

Entre el 1 y el 30 de junio

Retrospectiva de la obra cinematográfica de los artistas Yervant Gianikian y Angela Ricci en el Reina Sofía

- Destaca la proyección de su última creación audiovisual *Frente a Guernica*, que también formará parte de la exposición colectiva *Maquinaciones*, que se inaugura el 21 de junio

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI

Frente a Guernica, 2023.

Película

Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Mañana jueves comienza en el Museo Reina Sofía un programa dedicado a **Yervant Gianikian** (Merano, Italia, 1942) y **Angela Ricci Lucchi** (Roma, Italia, 1942-2018), dos artistas esenciales en el **cine de vanguardia** que fundamentan su obra en películas e instalaciones fílmicas de compilación acerca de las grandes guerras del siglo XX y las ideologías que las producen. La retrospectiva, realizada en estrecha colaboración con el propio

Gianikian, incluye el estreno internacional de su última película, *Frente a Guernica* (2023), y siete largometrajes con el tema de la catástrofe bélica como eje primordial y los acontecimientos de la I y II Guerra Mundial, que atraviesan la obra artística de ambos creadores y resuenan en su último trabajo.

El ciclo se abre con *I diari di Angela-Noi due cineasti. Capitolo secondo* como homenaje a Angela Ricci Lucchi. A continuación, los filmes que han servido para componer una constelación sobre la guerra y la supervivencia de la que *Frente a Guernica* es su último manifiesto. Producida por encargo del Museo Reina Sofía, tiene su origen en el último guion que escribieron ambos artistas, tras la visita al Museo Reina Sofía en 2014 para presentar la película *Pays Barbare* (2014) y expresar entonces una profunda influencia de la nueva instalación museológica del *Guernica* de Picasso en el contexto de la Guerra Civil española. Tras el fallecimiento de Ricci Lucchi en 2018, la llegada de la pandemia y después de una extensa investigación en su amplio archivo

fílmico, Yervant Gianikian culmina en 2023 el encargo de *Frente a Guernica*, una nueva película concebida como gran fresco histórico en el que el mural es el síntoma y el signo de tiempos catastróficos. Esta obra audiovisual estará incluida como **instalación fílmica dentro de la exposición *Maquinaciones***, en la que también se podrá ver una **selección de las acuarelas** realizadas por Angela Ricci.

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi han sido León de Oro de la Bienal de Venecia y premio de la FIAF -International Federation of Film Archives, dos de las distinciones más prestigiosas en el ámbito del arte y del cine. Han tenido retrospectivas en el Museum of Modern Art (Nueva York), Cinémathèque Française y Centre Pompidou (París), Tate Modern (Londres). Esta es la retrospectiva más amplia de su trabajo en nuestro país y la première internacional de su última película.

Programa completo de la retrospectiva cinematográfica

Jueves 1 de junio – 19:00 h / Segundo pase: jueves 15 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian. *I diari di Angela-Noi due cineasti. Capitolo secondo*

Italia, 2019, color, VO en italiano, ruso, francés e inglés con subtítulos en español, 100', AD

Autoproducido por Yervant Gianikian con el apoyo de MART -Museo de Arte Contemporáneo de Trento y de Roveretto, de Antonio Pezano y de Lucrezia Lerro.

Con la presentación en vídeo de Yervant Gianikian

"Esta película es mi recuerdo de Angela, de nuestra vida. Mi intento desesperado de traerlo de vuelta a mi lado, para hacerlo volver a vivir, la continuación de nuestro trabajo como un propósito, la misión a través de sus cuadernos y dibujos, una especie de mapa para actuar ahora, que contiene las pautas y proporciona la continuación. Angela y yo hemos preparado nuevos proyectos importantes para llevar a cabo. La promesa, el juramento, de continuar el trabajo", escribe Yervant Gianikian.

Segunda parte del homenaje que el cineasta dedica a su compañera de vida, dos películas que son diarios abiertos, cartas de amor y prospecciones de los materiales que originan las películas como parte de un universo creativo en pareja mucho más vasto. Acuarelas, guiones, escrituras, pero sobre todo una vida compartida de la que esta película es el más bello ejemplo.

YERVANT GIANIKIAN
I diari di Angela-Noi due cineasti. Capitolo secondo, 2019
Película

Viernes 2 de junio - 19:00 h / Segundo pase: sábado 17 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Ghiro Ghiro Tondo*

Italia, 2007, color, VO sin diálogos, 60', AD

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Ghiro Ghiro Tondo, 2007
Película

Los artistas encuentran diez mil juguetes procedentes de Europa del Este, del Norte de Italia, de Rusia y de Japón en un pueblo de los Dolomitas en la década de 1970. Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi escriben: “procedentes del comienzo del siglo XX y habiendo sobrevivido las dos guerras mundiales, estas muñecas, juegos de mesa y figuritas de materiales pobres evocan el eje Roma-Berlín-Tokio: ROBERTO. Infancias interrumpidas, costumbres y mundos en miniatura barridos por el tiempo mortífero del

totalitarismo”. *Ghiro Ghiro Tondo* es un impresionante atlas de juguetes de comienzos del siglo XX, también es una prueba de cómo la ideología penetra en el mundo infantil o, incluso, al contrario, de cómo el juego sobrevive a las más salvajes ideologías.

Sábado 3 de junio - 19:00 h / Segundo pase: jueves 22 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Prigioneri della guerra*

Italia, 1995, color, VO sin diálogos, 67', AD remasterizado. Con música de Giovanna Marini. Producido por el Museo Histórico de Trento y el Museo de la Guerra de Rovereto.

Prisioneros de la guerra forma parte de la *Trilogía de la guerra*, junto a *Su tutte la vette è pace* y *Oh Uomo!*, las tres analizan los estragos de la I Guerra Mundial y constituyen uno de los manifiestos más elocuentes contra la violencia y la masacre universal del conflicto bélico. El título de esta película procede de una cita del escritor Elias Canetti (Bulgaria, 1905-Suiza, 1994), quien tras una lectura pública de *Los últimos días de la humanidad* (1918) a cargo de su autor Karl Kraus (Chequia, 1874-Austria, 1936) expresara que le albergaba el sentimiento de ser “prisionero de la guerra”. También es una descripción de las personas que este filme muestra: huérfanos, refugiados, deportados, niños, en definitiva, las víctimas universales de la guerra. Las imágenes proceden de materiales fílmicos de la I Guerra Mundial conservados en archivos fílmicos de los antiguos imperios ruso zarista y austrohúngaro. La diversidad de grupos étnicos que el filme dibuja nos habla de esta guerra como un fenómeno internacional, pero también de la cualidad humana de sobrevivir y pervivir a la catástrofe.

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Prigioneri della guerra, 1995
Película

Miércoles 7 de junio – 19:00 h / Segundo pase: viernes 23 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Su tutte la vette è pace*

Italia, 1998, color, VO sin diálogos, 72', AD remasterizado. Con música de Giovanna Marini. Producido por el Museo Histórico de Trento y el Museo de la Guerra de Rovereto.

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Su tutte la vette è pace, 1998
Película

Integrante de la *Trilogía de la guerra*, el título de esta película procede de la segunda *Canción Nocturna del Caminante* (1780) de Goethe: “Sobre todas las cumbres/reina la calma/en todas las cimas/sientes/apenas un aliento/ Los pajaritos callan en el bosque/ ¡Aguarda, pronto tú también descansarás en paz!”. Un poema sobre la paz tras el duelo escrito en un retiro montañoso del escritor alemán. El filme nos traslada a un escenario bélico en las montañas, donde estas

han dejado de ser manifestación del sublime romántico para convertirse en el frente en el que ejércitos austríacos e italianos pugnan en la I Guerra Mundial para dominar el territorio. Las imágenes muestran el imponente paisaje de los Alpes transformado por la máquina de guerra. La banda sonora de Giovanna Marini musicaliza diarios y cartas de soldados atrapados en el conflicto y su deseo de un pronto final.

Jueves 8 de junio - 19:00 h / Segundo pase: sábado 24 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Oh Uomo!*

Italia, 2004, color, VO sin diálogos, 72', AD remasterizado. Con música de Marina Marini y Luis Agudo. Producido por el Museo Histórico de Trento y el Museo de la Guerra de Rovereto.

Oh Humanidad! culmina la *Trilogía de la guerra*. El título parte de una cita de Leonardo da Vinci acerca de cómo la mera contemplación de los horrores de la guerra debe avivar la conciencia humana y requiere a los artistas mostrar la contienda bélica para prevenirla, rol al que Gianikian y Ricci Lucchi se encomiendan. El filme muestra a través de metraje archivístico militar y médico retratos de niños huérfanos, desplazados, malnutridos y enfermos, junto a una amplia galería de veteranos con cuerpos gravemente mutilados. La película fuerza al espectador a no permanecer impasible ante la contemplación del horror y es uno de los paradigmas del cine de vanguardia en la representación de la violencia humana.

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Su tutte la vette è pace, 1998
Película

Viernes 9 de junio - 19:00 h / Segundo pase: miércoles 28 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Pays Barbare*

Italia y Francia, 2013, color, VO en francés con subtítulos en español, 63', AD. Con música de Giovanna Marini y Keith Ullrich

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Pays Barbare, 2013
Película

País bárbaro narra a partir de fragmentos la conquista italiana de Etiopía bajo el gobierno dictatorial de Mussolini. Narrada en capítulos, la película emplea imágenes etnográficas *amateurs* recuperadas de archivos privados y anónimos viradas a otro ritmo y tono cromático. La película es una reflexión sobre el mismo material fílmico, su relación con la historia y la memoria, pero también con el cine y la

destrucción. Al tiempo que muestra la construcción del nuevo hombre del totalitarismo masacrando al erotizado Otro primitivo, apunta la aniquilación del celuloide como documento de historia. Las imágenes latentes de Gianikian-Ricci no sólo aluden a la larga sombra de la década de 1930 en la actualidad, sino también a la herencia colonial en el presente. En palabras de ambos: “el país bárbaro en cuestión no quedó confinado en el fondo de la historia, sino que sigue acechando de forma ominosa en el actual paisaje europeo, bajo los nombres de Ceuta, Melilla o Lampedusa”.

Miércoles 14 de junio - 19:00 h / Segundo pase: jueves 29 de junio – 19:00 h

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Dal polo all'equatore*

Italia, 1986, color, VO sin diálogos, con subtítulos en español, 101', AD. Con música de Keith Ullrich y Charles Anderson.

Cortesía de Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Un viaje por la historia, un viaje por el cine. *Del polo al ecuador* explora el acto de olvidar y recordar desde la materialidad y el remontaje del celuloide de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las imágenes proceden de filmaciones de Luca Comerio (Italia, 1878-1940), un pionero de los orígenes del cine en Italia y, con ello, del nacimiento del siglo XX en acto. *Del polo al ecuador* es un título de un

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Dal polo all'equatore, 1986
Película

documental original que celebraba los logros del colonialismo europeo y en particular del fascismo italiano como ideología apta para conquistar y dar forma al mundo. La caza, el exotismo, la espeleología, el deporte, la guerra, el cuerpo exaltado se combinan para celebrar el triunfo del poder fascista. Gianikian y Ricci Lucchi remontan este metraje y exponen la ideología inscrita en las imágenes. El estado precario del material fílmico

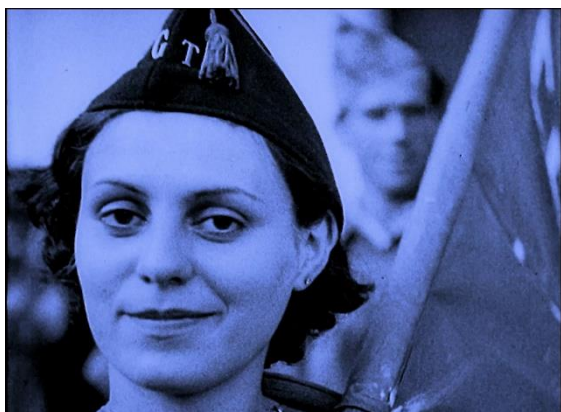
remontado añade una sensible capa de abstracción, también una profunda reflexión sobre el tiempo, la memoria y la ruina de la historia.

Martes 20 de junio - 20:00 h. Inauguración de la exposición *Maquinaciones*

Viernes 30 de junio -19:00 h. Presentación en vídeo de Yervant Gianikian y proyección de *Frente a Guernica*

Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi. *Frente a Guernica*

Italia, 2023, blanco y negro, VO en italiano con subtítulos en español, AD, 100'.

YERVANT GIANIKIAN y ANGELA RICCI LUCCHI
Frente a Guernica, 2023.
Película
Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

“Tras la proyección de nuestras películas en Madrid en el Museo Reina Sofía, buscamos en nuestro archivo materiales relacionados con la Guerra Civil Española de 1936. Períodos anteriores, paralelos, posteriores al "acontecimiento". Elementos cinematográficos de diferentes formatos y fuentes. El primero en ser seleccionado fue una película de formato Lumière con dos perforaciones redondas por fotograma de finales del siglo XIX, un metro aproximadamente, donde aparecen dos personajes, un hombre y una mujer:

"Danza española". La obra es la búsqueda en la historia del siglo: la Primera Guerra Mundial, soldados españoles en Galitzia, en las fronteras del imperio zarista, 35 mm. La Segunda Guerra Mundial muestra voluntarios españoles al lado de los nazis en Rusia y en África del Norte (...) ¿Dónde está Francisco Franco?". Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi

Para más información y entradas, [pulse aquí](#)

Madrid, 31 de mayo de 2023

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

