

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
CENTRO DE ARTE

OTRAS MIRADAS DE
CARLOS SAURA

Comisario: **Asier Mensuro**

Del 4 de febrero al 21 marzo de 2010

OTRAS MIRADAS DE CARLOS SAURA

Del 4 de febrero al 21 de marzo de 2010

Sala de Exposiciones

Comisario: Asier Mensuro

Patrocina: Caja España

Colaboración especial: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales bajo la coordinación del Ministerio de Cultura (SECC)

Sede: Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte

Horario: Martes a sábados de 10 a 21 h

Domingos y festivos de 10 a 19 horas

Entrada libre

El Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte acoge la exposición *Otras Miradas de Carlos Saura* una amplia producción gráfica realizada por el cineasta a lo largo de su vida, y que incluye fotografías, bocetos, dibujos, acuarelas, junto a su colección de cámaras fotográficas. Es una buena oportunidad para conocer una amplia muestra de la obra de Carlos Saura, comenzada aún antes de que rodara sus primeras películas hace ahora 50 años y clasificada según una serie de temas u obsesiones que vertebran toda su carrera profesional, independientemente de la disciplina artística en la que se desarrollen.

La muestra se inauguró en el Museo Patio Herreriano de Valladolid coincidiendo con el Seminci de Valladolid. Después itineró a León en la sala Botines de Gaudí, y ahora se podrá ver hasta el próximo 21 de marzo en la Sala de Exposiciones del Teatro Fernán Gómez.

Texto acerca de la Exposición

La polifacética actividad profesional de Carlos Saura incluye el cine -en la que ejerce labores de director y guionista-, la fotografía -disciplina que practica incluso con anterioridad a su llegada al mundo cinematográfico-, la literatura -a través de un selecto grupo de novelas-, el teatro y la danza -como director de escena- y, por si eso fuera poco, el dibujo y la pintura -que practica en dos modalidades bien distintas: Los llamados “fotosaurios” o fotografías pintadas y sus dibujos con texto-.

Acostumbrado – como todos - a valorar a Saura por su sobresaliente trayectoria en el séptimo arte, quedé sorprendido al comprobar el rigor con el que se entrega a otras disciplinas. El trato cercano de Carlos y Eulalia Ramón que me abrieron su casa y me mostraron toda su colección, me facilitó enormemente mi labor.

Todos los materiales que allí guardan, muestran a un artista multidisciplinar que reflexiona sobre una serie de ideas por las que siente una verdadera pasión. Para mí, como comisario, ha sido un verdadero placer bucear entre un

importante número de originales de características muy diversas y ver como surgían afinidades secretas entre ellos. Así, aparecían “otras miradas” complementarias que nos revelaban a un Carlos Saura que poco a poco profundiza en aquello que le interesa y lo va enriqueciendo mediante la adición de nuevos matices y enfoques.

La obra de Carlos habla por sí misma y, poco a poco, se me hacía evidente que, entre más de 200 piezas que había preseleccionado para esta exposición, se reflexiona sobre una serie de conceptos de manera recurrente.

A partir de ese momento, mi trabajo se tornó en algo “relativamente sencillo.” Sólo tenía que fijar el número y tipo de originales para la muestra, agruparlos en bloques temáticos y organizar un discurso expositivo que mostrase al visitante con claridad el trabajo de Carlos.

Utilicé para ello dos criterios básicos:

El primero es cualitativo: Es decir, realicé una selección de aquellas obras que, por su calidad artística y por su carácter inédito o poco conocido para el público en general, poseían un alto interés para ser incluidas en esta muestra.

A continuación, las agrupé en bloques, según la temática sobre la que versaban. En esta ocasión apliqué un criterio cuantitativo. Más del 90% de la obra, se podía incluir en una de las 6 categorías que surgieron de esta clasificación.

Retiré el 10% del material restante y lo sustituí por otras piezas, *a priori* desechadas como material de la exposición pero que, a la luz de esta ordenación en grupos, encajaban “como un guante” en alguno de los bloques temáticos y que, por tanto, era imprescindible recuperar.

Así las cosas, surgieron seis bloques temáticos o temas: La violencia y la muerte, las mujeres, la historia de España, la música y la danza, la fotografía y el cine.

Asier Mensuro
Comisario de la exposición

Contenidos de la Exposición

La muestra “Otras miradas de Carlos Saura”, patrocinada por **Caja España** con la colaboración especial de la **Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales** (SECC) y que podrá verse en el **Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte** hasta el próximo 21 de marzo de 2010 se estructura en los siguientes bloques:

Bloque dedicado a la Historia de España

Saura siempre ha estado interesado en reflejar en el cine algunos momentos concretos de personajes de nuestra historia que le resultan especialmente atractivos.

Es el caso de un Lope de Aguirre en el nuevo mundo en *El dorado*, de Francisco Goya que reflexiona sobre los horrores de la guerra desde su condición de exiliado en *Goya en Burdeos* o de las peripecias de unos cómicos en *¡Ay Carmela!* que sufren en sus propias carnes la lucha entre las “dos Españas” que se enfrentaron en la Guerra Civil.

Esta compuesta por los siguientes materiales:

Storyboard de *¡Ay Carmela!*

Presentado en mueble con pantalla táctil

1 fotografía de *¡Ay Carmela!*

Cabeza de león de atrezo de *¡Ay Carmela!*

Presentado sobre maniquí

Storyboard de *El dorado*

Presentado en 2 muebles con pantalla táctil

4 fotografías de *El dorado*

Storyboard de *Goya en Burdeos*

Presentado en dos muebles con pantalla táctil

2 diseños de vestuario de *Goya en Burdeos*

4 fotografías de la serie España en los años 50

Bloque dedicado a la violencia y muerte

Algunos de sus “fotosaurios” de series como *Matadero* o *Perros* y películas como *El séptimo día* o *La caza* son prueba evidente de su importancia dentro del universo creativo del artista aragonés.

La sección está compuesta de los siguientes materiales:

Storyboard de *El 7º día*

Presentado en dos muebles con pantalla táctil

4 fotografías de *Los ojos vendados*, *Dispara*, *Deprisa, deprisa* y *La caza*.

8 fotosaurios de la serie *Perros*

3 fotosaurios de la serie *Matadero*

1 maqueta de *El séptimo día*

Presentada en vitrina.

Bloque dedicado a las mujeres

Las mujeres y, por extensión, las relaciones de pareja y la familia, son una constante en la obra cinematográfica de Carlos Saura, en la que es difícil encontrar un título que no posea a una actriz entre los papeles protagonistas.

El bloque lo componen:

19 fotografías

4 dibujos con texto de la serie mujeres zoomorfas

7 dibujos de la serie relaciones de pareja

1 videoproyección

Bloque la fotografía

Es una de las pasiones más antiguas de Carlos Saura desde los tiempos en que combinaba sus estudios en la Escuela de Cinematografía con diversos cursos de periodismo en los que descubrió la vertiente del reportero gráfico.

En gran medida, su carrera profesional como cineasta eclipsa su carrera como fotógrafo de primer orden. Sin embargo, Carlos nunca ha dejado de hacer fotografías, bien sean autorretratos y retratos familiares o instantáneas del rodaje de sus propias películas –que le convierten en un foto fija de lujo de su propia filmografía.

La sección se compone de:

6 fotografías de la serie *Sombras y siluetas*

6 fotografías de la serie *Espejos*

3 fotosaurios

5 cámaras de fotografía construidas por Carlos Saura

Bloque el cine

Carlos Saura, con 39 largometrajes en su filmografía, es uno de los directores españoles más reconocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Festivales tan importantes como San Sebastián, Cannes o Berlín, han premiado sus películas o su labor como director. La sección se compone de fotografías de Saura rodando junto a personalidades del cine y colaboradores de la talla de Ana Torrent o Teo Escamilla.

Además, incluye una serie de “fotosaurios” de actrices de cine como Francesca Neri o Inés Sastre.

Los elementos que componen esta sección son:

4 fotografías: Retratos de Saura rodando con Ana Torrent, Teo Escamilla, etc.

6 fotosaurios de actores de cine Francesca Neri, Inés Sastre, Geraldine Chaplin, etc.

1 video proyección

Bloque música y danza

La música y la danza son una pasión infantil que Saura ha sabido trasladar al ámbito profesional en sus películas musicales como *Bodas de Sangre* (1981), *Carmen* (1983), *El amor brujo* (1985), *Sevillanas* (1991), *Salomé* (2002) o *Fados* (2007) entre otras.

Además ha ejercido de director de escena montando óperas como *Carmen* de Bizet, espectáculos musicales como *Flamenco hoy* y ha utilizado a bailarines como tema de muchas de sus fotografías, “fotosaurios” y dibujos.

El bloque se compone de:

10 fotografías de *Fados*

10 fotografías de *Iberia*

2 fotografías de *Carmen* en Spoleto

15 fotografías de *Io, Don Giovanni*

4 fotografías de *Sevillanas*

4 Fotografías de *Flamenco*

3 Fotografías de *Salomé*

4 fotografías de *Tango*

10 Carteles de Carlos Saura sobre sus películas musicales

6 fotosaurios de la serie *Danza*

2 fotosaurios de *Io, Don Giovanni*

Una pieza de atrezzo de *Io, Don Giovanni*

1 Videoproyección.

Otros espacios

Además de estos bloques se incluye un kiosco interactivo con la biografía, filmografía y premios de Carlos Saura. La exposición se completa con un videoproyección inédito de Saura en su estudio pintando un “fotosaurio”. Se trata de un rodaje realizado por Eulalia Ramón y montado por Mónica Paradela.

Biografía profesional de Carlos Saura

1959-1968: Durante 1959 rueda su primer largometraje, *Los golfos*, que es seleccionada para representar a España en el Festival de Cannes. Allí conocerá personalmente a Luis Buñuel. La censura española destroza la cinta. En 1960 nace su segundo hijo, Antonio. Se incorpora a la productora UNINCI, y prepara su segunda película, *Estos son tus hermanos*, una cinta sobre un exiliado de la guerra que retorna a España y que debería rodarse después del

rodaje de *Viridiana*. Aunque la película de Buñuel se alza con el León de Oro del Festival de Venecia de 1961, la productora desaparece. Inaugura una exposición de fotografías junto a Ramón Massats en la galería Juana Mordó. Escribe con Mario Camus *Llanto por un bandido*, una coproducción que será destrozada en la sala de montaje. Seleccionada para el Festival de Berlín, supone un punto de inflexión en la carrera de Saura: decide no volver a rodar una película que no pueda controlar completamente.

1964-1968: Con Angelino Pons escribe el guión de *La caza*, basada en unos escenarios que utilizó en *Llanto por un bandido*. Elías Querejeta es el productor de la película, comenzando así una relación fructífera que se prolongará hasta 1981. *La caza* obtiene el Oso de Plata en el Festival de Berlín de 1965. Carlos Saura conocerá allí a Geraldine Chaplin, a quien propone hacer *Peppermint Frappé*. Ambos serán pareja por más de diez años. *Peppermint Frappé* acude al Festival de Cannes, donde no llegará a ser proyectada por el boicoteo del director. En cambio, gana un Oso de Plata en el Festival de Berlín. Tras ver la película, Stanley Kubrick pide a Carlos Saura que sea el director de doblaje al español de sus películas, algo que haría con *La naranja mecánica*, *Barry Lindon* y *El resplandor*. Se estrena *Stress, es tres, tres*.

1969-1974: Se estrena *La madriguera* en 1969. Con *El jardín de las delicias* (1970), la censura se muestra particularmente dura, aunque su éxito en el Festival de Cine de Nueva York le facilita la salida comercial. La cinta es elegida como una de las diez mejores películas del año en la Gran Manzana. Tras *Ana y los lobos* (1972), rueda *La prima Angélica* (1973), un recuerdo de la Guerra Civil, Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes y que supuso el fin de la colaboración entre Saura y el guionista Rafael Azcona. En 1974 nace su hijo Shane.

1975-1980: Saura decide hacerse cargo en solitario de *Cría Cuervos*, que se estrenó el día de la muerte del presidente de Gobierno español, el almirante Carrero Blanco. Las críticas recibidas y el clima del país hacen pensar a Saura que está acabado como director de cine. Acompaña a Geraldine Chaplin a Canadá, donde ella estaba rodando *Búfalo Bill and the indians* con Robert Altman. *Cría Cuervos* es seleccionada para el Festival de Cannes, donde recibe el Premio Especial del Jurado. La canción *Por qué te vas* se convierte en un éxito mundial, lo mismo que la película. El dictador Franco muere. En 1976, rueda *Elisa, vida mía*. En 1978, se estrena *Los ojos vendados*, que según el propio Carlos Saura "era un alegato contra la tortura y mi forma de ayudar a desenmascarar las barbaridades que sucedían en el Cono Sur americano". En el año siguiente se rodea de un reparto espectacular para rodar su primera comedia, *Mamá cumple cien años*, que coincidiría con su ruptura sentimental con Geraldine Chaplin. La película es un éxito de crítica y

público, premiada en varios festivales y seleccionada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En 1980, Saura escribe y dirige *Deprisa, deprisa*, una de sus películas más populares, que se lleva el Oso de Oro del Festival de Berlín. En diciembre, nace su hijo Manuel, el primero con su nueva compañera Mercedes.

1981-1985: Comienza la colaboración con Antonio Gades, por mediación del productor Emiliano Piedra. *Bodas de sangre* es un ballet de la compañía de Gades que Saura traslada al cine con un éxito sorprendente e inimaginable. Se proyectó fuera de concurso en Cannes, y es el primer acercamiento de Saura al musical. Ese mismo año estrena *Dulces horas*, que será la última colaboración con Elías Querejeta. En 1982, Saura aborda su primera aventura latinoamericana: *Antonieta*, la historia de una mujer durante la revolución mexicana. Se casa con Mercedes: los padrinos son Antonio Gades y Emiliano Piedra, con quienes prepara una adaptación de la ópera de Bizet *Carmen*. Contra sus temores, *Carmen* se convierte en un éxito a escala mundial en 1983, premiada en Cannes y seleccionada para el Oscar de la Academia. En 1984, Saura rueda con Piedra *Los zancos*, y estrena junto a Gades la versión teatral de *Carmen* en París, con tremendo éxito. Nace su hijo Adrián. Comienza el rodaje de *El amor brujo*.

1986-1990: tras *El amor brujo*, película que Saura considera una de sus cintas más ambiciosas, contacta con el productor Andrés Vicente Gómez, que se interesa por el proyecto de Saura sobre la expedición de Lope de Aguirre en busca de *El Dorado*. El rodaje se lleva a cabo en Costa Rica durante 1987, y la película se convierte en la más cara de la historia del cine español. Nace Diego, el tercer hijo con Mercedes, también en 1987. En 1989, estrena *La noche oscura*. En 1990, repite con Gades al adaptar para el teatro *El amor brujo*, y rueda *¡Ay Carmela!* Para esta película vuelve a trabajar con el guionista Rafael Azcona. Todo un éxito de taquilla y de crítica, que se hace con catorce premios Goya.

1991-1995: En 1991, junto a su hermano Antonio, dirige en Stuttgart una nueva versión de *Carmen*, y se traslada a Buenos Aires para rodar *El Sur*, una aproximación personal al mundo de Borges. Con *Sevillanas*, una cinta de una hora, vuelve a cosechar un gran éxito de público y crítica. Al año siguiente, se hace cargo de la película oficial de las Olimpiadas de Barcelona, *Maratón*. En abril de 1992, la Galería Nacional de Arte de Washington proyecta un ciclo sobre su obra, y en noviembre de ese mismo año le es concedida la Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España. En 1993, mientras monta *Maratón*, rueda *Dispara*, una adaptación de un cuento del escritor italiano Scerbanenco. En agosto, se le impone la Orden de Artes y Letras de Francia. En enero de 1994, comienza el rodaje de *Flamenco*. Dos meses

más tarde, es investido doctor "honoris causa" por la Universidad de Zaragoza. En diciembre de ese año, nace su hija Ana, fruto de su relación con la actriz Eulalia Ramón.

1995-2001: El 28 de junio de 1995, y junto a su hermano Antonio, estrena la ópera *Carmen* de Bizet, en el Festival dei Due Mondi (Italia). Rueda *Taxi*. En junio de 1997, Saura se traslada a Argentina para rodar *Tango*, y aparece su novela *Pajarico Solitario*. En abril de 1998 se estrena *Pajarico*. En 1999 estrena *Goya en Burdeos*. Ese mismo año, la película *Tango*, tras múltiples polémicas, concurre a los Oscar bajo bandera argentina: la cinta es la más galardonada del año en Argentina, y Saura recibe el Premio Cóndor de la Asociación de Críticos Argentinos como mejor director del año. Publica *Esa luz*. En 2000 Saura es distinguido con el Premio a la Mejor Contribución Artística y el Premio del Jurado del Festival de Montreal por *Goya en Burdeos*. En septiembre de 2001, participa en el homenaje que el Festival de San Sebastián hace al desaparecido Francisco Rabal.

2001 - 2009: En el 2001 rueda *Buñuel y la mesa del rey Salomón*, donde presenta su personal visión sobre el sordo de Calanda con la inestimable ayuda escenográfica del pintor José Hernández. Un año después rueda *Salomé* que se alza con el premio Goya a la mejor banda sonora para Roque Baños y el premio a la mejor dirección artística en el festival de Montreal. Con *El séptimo día* (2004), Saura retorna al cine de ficción clásico que ya había rodado en películas como *La caza*. En 2005 rueda *Iberia* y en 2007 *Fados* un acercamiento a la música portuguesa. Su trayectoria como director se alterna con su labor como director de escena, montando, por ejemplo, una *Carmen* de Bizet en la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias de Valencia. En la actualidad acaba de rodar el film *lo Don Giovanni* sobre la vida de Lorenzo Da Ponte, célebre libretista de las óperas italianas de Wolfgang Amadeus Mozart.

Catálogo

El catálogo que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha editado, con la colaboración de Caja España. Obra Social, para acompañar a la exposición presenta, en diez capítulos (Historia de España; Violencia y muerte; Música y danza; Las mujeres; Carlos Saura fotógrafo; La silueta y la sombra; Retratos en el espejo; Carlos y Antonio Saura; Carlos Saura y el cine; *lo, Don Giovanni*), una recopilación de la producción gráfica del cineasta que incluye fotografías, bocetos, dibujos, acuarelas, y "fotosaurios". Además el volumen incluye una biografía de Carlos Saura y tres artículos de Asier Mensuro: *Artificio en la obra de Carlos Saura*; Jorge Gorostiza: *El realismo reflejado. El espacio en Carlos Saura* y Roberto Cueto: *Saura, la música y el espejo*.

