

cine en verano

Jean-Luc Godard

París, Francia, 1930. Vive en Ginebra.

Moments choisis des Histoire(s) du cinéma 2000, Beta, color, v.o.s. 84'. Cortesía Gaumont, París.

Visionario cinematográfico y provocador, Jean-Luc Godard ofrece en esta ambiciosa combinación de filme, vídeo y collage su punto de vista del cine, su medio creativo preferido, en el despertar del siglo XXI. *Moments choisis des Histoire(s) du cinéma* es una revisión histórica y crítica del cine presentada como una colección de "momentos elegidos" de películas que podrían existir o no. Al mismo tiempo es la conclusión de *Histoire(s) du cinéma*, la ambiciosa serie de ocho capítulos que el cineasta realizó para televisión. En esta ocasión, en lugar del vídeo utiliza el formato estándar de cine, 35mm, para hacer no sólo un nuevo montaje de las imágenes existentes en las *Histoire(s)* sino un análisis autorreflexivo de su vida y su trabajo, en palabras de Godard, una película "llena de vida".

Lo que revela Godard en *Moments choisis des Histoire(s) du cinéma* es el valor introspectivo de su reflexión, en acto, en la imagen. No hacer de la historia del cine un monumento cronológico fijado, sino un sueño filosófico inmemorable sobre el comercio colectivo de las miradas y sobre la gestión privada de las huellas y de las lagunas de esta historia. Estos *Moments choisis* constituyen una promesa: al final del viaje poético y melancólico nos espera todavía el cine. [foto 1]

Bruce Weber

Greenburg, Pennsylvania, EEUU, 1946. Vive en Nueva York.

A Letter to True 2003, 35mm, b/n y color, v.o.s. 78'. Cortesía Just Blue Films Inc. y Little Bear Inc, Nueva York.

Bruce Weber es un amante declarado de los animales y su última película se centra en sus propios perros, una familia de Golden Retrievers que incluye a True. *A Letter to True* es una asombrosa mirada sobre el afecto, la lealtad y el amor incondicional que estos animales transmiten –que el director ve como una metáfora para la paz y la esperanza en el mundo–. Weber intercala esta mirada con sus obsesiones personales como la música de los años cincuenta y sesenta; las películas caseras de Dirk Bogarde en la Provenza; las conversaciones con Elizabeth Taylor (otra gran amante de los perros); la recuperación de amistades del pasado; y las especulaciones sobre cómo han cambiado nuestras vidas desde los acontecimientos del 11-S. Todo ello rodeado de una lógica poética que hace que *A Letter to True* sea un poco como quedarse despierto hasta tarde con Weber, escuchando buena música y hurgando en la mente de un conocedor del mundo.

La película incluye la lectura de dos poemas de Rainer Maria Rilke y Stephen Spender por parte de Julie Christie y Marianne Faithfull respectivamente. [foto 2]

Jia Zhang-ke

Fenyang, Shanxi, China, 1970. Vive en Pekín.

The World 2004, 35mm, color, v.o.s. 136'. Cortesía Celluloid Dreams, París.

En este inteligente retrato de una serie de jóvenes habitantes de Pekín –que trabajan en el increíble decorado de un parque temático con réplicas de los edificios más famosos del mundo–, Jia Zhang-ke confirma su papel de cronista de la China moderna. La globalización, el consumo y la comunicación rápida hacen la vida de los protagonistas más fácil pero también superficial, aislada e inconexa. La aceleración del tiempo podría cerrar el vacío que existe en la historia de China, sin embargo, no ofrece una solución a las necesidades y conflictos humanos.

Un tema complejo, desarrollado hermosamente mediante la sucesión de escenas que se van alternando con secuencias de animaciones cortas tipo manga, sonidos electrónicos, imágenes de espectáculos para turistas llenas de *glamour* y escenas reveladoras grabadas en los camerinos de los artistas. [foto de atrás]

Christoph Girardet y Volker Schreiner

Langenhagen, Alemania, 1966. Isingerode/Harz, Alemania, 1957. Viven en Hannover.

Fiction Artists 2004, BetaSP, b/n y color, v.o.s. 45'. Cortesía de los artistas.

La película recoge una selección de artistas ficticios, personajes de películas cuyas vidas fueron inventadas: ¿quiénes son, cómo viven, cómo trabajan? ¿Qué clase de clichés generan? ¿Reflejan la forma en la que los artistas contemporáneos se ven a sí mismos o representan una imagen anacrónica del artista en una sociedad fuertemente influida por los medios de comunicación modernos?

Fiction Artists está organizada en 12 capítulos formados por fragmentos tomados de más de cien películas clásicas y de serie B. Cada uno se centra en un tema: la experiencia artística, el contacto con la pantalla, la crisis y búsqueda de la inspiración, el estudio del artista, el artista y la modelo, la Mona Lisa, la identidad del artista, el color rojo, espacios de luz y la reacción del espectador como espejo, la obra oculta, Picasso y la historia del arte como un conjunto de nombres y un epílogo. En ellos, el artista aparece como una criatura atormentada, apasionada, incontrolada, complicada, no reconocida, no comprometida. La película no es sólo un auténtico placer estético porque hable de pintura, sino porque Girardet y Schreiner ponen de manifiesto en ella un acercamiento inteligente y artístico al material fílmico y consiguen hacer un montaje preciso entre sonido e imagen. [foto 3]

Jean-Marie Straub y Danièle Huillet

Metz, Francia,1933. París, Francia, 1936. Viven entre Roma y París.

Une visite au Louvre 2004, 35 mm, color, v.o.s. 95'. Cortesía Atopic, París.

Une visite au Louvre comienza con una larga toma panorámica que recorre la orilla del Sena y después entra en el Museo para examinar la obra de Ingres, Veronés, Giorgione, David, Delacroix, Tintoretto y Courbet. En la banda sonora, hay un texto del poeta Joachim Gasquet que evoca comentarios atribuidos a Cézanne. Sus palabras son recitadas de forma deliberadamente artificial por Julie Kolta. El Cézanne imaginario es brusco, gracioso, impulsivo e inspiradamente meticuloso en sus comentarios sobre la pintura de sus predecesores.

Mostrada en dos versiones consecutivas y casi idénticas, de 47 y 48 minutos respectivamente, *Une visite au Louvre* se acerca a las primeras películas de Straub/Huillet sobre Brecht, Kafka y Holderlein en su investigación del arte utilizando únicamente medios cinematógicos. La segunda versión ofrece una experiencia apasionante. El resultado es una construcción emocionante y agradable de las formas de la historia o, incluso, una forma histórica. Cada elemento se vuelve más claro, más intenso. Empezamos a entender que cada cuadro tiene líneas, colores, dinamismo de la misma forma que cada texto tiene palabras como elemento principal. Cada película es una combinación de cuadros y palabras. [foto 4]

lunes	13	20h	Jean-Luc Godard, <i>Moments choisis des Histoire(s) du cinéma</i>	84 min.
miércoles	15	20h	Jia Zhang-ke, <i>The World</i>	136 min.
jueves	16	20h	Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, <i>Une visite au Louvre</i>	95 min.
viernes	17	18h	Christoph Girardet y Volker Schreiner, <i>Fiction Artists</i>	45 min.
		20h	Tracey Emin, <i>Top Spot</i>	62 min.
sábado	18	18h	Digna Sinke, <i>Brossa</i>	70 min.
		20h	Jean-Luc Godard, <i>Moments choisis des Histoire(s) du cinéma</i>	84 min.
domingo	19	13h	Matthew Barney, <i>De Lama Lámina</i>	50 min.

Junio 2005. Salón de actos, entrada libre, aforo: 140 localidades

Agnès Varda

Ixelles, Bélgica, 1928. Vive en París.

Ydessa, les ours, etc... 2004, 35mm transferido a DVD, color, v.o.s. 44'. Cortesía Ciné Tamaris, París.

Ydessa, les ours, etc... forma parte de la trilogía *Cinévardaphoto*, una oda intrigante al primer amor de la cineasta: la fotografía. En estas tres películas, *Salut les Cubains*, 1964, *Ulysse*, 1983, e *Ydessa, les ours, etc...*, 2004, realizadas en un periodo de cuarenta años, Agnès Varda investiga la imagen. No en forma de monólogo, sino siempre en diálogo con el espectador y su percepción.

La excéntrica artista canadiense Ydessa Hendeless coleccionó más de 3000 fotografías históricas de osos de peluche. Con una curiosidad infantil, Varda establece un retrato fascinante de esta comisaria y de su colección, a través de una visita a las tres salas de la exposición que tuvo lugar en el Haus der Kunst de Múnich. La cineasta graba las fotografías en blanco y negro, que cubren la pared al completo, de un lado a otro y del suelo al techo; en el centro de la sala, unas vitrinas también contienen osos. El espacio está sobrecargado de fotografías, rostros, escenas de la vida, historias del pasado. Varda comenta algunas imágenes, las miradas del público, narra e imagina las historias fotografiadas. Después, se encuentra con Ydessa en Toronto para intentar entender su proyecto, sus intenciones y hacer un retrato de esta mujer excepcional. La historia de Ydessa y su familia es al mismo tiempo singular y universal, evocada por uno de los dos únicos comentarios debajo de los cuadros: "Jacobs y Dorothy Hendeles, sobrevivientes del Holocausto, con Ydessa, nacida el 27 de diciembre de 1948". [foto 5]

Matthew Barney

San Francisco, EEUU, 1967. Vive en Nueva York.

De Lama Lámina 2004, 35mm, color, v.o. 50'. Cortesía Barbara Gladstone Gallery, Nueva York.

De Lama Lámina (juego de palabras en portugués que significa *De barro cuchilla*) es, en palabras de Matthew Barney, una película para "desintoxicarse", de transición entre el éxito mundial de su *Cremaster Cycle* y su próximo trabajo. El filme recorre la performance que el artista realizó junto al músico brasileño-americano Arto Lindsay durante el carnaval de Salvador de Bahía del año pasado.

Los temas principales: el cuerpo, la sexualidad y la máquina tienen mucho que ver con su trabajo anterior por su tratamiento a partir de la metáfora. El desfile, liderado por el sonido de la guitarra de Lindsay, está formado por bailarinas disfrazadas y percusión de todo tipo al más puro estilo brasileño que avanzan por una zona de Bahía en un escenario móvil, todo ello salpicado de elementos "barneyanos" como el tractor gigante a la cabeza del desfile y los actores contratados para interpretar diferentes papeles. [foto 6]

lunes	20	18h	Bruce Weber, <i>A Letter to True</i>	78 min.
		20h	Agnès Varda, <i>Ydessa, les ours, etc...</i>	44 min.
miércoles	22	18h	Digna Sinke, <i>Brossa</i>	70 min.
		20h	Christoph Girardet y Volker Schreiner, <i>Fiction Artists</i>	45 min.
jueves	23	20h	Jia Zhang-ke, <i>The World</i>	136 min.
viernes	24	18h	Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, <i>Une visite au Louvre</i>	95 min.
		20h	Agnès Varda, <i>Ydessa, les ours, etc...</i>	44 min.
sábado	25	18h	Matthew Barney, <i>De Lama Lámina</i>	50 min.
		20h	Tracey Emin, <i>Top Spot</i>	62 min.
domingo	26	13h	Bruce Weber, <i>A Letter to True</i>	78 min.

Digna Sinke

Zonnemaire, Países Bajos, 1949.

Brossa 2005, Beta, color, v.o.s. 70'. Cortesía SNG Film BV, Amsterdam.

Uno de los cien guiones que nunca se realizaron y que Christian Janicot recogió en su *Antología del Cine Invisible* fue *Foc al Canir* (*Fuego en el cántaro*), escrito en 1948 por el poeta catalán Joan Brossa. A Digna Sinke esta obra experimental le impresionó tanto que empezó a investigar el mundo de Brossa. Este guión vanguardista fue escrito más o menos de manera ilegal durante la dictadura de Franco, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Puesto que Brossa, que falleció en 1998, ya no puede contestar a la pregunta de por qué nunca se había realizado esta película, han sido sus familiares y amigos, sus memorias personales y su propia obra quienes han respondido. En el mundo de Brossa no existen límites precisos entre las diferentes formas artísticas. Él era poeta, artista visual y prestidigitador. Estaba convencido de que todo puede adoptar una forma diferente: la letra "A" invertida se convierte en la cabeza de una cabra, por ejemplo. La transformación de las cosas siempre le había fascinado; por eso amaba los juegos de manos y el cine. Consideraba la ilusión que le ofrecía el arte como una condición necesaria para la vida. La película *Brossa* no sólo es el retrato de un artista sino también supone una búsqueda acerca del valor de la amistad, del arte y de la mortalidad. [foto 7]

Tracey Emin

Croydon, Reino Unido, 1963. Vive en Londres.

Top Spot 2004, DVD, color, v.o.s. 62'. Cortesía A Revolution Films/Top Spot Films Production, Londres. Este primer filme de la artista británica Tracey Emin, cuyo título está tomado del nombre de una discoteca para adolescentes, constituye un nuevo capítulo de su extenso trabajo autobiográfico. Basada en su experiencia de haber crecido en Margate, una ciudad costera del sueste de Reino Unido, la película presenta a seis chicas adolescentes: Frances, Helen, Katie, Kieri, Laura y Lizzie que narran sus historias (la de Emin en realidad) mediante entrevistas ficticias. Estas captan la esencia de los problemas de la adolescencia, en resonancia con los recuerdos de nuestras propias experiencias: abuso sexual, intento de suicidio, drogas, fuga...

Paralelamente la película también es un canto a Margate. Los diálogos se mezclan con imágenes pintorescas de la playa y del puerto grabadas en DV y en Super 8. El montaje lírico que consigue la artista y una cuidada selección de las canciones de la banda sonora consiguen relacionar la belleza natural del mar y las puestas de sol con los placeres más "terrenales" que ofrece Margate. Como es frecuente en el trabajo de Emin, el detalle biográfico aporta una profundidad y un toque de tristeza aligerados por el espíritu indomable de la artista. Grabada el verano pasado entre Margate, Londres y Egipto y producida por Michael Winterbottom, ésta es una historia personal en su etapa cinematográfica más aventurada. [foto 8]

Imágenes: © de los artistas, sus galerías y distribuidoras. Brossa [foto 7] © Lluís Riera
Detrás: *The World*, de Jia Zhang-ke

Comisaria: Berta Sichel con la colaboración de Céline Brouwez

Departamento de Audiovisuales MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel / Asistente de comisariado: Céline Brouwez / Coordinación: Cristina Cámara y Noemí Espinosa / Administración: Eva Ordóñez / Proyección: Ángel Prieto

Traducción y subtitulación: Sublimage / Diseño gráfico: Florencia Grassi / Imprime: Rumagraf, S.A. / Gestión cultural: C

PH105

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

C. Santa Isabel 52, 28012 Madrid. Tel. (34) 91 774 1000. <http://museoreinasofia.mncars.es>

wpv: 553-05-005-0

