

CARLOS SAURA. LOS SUEÑOS DEL ESPEJO

9 junio_8 julio, 2007

ORGANIZAN

Diputación de Huesca
Festival de Cine de Huesca

PRODUCEN

Diputación de Huesca
Gobierno de Aragón
CDAN. Fundación Beulas
SEACEX. Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior

COLABORAN

Ayuntamiento de Huesca
Museo de Huesca
SGAE. Sociedad General de Autores y Editores

SEDES EXPOSITIVAS

Diputación de Huesca
Sala Saura. Diputación de Huesca
CDAN. Fundación Beulas
Museo de Huesca
Centro Cultural "El Matadero"

PUBLICACIONES

Carlos Saura. Los sueños del espejo
Moi et Moi

COMISARIOS

Paco Algaba y Chus Tudelilla

COORDINACIÓN GENERAL

María González
Eulalia Ramón

DISEÑO GRÁFICO

Blanca Otal

CARLOS SAURA. *Los sueños del espejo*

A lo largo de su extensa, diversa y compleja trayectoria cinematográfica Carlos Saura ha recurrido a determinados mecanismos visuales y narrativos que tienen entre sus objetivos centrales reafirmar la permanencia de la imagen. Este deseo de permanecer de las imágenes, más allá incluso de la propia voluntad de su autor, se impone en la narración infinita del proyecto que presentamos: *Carlos Saura. Los sueños del espejo*, una construcción visual de naturaleza laberíntica, en la que el espectador ha de introducirse en la trama de tiempos tan diferentes como distantes que convergen o se ignoran para dar luz a las imágenes, rastrear su pasado, reforzar su significado, completar la narración e involucrarse en lo que sienten los personajes de ficción. No otra cosa propone Saura con su cine, que muy pronto superó las fronteras del realismo para atender a esa “otra” realidad asentada en el espacio ilimitado de los sueños, de las obsesiones y de los pensamientos.

Como en el cine de Carlos Saura, la realidad y la ficción confluyen en este proyecto atravesado por secuencias de imágenes elocuentes de su lenguaje fílmico. Elipsis, metáforas y alegorías son algunos de los artificios que junto con el protagonismo del espejo, que favorece duplicidades, simetrías y saltos en el tiempo, singularizan su aportación al cine y dan carácter a las imágenes turbadoras, de arraigada naturaleza estética por su estrecha relación con la tradición pictórica, poética y musical. Carlos Saura hace que todo confluya en el espacio fílmico para dejar al descubierto resquicios de extrañeza que sólo el imaginario del espectador podrá resolver.

En este proyecto la narración visual, obligatoriamente oblicua, atenta como está a esos resquicios de misterio, se extiende a diversos espacios expositivos de la ciudad de Huesca en un tiempo fijo que, al ser del todo ajeno al cine de Saura, se bifurca continuamente en múltiples segmentos espacio-temporales determinados por “momentos de mirada” sobre aquellos motivos visuales que caracterizan el cine de Carlos Saura.

CARLOS SAURA. *Los sueños del espejo*

Programa expositivo

Sala de exposiciones Diputación de Huesca: *Carlos Saura. Los sueños del espejo*

Sala Saura. Diputación de Huesca: *Moi et Moi*

Museo de Huesca: *Jardín de senderos*

CDAN. Fundación Beulas: *Dibujar el mundo*

Centro Cultural "El Matadero": *Espejos detenidos*

SALA DE EXPOSICIONES DIPUTACIÓN DE HUESCA

Exposición: *Carlos Saura. Los sueños del espejo*

Proyecto central del ciclo de exposiciones que atiende a la trayectoria cinematográfica de Carlos Saura, a través de los motivos visuales destacados de su cine así como a su proceso de creación.

La sala de exposiciones actúa al modo de una estructura laberíntica en la que confluyen, intercomunicándose entre sí, diferentes núcleos que remiten a los temas principales del cine de Saura. El laberinto está configurado con una serie de pantallas en las que se proyectarán imágenes deslumbrantes, alegóricas, herméticas y siempre turbadoras, acordes con el asunto central de cada uno de los cuatro núcleos centrales, organizados en el espacio según una estructura binaria. No hay principio ni final. La selección de imágenes invitará al espectador a iniciarse en este viaje cíclico, de eterno retorno; y también, a demorarse en los espacios o "despachosaurios" a los que remiten los diferentes núcleos, ocupados en su interior por la proyección de una secuencia completa atrapada de una de las películas que mejor definan los diferentes ámbitos, junto a materiales originales del proceso de invención y fuentes de inspiración de cada una de las películas que comparten mayores afinidades: guiones, dibujos, fotografías, vídeos, storyboards... De cada película dará expresión aquel material que mejor defina el proceso de su creación.

Esta narración aparece estructurada en los siguientes ámbitos:

VIDAS

RETORNOS

MÚSICAS

IMAGEN DE ESPAÑA

Al fondo de la sala de exposiciones, agazapado entre las ruinas, se encuentra el LUGAR DE LA MEMORIA donde se activan los sueños de los espejos: duplicaciones, simetrías, imágenes de la imagen, ficciones, artificios, semejanzas, cruces de experiencias y tiempos distantes... que tanto obsesionan a Carlos Saura en su deseo de profundizar en las relaciones entre realidad y ficción. Mi memoria real, señala el autor, se confunde con los paisajes, rostros y mundos que he conocido a través del cine. Todo a través del espejo que permite, como escribió Antonio Saura, que pasado y presente se conjuguen o que el regreso al pasado hable del presente.

CARLOS SAURA. *Los sueños del espejo*

Programa expositivo

SALA SAURA. DIPUTACIÓN DE HUESCA

Exposición: *Moi et Moi*

Cuando se cumple el vigésimo aniversario de *Elegía*, el mural que Antonio Saura pintó para el techo del nuevo edificio de Diputación de Huesca, la Sala Saura es escenario del primer reencuentro de uno de los trabajos que los hermanos Saura, Carlos y Antonio, realizaron conjuntamente. Se trata de la carpeta de serigrafías *Moi* (1976), realizadas por Antonio Saura a partir de fotografías de su rostro hechas en 1972 por Carlos Saura. Rostros perturbadores los de estos retratos que buscaron ser un autorretrato.

MUSEO DE HUESCA

Exposición: *Jardín de senderos*

Borges, tan presente en la definición de este proyecto, propuso en *El jardín de los senderos que se bifurcan* tres posibilidades para dar salida a una narración laberíntica: hacerla cíclica, de modo que acabe donde comienza; encadenar cada capítulo al anterior, o elegir todas las alternativas para negar cualquier final posible.

El tiempo, y la ausencia de final en las películas de Carlos Saura, o la naturaleza cíclica de la narración configuran los senderos de un jardín cambiante en cada película y siempre el mismo en su filmografía, proyectado en la sala del Museo de Huesca.

CDAN. Fundación Beulas
Exposición: *Dibujar el mundo*

Dibujar el mundo se inicia en el “Centro de Arte y Naturaleza” en la sala de la planta calle, que será ocupada en exclusiva por la retroproyección de la secuencia liberadora en la que el personaje de Elena de la película *Peppermint frappé* está bailando en el jardín. El paisaje arropa, como si de una celebración ritual se tratara, al espectador que pasa a convertirse en sujeto activo de la ficción.

El proyecto visual continúa en el espacio central del CDAN donde la singular articulación de paneles permite proyectar en sus ángulos y en diferentes formatos, según la naturaleza del tema, una selección de imágenes atenta a diversos asuntos centrales en el cine de Saura que guardan estrecha relación con la filosofía de este centro de arte y cultura contemporáneos:

Arrabales
Campo
Emboscados
Zoología
La Caza
Naturalezas muertas
Ruinas

De la relación que se establecerá entre las imágenes, así como entre los asuntos que son motivo de reflexión, surgen renovadas lecturas visuales y teóricas del cine de Carlos Saura.

CARLOS SAURA. Los sueños del espejo

Programa expositivo

CENTRO CULTURAL “EL MATADERO”, Ayuntamiento de Huesca

Exposición: *Espejos detenidos*

La fotografía y la fotografía en el cine ocuparán las salas del Centro Cultural “El Matadero”.

En una de las salas de exposiciones se mostrará una selección retrospectiva de fotografías. En el segundo espacio expositivo se proyectarán secuencias del cine de Saura en las que la fotografía no sólo ocupa un lugar destacado y fundamental en la narración fílmica, sino que también nos permite descubrir la fascinación del cineasta por el acto fotográfico. Saura fotografía el acto mismo de fotografiar cuando decide reservar en su cine un lugar privilegiado a la fotografía como espejo, transformación y huella de lo real; atendiendo asimismo al corte temporal y espacial del espacio fotográfico.

CARLOS SAURA. LOS SUEÑOS DEL ESPEJO

El proyecto expositivo irá acompañado de una publicación que abordará una serie de capítulos centrales en el cine de Saura. Como la exposición, la publicación tendrá un carácter eminentemente visual.

TEXTOS

- *Momentos de miradas*, por Paco Algaba y Chus Tudelilla
- *Itinerario*, por Agustín Sánchez Vidal
- *El lugar de la memoria en el cine de Carlos Saura*, por Julián Casanova
- *Carlos Saura, una imagen de España*, por Diego Galán
- *Me quedo contigo*, por Gonzalo de la Figuera

MIRADAS

El deseo de permanencia de las imágenes del cine de Saura se impone sobre las convenciones cronológicas, invitando a la mirada contemporánea a iniciar y trazar nuevos itinerarios. A las miradas de los comisarios de la exposición se unen las de quienes han regresado al cine de Saura para plasmar sus reflexiones en el catálogo.

En este capítulo, las películas están organizadas en los ámbitos que organizan la exposición *Carlos Saura. Los sueños del espejo* que se presenta en la sala de Diputación de Huesca:

Vidas – Retornos – Músicas – Imagen de España – Lugar de la memoria

Cada película va acompañada de su correspondiente ficha técnica y artística, de una reseña crítica publicada en el momento de su estreno y de un comentario crítico realizado en el momento actual. Los textos se acompañan de una secuencia de fotogramas que lejos de ilustrar son una reflexión visual de los comisarios de la exposición.

MOI ET MOI

La exposición *Moi et Moi* se acompaña de su correspondiente catálogo en cuya edición, además de las instituciones organizadoras del proyecto expositivo *Carlos Saura. Los sueños del espejo*, ha participado también la Fundación Antonio Saura de Cuenca, donde también se presentará esta muestra.