

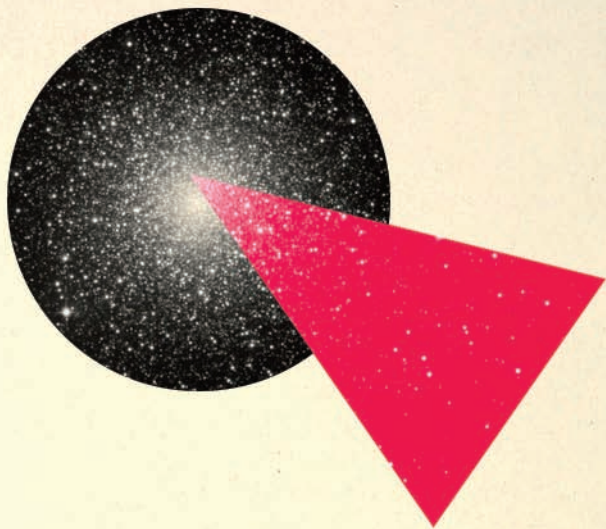
Ciclo de cine, junio 2010

COΣMOΣ

La frontera cinematográfica del cine ruso

Fundación
Marcelino Botín

ΚΟΣΜΟΣ

La frontera cinematográfica del cine ruso

Ciclo de cine, del 8 al 26 de junio de 2010

Coordinado por Richard Peña

Fundación
Marcelino Botín

ΚΟΣΜΟΣ

La frontera cinematográfica del cine ruso

Muchas revoluciones políticas y sociales —como las de China, México e Irán— son, en efecto, “restaurativas,” esto es, tratan de retrotraer a la nación justo al momento de su pasado más glorioso. Pero este no fue el caso de la Revolución Rusa: desde su inicio, sus dirigentes sentían la necesidad de eliminar el pasado, abandonando todo lo ligado al mundo del antiguo régimen y marchar intrépidamente hacia un futuro luminoso y muy distinto —o así lo imaginaban—.

La ruptura con el pasado fue expresada de varios modos: en los años veinte, por ejemplo, el énfasis y el apoyo al arte vanguardista fue parte de este proyecto general de crear el “nuevo hombre (y mujer)” soviético, alguien con el objeto de lograr una visión de la sociedad del futuro.

Cuando la marea política empieza a cambiar en los años treinta, la práctica del arte vanguardista casi desaparece, pero el tema de una ruptura con el pasado se sigue encontrando en algunos géneros populares especialmente en literatura y cine.

Uno de ellos fue, el llamado “Eastern” soviético, historias de aventuras que suceden en las repúblicas soviéticas de Asia Central —en gran parte islámicas— en las que soldados, militantes, políticos o intelectuales, desafían a las sociedades tradicionales, preparando el terreno para el establecimiento del régimen comunista.

Otro, comienza ya en los años veinte y se centra en el interés por los viajes interplanetarios y la ficción científica (sci-fi) en general. En esta época se publicaron un enorme e impresionante cuerpo de novelas, cuentos y guiones de sci-fi, la gran mayoría completamente desconocidos fuera de Rusia.

Ambos, los “Easterns” y los films sobre viajes interplanetarios, ofrecieron una visión de ruptura con el pasado y acercaron lugares y estilos de vida exóticas al público soviético tan alejado de las imágenes del resto del mundo. Las películas de sci-fi también sirvieron como celebraciones de la ciencia y la tecnología, tan importante en la ideología comunista.

Por supuesto, la sci-fi soviética hablaba también de la actualidad soviética como de un futuro imaginado. La irreplicable película titulada *Aelita* ofrece una reflexión de Rusia antes de la revolución, en ella lo que ocurre en el planeta Marte dominado por una reina suprema recordaba al público lo que ellos habían sufrido desde los malos tiempos de los Romanoffs.

El viaje cósmico critica la burocracia, mostrando cómo ésta puede ahogar la iniciativa particular. La guerra fría se produce en el espacio interastral en *La llamada de los cielos*, mientras que en *Es difícil viajar a las galaxias* se muestran los esfuerzos para reparar y renovar los países (o los planetas) destruidos por el capitalismo. Finalmente, *Los Primeros en la luna* recuerda la obsesión en los primeros años pos-soviéticos por las revelaciones de algún aspecto de la Unión Soviética, desde entonces completamente escondida al público, un tipo de historia secreta que sugiere que quizás los comunistas no eran tan tontos como parecían. También incluimos el gran clásico de Dziga Vertov, *El hombre con la cámara*, una obra si no rigurosamente “sci-fi,” si llena de la misma fe tecnológica en el futuro soviético. ¡*Buen Viaje!*

Richard Peña

Program Director, Film Society of Lincoln Center.
Professor of Film Studies, Columbia University

PROGRAMACIÓN

Martes 8 de junio

- 17.00 **AELITA, LA REINA DE MARTE**, 1924. Yakov Protazanov
20.15 **EL HOMBRE CON LA CÁMARA**, 1929. Dziga Vertov
REVOLUCIÓN INTERPLANETARIA, 1924. Z. Komissarenko, U. Merkulov
y N. Hodataev

Jueves 10 de junio

- 17.00 **EL VIAJE CÓSMICO**, 1936. Vasili Zhuravlev
20.15 **LA LLAMADA DE LOS CIELOS**, 1959. Mikhail Karyukov y Aleksandr Kozyr

Sábado 12 de junio

- 17.00 **ES DIFÍCIL VIAJAR A LAS GALAXIAS**, 1981/2001. Richard Viktorov
20.15 **PRIMEROS EN LA LUNA**, 2005. Alexei Fedorchenko

Martes 22 de junio

- 17.00 **EL HOMBRE CON LA CÁMARA**, 1929. Dziga Vertov
REVOLUCIÓN INTERPLANETARIA, 1924. Z. Komissarenko, U. Merkulov
y N. Hodataev
20.15 **AELITA, LA REINA DE MARTE**, 1924. Yakov Protazanov

Jueves 24 de junio

- 17.00 **LA LLAMADA DE LOS CIELOS**, 1959. Mikhail Karyukov y Aleksandr Kozyr
20.15 **EL VIAJE CÓSMICO**, 1936. Vasili Zhuravlev

Sábado 26 de junio

- 17.00 **PRIMEROS EN LA LUNA**, 2005. Alexei Fedorchenko
20.15 **ES DIFÍCIL VIAJAR A LAS GALAXIAS**, 1981/2001. Richard Viktorov

Salón de actos de la Fundación Marcelino Botín
Entrada libre hasta completar aforo
En versión original, con subtítulos

AELITA, LA REINA DE MARTE

(AELITA)

Director Yakov Protazanov, URSS **Duración** 120' **Año** 1924

Quizás la primera película que utilizó la posibilidad del viaje interplanetario como el tema principal de la obra, *Aelita* está basada en la novela, aún muy popular, de A. N. Tolstoi. Un ingeniero brillante y un tosco soldado viajan al planeta rojo y descubren que está habitado por seres humanos sumisos, completamente dominados por una reina de hierro, la magnífica Aelita (Yulia Solntseva, que después se casó y dominó al realizador ucraniano Aleksandr Dovzhenko). Surge una rebelión contra Aelita, y nuestros héroes buscan la manera de escapar. Liberada de la lógica, la dirección de arte de la película —llena de figuras básicas y contrastes fuertes— que deriva de los principios del constructivismo soviético.

Proyecciones

8 de junio a las 17.00

22 de junio a las 20.15

EL HOMBRE CON LA CÁMARA

(CHELOKEK S KINOAPPARATOM)

Director Dziga Vertov, URSS **Duración** 68' **Año** 1929

No es necesario presentar una de las obras-maestras del cine. Esta reflexión extraordinaria de Dziga Vertov sobre la sociedad soviética del momento y el lugar del cine en ella es un ejemplo de la llamada “sinfonía urbana,” un catálogo de visiones y ruidos de la vida urbana. La película transcurre en un día, el amanecer de los ciudadanos representa el comienzo de la maquinaria del mundo contemporáneo. Para Vertov, el primero en salir de su casa es “el hombre con la cámara,” personaje protagonizado por su hermano Mikhail Kaufman, un ciudadano armado con un tipo de “súper-maquina,” la cámara cinematográfica, que podía extender infinitamente la capacidad del ojo humano—y la conciencia—, revelando aspectos del mundo y la sociedad no visibles a la experiencia cotidiana. La música que acompaña esta versión es del compositor inglés Michael Nyman.

Proyecciones

8 de junio a las 20.15

22 de junio a las 17.00

REVOLUCIÓN INTERPLANETARIA

(MEZHPLANETNAYA REVOLUTSIYA)

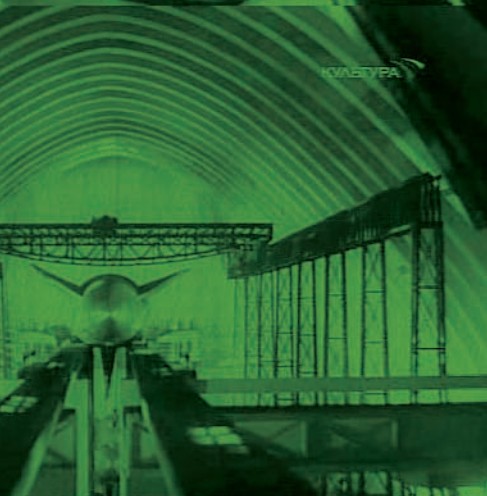
Director Z. Komissarenko, U. Merkulov y N. Hodataev, URSS **Duración** 9' **Año** 1924

Aelita fue un éxito tan grande cuando se estrenó que mereció una sátira ese mismo año. También, *Revolución Interplanetaria* ofrece una visión política: en 1924, el año de la muerte de Lenin, el Partido Comunista empieza a abandonar la política de fomentar la “revolución mundial,” y por tanto, la rebelión de las masas marcianas fue vista como un poco anticuada.

Proyecciones

8 de junio a las 20.15

22 de junio a las 17.00

EL VIAJE CÓSMICO

(KOSMICHESKY REIS)

Director Vasili Zhuravlev, URSS **Duración** 70' **Año** 1936

La primera película sonora de sci-fi soviética desde la popularísima *Aelita* en 1924, es *El viaje cósmico*, que cuenta la historia de Pavel (Sergei Komarov, que también trabajó con Pudovkin). Harto de las restricciones impuestas por el “Instituto de Viajes Interplanetarios de Moscú,” Pavel expropia un navío intergaláctico y sale en dirección a la luna. Llena de efectos especiales, *El viaje cósmico* sin embargo, ofrece una profecía del futuro tecnológico bastante realista. Uno de los principales teóricos sobre viajes intergalácticos, Konstantin Tsiolkovsky, fue consejero para este proyecto (también fue el autor de la novela que inspiró el guion, *Fuera de la Tierra*). Tsiolkovsky ofreció más de 30 planes detallados de varios “súper-aviones” que fueron considerados por el ejército soviético. Aunque el navío se llama “Stalin,” hay un sentido anti-conformista e individualista en la película, que quizás explique porque el realizador, el ucraniano Zhuravlev, trabajó poco después de *El viaje cósmico*.

Proyecciones

10 de junio a las 17.00

24 de junio a las 20.15

LA LLAMADA DE LOS CIELOS

(NEBO ZOVET)

Director Mikhail Karyukov y Aleksandr Kozyr, URSS **Duración** 80' **Año** 1959

La competencia entre los Estados Unidos y la URSS para conquistar las galaxias fue intensa, cada país gastó fortunas buscando tener el honor de ser el primero en llegar a la luna u otro planeta. *La llamada de los cielos* es la historia de dos misiones intergalácticas rivales; una con la esperanza de llegar hasta Marte y la otra a la Luna. Pero en vez de cumplir sus objetivos, las dos chocan con un asteroide, por lo que tienen que descubrir una manera de cooperar. Los paisajes extraterrestres son simplemente fabulosos; también la imagen de la Tierra rodeada por miles de navíos, satélites y otros objetos fue una premonición del futuro. El productor americano Roger Corman compró los derechos de la película, y usó la historia y hasta algunas secuencias para su propia gran obra de sci-fi, *Battle Beyond the Sun*, (*La batalla más allá del sol*), retomada después por un joven y muy ambicioso cineasta, un tal "Thomas Colchert," que hoy es conocido como Francis Ford Coppola.

Proyecciones

10 de junio a las 20.15

24 de junio a las 17.00

ES DIFÍCIL VIAJAR A LAS GALAXIAS

(CHEREZ TERNII K ZVEZDAM)

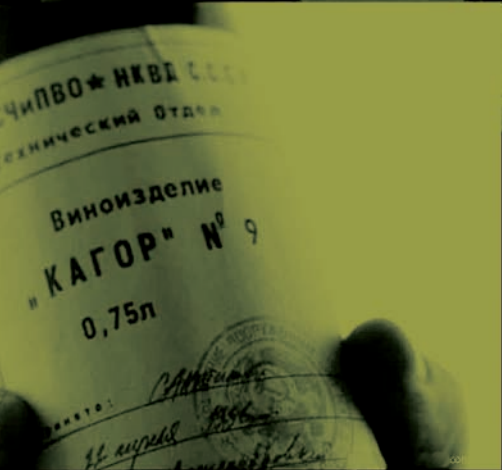
Director Richard Viktorov, URSS **Duración** 118' **Año** 1981/2001

El navío intergaláctico, *Pushkin*, se dirige intrépidamente donde ninguna otra nave ha llegado y en el espacio más profundo encuentra un navío abandonado y lleno de cadáveres. Hay, sin embargo, un superviviente, una criatura llamada Niya (Yelena Metyolinka, extraordinaria), quien busca ayuda de los terrestres para restaurar su planeta Dessa, ahora gravemente olvidado a pesar de su anterior grandeza. Colaborando con el conocido escritor Kir Bulvchyov, el realizador Richard Viktorov creó una interesante obra *kitsch*; sobre todo en los trajes estilo "mod", los mercenarios intergalácticos y mujeres biónicas, sin olvidar el villano, un nano capitalista que es el responsable de la destrucción de Dessa. La película estaba dirigida a la juventud soviética con el mismo vigor que *Star Trek* fue vendida al público americano juvenil. Pero más allá de las ropas y personajes bien estereotipados, *Es difícil...* tiene una fuerza emocional, expresando más de una vez esa creencia en un futuro mejor para todos.

Proyecciones

12 de junio a las 17.00

26 de junio a las 20.15

PRIMEROS EN LA LUNA

(PERVYE NA LUNE)

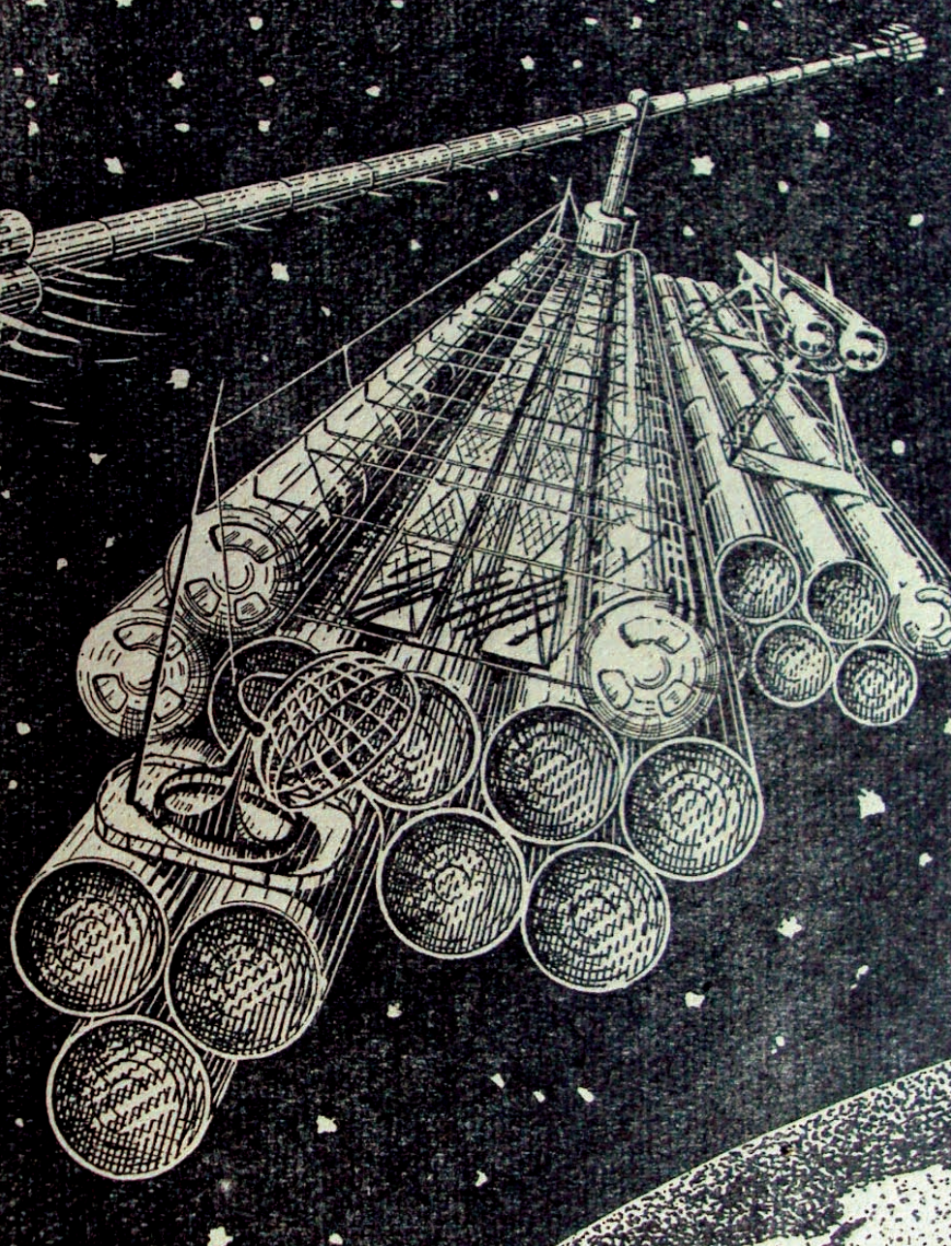
Director Alexei Fedorchenko, Rusia **Duración** 76' **Año** 2005

¿Piensas que fueron Neil Armstrong y Buzz Aldrin? Bien, estás equivocado, porque como la perturbante película de Alexei Fedorchenko muestra, un cosmonauta soviético, Ivan Kharlamov en 1938 fue a la Luna y regresó, manejando su navío súper-experimental (y súper-secreto) hasta Chile, desde donde se embarcó en un viaje peligrosísimo a través del Pacífico, cruzando China, y Mongolia y llegando finalmente a la Madre Rusia. La película de Fedorchenko, además de ser histórica, es una expresión del espíritu utópico ya que muestra las infinitas posibilidades de la ingenuidad humana que caracterizó la visión de muchos artistas, antes de que la realidad del sistema soviético fuera revelada.

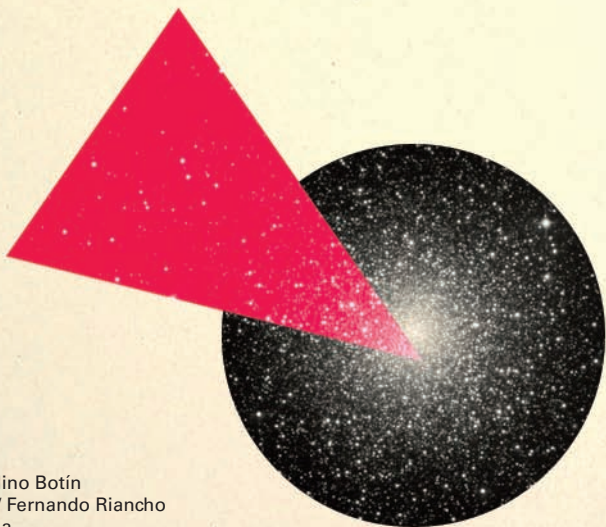
Proyecciones

12 de junio a las 20.15

26 de junio a las 17.00

El presente ciclo de cine se celebra con motivo de la exposición ***El cosmos de la Vanguardia Rusa*** que organiza la Fundación Marcelino Botín de Santander en su sala de exposiciones del 24 de junio al 19 de septiembre de 2010.

Edita Fundación Marcelino Botín
Diseño gráfico Tres dg / Fernando Riancho
Imprime Gráficas Calima
Depósito legal xxxx
© Fundación Marcelino Botín y autores

Ciclo de cine
Salón de actos de la Fundación Marcelino Botín
Del 8 al 26 de junio de 2010

**Fundación
Marcelino Botín**

Pedruca 1, 39003 Santander, España | Tel. +34 942 226 072 Fax +34 942 226 045
www.fundacionmbotin.org | fmabotin@fundacionmbotin.org

