

samuel beckett

obra para cine y televisión

Samuel Beckett en el rodaje de *Film*. Nueva York, 1964. Foto: © I. C. Rapoport.

La recepción de la obra de Samuel Beckett (Dublín, 1906 - París, 1989) en España ha estado condicionada por una serie de lugares comunes tipificados bajo las categorías de “literatura existencialista” o “teatro del absurdo”. Esta aproximación reduccionista no solo ha anclado a Beckett en un paradigma estético e histórico muy determinado, sino que ha marginado otras dimensiones de su práctica creativa hasta hacerlas virtualmente desaparecer. La reacción inicial y más generalizada ante la idea de organizar este ciclo ha sido siempre la sorpresa ante un vínculo que parecía improbable –¿Beckett y el cine?– y hasta imposible –¿Beckett y la televisión?– por no ajustarse a ese estereotipo. Esta reacción se ha convertido, a lo largo de nuestro proceso de trabajo, en la señal más evidente de la necesaria reivindicación de esta faceta de la creación de Beckett, precisamente en el año en que se celebra el centenario de su nacimiento.

Lejos de ser una práctica esporádica o marginal en su trayectoria, Beckett mantuvo desde mediados de los años sesenta un interés continuado por la utilización de los medios de comunicación de masas, que habría de extenderse durante más de dos décadas, a lo largo de las cuales escribió y realizó una película y siete producciones televisivas. Este ciclo quiere mostrar esta labor con, por un lado, la proyección de aquellas obras que Beckett concibió expresamente para los medios cinematográfico y televisivo y, por otro, con la edición de un catálogo que incluye varios textos relacionados con dichas producciones audiovisuales. Detenerse en sus obras para cine y televisión, como implicaría hacerlo con sus piezas radiofónicas, supone indudablemente un primer paso en esa aproximación multidisciplinar y filosófica que la obra de Beckett exige por sí misma.

Las primeras sesiones del ciclo están dedicadas a las piezas dirigidas por el propio autor: la película *Film*, rodada junto a Alan Schneider en Nueva York en 1964 y protagonizada por Buster Keaton; las seis obras televisivas producidas por la Süddeutscher Rundfunk alemana entre 1966 y 1986 –*He Joe*, *Geister-trio*, *... nur noch Gewolk...*, *Quadrat 1+2*, *Nacht und Träume* y *Was Wo*–; y *Not I*, escrita a comienzos de la década de 1970 y adaptada más tarde por Beckett para televisión. Asimismo, se proyectarán las versiones alternativas en lengua inglesa de algunas de aquellas mismas piezas –*Eh Joe* y *What Where*, ambas producidas en 1988 y supervisadas por Beckett–, como un modo de percibir el continuado afán de perfeccionamiento y esencialización que guía la poética beckettiana. La programación se completa con las versiones televisivas, autorizadas por el autor, de dos obras teatrales –*Footfalls*, dirigida en 1988 por Walter Asmus, y *Krapp's Last Tape*, dirigida por Schneider en 1971–; con un documental producido por Chris Hegedus y D. A. Pennebaker sobre la realización y el estreno de *Rockaby* en 1981, y con algunos de los cortometrajes que integran el polémico *Beckett on Film Project*, un proyecto puesto en marcha por el Gate Theatre de Dublín en 2001 y que contó con la participación de diversos artistas, actores y cineastas de renombre internacional.

Septiembre 2006

miércoles	20	20h.	Presentación de los comisarios y Programa 1 (64 min.)	
				79 min.
jueves	21	20h.	Programa 2	
				59 min.
viernes	22	20h.	Programa 3	
				60 min.

miércoles	27	20h.	Concierto: Thomas Köner	
				54 min.
jueves	28	20h.	Programa 5	
				76 min.
viernes	29	20h.	Programa 6	
				64 min.

Comisarios: Breixo Viejo y David Cortés

Agradecimientos: Blue Angel Films (Dublín), Digital Classics (Londres), Evergreen Review Inc (Nueva York), Filmoteca Española (Madrid), Global Village (Nueva York), Pennebaker-Hegedus Films (Londres), Shurkamp Verlag (Francfort), **SWR»** (Stuttgart) y The Beckett Estate (Londres).

Departamento de Audiovisuales: Dirección y programación: Berta Sichel. Coordinación: Raquel Arguedas, Céline Brouwez y Cristina Cámara. Administración: Eva Ordóñez. Proyección: Ángel Prieto

Traducción y subtitulación: Sublimage. Diseño gráfico: Florencia Grassi. Gestión cultural: Canopia. Imprime: Rumagraf, S.A. NIPO: 553-06-002-9

De entre los muchos desafíos estéticos que propone la obra para cine y televisión de Samuel Beckett, quizá el más relevante sea la constante búsqueda de una forma estrictamente visual y sonora que no dependa de métodos literarios ni extrafílmicos. Su preocupación por manejar las características técnicas de ambos medios, por explorar sus posibilidades expresivas, por capturar, según sus propias palabras, “la extrañeza y la belleza de la imagen pura”, derivó en una fascinante y original indagación que asumió, elaboró o recusó las convenciones y restricciones de esos mismos medios audiovisuales que la hicieron posible. El hecho de que en buena parte de estas creaciones esté ausente la palabra es la prueba más evidente de la especificidad de sus planteamientos y de una disposición nada común en un escritor que se aproxima a tales medios. La mera lectura de las obras como guión o texto queda aquí, si cabe, todavía más cuestionada.

En un visionado de las obras para cine y televisión se descubre rápidamente el amplio número de recursos visuales y sonoros que Beckett activó en la pantalla: las dos cámaras subjetivas diferenciadas por la duración de los planos y el enfoque de la lente (*Film*); el uso exclusivo del plano-secuencia en movimiento combinado con un primer plano sonoro fuera de campo (*Eh Joe*); el plano corto y fijo que excluye cualquier tipo de insertos o dialécticas plano/contraplano (*Not I*); la interrupción abrupta de la banda sonora y la concatenación de planos detalle de brevísima duración (*Geister-trio*); el uso del encadenado como suave transición a modo de musical *legato* (*... nur noch Gewölk...*); la superimposición de dos imágenes dentro del mismo encuadre cuyo diálogo no se establece mediante el montaje sino con el *zoom* (*Nacht und Träume*), y el plano-secuencia fijo, en ligero picado, que arranca con un *jump cut* o corte falso y es acompañado primero por una música no ilustrativa y, después, por el sonido directo de los pasos que se arrastran (*Quadrat 1+2*)... La escasa difusión de estas obras resulta aún más singular –hasta el punto de que uno se pregunta si no se trata de un olvido premeditado– si consideramos que muchos de sus procedimientos y motivos han reaparecido posteriormente, con inusitada literalidad, en numerosas muestras de videoarte.

El reconocimiento de las peculiaridades de estos medios, incluso de sus limitaciones formales, no produjo en ningún caso un desaliento político ni una retirada estética; antes bien, las producciones para cine y televisión permitieron a Beckett continuar investigando hasta el final de su vida las principales temáticas que había desarrollado en el escenario y en la prosa. En la pantalla perfeccionó todavía más ese proceso de depuración que había definido anteriormente su teatro y su narrativa. Su estética audiovisual se enfrentó igualmente a unos códigos cosificados que parecían tener dominados por completo cualquier intento de expresión libre. Quizá la finalidad última de la práctica audiovisual beckettiana no fue más que una decisiva demostración de que dicha dominación no está del todo consumada. Ahí reside, indudablemente, su actualidad.

Octubre 2006

miércoles	4	20h.	Programa 2	79 min.
jueves	5	20h.	Conferencia: Claudia Lenssen	
viernes	6	20h.	Programa 4	60 min.
sábado	7	20h.	Programa 6	76 min.

miércoles	11	20h.	Programa 5	54 min.
miércoles	18	20h.	Programa 3	59 min.
jueves	19	20h.	Conferencia: Walter Asmus	

Salón de actos, acceso libre, aforo: 140 localidades.

Entrada por Santa Isabel 52, 28012 Madrid.

www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

MINISTERIO DE CULTURA

He Joe. Foto © SWR Media, Südwestrundfunk Stuttgart /Hugo Jehle.

Programa 1 (64 min.)

Samuel Beckett / Alan Schneider

Film. 1965, 35mm, b/n, sonido, 22'. Cortesía Evergreen Review, Nueva York, y Filmoteca Española, Madrid.

Rodada en Nueva York en verano de 1964, *Film* es la única obra de Beckett escrita expresamente para el cine. Fue dirigida por Alan Schneider (en estrecha colaboración con el propio Beckett) y protagonizada por el célebre actor de cine mudo Buster Keaton. A partir de la máxima filosófica de George Berkeley *Esse est percipi* (Ser es ser percibido), la película muestra el proceso por el cual un personaje en perpetua huida pretende anular todo tipo de percepción exterior, ya sea humana, animal o divina.

Samuel Beckett

He Joe. 1966, DVD, b/n, v.o.s., 29'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

La cámara como maquinaria de asedio visual, esencial a la continua persecución de *Film*, adquiere en la primera pieza televisiva de Beckett un nuevo planteamiento. Joe, un hombre solo en una habitación vacía, escucha una inmaterializada voz femenina que le exhorta y le reprocha la muerte de una mujer que se ha suicidado. En estricta coordinación a esa acusación verbal, la cámara se aproxima, inexorable, a la figura, en una única toma que parte de un plano general de la habitación y concluye en un primer plano del rostro de Joe.

Larry Sacharow/John Reilly/Melissa Shaw-Smith

Not I. 1989, DVD, b/n, v.o.s., 13'. Cortesía Global Village, Warwick, Nueva York.

La boca de mujer suspendida en mitad de la oscuridad de *Not I* es una de las plasmaciones extremas del afán de depuración que domina la poética beckettiana. Beckett muestra la boca en plano corto, flotando en el negro de la pantalla, y acentúa así su irreal autonomía con un recurso que paradójicamente también enfatiza la fisicidad del órgano. Los labios conservan su primigenia condición, pero devienen asimismo esfínter y vagina, en un paroxístico e incontinible movimiento impelido por el torrente vocal de una “boca incandescente” que habla de sí misma en tercera persona.

Programa 2 (79 min.)

Samuel Beckett

Geister-trío. 1977, DVD, b/n, v.o.s, 20'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

“Trabajando en el primer cadáver de una obra para televisión. Todos los viejos fantasmas. *Godot* y *Eh Joe* llevados al infinito. Solo falta traerlo a la vida”. La obra a la que se refiere Beckett se convertirá en *Ghost Trio*, utilizando el apelativo por el que es conocido el *Trío para piano* y *cuerdas* op. 70 nº 1 de Beethoven, cuyo movimiento central es uno de los elementos principales de la construcción televisiva.

Samuel Beckett

... nur noch Gewölk... 1977, DVD, b/n, v.o.s., 17'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

Un poema de Yeats es la referencia principal de una obra que parece cifrar la pérdida de lo amado, el progresivo desvanecimiento del recuerdo y la imposibilidad de una plena recuperación. Un potente foco de luz acota un espacio circular rodeado de tinieblas. Una figura masculina entra y sale de él, se detiene unos segundos o lo atraviesa con rapidez, casi como un autómatas que siguiera en diferido las instrucciones de su propia voz.

Samuel Beckett

Quadrat 1+2. 1982, DVD, color y b/n, sonido, 15'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

Cuatro figuras, bajo el anonimato de chilabas de distintos colores, aparecen sucesivamente y recorren los lados y las diagonales de un cuadrado. El sonido de cuatro instrumentos de percusión las acompaña y caracteriza. El circuito y la estricta combinatoria de secuencias que deben cumplir les impiden el encuentro y les obliga a evitar el centro del cuadrado como “zona peligrosa”. Coreografía infernal y eterna, como su segunda sección se encarga de corroborar.

Samuel Beckett

Nacht und Träume. 1983, DVD, b/n, sonido, 11'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

En el conjunto de las obras televisivas de Beckett, *Nacht und Träume* es la que más se aproxima a una imagen pura, y también donde se transparenta con más intensidad la admiración de Beckett por los maestros antiguos, de Caravaggio a Rembrandt: figura duplicada a sí misma en su propio sueño y que recibe cuidados de unas espectrales manos.

Samuel Beckett

Was Wo. 1986, DVD, b/n, v.o.s., 16'. Cortesía SWR Media, Stuttgart, y Suhrkamp Verlag, Francfort.

Beckett extrema el proceso de eliminación en la segunda de sus adaptaciones televisivas realizadas a partir de creaciones inicialmente concebidas para el teatro. Un gran rostro borroso a la izquierda de la pantalla controla la curiosa mecánica de aparición y desaparición de los tres pequeños rostros que se alinean en el margen inferior.

Programa 3 (59 min.)

Walter Asmus

Eh Joe. 1988, DVD, b/n, v.o.s., 20'. Cortesía Digital Classics y The Estate of Samuel Beckett, Londres.

Un año antes de la muerte de Beckett, el director alemán Walter Asmus realiza una nueva producción en inglés de *Eh Joe* destinada, por expreso deseo de Beckett, a registrar la interpretación de la actriz Billie Whitelaw como la voz que acecha a Joe.

Stan Gontarski / John Reilly / Melissa Shaw-Smith

What Where. 1988, DVD, color, v.o.s., 7'22". Cortesía Global Village, Nueva York.

Versión estadounidense de una pieza que, en su traducción alemana (como *Was Wo*), Beckett había dirigido dos años antes.

Walter Asmus

Footfalls. 1988, DVD, b/n, v.o.s., 31'. Cortesía Digital Classics y The Estate of Samuel Beckett, Londres.

El caso de una joven paciente “que nunca había nacido verdaderamente”, tal y como fue narrado por C.G. Jung en una conferencia a la que asistió Beckett en 1935, dejó una profunda impresión en el escritor, hasta el punto de convertirse en la imagen matriz de la obra *Footfalls*, escrita cuatro décadas después: extraña condición de una figura femenina que camina infatigablemente de un lado a otro, con metronómica precisión, mientras dialoga con la voz de su madre. Asmus dirige a Whitelaw en una versión aprobada por el autor.

Programa 4 (60 min.)

Chris Hegedus/D. A. Pennebaker

Rockaby. 1981, Betacam SP, color, v.o.s., 60'. Cortesía Pennebaker-Hegedus Films, Nueva York.

Una mujer vestida con un traje negro, cabellos canosos despeinados sobre un rostro demacrado, se balancea suavemente en una mecedora, siguiendo un movimiento acompasado a una voz femenina que incluye, casi a su término, una abrupta afirmación: “Jodida vida”. Recibido por Beckett con un comentario conciso, pero extraordinariamente aprobatorio dadas sus reticencias a este tipo de trabajos (“me gustó la película”), este documental recoge los encuentros, ensayos y conversaciones de los intérpretes, Whitelaw y Schneider, en torno a *Rockaby*, así como la grabación íntegra del estreno, que tuvo lugar en 1981.

Programa 5 (54 min.)

Alan Schneider

Krapp's Last Tape. 1971, Betacam SP, b/n, v.o.s, 54'. Cortesía Pennebaker-Hegedus Films, Nueva York.

El día de su 69 cumpleaños, Krapp escucha las cintas magnetofónicas donde ha ido recogiendo sus reflexiones en distintos periodos de su vida. El personaje dialoga así con aquellos otros “yo” que fue en su juventud y madurez: reniega, se mofa, ríe despectivo, se complace en el sarcasmo, imita su voz con burlesca dicción. Ni siquiera los afanes intelectuales quedan a salvo del feroz desmantelamiento. Tan solo el recuerdo de un encuentro sexual parece volver a despertar su interés. A través de la continuada manipulación del magnetófono, la linealidad del tiempo existencial se colapsa y deteriora. La singular fuerza cómica y grotesca de Beckett alcanza en ella una de sus formulaciones ejemplares.

Programa 6 (76 min.)

The Beckett on Film Project. 2001, DVD, v.o.s. Cortesía Blue Angel Films, Dublín.

La iniciativa de Michael Colgan, director artístico del Gate Theatre de Dublín, de realizar versiones cinematográficas de la totalidad de las creaciones dramáticas de Beckett se concretó en el año 2001 con el ambicioso proyecto que reunía las 19 obras teatrales bajo el título genérico de *Beckett on Film*. Concebido con el deseo de difundir la obra de Beckett, Colgan reclamó la colaboración de actores, directores y artistas célebres, junto a otros nombres tradicionalmente asociados al universo beckettiano.

Enda Hughes, **Act without Words II.** 10'.

Kieron Walsh, **Rough for Theatre I.** 17'.

Anthony Minghella, **Play.** 15'.

John Crowley, **Come and Go.** 8'.

Damien Hirst, **Breath.** 45".

Charles Garrad, **That Time.** 19'.

David Mamet, **Catastrophe.** 6'.

Conferencias

Walter Asmus, director teatral y profesor de la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, es uno de los más reputados intérpretes de la obra de Samuel Beckett a nivel internacional. Amigo y colaborador personal del escritor, inició su relación con él a mediados de 1970 con el montaje de *Esperando a Godot* en Berlín y poco después colaboró en las distintas producciones televisivas que Beckett realizó para la SDR.

Claudia Lenssen es historiadora y crítica de cine. Es autora de los libros *Der Tschechow-Clan* (2001) y *Blaue Augen, blauer Fleck. Kino im Wandel von der Diva zum Girlie* (1998), y de los artículos “Sex ist kein Spass”, sobre el cine de Catherine Breillat, y “From Hitler to Hepburn: A Discussion of Women's Film Production and Reception”, publicado en *New German Critique*.

Concierto

Thomas Köner es uno de los artistas sonoros más destacados de la actualidad, además de un notable representante de la escena del arte digital. Lo visual y lo sonoro se combinan en un trabajo que incluye vídeos, instalaciones y música electrónica. Su conocimiento e interés por la prosa de Samuel Beckett se han plasmado en la creación de un espacio de luz y sonido inspirado en el texto *Imagination morte imaginez* para el Kölner Museum für angewandte Kunst y una banda sonora para la emisora alemana WDR 3.

Concierto producido por: **PULPA** www.pulpa.net