

PROGRAMACIÓN COMPLETA BLACK FILMS MATTER

10 de noviembre - enero, 2021

Sesión 1. Pioneros I

Primer pase: miércoles 10 de noviembre, 2021 – 21 h / Filmoteca Española, Cine Doré
Segundo pase en sesión de clausura: enero, 2022. Fecha de próximo anuncio

Oscar Micheaux. *The Darktown Revue*

Estados Unidos, 1931, b/n, VOSE, AD y DCP, 18'

Oscar Micheaux. *Within Our Gates*

Estados Unidos, 1920, b/n, muda, DCP, 79'. Versión restaurada a partir de la copia única de 35mm encontrada en el CCR (Centro de Conservación y Restauración) de Filmoteca Española

Esta sesión recupera el largometraje más antiguo que se conserva firmado por un cineasta afroamericano, *Within Our Gates*, de Oscar Micheaux (1884-1951). La película se restauró a partir de la versión única en 35mm encontrada en Filmoteca Española, un hallazgo excepcional que sacudió el mundo del cine y que a la vez supuso la idea para realizar todo este ciclo. Por ello, el programa se abre y se cierra con las dos versiones de *Within Our Gates*. El padre de Micheaux nació siendo esclavo en Kentucky, la familia se traslada al norte (Illinois), donde Micheaux realizaría varios trabajos (limpiabotas, peluquero, mozo de tren) hasta adentrarse en la producción y dirección cinematográfica y convertirse en el pilar fundamental del inicio del *black cinema*, *Within Our Gates* buscaba servir de respuesta al estreno de *El nacimiento de una nación*, la popularísima y abiertamente racista película de D. W. Griffith. Micheaux perseguía romper con los estereotipos raciales imperantes en la cultura estadounidense de principios del siglo XX, que conocía de mano directa debido a que nació en una familia marcada por la esclavitud. *Within Our Gates* narra la historia de una joven negra que lucha para evitar el cierre de una escuela para niños sin recursos. El programa se completa con *The Darktown Revue*, un cortometraje musical en el que Micheaux satiriza algunas de las costumbres más arraigadas de la comunidad afroamericana.

Sesión 2. Pioneros II

Primer pase: jueves 11 de noviembre, 2021 – 17 h / Filmoteca Española, Cine Doré
Segundo pase: miércoles 29 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Solomon Sir Jones. *Rev. S. S. Jones Home Movies*

Estados Unidos, 1924-1928, b/n, muda, DCP y AD, 18'

Zora Neale Hurston. *Zora Neale Hurston Fieldwork Footage*

Estados Unidos, 1928, b/n, muda, DCP y AD, 2'

The Work Progress Administration. *We Work Again*

Estados Unidos, 1937, b/n, VOSE, DCP y AD, 15'

Zora Neale Hurston. *Commandment Keeper Church, Beaufort South Carolina, May 1940*

Estados Unidos, 1940, b/n, muda, DCP y AD. 15'

Este programa propone fragmentos de cuatro materiales que documentan la vida de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos entre la Gran Depresión y la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, las filmaciones caseras del reverendo S. S. Jones y el documental *Commandment Keeper* muestran los espacios propios de la comunidad, desde la importancia del entorno religioso hasta sus escuelas y negocios. Por otro podemos ver la realidad laboral de los ciudadanos afroamericanos confrontada con la visión idealizada que ofrece *We Work Again*, una pieza de propaganda producida por la administración Roosevelt. La sesión también supone una oportunidad única para descubrir el trabajo de la cineasta, escritora y antropóloga Zora Neale Hurston, una figura central del movimiento cultural e intelectual afroamericano de la primera mitad del siglo XX.

Sesión 3. Las películas de Kara Walker

Primer pase: viernes 12 de noviembre, 2021-18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: miércoles 1 de diciembre, 2021 –Consultar horario en la web de Filmoteca Española/ Filmoteca Española, Cine Doré

Kara Walker. *8 Possible Beginnings or The Creation of African-America, a Moving Picture* Estados Unidos, 2005, b/n, muda con intertítulos, DCP y AD, 16'

Kara Walker. *Six Miles from Springfield on the Franklin Road*

Estados Unidos, 2009, color, muda con intertítulos, DCP y AD, 13'

Kara Walker. *Luc of Pulaski*

Estados Unidos, 2009, color, muda con intertítulos, DCP y AD, 12'

Kara Walker es una reconocida artista contemporánea, cuya obra explora la intersección entre raza, género, sexualidad y violencia en los tiempos de la esclavitud afroamericana. Su trabajo usa medios pobres y elementales que aluden a la cultura popular de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como las siluetas negras, papeles recortados o el teatro de sombras. Con ello evoca el modo de vida y las costumbres en la época de los pioneros cinematográficos con quienes dialoga en esta semana. En esta sesión mostramos los cortometrajes de la artista, los cuales plantean una narración a través de dibujos, recortes y siluetas, que remiten a la animación de la década de 1930 (Lotte Reiniger), pero tratando en esta ocasión sobre la explotación física y sexual en las plantaciones de algodón.

Sesión 4. Melvin Van Peebles

Primer pase: sábado 13 de noviembre, 2021 –21 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: viernes 17 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Sweet Sweetback's Baadasssss Song

Estados Unidos, 1971, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 97'

La desaparición durante la década de 1940 de los llamados “race films”, las películas destinadas a un público exclusivamente negro y que el inicio de este ciclo recoge, dejó a la comunidad afroamericana en un estado de orfandad cinematográfica durante varias décadas. Las únicas posibilidades que tenían de encontrar referentes en la pantalla se reducían a los tímidos escarceos de Hollywood con la lucha por los derechos civiles a lo largo de la década de 1960, en su mayoría protagonizados por el actor Sidney Poitier. Hasta que llegó Melvin Van Peebles. A través de la historia de un prostituto negro que salva a un miembro de las Panteras Negras de la brutalidad de dos policías, Van Peebles no solo dio el pistoletazo de salida del estallido de películas *blaxploitation* que inundarían las salas de cada vez más ciudades estadounidenses a principios de la década de 1970, demostrando que había todo un público potencial que estaba siendo industrialmente ignorado y marginado, sino que también ofreció el primer filme afroamericano abiertamente revolucionario. Como lucía con orgullo en su cartel: “Calificada X por un jurado de hombres blancos”.

Sesión 5. L.A. Rebellion I. Charles Burnett y Don Amis

Primer pase: domingo 14 de noviembre, 2021 – 17 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: miércoles 15 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Don Amis. *Ujami Uhuru Schule / Community Freedom School*

Estados Unidos, 1974, color, VO en inglés con subtítulos en español, 9'

Charles Burnett. *Killer of Sheep*

Estados Unidos, 1978, color, VO en inglés con subtítulos en español, 83'

Charles Burnett es el miembro más destacado de L.A. Rebellion, el movimiento fílmico conocido también como La Escuela de Cineastas Negros de Los Ángeles activo entre 1960 y 1980 y que supone uno de los pilares en un cine negro independiente y comprometido. En sus primeras películas, Burnett supo combinar el naturalismo neorrealista con elementos líricos. *Killer of Sheep* es su película de graduación en la UCLA y está ambientada en el barrio de Watts, el gueto más célebre de Los Ángeles. Burnett realiza un retrato humanista de la clase obrera negra de Estados Unidos a partir de la historia del trabajador de un matadero, sensible y frustrado, al que su trabajo le afecta en la vida doméstica con su esposa y sus dos hijos. La sesión se completa con el cortometraje documental de Don Amis, también miembro de L.A. Rebellion, una mirada interior a una escuela primaria comunitaria basada en los principios del Black Power: respeto, rectitud y revolución.

Sesión 6. Julie Dash

Primer pase: lunes 15 de noviembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: viernes 3 de diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Daughters of the Dust

Estados Unidos, 1990, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y B-R, 120'.
Versión restaurada por la Cohen Foundation

Este primer largometraje de Julie Dash se convertiría en referencia ineludible del *black film* contemporáneo. Se adentra en los orígenes de una saga familiar de comienzos del siglo XX perteneciente a la cultura Gullah, comunidad criolla con fuerte presencia en Carolina del Sur y Georgia, reconocida por fusionar y mantener las raíces y costumbres de África occidental en Estados Unidos. Siguiendo de manera no lineal la historia de tres generaciones de la familia Peazant, la crónica de *Daughters of the Dust* comienza en 1902 y recorre casi todo el siglo XX. Es una celebración onírica de las tradiciones populares y de la feminidad negra, en la que Dash trató de evocar la unidad y la identidad de una comunidad a lo largo del pasado, presente y futuro. La película cuenta con el trabajo de los artistas Arthur Jafa, como director de fotografía, premiado en Sundance, y Kerry James Marshall, en la producción de diseño.

Sesión 7. Pioneros III

Primer pase: martes 16 de noviembre, 2021 – 21 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: lunes 27 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

James y Eloyce Gist. *Hell-Bound Train*

Estados Unidos, alrededor de 1930, b/n, muda, DCP y AD, 50'

James y Eloyce Gist. *Hell-Bound Train*.

Estados Unidos, alrededor de 1935, b/n, muda, DCP y AD, 15'

El matrimonio formado por James y Eloyce Gist se dedicó a filmar películas pedagógicas para mostrar en escuelas e iglesias de la comunidad afroamericana durante gran parte de la década de 1930. Sus filmes, rodados en 16 mm con muy escasos medios, sin sonido y actores no profesionales, servían como acompañamiento a los sermones que James Gist pronunciaba por todo el país. De ahí que estén marcados por un evidente carácter aleccionador y espiritual, pero también por una sorprendente libertad formal. Este programa ofrece su obra más ambiciosa, *Hell-Bound Train*, un catálogo de vicios de la época que el matrimonio quería denunciar (maltrato animal, alcoholismo, apuestas, baile...), acompañada por una nueva partitura compuesta por Samuel Wymon, y después su secuela inacabada, descubierta mientras se trabajaba en la restauración de *Hell-Bound Train*.

Sesión 8. Kevin Jerome Everson

Primer pase: miércoles 17 de noviembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: domingo 5 de diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española/ Filmoteca Española, Cine Doré

The island of St. Matthews

Estados Unidos, 2013, color, VO en inglés con subtítulos en español, archivo digital, 70'

La obra de Kevin Jerome Everson, artista y cineasta contemporáneo que trabaja en el campo del cine experimental, trata sobre las comunidades de afrodescendientes de clase trabajadora que él retrata atento a sus condiciones materiales, tareas y gestos cotidianos. Filmada en 16 mm, esta película parte de la pérdida de la historia material que se fija en los objetos y en las fotografías. El director da voz a los residentes de Westport, una comunidad al oeste de Columbus, Misisipi, tras descubrir que las viejas fotos familiares de su tía se perdieron en la inundación del río Tombigbee de 1973. Un poema fílmico sobre el recuerdo y los restos dejados por el desastre.

Sesión 9. Pioneros IV

Primer pase: jueves 18 de noviembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: martes 7 de diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Spencer Williams. *Hot Biskits*

Estados Unidos, 1931, b/n, muda, DCP y AD, 10'

Spencer Williams. *The Blood of Jesus*

Estados Unidos, 1941, b/n, VOSE, DCP y AD, 56'

Antes de volverse famoso en la década de 1950 entre la comunidad blanca estadounidense gracias a su participación en el popular programa televisivo *Amos 'n' Andy*, la primera serie de ficción con un reparto íntegramente negro, Spencer Williams había iniciado su carrera en el cine como actor en pequeñas películas independientes pensadas para su exhibición en las salas segregadas. Tras acumular varios de esos papeles, Williams se lanzó a la dirección, primero con cortometrajes y finalmente con el mediometraje *The Blood of Jesus*, que le volvió inmensamente célebre entre la comunidad afroamericana. La película narra la historia de una difunta que se enfrenta a las tentaciones del demonio en el Más Allá. En esta sesión, se proyecta acompañada por un cortometraje cómico dirigido por Williams que muestra cómo el cine independiente afroamericano de la época adaptaba los géneros y lugares comunes del cine de los grandes estudios de Hollywood, en este caso los códigos del *slapstick* (comedia de golpe y porrazo).

Sesión 10. Pioneros V

Primer pase: viernes 19 de noviembre, 2021 – 17 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: jueves 23 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Richard Maurice. *Eleven P.M.*

Estados Unidos, 1928, b/n, muda, DCP y AD, 60'

Eleven P.M., la única película que ha sobrevivido de las dirigidas por el cineasta y sindicalista Richard Maurice, supone una absoluta rareza en varios frentes. Para empezar, se trata de una ficción ambientada y rodada en localizaciones naturales de Detroit, algo inusual dentro del cine mudo estadounidense, en el que predominan de forma abrumadora Nueva York y Los Ángeles. Pero, por encima de todo, la película destaca dentro del cine afroamericano de la época por su adhesión a códigos de cine criminal y su declarada voluntad experimental. A partir de un sencillo melodrama sobre un músico callejero que se ve en la obligación de cuidar de una joven huérfana, Maurice articula un relato lleno de elementos fantásticos y surrealistas que, combinados con el paisaje casi documental de Detroit, dan forma a una de las más singulares películas de cine afroamericano del periodo mudo.

Sesión 11. Gordon Parks

Primer pase: sábado 20 de noviembre, 2021 – 21 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: sábado 10 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Las noches rojas de Harlem

Estados Unidos, 1971, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 100'

“Shaft no tiene prejuicios, mata a cualquiera... no importa si es blanco o negro”. Con esta frase presentaba el novelista Ernest Tidyman al protagonista de *Shaft*, la novela con la que inauguró su serie de relatos en torno a un detective privado afroamericano. El personaje venía a romper con los estereotipos que hasta ese momento habían presentado al hombre negro como una figura dócil y mansa, o sea, una figura que no resultaba amenazante para la mayoría blanca. En su lugar, como una suerte de respuesta negra a la fantasía masculina y colonial personificada en James Bond, el Shaft de Tidyman, llevado a la gran pantalla con financiación de la Metro-Goldwyn-Mayer, alardea de su potencia sexual y no tiene miedo de que se oiga su voz, ya sea literalmente o a través de la violencia. Su inmenso éxito comercial hizo que *Las noches rojas de Harlem* se convirtiera en la plantilla para todo el cine *blaxploitation* que habría de llegar, pero, como jamás cesó de recordar su director, Gordon Parks, mientras *Las noches rojas...* fue rodada por un equipo mayoritariamente afroamericano, casi todo el *blaxploitation* que llegó después se basó en que cineastas blancos sin pudor el filón industrial hasta agotarlo.

Sesión 12. Michael Schultz

Primer pase: domingo 21 de noviembre, 2021 – 17 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: viernes 26 de noviembre, 2021 -18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Car Wash: Un mundo aparte

Estados Unidos, 1976, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 97'

En esta película confluyen varias de las formas de expresión más populares que la comunidad afroamericana desarrolló a lo largo de la década de 1970. Escrita por un joven Joel Schumacher como libreto para un musical de Broadway, Universal decidió que merecía la pena convertirla en largometraje y encargó la dirección a Michael Schultz, un cineasta afroamericano que había iniciado su carrera en el teatro. A través de una serie de sketches, fragmentos cotidianos y momentos musicales, la película muestra la vida de un grupo de trabajadores (mayoritariamente negros) de un túnel de lavado en una zona del centro de Los Ángeles marcada por la multiculturalidad. Con un espíritu abiertamente integrador (pero no carente de crítica), por *Car Wash* desfilan la cultura disco, el soul y el funk, algunas de las nuevas figuras de la comedia afroamericana, como Richard Prior, un homosexual militantemente fuera del armario, un activista musulmán, una prostituta que usa el negocio como centro de operaciones e incluso el hijo de un empresario que luce con orgullo una camiseta de Mao Tse-Tung.

Sesión 13. Pioneros VI

Primer pase: lunes 22 de noviembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: jueves 9 de diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Richard C. Kahn. *The Bronze Buckaroo*

Estados Unidos, 1939, b/n, VO en inglés con subtítulos en español. DCP y AD, 58'

La figura del músico y actor Herb Jeffries (1914-2014) es interesante no solo por su trabajo como cantante e intérprete de varios wésterns, como este, dirigidos específicamente a una audiencia afroamericana. Nacido de madre irlandesa y padre italiano pero con raíces norteafricanas, su trabajo con músicos afroamericanos y latinoamericanos (Duke Ellington y Juan Tizol, entre otros) le llevó a comprender la discriminación social tan extrema por el color de piel. Jeffries será conocido por interpretar a un héroe vaquero en wésterns producidos en la sociedad segregada de comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Para ello, oscureció su piel con maquillaje y se presentó abiertamente como afroamericano, mostrando con orgullo unas raíces que muchos otros coetáneos trataban de ocultar para conseguir trabajo ("soy negro en tres octavas partes", diría). En *The Bronze Buckaroo*, uno de estos múltiples wésterns de bajo presupuesto, interpreta a un cowboy que trata de ayudar a su amigo Joe frente a las amenazas del malvado Buck Thorne, deseoso de

hacerse con el oro que ha encontrado en las tierras de Joe. Como era habitual en estas películas, sus escasos sesenta minutos ofrecen romance, tiroteos, comedia y música, todo ello diseñado para las salas de cine segregadas.

Sesión 15. Spencer Williams

Primer pase: martes 23 de noviembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: domingo 5 de diciembre, 2021 – 12 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Dirty Gertie from Harlem U.S.A.

Estados Unidos, 1946, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 65'

Tras el éxito de *The Blood of Jesus*, Spencer Williams logró el apoyo financiero del productor Alfred N. Sack para hacer una película de mayor presupuesto y distribución más amplia, en principio pensada para ir más allá de las salas de la comunidad afroamericana. Adaptando un relato corto de Somerset Maugham, *Dirty Gertie from Harlem U.S.A.* narra la historia de una bailarina y cantante que viaja a una isla caribeña para encabezar el espectáculo de un popular hotel. Allí se encuentra con un soldado y un marinero que se enamoran de ella y un predicador que denuncia la "impudicia" de su función. La película, pese a ser un éxito entre el público afroamericano, no consiguió atraer a la audiencia blanca de la época, pero se ha convertido en uno de los ejemplos paradigmáticos (junto a *Tiempo de tormenta*, 1943, o *The Green Pastures*, 1959, del salto que dio a partir de la década de 1940 el cine destinado al público negro, de la producción independiente a una mayor (aunque aún poco habitual) estabilidad.

Sesión 16. Bill Gunn

Primer pase: miércoles 24 de noviembre, 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: sábado 4 de diciembre, 2021. Consultar la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Ganja & Hess

EEUU, 1973, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 113'

Ganja & Hess es y a la vez no es una película *blaxploitation*. Producida con la intención de aprovechar el tirón popular de Drácula negro, el cineasta William Gunn vio la oportunidad de convertir lo que parecía un encargo alimenticio en un filme formalmente vanguardista que desarrolla el vampirismo como una alegoría de la esclavitud. Así, Gunn amplía el potencial del relato hasta dar cabida a décadas de sufrimiento de la comunidad afroamericana: el virus que infecta al arqueólogo protagonista, convirtiéndole en una criatura enfermiza y sedienta de sangre, es el virus del pasado, una herida nunca cerrada que impide la construcción de una nueva identidad. A pesar del éxito de la película en Cannes, donde se alzó con el Premio de la Crítica, su paso por salas comerciales fue tan

desastroso que los productores decidieron mutilarla una y otra vez y estrenarla con diferentes nombres, esperando recuperar la inversión. Afortunadamente, la versión íntegra fue recientemente recuperada y exhibida por el MoMA, cimentando su fama como obra de culto.

Sesión 17. Ivan Dixon

Primer pase: jueves 25 de noviembre, 2021, 19.30 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: lunes 13 de diciembre, 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

The Spook Who Sat by the Door

Estados Unidos, 1973, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 102'

Con la intención de demostrar su voluntad de integración racial, la CIA acoge a su primer agente afroamericano. Aunque las tareas que le encomiendan son todas de escasa responsabilidad, el agente aprovecha la oportunidad para estudiar tácticas que le sirvan para levantar una milicia y derrocar al gobierno. Adaptando la polémica novela homónima de Sam Greenlee, el filme de Ivan Dixon resulta paradigmático del tránsito que se había dado en la lucha por los derechos civiles durante la década de 1960, pasando de la protesta pacífica de Martin Luther King a la acción directa propugnada por los Panteras Negras. En ese sentido, *The Spook Who Sat by the Door*, al explicitar su carga antisistema, se convierte en uno de los grandes ejemplos del potencial político del *blaxploitation*. Tanto es así, de hecho, que se sospecha que el FBI de J. Edgar Hoover requisó discretamente todas las copias de la película, que se salvó gracias a que el director había guardado una en secreto.

Sesión 18. Larry Bullard y Carolyn Y. Johnson

Primer pase: 27 de noviembre de 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: día por concretar, diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

A Dream is What You Wake Up From

Estados Unidos, 1978, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 50'

Dedicado a la cineasta afrocubana Sara Gómez (1942-1974), en quien parece inspirarse, y a la activista mozambiqueña Josina Machel (1945-1971), este documental dramatizado mezcla ficción, documental y recreación histórica en un pionero y audaz análisis de la intersección de las categorías de raza, género y clase social. *A Dream is What You Wake Up From* contrasta la vida cotidiana en distintas familias, de desigual nivel económico, los problemas que se encuentran y las distintas posiciones subjetivas que adoptan al respecto.

Sesión 19. Spike Lee

Primer pase: 27 de noviembre, 2021, 21 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: jueves 16 de diciembre, 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Haz lo que debas

Estados Unidos, 1989, color, VO en inglés con subtítulos en español, 110'

Figura clave del *black film* contemporáneo, Spike Lee fue uno de los primeros directores en introducir temáticas y reivindicaciones afroamericanas dentro del *mainstream* abriendo así un camino que han seguido luego cineastas posteriores como el británico Steve McQueen. A medio camino de las posiciones de Martin Luther King y Malcolm X, con un reparto de futuras estrellas (Samuel L. Jackson, Rosie Pérez y John Turturro) y música de Public Enemy, entre la sátira y la crítica social, en 1989 el título de *Haz lo que debas* llamaba a reaccionar a través de la historia de Mookie, un repartidor de pizzas que es testigo de las desigualdades, las tensiones y el racismo en la vida cotidiana de uno de los barrios más pobres de Brooklyn.

Sesión 20. John Singleton

Primer pase: 28 de noviembre de 2021, 17 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: domingo 19 de diciembre, 2021 – 12 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Los chicos del barrio

Estados Unidos, 1991, color, VO en inglés con subtítulos en español, 111'

John Singleton ha pasado a la historia como el primer director afroamericano en ser nominado al Oscar por esta película, con sólo 24 años y en su debut en la dirección. *Los chicos del barrio* narra el paso a la edad adulta de tres amigos de infancia en un gueto de Los Ángeles, marcado por la pobreza, la violencia entre bandas y la brutalidad policial. Acompañado por una banda sonora de rap y *hip-hop* (Compton's Most Wanted, 2 Live Crew, Tony! Toni! Toné...) y con el rapero Ice Cube y los actores Cuba Gooding Jr., Morris Chestnut y Laurence Fishburne como protagonistas, Singleton admitiría que con *Los chicos del barrio* había abordado la realidad en las calles de los jóvenes negros a partir de su experiencia personal.

Sesión 21. Stephen Winter

Primer pase: lunes 29 de noviembre de 2021 - 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: día por concretar, diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré / Filmoteca Española, Cine Doré

Chocolate Babies

Estados Unidos, 1996, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 83'

En el debut de Stephen Winter una banda terrorista formada por *drag queens* y transexuales negras seropositivas militantes se enfrentan a las políticas conservadoras y homófobas en las calles de Nueva York y visibilizan la crisis del SIDA, especialmente entre

las comunidades afroamericanas. Una sátira política que, combinando la rabia y el *camp*, se convirtió en una de las declaraciones más poderosa de la identidad negra queer en la década de 1990.

Sesión 22. Cheryl Dunye

Primer pase: 30 de noviembre, 2021 - 21 h / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: 8 de diciembre, 2021 - 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Cheryl Dunye. *She Don't Fade*

Estados Unidos, 1991, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 23'

Cheryl Dunye. *The Watermelon Woman*

Estados Unidos, 1996, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 90'

La obra de la cineasta Cheryl Dunye aborda los límites entre la ficción y el documental desde sus primeros títulos hasta su trabajo en populares series como *Territorio Lovecraft*, articulándose siempre con humor a partir de la intersección de raza, género y sexualidad. *She Don't Fade* es uno de los "dunyementaries" (término con el que la propia Dunye se refiere a la mezcla de autobiografía y ficción en su trabajo) más famoso, dirigido y protagonizado por la cineasta. Una mezcla de historia personal e imaginaria sobre la sexualidad de una joven negra lesbiana. *The Watermelon Woman*, título que hace referencia a la película de Melvin Van Peebles, *The Watermelon Man*, fue un hito del New Queer Cinema de los años 90 por abordar de frente la identidad lésbica negra y la imagen estereotipada de las mujeres racializadas en Hollywood a partir de la historia de una empleada de videoclub, la propia Dunye, fascinada por una desconocida actriz afroamericana de la década de 1930 conocida como "La Mujer Sandía".

Sesión 23. L.A. Rebellion II: Haile Gerima

Primer pase: 2 de diciembre de 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: día por concretar, diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Haile Gerima. *Hour Glass*

Estados Unidos, 1971, b/n y color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 13'

Haile Gerima. *Bush Mama*

Estados Unidos, 1979, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, 16mm, 97'

El cineasta etíope-americano Haile Gerima realizó estas dos películas sobre la toma de conciencia negra en el marco de la Escuela de Cineastas Negros de Los Ángeles, la L.A. Rebellion. *Hour Glass*, su primera película, es un film de montaje político, un *collage* en blanco y negro y color con música de la banda The Last Poets y de la líder de los Panteras Negras, la cantante y escritora Elaine Brown. En él, un jugador de baloncesto negro entra en contacto con la obra de Frantz Fanon, Martin Luther King y Angela Davis. Gerima conectaba así la lucha por los derechos civiles con las luchas del Tercer Mundo. Realizada en 1975 como película de graduación en la UCLA, con fotografía de Roderick Young y

Charles Burnett, *Bush Mama* no llegó a estrenarse hasta 1979. Partiendo de imágenes documentales de la policía acosando al equipo, Gerima se desplaza del *cinéma verité* al *agitprop* para narrar la progresiva politización de una madre de familia enfrentada al deshumanizado sistema de asistencia social.

Sesión 23. LA Rebellion III: Larry Clark

Primer pase: 3 de diciembre de 2021, 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: día por concretar, diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Passing through

Estados Unidos, 1977, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 105'

Obra capital de la L.A. Rebellion, la Escuela de Cineastas Negros de Los Ángeles que en torno a los años 70 agrupó a los cineastas afroamericanos de la Universidad de California (UCLA), *Passing Through* fue la película de graduación de Larry Clark. Es también uno de los pocos largometrajes de ficción sobre el mundo del jazz, con música de John Coltrane, Charlie Parker y Sun Ra, realizados por un cineasta negro. A partir de la historia de un saxofonista recién salido de prisión y enfrentado a los ejecutivos blancos de la industria musical, Clark contrapone a esa explotación y mercantilización la subjetividad enérgica y rabiosa del jazz. Buscando una alternativa narrativa y formal a Hollywood, Clark encontró un espacio expresivo emulando la expresividad del jazz en el cine.

Sesión 24. Kathleen Collins

Primer pase: sábado 4 de diciembre de 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: viernes 10 de diciembre de 2021 - consulta de horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Losing Ground

Estados Unidos, 1982, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 83'

Escritora y cineasta, Kathleen Collins destacó por su manera de abordar en relatos, obras de teatro, guiones de cine y películas unas relaciones conyugales caracterizadas por mujeres autorreflexivas que pasaban de un estado de subyugación a otro de empoderamiento. En ese sentido, *Losing Ground* fue un largometraje pionero a la hora de introducir la conciencia feminista afroamericana en las películas, si bien no llegó a tener estreno comercial. Se trataba de una comedia dramática semiautobiográfica en torno a la crisis matrimonial de una profesora de filosofía y su marido pintor. Un enredo amoroso atravesado por las cuestiones de raza y género condenado al olvido por las distribuidoras y que ha sido redescubierta años después como un hito del cine independiente.

Sesión 25. LA Rebellion IV: Billy Woodberry

Primer pase: sábado 11 de diciembre, consulta de horario en web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: domingo 12 de diciembre de 2021 – 12 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Bless Their Little Hearts

Estados Unidos, 1984, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 80'

Billy Woodberry filmó *Bless Their Little Hearts* en las calles del gueto angelino de Watts, tal y como haría Charles Burnett, su compañero en UCLA y en L.A Rebellion. *Bless Their Little Hearts* es una historia sobre el desempleo, la pobreza crónica y el racismo institucionalizado que fue escrita y fotografiada por el propio Burnett. La estética naturalista deudora del neorrealismo, el tenebroso blanco y negro y una áspera banda sonora de jazz hicieron de esta película un drama desgarrador, pero nada sentimental, en el que la terrible realidad encuentra momentos cotidianos de gracia silenciosa.

Sesión 26. Cauleen Smith

Primer pase: lunes 6 de diciembre de 2021 -18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: día por concretar, diciembre, 2021 – Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Cauleen Smith. *The Changing Same*

Estados Unidos, 2001, color y b/n, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 10'

Cauleen Smith. *Drylongso*

Estados Unidos, 1998, color, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 86'

Sesión doble con Cauleen Smith, artista y cineasta afrofeminista. El cortometraje es un giro de tuerca al afrofuturismo, género entre la crítica social y la parodia que argumenta que el verdadero alienígena es el negro y que su libertad se producirá en el espacio exterior, lejos de la tierra. Smith lleva la extravagancia afrofuturista al espacio más íntimo y existencial. En *The Changing same* vemos a dos extraterrestres negros varados en un planeta tierra vacío y buscando cómo relacionarse entre sí. *Drylongso*, “ordinario” en jerga afroamericana, es una película de culto independiente, ópera prima de Smith, estrenada en Sundance y galardonada en los Spirit, premios del cine indie por antonomasia. Es un retrato de Pica, una joven estudiante de arte afroamericana que, ante los asesinatos que se están produciendo en su barrio, documenta obsesivamente con su Polaroid a los hombres negros de su entorno, convencida de que muy pronto pasarán a ser una especie en extinción y esas instantáneas, la única prueba de su existencia.

Sesión 27. Cortos feministas

Primer pase: jueves 9 de diciembre, 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: domingo 21 de diciembre, 2021 - Consultar horario en la web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Alile Sharon Larkin. *Your Children Come Back to You*

Estados Unidos, 1979, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, 16mm, 27'

Fronza Woods. *Killing Time*

Estados Unidos, 1979, color, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 9'

Fronza Woods. *Fannie's Film*

Estados Unidos, 1982, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 15'

Julie Dash. *Illusions*

Estados Unidos, 1982, b/n, VO en inglés con subtítulos en español, 16mm, 34'

A finales de los años setenta y principios de los ochenta surgieron una serie de cineastas negras que se dedicaron a dar protagonismo y voz a las mujeres afroamericanas y a sus experiencias con películas de un marcado carácter naturalista. Integrante de la L.A. Rebellion, Alile Sharon Larkin adoptó en *Your Children Come Back To You* el punto de vista de una niña dividida entre su madre, orgullosa de sus raíces pero sin apenas medios económicos, y su tía alienada por los valores blancos. Por su parte, Fronza Woods realizó varios retratos sobre mujeres invisibles: en *Killing Time* muestra el dilema de una mujer suicida que no encuentra el traje adecuado; y en *Fannie's Film* la rutina de una mujer de la limpieza de 65 años. Por último, Julie Dash sigue la vida de dos mujeres en la industria del cine de la década de 1940 que necesitan aparentar ser blancas para trabajar.

Sesión 28. Arthur Jafa

Primer pase: sábado 11 de diciembre de 2021-18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

Segundo pase: 29 de diciembre de 2021 - consulta de horario en la web de Filmoteca Española

Arthur Jafa. *Ms Hillsonga*

Estados Unidos, 2007, color y b/n, sonido, AD, 4'

Arthur Jafa. *Dreams are Colder than Death*

Estados Unidos, 2014, color, VO en inglés con subtítulos en español, AD, 52'

Jafa es un caso singular y, en cierta medida, muy revelador de la condición del cineasta y artista afroamericano. Considerado uno de los artistas contemporáneos más relevantes, dicho reconocimiento internacional se produjo en años recientes tras varias décadas de trabajo como director de fotografía para películas de Spike Lee (*Crooklyn*) o Julie Dash (*Daughters of the Dust*). Jafa defiende una identidad propia del *black film* a lo largo de toda su historia, basada tanto en el rol ético de las imágenes como en la singularidad de su

propia forma. Acuña el concepto de BVI -Black Visual Intonation [Entonación Visual Negra]- para referirse a un montaje basado en el ritmo pulsante de la música negra. *Ms Hillsonga* es un torrente de 4 minutos de BVI con imágenes de violencia racial y vidas negras con el sonido techno de Jeff Mills. Con todo derecho, es una de las obras visuales más potentes contra la era Trump. *Dreams are Colder than Death* es un largometraje documental que recopila, cincuenta años después del famoso discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King, una serie de voces, como Kara Walker o Charles Burnett, entre otros, que se preguntan sobre el significado de ser negro hoy en los Estados Unidos.

Sesión 29. Gordon Parks

Primer pase: domingo 12 de diciembre - 2021 – consulta de horario en web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: lunes 20 de diciembre - 2021 – 18 h / Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio

The Learning Tree

Estados Unidos, 1969, color, VO en inglés con subtítulos en español, DCP y AD, 107'

La penúltima sesión del ciclo rinde tributo a *The Learning Tree*, la primera película dirigida por un cineasta afroamericano para un gran estudio de Hollywood, la Warner Bros. También rinde tributo a la gran figura de Gordon Parks, uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, también músico, escritor y cineasta, comprometido con relaciones raciales, la pobreza, los derechos civiles y la vida urbana. *The Learning Tree* lleva a la pantalla la novela autobiográfica homónima de Gordon Parks, el retrato de un joven negro y su viaje de la infancia a la madurez en una pequeña población de Kansas en la década de 1920. El propio Parks sería el encargado de dirigir el filme en 1969, con la supervisión constante de la productora. Cuando la Library of Congress inició en 1989 el National Film Registry, una selección de películas consideradas clave dentro de la cultura cinematográfica estadounidense, *The Learning Tree* fue uno de los 25 primeros títulos en figurar.

Sesión 30. Concierto de clausura con Iván “Melon” Lewis Trio sobre Oscar Micheaux. *Within our Gates*

Primer pase: enero de 2022 - consulta de horario en web de Filmoteca Española / Filmoteca Española, Cine Doré

Segundo pase: enero de 2022 –fecha de próximo anuncio, consulta de horario en web del Museo Reina Sofía

Within Our Gates

Estados Unidos, 1920, b/n, muda, 35mm, 79'. Versión no restaurada

El ciclo se cierra tal y como se inició, con la primera película dirigida por un cineasta afroamericano en la historia, *Within Our Gates*, de Oscar Micheaux. En la clausura se proyecta la versión original en 35mm que permitió la restauración, recuperación y divulgación de la película. *Within Our Gates* entró a los archivos de Filmoteca en 1961

procedente de una adquisición a los Laboratorios Arroyo, si bien no fue catalogada y atribuida hasta 1992. La restauración se inició en 2003 con el único máster original conservado a nivel internacional, el de Madrid. Esta doble sesión va acompañada de una partitura realizada por Iván “Melon” Lewis (Cuba, 1974), uno de los pianistas contemporáneos de jazz más influyentes y reconocidos, nominado para varios Grammy Latinos. El músico ha compuesto una partitura contemporánea para *Within Our Gates* con motivo de esta sesión de clausura especial.

Sedes:

Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, Auditorio - Santa Isabel, 52

Filmoteca Española. Cine Doré - Santa Isabel, 3

Todas las películas se proyectan en VOSE

Entrada: Sesiones en Museo Reina Sofía: gratuita hasta completar aforo, previa retirada de entrada en la web del Museo, a partir de las 10:00 h del último día hábil antes de la actividad. Máximo 2 por persona. Apertura de puertas media hora antes de la proyección

Sesiones en Filmoteca Española: entrada 3 € por sesión

*Horarios sujetos a cambios, consultar web y programa de Filmoteca Española

Comisariado: Chema González (Museo Reina Sofía), Carlos Reviriego (Filmoteca Española) y Natalia Marín