

JUNIO 2012
JUNE 2012

CONFERENCIAS
Jueves 7 y 14
● 18:30 h
LECTURES
Thursday 7 and 14
● 6.30 PM

PROYECCIONES
Jueves 7 y 14
Viernes 8 y 15
● 18:30 h
SCREENINGS
Thursday 7 and 14
Friday 8 and 15
● 6.30 PM

Auditorio del Espacio FT
Auditorium, Espacio FT

Entrada libre
Free admission

Como sucediera con la pintura y la fotografía, es indudable que la aparición del «arte en movimiento» ejerció una poderosa influencia en los artistas cubistas; una influencia, no obstante, recíproca, con préstamos artísticos de doble dirección.

En efecto, son múltiples los recursos cinematográficos –planos contrapicados, iluminación contrastada, angulaciones de vértigo, el blanco y negro primigenio–, asimilados en sus obras.

De igual modo, aquellos personajes que podemos apreciar hoy en ciertos cuadros no dejan de ser transmisiones de los protagonistas que aparecían en los primeros cortometrajes.

Por su parte, el cine de principios de siglo a menudo tomará prestados recursos estilísticos propios de corrientes artísticas coetáneas para sus ambientaciones. El cine expresionista alemán es uno de los ejemplos más claros.

El objetivo de este ciclo es dar a conocer al público una de las facetas más íntimas y desconocidas, pero fundamentales por su calado, de estos artistas y contextualizar cinematográficamente los años de gestación y andadura del movimiento.

Por ello, un amplio programa de películas nos traslada al París de principios de siglo, para ser ese mismo público maravillado por el primer movimiento, para sentir que la fascinación de esa experiencia moderna de ir al cine perdura en el tiempo.

As with painting and photography, the emergence of "art in motion" undoubtedly exerted a powerful influence on Cubist artists. In this case, however, the influence was reciprocal so the artistic borrowing went both ways.

In fact, Cubist works are replete with cinematographic devices such as low-angle perspectives, high-contrast lighting, dramatic high angles and primeval black and white.

At the same time, the figures we observe today in certain paintings are clearly transmuted characters that appeared in the first short films.

For their part, early 20th century films often borrowed stylistic devices from contemporary artistic trends to create a specific setting or atmosphere. German Expressionist films illustrate this process perfectly.

The purpose of this film programme is twofold: to offer audiences an insight into one of the most intimate, least known and yet fundamentally significant facets of these great artists; and to cinematographically contextualise the Cubist movement's years of gestation and development.

The array of films chosen for the occasion therefore transport us to Paris at the dawn of the 20th century to become that early audience enthralled by the first moving pictures and to discover that the fascination with the modern experience of cinema-going endures to this day.

We will be honoured with the presence of two experts in this field: Bernice Rose, curator of the *Picasso, Braque and Early Film in Cubism* show at the Pace Gallery

Contaremos con la presencia de dos expertas en la materia: Bernice Rose, comisaria de la muestra *Picasso, Braque y el Cine Antiguo en el Cubismo* en la Pace Gallery de Nueva York en 2007, y Jennifer Wild, historiadora de cine y encargada de seleccionar las películas que se proyectaron en la exposición.

Garbiñe Ortega, comisaria de ciclos de cine para instituciones como San Francisco Cinematheque, Pacific Film Archive (Berkeley, California), Anthology Film Archives (NY) o La Casa Encendida (Madrid), ha realizado la selección de películas y estructurado las sesiones del ciclo.

Jennifer Wild nos trasladará a los primeros años de exhibición, mostrando cómo el medio cinematográfico en sus comienzos contenía alguno de los problemas formales más desafiantes a los que los pintores volvíán repetidamente, obsesivamente, ya que también eran los problemas de la pintura moderna.

Por su parte, Bernice Rose expondrá la relación de Picasso y Braque con el cinematógrafo, en tanto ingenio revolucionario y tecnológico, con el nuevo arte del cine y con otras manifestaciones artísticas, estableciéndose toda una serie de estrategias formales y operaciones materiales que promovieron un cambio radical y profundo en la expresión artística para fundamentar al cubismo como la base del arte moderno.

in New York City in 2007, and Jennifer Wild, the film historian who selected the films that were screened at the show.

Garbiñe Ortega, a film programme curator for institutions such as the San Francisco Cinematheque, the Pacific Film Archive (Berkeley, California), the Anthology Film Archives (NY) and La Casa Encendida (Madrid), has selected the films and designed the programme structure.

Jennifer Wild will take us back to the early days of filmmaking to illustrate how the fledgling cinematographic medium contained some of the most challenging formal problems that painters obsessively returned to time and again, for they were also the problems of modern painting.

MUJERES DIPUTADAS. Autor desconocido, 1912
FEMALES IN PARLIAMENT. Anonymous, 1912

Bernice Rose will discuss Picasso and Braque's relationship with the cinematograph, a revolutionary technological device, with the new art of filmmaking and with other artistic manifestations, establishing a whole series of formal strategies and material operations that brought about a radical transformation in the field of artistic expression and turned Cubism into the cornerstone of modern art.

JUEVES, 7 DE JUNIO

CONFERENCIA
PICASSO, BRAQUE
Y LOS INICIOS DEL CINE
EN EL CUBISMO
Conferencia de Bernice Rose
● 18:30 h

PROYECCIÓN
PICASSO AND BRAQUE GO
TO THE MOVIES
Arne Glimcher, 2008
EE.UU. 62'

Esta película explora la conexión que existió entre el cubismo y el primer cine y la innegable influencia que ejerció el séptimo arte en la obra de Picasso y Braque en especial. El largometraje, narrado y producido por Martin Scorsese, cuenta con los comentarios de directores, artistas e historiadores para acercarnos a este momento tan rico en la historia del arte.
● 20:00 h

MODA DE PARÍS. Autor desconocido, 1926
A BRIEF HISTORY: MODE DE PARIS. Anonymous, 1926

JUNE, THURSDAY 7

LECTURE
PICASSO, BRAQUE AND EARLY
FILM IN CUBISM
Lecture by Bernice Rose
● 6.30 PM

SCREENING
PICASSO AND BRAQUE
GO TO THE MOVIES
Arne Glimcher, 2008
USA. 62'

This film explores the connection between Cubism and early filmmaking and the undeniable influence that the seventh art had on the work of Picasso and Braque in particular. Narrated and produced by Martin Scorsese, the film draws on the opinions of directors, artists and historians to gain a better understanding of this extraordinary period in art history.
● 8:00 PM

VIERNES, 8 DE JUNIO

PROYECCIONES

LOS PRIMEROS 20 AÑOS DEL NUEVO SIGLO EN PARÍS
Esta serie de películas son una buena muestra de lo que era París los primeros años del nuevo siglo. Documental, ficción y animación se dan cita para hablarnos de la vida de la ciudad, de las preocupaciones de la época y de las nuevas ideas que el nuevo siglo estaba trayendo al mundo.
● 18.30 h

TOTAL: 62'

LA MARSEILLAISE
Georges Mendel, 1907
Francia. 3'

Aunque el cine sonoro no llega hasta el año 1929, se hicieron ciertos experimentos anteriormente. En 1906 se encontró una forma de sincronizar la imagen y el sonido reproduciendo el gramófono mientras se filmaba. Este es un ejemplo «muy francés» de aquellos avances.

NIÑOS DE MONTMARTRE
Autor desconocido, 1916
Francia. 4'

La colina de Montmatre era el lugar para los artistas. Un dibujante de la época realizaba series de «Los niños de Montmatre», donde seguía las aventuras de los niños del barrio. Este artista, como gran observador social que era, retrató el impacto que la guerra causó en los niños. Este documental ficcionado es fruto de los juegos bélicos de los niños de la época.

JUNE, THURSDAY 7

LECTURE
PICASSO, BRAQUE AND EARLY
FILM IN CUBISM
Lecture by Bernice Rose
● 6.30 PM

SCREENING
PICASSO AND BRAQUE
GO TO THE MOVIES
Arne Glimcher, 2008
USA. 62'

This film explores the connection between Cubism and early filmmaking and the undeniable influence that the seventh art had on the work of Picasso and Braque in particular. Narrated and produced by Martin Scorsese, the film draws on the opinions of directors, artists and historians to gain a better understanding of this extraordinary period in art history.
● 8:00 PM

VIERNES, 8 DE JUNIO

PROYECCIONES

LOS PRIMEROS 20 AÑOS DEL NUEVO SIGLO EN PARÍS
Esta serie de películas son una buena muestra de lo que era París los primeros años del nuevo siglo. Documental, ficción y animación se dan cita para hablarnos de la vida de la ciudad, de las preocupaciones de la época y de las nuevas ideas que el nuevo siglo estaba trayendo al mundo.
● 18.30 h

TOTAL: 62'

LA MARSEILLAISE
Georges Mendel, 1907
Francia. 3'

Aunque el cine sonoro no llega hasta el año 1929, se hicieron ciertos experimentos anteriormente. En 1906 se encontró una forma de sincronizar la imagen y el sonido reproduciendo el gramófono mientras se filmaba. Este es un ejemplo «muy francés» de aquellos avances.

NIÑOS DE MONTMARTRE
Autor desconocido, 1916
Francia. 4'

La colina de Montmatre era el lugar para los artistas. Un dibujante de la época realizaba series de «Los niños de Montmatre», donde seguía las aventuras de los niños del barrio. Este artista, como gran observador social que era, retrató el impacto que la guerra causó en los niños. Este documental ficcionado es fruto de los juegos bélicos de los niños de la época.

JUNE, FRIDAY 8

SCREENINGS

THE FIRST 20 YEARS OF THE NEW CENTURY IN PARIS
The films in this serie illustrate what Paris was like at the dawn of the 20th century. Documentary, fiction and animation combine to provide audiences with a window into life in the city, the preoccupations of the era and the new ideas ushered in by the new century.
● 6.30 PM

TOTAL: 62'

LA MARSEILLAISE
Georges Mendel, 1907
Francia. 3'

Although sound film did not arrive until 1929, there were various experiments prior to that date. In 1906 filmmakers devised a way of interlocking a projector with a phonograph, thus synchronising pictures and sound. This is a "very French" example of these breakthroughs.

CHILDREN OF MONTMARTRE
Anonymous, 1916
Francia. 4'

Montmartre was the hilltop quarter of Paris where artists gathered. Produced by a draughtsman of the day, the "Children of Montmartre" series narrated the adventures of the neighbourhood children. Like the great social observer he was, the artist depicted the influence that the war had on the children. This fictitious documentary highlights the war games played by the children of that time.

MODA DE PARÍS
Autor desconocido, 1926
Francia. 5'
Después de la Primera Guerra Mundial, el papel de la mujer se transforma radicalmente, cambio que se verá reflejado también en la moda. Esta película fue coloreada para acentuar las texturas de los vestidos.

MUJERES DIPUTADAS
Autor desconocido, 1912
Francia. 8'

Las mujeres por primera vez aparecen en la vida política en Inglaterra y Francia. Esta parodia cómica habla de esos días en que la mujer se plantea abandonar su rol en el hogar y dejar sus responsabilidades domésticas a cargo del... ¿hombre?

CAZA A LA JIRAFRA EN UGANDA
Producción de Lux, 1910
Francia. 7'

Esta película pertenece a ese gran grupo de films salvados por conservadores y aficionados al cine. La conservación y preservación de películas es un trabajo fundamental para este arte, tratándose de un material tan efímero y delicado. Este documental fue encontrado por un proyeccionista de ferias itinerantes francés. Este film «etnográfico» nos muestra unos exploradores cazando una jirafa a principios de siglo; se trata de una de las primeras películas que retrataban otros mundos desconocidos hasta el momento.

3 PELÍCULAS PARA LA PREVENCIÓN
O'Gallop, 1918
THREE FILMS ABOUT PREVENTION
O'Gallop, 1918

A BRIEF HISTORY:
MODE DE PARIS
Anonymous, 1926
France. 5'

After the First World War, women's role in society changed dramatically and this was reflected in fashions. The film was coloured to accentuate the textures of the dresses.

LA INUNDACIÓN DEL SENA. Autor desconocido, 1910
THE FLOODING OF THE SEINE. Anonymous, 1910

FEMALES IN PARLIAMENT
Anonymous, 1912
Francia. 8'

Women first entered politics in England and France. This parody takes a humorous look at the days when women started thinking about giving up their role in the home and leaving their domestic duties to... men?

GIRAFFE HUNTING IN UGANDA
Lux production, 1910
Francia. 7'

This film is one of the countless movies that have been rescued by conservators and film lovers. Conservation and preservation are fundamental tasks for this art form due to the ephemeral and delicate nature of the materials. Found by a French travelling projectionist, this "ethnographic" film shows a group of explorers hunting a giraffe at the beginning of the 20th century. It was one of the first films to show audiences a hitherto unknown world.

3 PELÍCULAS PARA LA PREVENCIÓN
O'Gallop, 1918
Francia. 6'

La Fundación Rockefeller, viendo la cantidad de muertos que causaba la tuberculosis, patrocinó una campaña para prevenir esta enfermedad, así como otras preocupaciones del momento, por ejemplo el alcoholismo. Estas películas de dibujos animados fueron realizadas con carácter educativo para que se proyectaran por todo el país.

LA INUNDACIÓN DEL SENA
Autor desconocido, 1910
Francia. 5'

En la segunda mitad de enero de 1910, París sufrió las peores inundaciones en los últimos 100 años. La ciudad no estaba preparada para las consecuencias de este suceso y se vivieron días terribles. Este documental recoge imágenes inéditas, la experiencia de los parisinos y todos los métodos inventados para sobrevivir al desastre.

EL PESCADOR DE PERLAS
Ferinand Zecca, 1907
Francia. 8'

Durante la exposición universal de París de principios de siglo, el productor Pathé y el realizador Zecca se conocen y, a partir de entonces, el director se convierte en la mano derecha del gran productor del momento. Zecca trabaja como actor, escritor y director, tratando todos los géneros; no tiene ningún problema en copiar incluso ciertas películas exitosas, sobre todo las de Méliès. Antes de morir, realiza esta bella película sobre el fondo del mar, recopilando todas las técnicas y juegos que el cine había inventado hasta el momento.

THREE FILMS ABOUT PREVENTION
O'Gallop, 1918
France. 6'

The number of deaths caused by tuberculosis led the Rockefeller Foundation to sponsor a campaign to prevent this disease and other besetting problems of the day, such as alcoholism. These animated films were produced as an educational initiative for screening all over the country.

THE FLOODING OF THE SEINE
Anonymous, 1910
France. 5'

In the second half of January 1910, Paris suffered one of the worst floods of the last one hundred years. The city was ill-equipped to deal with the aftermath of the disaster, and Parisians lived through a few terrible days. This documentary captures extraordinary images of the city, the experience of the residents and the methods they devised to survive the ordeal.

THE PEARL FISHER
Ferinand Zecca, 1907
France. 8'

Filmmaker Zecca met Pathé at the Exposition Universelle held in Paris at the beginning of the century, and from that point on he became the producer's right hand, acting, turning out scripts, directing and exploring virtually every genre. He even had no qualms about copying certain films, particularly those of Méliès. Before he died, he made this wonderful film about the ocean floor, employing all the cinematographic techniques and effects that had been invented at the time.

TITANIC
Autor desconocido, 1912
EE.UU. 10'

El hundimiento del Titanic causó 1517 víctimas y fue uno de los acontecimientos más importantes de 1912. White Star Line construyó el Titanic y otros dos barcos idénticos, el Britannic, que tuvo también un trágico final, y el Olympic, en funcionamiento hasta 1935. Cuando sucedió la catástrofe del Titanic no se conservaron imágenes oficiales del barco, de tal forma que un exhibidor francés de la época guardó esta película del Olympic «transformando» para siempre este barco en el Titanic.

CARRERA INFANTIL DE COCHES EN VENICE, CALIFORNIA
Henry Lerman, 1914
EE.UU. 6'

Las calles de Venice, en la costa californiana, son el escenario para este documental que cuenta con una intervención muy especial. Esta película, que registra las carreras de coches infantiles que tenían lugar en 1914, supone la segunda aparición de Chaplin en la pantalla. La frescura de esta película reside en ver cómo este personaje, que aún no es conocido, interactúa con la gente del pueblo que acude a esta cita tan popular.

3 PELÍCULAS PARA LA PREVENCIÓN
O'Gallop, 1918
THREE FILMS ABOUT PREVENTION
O'Gallop, 1918

TITANIC
Anonymous, 1912
USA. 10'

The sinking of the Titanic claimed 1,517 lives and was one of the most important events of 1912. White Star Line, the shipping company that built the Titanic, built two other identical ships: the equally ill-fated Britannic, and the Olympic, which remained in commission until 1935. When disaster struck the Titanic, no official pictures of the ship survived, but a French exhibitor of the day kept this film about the Olympic, "transforming" it into the Titanic for posterity.

TITANIC. Autor desconocido, 1912
TITANIC. Anonymous, 1912

KID AUTO RACES AT VENICE, CAL.
Henry Lerman, 1914
USA. 6'

The streets of Venice on the California coast are the setting for this documentary featuring a very special collaboration. This film, which captures baby cart-races in 1914, was Charles Chaplin's second screen appearance. The film owes its freshness to the way in which the character, still unknown at this stage, interacts with the townsfolk who turn out to watch the popular event.

