajo diferente de cada uno de los cuatro artistas, quienes formarían un grupo informal en este periodo, creando y exhibiendo películas y pinturas en Londres.

Sesión 5

Jueves 19 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: sábado 12 de diciembre-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *The Angelic Conversation*

Reino Unido, 1985, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 78'

The Angelic Conversation es una sucesión de imágenes de amor homosexual, paisajes costeros etéreos y jardines coloridos, con la lectura de fondo de 14 sonetos de amor de

William Shakespeare recitados por la actriz Judi Dench y banda sonora a cargo del grupo experimental Coil. Bajo esta estructura no lineal y onírica, que remite al ritual y a la magia, parece manifestarse un mundo arcádico interrumpido por imágenes modernas de sistemas de radar y coches ardiendo que, en palabras de Jarman, *nos recuerdan el precio que debemos pagar para conseguir este sueño en la faz de un mundo de violencia. The Angelic Conversation* concentra gran parte de los temas e imágenes de los super8 con la forma expandida del vídeo musical, que Jarman explorará con especial intensidad, y la relectura queer de la alta cultura, en la que Shakespeare, como demuestra también la adaptación de *La tempestad*, es recurrente.

Sesión 6

Viernes 20 de noviembre, 2020-19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: domingo 13 de diciembre 19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *The Last of England*

Segundo pase: domingo 13 de diciembre 19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1
Reino Unido, 1987, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP en Cine Doré y B-R en Museo Reina Sofía, 87'

DEREK JARMAN
The Last of England. Película, 1987

The Last of England conforma junto a *Jubilee* un par distópico contra la versión más conservadora y excuyente de Inglaterra. Allí donde *Jubilee* era rabia e ira punk, *The Last of England* es frustración y melancolía. Jarman escribe: *En Jubilee el pasado soñaba el futuro-presente. The Last of England tiene la misma forma, con la diferencia en que esta vez me he puesto en la película. Aquí el presente sueña el pasado futuro.* La película toma su título de una pintura prefarrraelita de Ford Madox Brown de 1855, en la que una pareja de campesinos ingleses dejando el país hacia Australia, en busca de un futuro mejor... Jarman realiza la película poco después de que le diagnosticaran VIH y, por tanto, se imagina como población en vías de expulsión a causa de la creciente violencia estatal contra la comunidad seropositiva, un hecho que, como un pasado futuro, le recuerda a la emigración de sus abuelos a Nueva Zelanda. *The Last of England*, que también iba a titularse *Xenophobia*, funde rodaje de disturbios, películas caseras y material de super8 en una visión atormentada de una Inglaterra al borde del precipicio y, a través de la ficción con alusiones al presente, consigue un retrato de la desesperación en la Inglaterra de Thatcher.

Sesión 7

Lunes 23 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: martes 15 de diciembre-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Aria*

Reino Unido, 1987, color, VO, archivo digital, 5'

Derek Jarman. Programa de vídeos musicales

Reino Unido y España, 1983-1993, color y b/n, VO, archivo digital, 75'

Incluye, por orden de proyección:

Psychic TV. *Catalan*

The Smiths. *The Queen is Dead, There is a Light, Panic y Ask*

Easterhouse. *Whistling in the Dark y 1969*

The Mighty Lemon Drops. *Out of Hand*

Bob Geldof. *I Cry Too y In the Pouring Rain*

Pet Shop Boys. *It's A Sin y Rent*

Pet Shop Boys. *Paninaro, Domino Dancing y King's Cross.* Proyecciones para la primera gira internacional

Suede. *So Young*

Patti Smith. *Little Emerald Bird*

Suede. *The Next Life.* Concierto benéfico

Este programa comprende una selección de los videos musicales Jarman realizó desde mediados de los ochenta. Ya había compuesto un pequeño número de videos musicales en fechas anteriores, pero ahora el cineasta quería más libertad y usaría este género para ensayar distintas ideas. El programa se inicia con *Aria*, la contribución de Jarman a un largometraje colectivo consistente en narrar una historia a partir de un aria operística. Cuando apareció el encargo para hacer un nuevo trabajo para The Smiths, Jarman optó por reunir a los artistas y cineastas más jóvenes que estaban en su órbita, como Richard Heslop, John Maybury, Christopher Hughes, Cerith Wyn Evans, David Lewis o Andy Crabb, y crear un grupo colaborativo que continuaría realizando clips musicales para Bob Geldof, Easterhouse, Pet Shop Boys, Patti Smith y Suede. Entre estos clips, resalta *Catalan*, realizado en España por encargo de la periodista Paloma Chamorro, con música de Psychic TV, historia de Jordi Valls (también conocido como Vagina Dentata Organ) y concepto de Genesis P. Orridge, cuya emisión en directo amenazaría con suspender La edad de oro. Estas obras, en su mayoría producidas por James Mackay, también proporcionarían un sustento a Jarman y, a la vez, fueron un espacio para experimentar con técnicas de realización que madurarían en *The Last of England* y *The Garden*.

DEREK JARMAN
The Garden. Película, 1990

Sesión 8

Miércoles 25 de noviembre, 2020 -
19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio
Sabatini, Auditorio

Segundo pase: viernes 18 de
diciembre-19:00 h / Filmoteca
Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *The Garden*

Reino Unido, 1990, color, VO en inglés
con subtítulos en español, DCP en
Cine Doré y archivo digital en Museo

Reina Sofía, 95'

Al final de su vida, Derek Jarman vivirá en Prospect Cottage, su casa en Dungeness, en la costa de Kent, donde un nuevo trabajo se añadirá al de pintor, cineasta y escritor, el de jardinero. Jarman dedicará tiempo a cultivar un jardín casi imposible, sobre rocas y cercano a una central nuclear. En cierta medida, *The Garden* responde a ese nuevo momento vital, es un repliegue sobre los sueños y miedos más íntimos del artista cuando, ya enfermo, toma conciencia de su propia mortalidad. Entre los sueños, una pareja feliz gay es arrestada, torturada y asesinada, el retorno del mundo religioso con un sentido contemporáneo, como Cristo y su amante humillado por la policía, la Virgen, Tilda Swinton, perseguida por paparazzis terroristas, la versión femenina de los 12 apóstoles o Judas ahorcado y usado para vender tarjetas de crédito. Quizás el sueño que mejor concentre el tono elegíaco de la película sea el del propio Jarman en una cama en el mar, rodeado de ángeles con antorchas, en una prefiguración de su propia muerte.

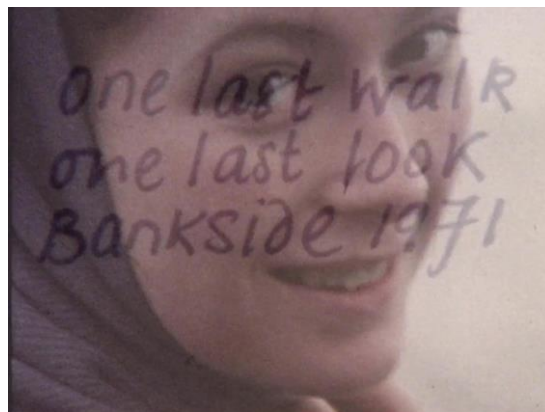
Sesión 9

Viernes 26 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: martes 22 de diciembre-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Derek Jarman. *Glitterbug*

Reino Unido, 1994, color y b/n, VO, DCP en Cine Doré y archivo digital en Museo Reina Sofía, 56'

Glitterbug fue concebida por Derek Jarman como una película hermana a *Blue*, formada por imágenes sin ningún sonido narrativo. Sin embargo, con la salud del cineasta deteriorándose rápidamente, el proyecto no pudo realizarse en la escala que había imaginado, al mismo nivel que *Blue*. Por suerte, un encargo de la BBC Arena permitió a Jarman revisar su archivo de Super8 y, trabajando con David Lewis y Andy Crabb, producir una memoria visual a partir de este. Brian Eno, quien previamente había colaborado con Derek en *Sebastiane*, *Jubilee* y *Blue*, proporcionó la música.

DEREK JARMAN
Glitterbug. Película, 1994

Sesión 10

Sábado 28 de noviembre, 2020 -19:00 h / Museo Reina Sofía, Edificio Sabatini, Auditorio
Segundo pase: sábado 26 de diciembre-19:00 h / Filmoteca Española, Cine Doré, Sala 1

Isaac Julien. *Derek*

Reino Unido, 2008, color, VO en inglés subtitulada en español, archivo digital, 75'

“En colaboración con Tilda Swinton, Derek cuenta poéticamente la historia de Derek Jarman a través de un uso enfático de material de archivo. El documental se centra en una entrevista de un día que Jarman concedió a Colin McCabe en los años 80. De *Sebastiane*

(1976) a *Blue* (1993), las películas de Derek Jarman cuestionaban el tiempo y el arte, y personificaban su propia época. Fue pintor, parte de ese momento que hizo a Londres la capital del mundo del arte durante los años 60. Fue un cineasta, quizás la figura más importante del cine independiente británico durante los años 70, 80 y 90. Vivió como un hombre gay surfeando las alegrías de la Liberación Gay y las penas del sida. Vivió como un observador participante, anotando con lápiz o cámara todo lo que pasaba ante él, desde el punk hasta Thatcher, desde Hampstead Heath hasta el estreno de una película. Ahora esas imágenes sirven para ubicar su arte en su tiempo, para producir una historia fascinante que podamos volver a contar". *Isaac Julien*

Madrid, 26 de octubre de 2020

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA
prensa1@museoreinasofia.es
prensa3@museoreinasofia.es
(+34) 91 774 10 05 / 10 11
www.museoreinasofia.es/prensa

