

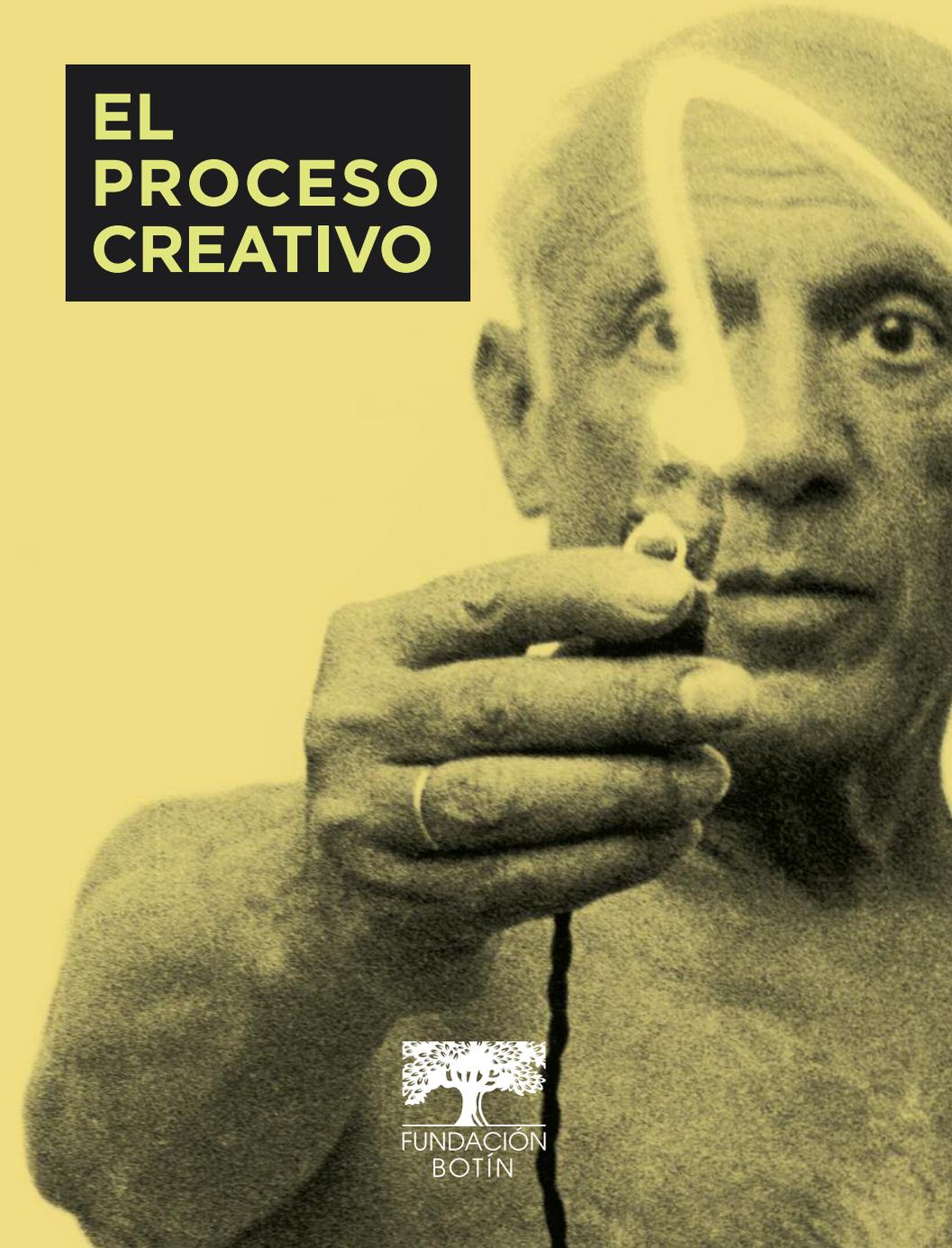
¿Cómo puede la obra de un artista ser filmada de manera que su estructura interna, su alma, pueda ser revelada?

Capturar ese momento preciso en el que los sentimientos, las ideas o los pensamientos se transforman en obras de arte, ha sido una preocupación constante para los cineastas y otros artistas a lo largo de los años. Mientras que el exterior de una obra -el lienzo, el edificio, la pieza de música- está a la vista de todos, las estructuras internas han quedado fuera de su alcance.

Este es el desafío de las películas que forman parte de *El proceso creativo*. Se incluyen en este ciclo exploraciones de varios directores sobre la germinación de la música, la ópera, el ballet, la arquitectura y las artes visuales que son, en sí mismas, obras de arte.

EL PROCESO CREATIVO

SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN.
PEDRUECA 1, SANTANDER





30 DE OCTUBRE

Le mystère Picasso

1956, HENRI-GEORGES CLOUZOT, FRANCIA, 78 MIN.

PRESENTACIÓN DE RICHARD PEÑA

Después de éxitos internacionales como *El salario del miedo* y *Las diabólicas*, el director francés Henri-Georges Clouzot quiso hacer un documental sobre su viejo amigo Pablo Picasso. Tras discutir diversas estrategias para la filmación, Clouzot decidió capturar a Picasso en el acto mismo de pintar; pero en lugar de retratarle desde la parte posterior o lateral, lo filmó *a través de la pintura*, haciéndole trabajar sobre unas hojas de vidrio. El resultado es un documento fascinante que refleja el método de trabajo de un gran maestro.



18 DE NOVIEMBRE

El curso de las cosas

1987, PETER FISCHLI & DAVID WEISS, SUIZA, 30 MIN.

Partiendo de sus primeras obras, que con frecuencia se centraban en las conexiones existentes entre personas, lugares y objetos, los artistas suizos Peter Fischli (1952) y David Weiss (1946-2012) instalaron una enorme y compleja estructura compuesta de objetos de uso cotidiano en un almacén. La pieza documenta la larga reacción en cadena de estos objetos y es una combinación de rigor conceptual y humor absurdo característica de Fischli & Weiss. Es uno de los primeros ejemplos del llamado "cine de galería": películas realizadas por artistas y presentadas principalmente en espacios asociados con las artes visuales.



9 DE DICIEMBRE

Original cast album

1970, D A PENNEBAKER, USA 58 MIN.

Concebida originalmente como un capítulo piloto para una serie de televisión, la película documenta una maratónica sesión de grabación de la comedia musical *Company*, obra del compositor y letrista estadounidense Stephen Sondheim. Los músicos tienen un número limitado de horas para grabar la versión definitiva de la partitura. Al principio la atmósfera es amable, pero poco a poco las tensiones aumentan. Pennebaker, uno de los pioneros del movimiento documental *cinema vérité*, es un maestro en revelar las relaciones y las emociones más íntimas, dotando a su obra de una gran tensión dramática.



4 DE NOVIEMBRE

Traviata et nous

2012, PHILIPPE BÉZIAT, FRANCIA, 112 MIN.

En 2011, la soprano francesa Natalie Desay interpretó el papel de Violetta, la protagonista de la ópera verdiana *La Traviata* en el prestigioso festival de Aix-en-Provence. Desay y los miembros del elenco accedieron a que todos sus ensayos fueran filmados. De las más de cien horas de grabación existentes, el director Philippe Béziat extrae un magnífico documento de lo que ocurre tras la escena: las letras de las arias, la escenografía, las voces, las actuaciones, las luces y, en definitiva, la concepción completa de la versión final de una ópera, la que finalmente llegará al público.



25 DE NOVIEMBRE

Antonio Gaudí

1985, HIROSHI TESHIGAHARA, JAPÓN, 72 MIN.

Como él mismo cuenta en su autobiografía, cuando el realizador japonés Hiroshi Teshigahara visitó España a principios de 1960 y contempló los edificios de Antonio Gaudí, entendió por primera vez "que existe una línea ininterrumpida entre la naturaleza y las creaciones humanas". Años más tarde, Teshigahara regresó a Barcelona con su amigo y colaborador, el reconocido compositor japonés Toru Takemitsu, y juntos harían una película-homenaje que se desliza sobre las formas y los espacios creados por el arquitecto catalán, revelando su carácter intensamente sensual y, a veces, incluso erótico.



16 DE DICIEMBRE

El sol del membrillo

1992, VÍCTOR ERICE, ESPAÑA, 133 MIN.

En 1990 Televisión Española esperaba patrocinar una serie de retratos documentales cortos de pintores españoles contemporáneos. Víctor Erice (*El espíritu de la colmena*, *El sur*) propuso trabajar con el pintor Antonio López. Cuando el proyecto se canceló Erice fue a ver a López para despedirse y éste le comentó que estaba a punto de comenzar una nueva pintura de un árbol de membrillo en su jardín. Erice se quedó para ver las preparaciones y decidió hacer una grabación de este proceso. Pocas películas han revelado tanto sobre el proceso artístico y son, al mismo tiempo, tan bellas. Una obra maestra firmada por uno de los más grandes cineastas españoles.



11 DE NOVIEMBRE

Ballet 422

2014, JODY LEE LIPES, USA, 72 MIN.

A los 25 años Justin Peck ya era un prometedor coreógrafo y bailarín, considerado una de las grandes promesas de la danza contemporánea, creador de dos piezas, muy bien acogidas por la crítica, para el New York City Ballet. El documental recrea el proceso creativo de su tercer trabajo para el NYCB: una pieza mucho más compleja, cuyo desarrollo dependía en gran medida del talento y contribución de bailarines y técnicos. *Ballet 422* documenta, desde el primer ensayo al estreno mundial, la soledad de la creación y la necesaria colaboración con bailarines, diseñadores de vestuario y músicos.



2 DE DICIEMBRE

My architect: a son's journey

2003, NATHANIEL KAHN, USA, 110 MIN.

Louis Kahn (1901-1974) murió en el baño de una estación de tren en Nueva York. Estaba en bancarota y pasaron dos días hasta que reclamaron su cuerpo. Hoy es considerado uno de los más influyentes arquitectos del siglo XX. Treinta años después de su muerte, su hijo Nathaniel Kahn emprendió un viaje con el objetivo de analizar la figura de su progenitor por medio de sus edificios. Nathaniel se encuentra con un padre que nunca conoció, un hombre de una complejidad emocional sorprendente, que ocultó su vida privada mientras creaba obras de arte públicas. Nominado al Oscar a *Mejor largometraje documental* en el año 2003.

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN BOTÍN,
PEDRUECA, 1. SANTANDER. 20:00 HORAS
ENTRADA: LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

COORDINADO POR: RICHARD PEÑA, DIRECTOR EMÉRITO
DEL NEW YORK FILM FESTIVAL Y PROFESOR DE
FILM STUDIES EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

V.O. CON SUBTÍTULOS