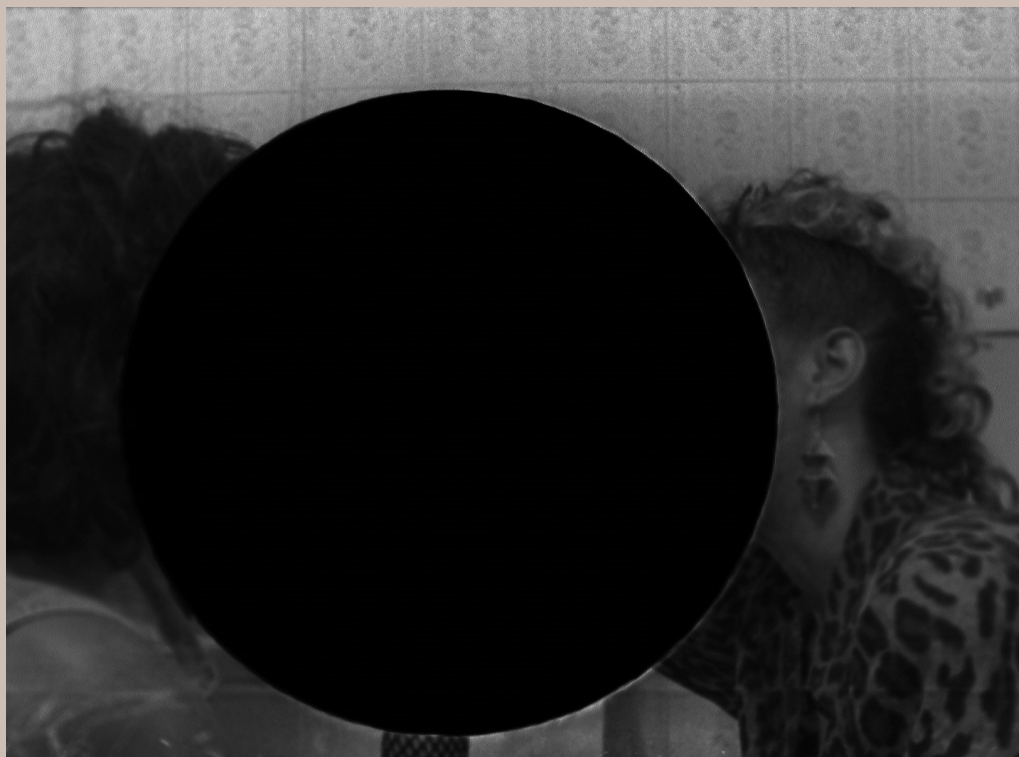


Ciclo de cine y vídeo. Del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2014, 19:00 h
Edificio Sabatini, Auditorio

Memoria del descrédito

El otro cine español



Luis López Carrasco. *El futuro*. Película, 2013

**MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA**



Este ciclo continúa una serie de programas que han tratado el cambio de estructuras, narraciones y modos de hacer del cine reciente en España. Bajo el título *Memoria del descrédito*, la edición de este año presenta cómo el “otro cine” inventa su propia genealogía, ensayando una historia discontinua y partisana del audiovisual. Así, películas contemporáneas dialogan en dobles sesiones con films históricos, cuyos debates y propuestas son revisados.

A finales de la década de los sesenta y durante los setenta un número destacado de cineastas apostó por una ruptura estilística y discursiva con el cine producido en España en ese momento, en consonancia con los escasos films de vanguardia programados en filmotecas, institutos culturales extranjeros o en revistas internacionales. Este gesto supuso una confrontación con el modelo institucional y administrativo entonces vigente, condenando estas películas a la clandestinidad y a la invisibilidad, lo que motivaría que la historiografía denomine esta filmografía como “cine invisible”.

Aunque era un cine poliédrico, con ejemplos muy diversos, compartía una misma actitud subversiva, de resistencia a la frivolidad cultural y a la desactivación política que el tardo-franquismo imponía. Esta amalgama de películas dispares fue denominada de formas diversas: “extraterritorial” (Santos Zunzunegui), “insular” (Eugeni Bonet) o “heterodoxa” (Carlos Muguero). Sin embargo, todas estas categorías acabaron incluyéndose en un mismo concepto: el de cine independiente, que, si bien en ocasiones se puede definir como un cine de vanguardia artística y política, es insuficiente y genérico.

Este cine nunca fuera mayoritario, pero gracias a la creación de su propio circuito alternativo de exhibición tuvo un público importante e incluso llegó a influir en películas realizadas en el marco de la industria, enriqueciendo el discurso del cine español durante el período de la Transición. Los trabajos de Basilio Martín Patino, Jacinto Esteve o Gonzalo García Pelayo son perfectos ejemplos de películas-bisagra entre ambos sistemas de producción. A partir de 1982, con la llegada del Partido Socialista al poder, año y episodio que marca *El futuro*, se promulgó una nueva legislación que deshizo la estructura y el público que mantenía este cine (los cineclubs, las salas de arte y ensayo o las distribuidoras alternativas), conllevando la desaparición del cine independiente. A partir de ese momento, la producción de cine en España se basó en dos pilares: la venta de entradas o la aportación estatal.

Treinta años después, a mediados de la década del 2010, este modelo basado en la institucionalización y el consumo ha estallado en pedazos. En esa situación de derrumbe de un paradigma de financiación volvió a nacer la necesidad de un cine que buscase otra forma de producción, otro circuito de exhibición y sobre todo, otro lenguaje. Este ciclo propone cómo este cine se hace eco del imaginario, de los

temas y poéticas de aquél de los años sesenta y setenta, realizado en un tiempo de convulsiones políticas en el que un régimen político se acercaba a su fin y otro, que ahora se piensa gravemente agrietado, nacía con desencanto.

Esta exploración colectiva se ha denominado “otro cine”, un término en principio creado para denominar al cine experimental¹. Se trata de un cine de resistencia a la normalización, incluso a la catalogación y uniformización, que ha encontrado en ciertos festivales, plataformas digitales, museos y centros de arte su espacio preferente. Este ciclo entiende el “otro cine” como aquel realizado por directores nacidos ya en el período de la Transición democrática, que crecieron en la consecución de una sociedad del bienestar que ahora ven desmoronarse y que han sentido la precariedad como nota vital predominante. Así, se trata de una propuesta que no sólo es sensible con el presente, sino que se define y se entiende como documento de éste. Todo ello lo convierte en un manifiesto público, cuya función ha consistido en derribar tópicos heredados. El acabado formal también es entendido como una de estas ideas recibidas, y por ello todas estas películas se caracterizan por anteponer la ruptura formal a la estética, siguiendo la directriz de Dominique Noguez: “otra forma de mostrar traerá otra forma de pensar”.

Una de las mayores características de este cine, y que define este ciclo, es la conciencia de su genealogía. Siendo una cinematografía que se realiza sin interés por el circuito convencional, trae consigo una relectura alternativa de la historia del cine español, que huye del canon, del corpus de películas y de modos de representación que la academia había establecido como referentes propios. Muchos de los protagonistas de este momento tienen un doble papel como realizadores e investigadores, y a muchos de ellos se les debe el rescate de figuras heterodoxas y escondidas, como Carlos Velo, Fernando Ruiz Vergara o Paulino Viota.

Este ciclo muestra cómo esa influencia y genealogía no se reduce a un simple ejercicio de homenaje a unos nombres propios, sino que se convierte en un manifiesto de reivindicación y filiación estética y moral que muestra otra posible historia, arriesgada, marginal e intencionadamente errada. Distinta a la contada hasta ahora. Así, *Memoria del descrédito* se sitúa de manera deliberada entre dos tiempos, siendo contemporáneo porque se piensa desde el pasado y siendo histórico en su intención de ser contemporáneo.

1 Véase Andrés Hispano, *Fragmentos para una historia del otro cine español*. Documental, 57 minutos, 2009, realizado acompañamiento para el ciclo *Del éxtasis al arrebató. Un recorrido por el cine experimental español*, que se desarrolló en varias instituciones nacionales e internacionales entre 2009 y 2012. Antes, esta expresión aparece en el prólogo del libro E. Bonet, y M. Palacio, *Práctica fílmica y vanguardia artística en España 1925-1981*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1981, p. 9.

Programa



Luis López Carrasco. *El futuro*. Película, 2013

22 de septiembre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Luis López Carrasco. *El futuro*

2013, 67', color, sonido, V.O.

Formato de proyección: Disco duro

Diálogo entre Luis López Carrasco, Cecilia y José Juan Bartolomé

Una línea ininterrumpida de democracia que va desde 1978 hasta 2013, con el hito de 1982, año de la mayoría absoluta del PSOE. Así se podría resumir el relato oficial de la sociedad del bienestar en España, que esta película discute. *El futuro* es una fiesta continua transcurrida precisamente la noche de 1982, la de aquel hito, que, planteada sin guión y como puro acontecimiento, traduce la euforia y el entusiasmo que caracterizaron un período reciente. Esa "fiesta por la democracia", título paradójico de una película clave del cine militante, se convierte en una resaca amarga que va desvelando anacronismos en las conversaciones que introducen un presente, el del año 2013, en el que el horizonte de celebración es una farsa autoritaria. "La fiesta —escribía Teresa Villarós a propósito de la Movida— conjuraba la pérdida de utopía de la resistencia durante la dictadura". Aquella glosa al vacío es lo que *El futuro* desmonta, inaugurando un cine plegado entre dos tiempos.



Cecilia y José Juan Bartolomé. *Después de...* Película, 1981

24 de septiembre

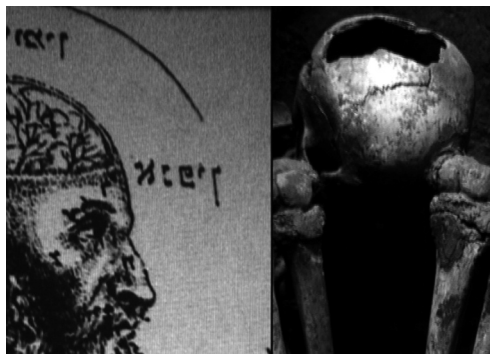
Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Cecilia y José Juan Bartolomé. *Después de...*

1981, 189', color, sonido, V.O. Formato de proyección:

Betacam restaurado, transferido a disco duro

El deseo de saber qué ocurría en España después de la muerte de Franco, a dónde se encaminaba la situación política y social, y que a la vez ese análisis fuese útil, lúcido y sincero, llevó a los autores a hacer un acta notarial de la realidad española. Siguiendo la línea de los *films-encuesta* (de la que participaron Pier Paolo Pasolini o Jean Rouch), *Después de...* muestra todo el abanico ideológico, desde la extrema derecha a la izquierda revolucionaria, con sus actitudes, sus palabras y sus actos, presente en la España de finales de los setenta, de donde saldrían los vencedores y los vencidos de ese "modélico" proceso que fue la Transición. El estreno previsto de la película coincidió con el Golpe de Estado del 23-F, lo que hizo que, por miedo, la distribuidora desistiese de estrenarla, por lo que hasta hoy no ha tenido una proyección normalizada.

Daniel Villamediana. *Cábala canibal*. Película, 2014

29 de septiembre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Daniel Villamediana. *Cábala canibal*

2014, 63', color, sonido, V.O.

Formato de proyección: Disco duro

Presentación del autor

Cábala canibal muestra un doble viaje. El primero parte en busca de una identidad familiar arraigada en Castilla del que se sale hacia la diáspora, el exilio y el éxodo. El segundo viaje es a través de los canales subterráneos de la cultura española, donde la heterodoxia, la libertad y la rebeldía siempre han sido perseguidas. Cuando ambos viajes confluyen en un punto, el de la España negra que todo lo aprisiona, sólo podemos tratar de escapar hacia adelante pero mirando aterrados hacia atrás, como el *Angelus Novus* de Paul Klee en la famosa descripción de Benjamin. La cuarta película de Daniel Villamediana, director y crítico cuyos trabajos siempre se han orientado a la búsqueda de una idiosincrasia cultural oculta, no reivindicada, muestra cómo la historia de España se ha escrito siempre sobre un corpus muy estrecho de autores y reflexiones que merece la pena trascender.

Jacinto Esteva. *Lejos de los árboles*. Película, 1973-2010

1 de octubre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Jacinto Esteva. *Lejos de los árboles*

1973-2010, 63', b/n., sonido.

Formato de proyección: 35mm

Un viaje a los ritos atávicos donde nace la identidad española, intacta durante siglos. A mitad de camino entre el ensayo antropológico y el inventario folklórico, entre la crítica social y el esbozo lírico, *Lejos de los árboles* se convierte en un retrato fiel de lo que somos y de lo que no nos podemos desprender, sin necesidad de espejos deformantes ni de tremendismo añadido. Con esta película, Esteva recupera la crítica política vertebrada a través del ensayo etnográfico de *Las Hurdes* (Luis Buñuel, 1933). Jacinto Esteva tardó siete años en rodar y montar este largometraje, que se estrenó masacrado por la censura que le quitó 20 minutos (en uno de sus informes, el censor describió la película como la "visión unilateral de una España bárbara sin contrastes positivos"). En esta sesión se presenta la versión que remontó en 2010 Pere Portabella, con la intención de acercarse más a la versión que Esteva perseguía.

Programa



Xavi Artigas y Xapo Ortega. *Ciutat Morta*. Película, 2014

6 de octubre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Xavi Artigas y Xapo Ortega. *Ciutat Morta*

2014, 120', color, sonido, V.O. castellano y catalán
(subtitulada en castellano). Formato de proyección: Blu-ray

Esta película investiga una injusticia reciente que tendrá por objeto la criminalización de la disidencia y la erradicación de las formas de vida alternativas en la ciudad de Barcelona. En 2006, un policía queda en coma por el impacto de una maceta caída en el desalojo de un teatro ocupado. Esta circunstancia conduce a la detención y encarcelamiento durante tres años de cinco jóvenes, acusados en algunos casos sin ni siquiera ser probada su presencia. Una de ellas, la poeta y activista *queer* Patricia Heras acaba suicidándose. El juicio reactiva la vieja noción franquista de "peligrosidad social", aplicada ahora a una nueva comunidad reducida a "antisistema" y condenada por su diferencia. Como en *De Nens*, de Joaquim Jordà, Artigas y Ortega muestran la disputa por la ciudad junto a las intervenciones teatrales y orales de una poeta desaparecida.



Joaquim Jordà. *De Nens*. Película, 2003

8 de octubre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Joaquim Jordà. *De Nens*

2003, 188', color, sonido, V.O. castellano y catalán
(subtitulada en castellano). Formato de proyección: 35mm

De Nens culmina la obra y el proyecto fílmico de Joaquim Jordà, un cineasta procedente del cine militante y miembro de la Escuela de Barcelona, que perseguirá la identidad desde la diferencia radical. Esta película narra el juicio popular, mediático y legal a una supuesta trama de pederastia imbricada en el tejido vecinal y asociativo del entonces degradado barrio de El Raval. La condena permitirá una "higiene" urbanística, pero también "social", del centro histórico, que va a suponer reconstruir y adaptar el antiguo barrio chino a un nuevo modelo especulativo de ciudad. Jordà desarrolla un difícil juego de contrapuntos y tensiones, en el que la realidad es interpretada desde su versión fabuladora y teatral. El otro enfermo, pero no culpable, es quien revela la auténtica perversión de la normalidad, el abuso del aparato de poder contra la pobreza más extrema y la construcción de una verdad administrada y controlada.



Eloy Domínguez Serén. *Norte, Adiante*. Película, 2014

13 de octubre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Eloy Domínguez Serén. Norte, Adiante

2014, 60', color, sonido, V.O.

Formato de proyección: Disco duro

Presentación del autor

Entre referencias a Jonas Mekas y al nuevo cine gallego, esta película narra en forma de diario la emigración de un joven cineasta de menos de treinta años, en la que la nostalgia se vence sumergiéndose en el proceso de aprendizaje de una nueva lengua y de un nuevo oficio, a la vez que con el desarraigo se aprovecha la construcción de una identidad que nunca se tuvo en el país de origen. Pero esta emigración sólo es un reflejo de la de sus abuelos, quienes también migraron para combatir una precariedad que en esta película vuelve de forma cíclica. Mediante la documentación constante de su nuevo hábitat, su nuevo oficio de peón de obra y sus nuevas relaciones, Domínguez Serén reflexiona sobre la condición (y el sentido) de ese inadaptado en el que por fuerza se convierte cualquier emigrante.



Llorenç Soler. *El largo viaje hacia la ira*. Película, 1969

15 de octubre

Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Jacinto Esteva y Paolo Brunatto. Notes sur l'emigration

1960, 18', b/n., sonido, V.O.S.E.

Formato de proyección: 16mm

Llorenç Soler. El largo viaje hacia la ira

1969, 26', b/n., sonido, V.O. Formato de proyección: 16mm

Más allá de la figura del emigrante cómico y torpe que no se adapta a su nuevo destino, un tema recurrente en la comedia del desarrollismo, aquí se muestra otra realidad, la de la huida de la miseria y la inevitabilidad del cambio. Jacinto Esteva desanda los pasos de estos emigrantes e inicia un viaje desde Ginebra a los arrabales de Almería y Barcelona, en conexión con la fotografía de AFAL y los escritos de Juan Goytisolo. Por su parte, Soler enseña la dureza de la vida del emigrante, instalado en los márgenes de las grandes ciudades sin más contacto con la mejoría que ver desde lejos un horizonte de pisos en propiedad. Esta sesión significa el estreno en Madrid de *Notes sur l'emigration*, una película cuya *première* en Suiza suscitó tanta polémica que el gobierno franquista ordenó secuestrarla, orden que ejecutó un comando paramilitar en Milán durante la presentación de un libro de Juan Goytisolo, por lo que ha estado cincuenta años desaparecida hasta su reciente hallazgo.

Programa



Ramiro Ledo. *VidaExtra*. Película, 2013

20 de octubre. Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Ramiro Ledo. *VidaExtra*

2013, 96', color, sonido, V.O.

Formato de proyección: Disco duro

Partiendo de *La estética de la resistencia* (1975–1981), la película intenta responder a la célebre pregunta que vertebrara esta novela de Peter Weiss: cómo escribir sobre la revolución evitando las formas narrativas de la sociedad que precisamente intenta superarse. Ledo, siguiendo a Weiss, hace converger intuición y teoría, historia y acontecimiento en una película a menudo interpretada como punto de inflexión en las vidas frustradas de una juventud que comienza ahora a imaginar otro porvenir. La sincronía de los años 30 y los 2010 en la ocupación del barcelonés Hotel Colón da paso a una asamblea abstracta y a un plano-secuencia de casi una hora protagonizado por un grupo de jóvenes que, como en *El sopar* de Portabella, debaten en torno a una mesa qué hacer. Sin embargo, a diferencia de esta película precedente, recorren el camino inverso: de la contemplación a la experiencia.



Pere Portabella. *El sopar*. Película, 1974. Cortesía de Films 59

22 de octubre. Edificio Sabatini, Auditorio, 19:00 h

Pere Portabella. *El sopar*

1974, 50', color, sonido, V.O. español y catalán (subtitulada en español). Formato de proyección: Betacam Digital

Presentación del autor

Cinco presos políticos del franquismo se reúnen en una masía para hablar sobre la capacidad transformadora de la acción directa, la eficacia de la huelga de hambre o la ausencia de perspectiva tras la reclusión carcelaria. Considerada anómala en la filmografía de Portabella por someterse a un canon narrativo clásico tras películas como *Vampir-Cuadecuc* (1970) o *Umbracle* (1972), *El sopar* pone en marcha sin embargo mecanismos mucho más complejos. La villa campestre como *locus* originario y el costumbrismo de la ambientación revelan, junto a la presencia del aparato fílmico, que no estamos ante un documental, sino ante un espacio mítico y teatral. Los cinco protagonistas interpretan el papel de una política entendida como escenografía pública, una crónica declamatoria y melancólica de una resistencia condenada a desaparecer y que, como concluye uno de ellos al final, encontró su espacio más sublime en la propia cárcel.

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: (34) 91 774 10 00

www.museoreinasofia.es

Horario Museo

De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h
Domingo de 10:00 a 14:15 h
visita completa al Museo,
de 14:15 a 19:00 h visita a
Colección 1 y exposición temporal
Richard Hamilton (consultar Web)

Martes, cerrado
Las salas de exposiciones se
desalojarán 15 minutos antes
de la hora de cierre

Ciclo de cine y vídeo

Todos los lunes y miércoles
Edificio Sabatini, Auditorio. 19:00 h
Acceso gratuito, en todas las sesiones
hasta completar aforo

Comisariado: Luis E. Parés y Chema González

Coorganización: ICAA

(Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)

Itinerancias: LABORal Centro de Arte y Creación (Gijón)
y Palacio de los Condes de Gábia, Diputación de Granada.