

Organizan

Patrocina

Colabora

NOTA DE PRENSA

HOY SE PRESENTA LA EXPOSICIÓN OTRAS MIRADAS DE CARLOS SAURA

El Museo Patio Herreriano inaugura la exposición *Otras Miradas de Carlos Saura*. La exposición organizada junto a la **Semana Internacional de Cine de Valladolid** es fruto de la colaboración que iniciaron las dos instituciones el pasado año con la exposición "Álbum fotográfico de la familia Buñuel". Patrocinada por la **Obra Social de Caja España** y con la colaboración especial de la **Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)** bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, la muestra está dedicada a la trayectoria artística de Carlos Saura, uno de los protagonistas de la 54 edición del festival, y está comisariada por **Asier Mensuro**.

Otras Miradas de Carlos Saura muestra en las salas **3, 4 y 5 del museo**, 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. Se trata de la primera ocasión 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 exposición puede verse en el Museo Patio Herreriano **desde el 24 de octubre hasta el 08 de diciembre** y posteriormente, itinerará a León, Madrid, Coruña, Zaragoza y Gijón.

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 adicción 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.

Espero que aquellos que acudan a visitar esta exposición en las fantásticas salas del Museo Patio Herreriano de Valladolid a partir del próximo 24 de octubre, o aquellos que lo hagan en cualquiera de las ciudades donde posteriormente la muestra itineraria, disfruten tanto con las “otras miradas” de Carlos Saura, como yo lo he hecho.

Asier Mensuro

Comisario de la exposición Otras miradas de Carlos Saura.

SALA 3: HISTORIA DE ESPAÑA. VIOLENCIA Y MUERTE

El recorrido se inicia con un kiosco interactivo dedicado a la trayectoria profesional del Carlos Saura. En él, el visitante podrá consultar su biografía, las fichas técnicas de todas sus películas acompañadas de un cartel de cada película realizado expresamente por Carlos Saura para esta exposición y, finalmente, los premios y distinciones que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional.

Después se encuentra una sección dedicada a la Historia de España.

" Descubrí que los españoles teníamos una tradición literaria y pictórica en donde ya se trataba lo que a mí tanto me preocupaba y que el juego del tiempo, las pesadillas, las metáforas y la imaginación más desbordante estaban en mis autores y pintores favoritos."

Carlos Saura

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 de Goya que reflexiona sobre los horrores de la guerra desde su condición de exilado 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.

Este gusto por el pasado se aprecia también en el uso de obras pictóricas como el retrato de Felipe II de Antonio Moro, el del Duque de Alba de Tiziano o los de la Duquesa de Éboli y el Infante Don Carlos de Alonso Sánchez Coello como imágenes base para algunos de sus "fotosaurios" o en sus fotografías de los años 50 y 60 que constituyen un testimonio de primer orden de la historia reciente de nuestro país

Está compuesta por los siguientes materiales:

Storyboards de El dorado.

Fotografías de rodaje de El dorado.

Storyboards de Goya en Burdeos

Dibujos del vestuario de Goya en Burdeos

Storyboard de ¡Ay Carmela!

Fotografías de rodaje de ¡Ay Carmela!

Atrezo de ¡Ay Carmela!

Fotografías de la serie Gentes y pueblos de España, realizadas por Carlos Saura en los años 40 y 50.

Fotosaurios de la serie Cuadros de la pintura española.

Después encontramos la serie dedicada a la violencia y la muerte.

"La imagen de España que proyectamos al exterior es brutal, violenta y elemental, y se corresponde sólo a medias con la realidad."

Carlos Saura

Son dos temas eternos y universales. Se tratan, por tanto, de dos conceptos primordiales, omnipresentes en vida y en el subconsciente de cada uno de nosotros y que cualquier psicoanalista (o cualquier surrealista y Saura lo es en gran medida aunque no lo parezca) identificaría sin problemas con algo tan primigenio como es el instinto de 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 se compone de los siguientes materiales:

Storyboard de El 7º día

Maqueta de El 7º día

Fotografías de rodaje de *Dispara, Deprisa, deprisa, Los ojos vendados* y *La caza*.

Fotosaurios de la serie *Matadero*.

Fotosaurios de la serie *Perros*.

SALA 5: RODAJES DE CARLOS SAURA. LAS MUJERES. LAS FOTOGRAFÍAS DE CARLOS SAURA

Rodajes de Carlos Saura:

"Me metí en el cine por mi hermano Antonio. Él me animó muchísimo a dejar la ingeniería. Me estaba embruteciendo."

Carlos Saura

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 Rodajes de Carlos Saura se compone de fotografías de Saura rodando junto a personalidades del cine y colaboradores de la talla de Geraldine Chaplin, Jean Claude Carrière, Teodoro Escamilla o Ana Torrent y una video proyección, donde el director oscense comparte *set* de rodaje con otros compañeros de profesión como Luis Buñuel, Robert Altman, Elías Querejeta, etc.

Además, incluye una serie de fotosaurios de actrices de cine como Francesca Neri, Inés Sastre, Ingrid Rubio, etc.

Mujeres:

"Cada vez estoy más a favor de esa relación epidérmica entre padre, madre e hijos, de tocarse y besarse. Me gustaría recuperar esa afectividad y ese calor epidérmicos"

Carlos Saura

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.

La sección se compone de los siguientes materiales:

Dibujos con texto de la serie *Morfología de la mujer*, en la que Saura deja volar su imaginación para recrear una serie de freaks como son "La mujer esfinge", "La mujer araña", etc.

Dibujos con texto de la serie *Relaciones de pareja*.

Fotografías de mujeres. En ocasiones son actrices de sus películas como Geraldine Chaplin, Hanna Schygulla o Mía Maestro pero también mujeres de su entorno familiar como su hermana María Pilar, su mujer Eulalia Ramón o su sobrina Ana Saura.

Montaje videográfico de las actrices protagonistas de sus películas.

Carlos Saura y la fotografía:

"La fotografía, que empezó siendo una afición, se convirtió en una segunda piel, algo que forma parte sustancial de mi personalidad."

Carlos Saura

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 -lo que le convierten en un foto fija de lujo de su propia filmografía.

La sección se compone de los siguientes materiales:

Serie fotográfica sombras y siluetas: Fotografías de Carlos Saura en las que el tema principal es la sombra o silueta, bien la suya propia, bien la del personaje u objeto retratado.

Serie fotográfica espejos: Retratos y Autorretratos de Carlos Saura tomados sobre un espejo en los que siempre se ve a Saura disparando la cámara en un espejo que aparece en imagen.

Una selección de sus cámaras de fotografía construidas por él mismo y bautizadas con su propio nombre o el de sus familiares (Sauracam, Lalicam, Annacam, etc.).

Fotosaurios en los que Saura se autorretrata con una cámara fotográfica.

SALA 4: MÚSICA Y DANZA

"Es una afición que me viene desde niño, gracias a mi madre: Era pianista, hizo incluso sus pinitos como profesional en su juventud y era una entusiasta de la música española. ¡Cuántas horas habré pasado yo acodado en el piano, contemplando cómo sus ágiles dedos se deslizaban por el teclado interpretando a Turina, Granados, Albéniz y Falla! [...] Después de los vales románticos de Chopin, de las canciones y danzas de mi admirado Federico Monpou, venía el número fuerte y, con todo entusiasmo me dejaba arrastrar por los trepidantes acordes de la versión para piano de La danza del fuego de El amor brujo."

Carlos Saura

La música y la danza son, por tanto, 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), *Flamenco* (1995), *Tango* (1997), *Salomé* (2002), *Iberia* (2005), *Fados* (2007) y *lo Don Giovanni* (2009).

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.

La sección se compone de los siguiente materiales:

Fotografías de rodaje de *Iberia*.

Fotografías de rodaje de *Tango*.

Fotografías de rodaje de *Fados*.

Fotografías de rodaje de *Salomé*.

Fotografías de rodaje de *Sevillanas*.

Fotografías de rodaje de *Flamenco*.

Fotografías de rodaje de *lo, Don Giovanni*.

Atrezo de *lo, Don Giovanni*.

Fotosaurios de *lo, Don Giovanni*.

Fotosaurios de la serie *Danza*.

Carteles de todas las películas musicales de Saura, realizados expresamente por Carlos para esta exposición.

Montaje videográfico de las películas musicales de Carlos Saura.

OTROS ESPACIOS:

En los corredores que unen las tres salas, se ha colocado el siguiente material adicional:

Video proyección inédita de Carlos en su estudio pintando un fotosaurio. Se trata de un rodaje inédito realizado por Eulalia Ramón y montado por Mónica Paradela.

Reconstrucción de su estudio: incluye fotografías de Carlos Saura (autorretratos) en su estudio de trabajo y de su familia. Se presenta mediante

una serie de polípticos contruidos por el propio Saura con fotografías y fotosaurios.

En dicha reconstrucción también tiene un espacio dedicado a los retratos de su hermano Antonio Saura.

Claquetas originales de rodaje de películas como "Los ojos vendados" o "La caza".

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". Elias 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 boicoto 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 rondando "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 Osear 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 Elias 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 Osear 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 Osear 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 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.

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*.

Departamento de Comunicación y Desarrollo Calle Jorge Guillén., 6. 47003 Valladolid
Teléfono: 00 34 (9) 83 362 908. Fax: 00 34 (9) 83 375 295
Correo electrónico: comunicacion@museoph.org; prensa@museoph.org