

Seducción y resistencia. En los límites del pop
Ciclo de cine. Programa

Del 6 al 28 de agosto. Todos los miércoles y jueves
Edificio Sabatini, Auditorio. 19h
Comisariado: Juan Antonio Suárez
Entrada: gratuita, hasta completar aforo
Actividad relacionada con la exposición de *Richard Hamilton*

6 de agosto

La otra Inglaterra: la atracción de la cultura popular

Karel Reisz y Toni Richardson. *Momma Don't Allow*.

Formato original: película 16mm, 1956, b/n, son. 22 min. Distribución: British Film Institute.

Alain Tanner y Claude Goretta. *Nice Time*.

Formato original: película 16mm, b/n, VOSE. 17 min. Distribución: British Film Institute.

Karel Reisz. *We are the Lambeth Boys*.

Formato original: película 35mm, 1958, b/n, VOSE, 53 min. Distribución: British Film Institute.

ALAIN TANNER y CLAUDE GORETTA. *Nice Time*.
Película 16mm, 1957. Copia e imagen cortesía del British Film Institute

La faceta menos conocida del *Free Cinema* británico es el documental, un género en el que, sin embargo, destacaron sus principales realizadores antes de dedicarse al cine de ficción. Dos directores de este movimiento, Karel Reisz y Tony Richardson, ofrecen dos miradas a la cultura juvenil de la época. *Mamma Don't Allow* es un documento sobre el club de jazz Green Wood, de Londres, al que acuden jóvenes de clase trabajadora durante la noche.

Reisz ofrece un retrato colectivo de un grupo de jóvenes del barrio londinense de Lambeth exento de sensacionalismo. Apoyados, como Reisz y Richardson, por el British Film Institute, los suizos Alain Tanner y Claude Goretta filmaron con cámara oculta la vida nocturna de Piccadilly Circus, ofreciendo una selva de signos dominada por los anuncios luminosos, las vallas publicitarias, los carteles de películas y los reclamos de espectáculos eróticos, constituyendo un contrapunto lúdico al mundo alienado del trabajo.

7 de agosto
El collage de la esfera pública

Stan Vanderbeek. *Science Friction*.

Formato original: película 16mm, 1959, b/n y color, son., 9 min. Distribución: Lightcone.

Stan Vanderbeek. *A la Mode*.

Formato original: película 16mm, 1959, b/n, son., 7 min. Distribución: Lightcone.

Arthur Lipsett. *21-87*.

Formato original: película 16mm, 1964, b/n, son., 9 min. Distribución: Lightcone.

Arthur Lipsett. *Free Fall*.

Formato original: película 16mm, 1964, b/n, son., 9 min. Distribución: Lightcone.

Bruce Conner. *A Movie*.

Formato original: película 16mm, 1958, b/n, son., 10 min. Distribución: The Conner Family Trust.

Bruce Conner. *Marilyn Times Five*.

Formato original: película 16mm, 1968-1973, b/n, son., 13 min. Distribución: The Conner Family Trust.

BRUCE CONNER. *Marilyn Times Five*.
Película 16mm, 1968-1973. Copia e imagen cortesía de la Kohn Gallery
© Conner Family Trust

Trabajando entre finales de los cincuenta y finales de los sesenta, los directores que componen esta sesión adoptaron una estrategia central del arte pop: la utilización de *imagen encontrada*. Bruce Conner, pionero entre ellos y quizá el autor de mayor influencia, utiliza fragmentos de documentales y películas de serie B en *A Movie*, un compendio de motivos visuales del cine comercial, entre los que abundan imágenes de violencia y sexo, desgajados de sus marcos narrativos. Conner incide en la

sexualidad de la imagen fílmica en *Marilyn Times Five*, un fragmento de película erótica repetido varias veces en el que se acentúa el grano de la imagen y se desdibujan los contornos del cuerpo de la modelo, de modo que el resultado final evoca simultáneamente plenitud y pérdida del deseo. Los collages de Vanderbeek y Lipsett comentan la carga afectiva de las imágenes de la cultura de masas en tonos que van de la sátira a la reverencia ante el rostro y el gesto humanos.

13 de agosto
La cultura de la abundancia

Grupo Dziga Vertov. *Schick. Anuncio de aftershave.*

Formato original: película 16mm, formato de proyección: DVD, 1971, color, sonido, 1min. Distribución: Intermedio.

Jean-Luc Godard. *La mujer casada.*

Formato original: película 35mm, formato de proyección: Betacam Digital, 1964, color, sonido, 94 min. Distribución: Intermedio.

JEAN-LUC GODARD. *La mujer casada.*
Película 16mm, 1964. Copia e imagen cortesía de Intermedio

Fascinado y repelido a partes iguales por la
afluencia que surge tras la Segunda Guerra
Mundial, Godard aborda en su primera etapa la
colonización de la vida cotidiana por la moda, la
publicidad, los iconos del cine y el consumo.
Son famosas la escena de *Pierrot le fou* en la
que los asistentes a una fiesta conversan
citando eslógans publicitarios o las frecuentes
comparaciones entre la protagonista de *Dos o
tres cosas que sé de ella*, ama de casa y

prostituta ocasional, y el objeto publicitario. *La mujer casada* ofrece variaciones de
ambos temas: la colonización de la vida diaria por las imágenes mediáticas y la
equivalencia entre personas y mercancías. La sesión se completa con un anuncio
rodado por Godard y Jean-Pierre Gorin durante su colaboración en el colectivo Dziga-
Vertov.

14 de agosto
Estrellas, superestrellas y cotidianidad: La Factoría de Andy Warhol

Andy Warhol. *Elvis at Ferus.*

Formato original: película 16mm, 1963, b/n, 4 min. Distribución: MoMA, The Circulating
Film & Video Library.

Marie Menken. *Andy Warhol.*

Formato original: película 16mm, 1965, col., 10 min. Distribución: Lightcone.

Andy Warhol. *Tarzan and Jane Regained . . . Sort of.*

Formato original: película 16mm, 1963, b/n, son., 81 min. Distribución: MoMA, The
Circulating Film & Video Library.

Un importante número de películas de Warhol recrean la narrativa hollywoodiense
resaltando el abismo entre las imágenes idealizadas que ofrece la gran pantalla y su
ramplona actualización en entornos cotidianos por parte de sus colaboradores, la
mayoría de los cuales carecían de experiencia como actores. De esta manera, Warhol
desmitifica la cultura de masas a la vez que eleva las personalidades de sus

intérpretes al rango de superestrellas. *Tarzan and Jane Regained* fue rodada en un fin de semana en la casa del actor Dennis Hopper en Los Angeles, donde Warhol viajó para instalar su exposición en la galería Ferus. Durante la estancia, Warhol conoció a Richard Hamilton y asistió, al igual que el artista inglés, a la inauguración de la influyente retrospectiva de Marcel Duchamp en el Pasadena Museum of Art. El programa se completa con una breve toma de los Elvis de Warhol en la galería Ferus y con el retrato que hizo la cineasta Marie Menken del artista, presentado como una máquina de movimiento espasmódico e incesante.

20 de agosto

La recreación de la narrativa popular: los hermanos Kuchar

Mike Kuchar. *Sins of the Fleshapoids*.

Formato original: película 16mm, 1965, color, VOSE, 43 min. Distribución: The Film-Makers' Cooperative.

George Kuchar. *Corruption of the Damned*.

Formato original: película 16mm, 1965, color, VOSE, 56 min. Distribución: The Film-Makers' Cooperative.

MIKE KUCHAR. *Sins of the Fleshapoids*.
Película 16 mm, 1965. Copia cedida de Anthology Film Archives

Los hermanos Mike y George Kuchar comenzaron a realizar delirantes parodias del cine comercial con una cámara de 8mm a finales de los años cincuenta, cuando aún eran adolescentes. Fueron descubiertos por Ken Jacobs y Jonas Mekas a principios de los años sesenta y desde entonces han sido importantes exponentes de la vanguardia cinematográfica

estadounidense, trabajando en diversos formatos y géneros. La recreación deliberadamente amateur y excesiva del cine de serie B revela lo absurdo de las convenciones de este tipo de cine, aunque a la vez constituye un homenaje al desbordamiento afectivo y estilístico del mismo, tan apreciado luego por cineastas como John Waters o Rainer W. Fassbinder.

21 de agosto

La otra cara de la celebridad

Ira Schneider. *The Rolling Stones Free Concert*.

Formato original 16mm: formato de proyección: Betacam Digital, 1969, b/n, VOSE, 19 min. Distribución: Electronic Arts Intermix.

Robert Frank. *Cocksucker Blues*.

Formato original: película 35mm, formato de proyección: Betacam Digital, b/n y color, VO (inglés), 93 min. Distribución: The Museum of Fine Arts, Houston.

IRA SCHNEIDER. The Rolling Stones Free Concert.
Película 16mm, 1969. Copia e imagen cortesía de Electronic Arts Intermix

La exploración de la estrella mediática es uno de los grandes temas del pop. En la mayoría de ejemplos se plasma la cara pública de la estrella: tranquilizadora, predecible y reconocible. Las películas de esta sesión tienen mayor relación con el Bing Crosby en negativo fotográfico y envejecido que presenta Richard Hamilton en *White Christmas* o con los Elvis de Ray Johnson, que muestran un rostro melancólico moteado de una pintura que cobra la apariencia de gotas de

sangre. Los Rolling Stones se prestaban fácilmente a un tratamiento similar. Desde finales de los años sesenta fueron los anti-ídolos, envueltos en un halo de exceso debido al suicidio de Brian Jones y al desastroso concierto de Altamont, California, en 1969, en el que, como recoge Ira Schneider, murió apuñalado un joven fan. Robert Frank realizó, por encargo de la banda y con la colaboración de Daniel Seymour, este retrato íntimo de su gira norteamericana de 1973. Frente al aura de la estrella, el resultado recrea momentos de un tedio prosaico. La banda quedó descontenta con la visión de Frank y Seymour, prohibiendo la distribución comercial de la película y limitando su exhibición hasta hoy.

27 de agosto

El punk y las políticas de la música popular

Derek Jarman. *Jubilee*.

Formato original: película 35mm, 1978, color, VOSE, 100 min. Distribución: Classic Films.

Derek Jarman. *T. G. Pyschic Rally in Heaven 81*.

Formato original: película Super-8, 1981, color, sonido, 9 min.

Jubilee es quizá la película más compleja surgida de la explosión del punk, un movimiento que, por su movilización de la imagen de masas y su feroz crítica a la cultura comercial, puede ser considerado un avatar tardío del pop más radical. *Jubilee* combina el interés de Jarman por las subculturas con su fascinación por la literatura

renacentista. Esta doble orientación, hacia la contemporaneidad y hacia el pasado, es compartida por artistas como Richard Hamilton, quien versionaría obras históricas utilizando estrategias contemporáneas. El marco de la acción es un estado policial infestado de criminalidad y corrupción donde el bienestar social, como el futuro, ha sido liquidado y las multinacionales del espectáculo pacifican a la población a través de música punk. La ambigua visión de esta música (¿instrumento de rebelión o una mercancía más?) da a la película su complejidad. La sesión se completa con un hipnótico corto en super-8 que Jarman realizó para *Throbbing Gristle*, una de las bandas más inasimilables surgidas del ocaso del punk.

28 de agosto

La televisión y la mediación de la violencia

Aldo Tambellini. *Black TV*.

Formato original: 16mm, 1968, b/n, sonido, 9 min. Distribución: Harvard Film Archive.

James Nares. *No Japs at My Funeral*.

Formato original: vídeo, formato de proyección: disco duro, 1980, color, VOSE, 60 min.

La televisión va a preocupar a distintos artistas en tanto que herramienta de manipulación y vehículo para la creación de un falso consenso. Un aspecto recurrente en estas reflexiones es la vinculación del medio con la violencia: la adicción a la destrucción y la virulencia que emana de la simplificación con la que son tratadas situaciones complejas. Vinculado a la cultura experimental neoyorquina de los años sesenta, Aldo Tambellini realiza en *Black TV* una de sus “películas negras” (*Black Films*), una composición de dos pantallas basada en el montaje de imágenes filmadas de un monitor de televisión. *No Japs at My Funeral* de James Nares consiste en una conversación entre el director y un antiguo militante del IRA, quien explica las condiciones en que se fragua la resistencia republicana y la represión practicada por el ejército británico. El vídeo comparte las mismas circunstancias que dieron lugar a *The Citizen* (1983), obra de Richard Hamilton.

Este ciclo cuenta con la colaboración de OHL

Madrid, 23 de julio de 2014

Para más información:

GABINETE DE PRENSA
MUSEO REINA SOFÍA

prensa1@museoreinasofia.es

prensa2@museoreinasofia.es

prensa3@museoreinasofia.es

(+34) 91 774 10 05 / 06

<http://www.museoreinasofia.es/prensa>