

NOTA DE PRENSA

La Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València reabre su Sala de exposiciones Josep Renau con una muestra del artista checo Jan Švankmajer. La exposición, organizada por el Centro Checo de Madrid, la Filmoteca del IVAC y el Máster en Animación de la UPV, se inaugurará el próximo jueves 19 de abril, un día después de que se presente el ciclo que la Filmoteca dedica a las películas de Jan Švankmajer, entre abril y mayo.

SURVIVING LIFE

Collages de la película de Jan Švankmajer

Del 19 de abril al 30 de junio de 2012

Inauguración: jueves 19 de abril de 2012, 13:00 h.

Sala d'exposicions Josep Renau

Facultat de Belles Arts de Sant Carles (Edificio 3N)

Universitat Politècnica de València

Camí de Vera, s/n. 46022 València

SURVIVING LIFE: Collages de la película de Jan Švankmajer está organizada por el Centro Checo de Madrid, la Filmoteca del IVAC y el Máster en Animación de la UPV, en colaboración con la Fundación Athanor (Praga), la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, el Departamento de Dibujo y el Grupo de Investigación Animación: Arte e Industria de la UPV. Esta misma exposición ha podido verse en el Museum of Moving Image de Nueva York (<http://www.movingimage.us/exhibitions/2011/11/17/detail/surviving-life-collages-by-jan-svankmajer/>) hasta finales del pasado mes de febrero, y se podrá visitar en la nueva Sala d'exposicions Josep Renau hasta el 30 de junio de 2012.

Jan Švankmajer (Praga, 1934) es uno de los directores de cine surrealista de la República Checa más conocidos en España, donde cuenta con numerosos seguidores. Entre sus películas destacan *Fausto (Faust)*, *Alicia (Něco z Alenky)*, *El pequeño Otik (Otesánek)*, *Insania (Šílení)* o su último largometraje *Sobrevivir a la Vida (Přežít svůj život)*. Este filme es una delirante reflexión sobre el peso de los sueños en nuestras vidas. Mezclando animación con acción real, la película narra la obsesión de un hombre por encontrar, literalmente, a la mujer de sus sueños, sin imaginar que le esperan "pesadillescas" consecuencias.

La muestra está conformada por 50 piezas que incluyen bocetos, collages y material para la grabación de la película *Přežít svůj život (teorie a praxe)/Surviving Life: Theory and Practice* (2010), que se acompañan de una proyección y de una pequeña selección de otros documentos vinculados con la obra y la trayectoria de Jan Švankmajer expuestos en vitrinas, además de textos en vinilo (entre los que destaca un extracto de su Decálogo del animador que adjuntamos al final de esta nota).

SURVIVING LIFE: Collages de la película de Jan Švankmajer coincide en el tiempo con el ciclo que la Filmoteca del IVAC dedicará al artista checo. Más información al respecto: http://ivac.qva.es/la-filmoteca/programacion/ciclos/ciclo_962/jan-svankmajer-el-chaman-del-inconsciente

SURVIVING LIFE: Collages de la película de Jan Švankmajer inaugura la nueva etapa de la Sala d'exposicions Josep Renau, cuya apertura en el antiguo edificio que albergó la Facultat de Belles Arts en mayo de 1997 inició una intensa trayectoria de exposiciones, proyectos y colaboraciones con otras escuelas de arte, universidades, instituciones y empresas nacionales e internacionales.

Como homenaje al artista valenciano Josep Renau (Valencia, 1907-Berlín, 1982), antiguo alumno de la Facultat cuando todavía era Escuela de Bellas Artes de San Carlos y ocupaba el Convento del Carmen, y bajo el influjo experimental y fuertemente comprometido de su obra y de su persona, internacionalmente reconocida, la programación de la Sala d'exposicions se ha caracterizado por ser un espacio de dinamización de la vida universitaria y cultural, por su versatilidad y por el objetivo doble de mostrar los resultados del trabajo y la investigación artística, tanto la propia como la externa.

Cerrada en otoño de 2009 por las obras, desde la Facultat estamos muy contentos de poder reabrir ahora la Sala en el nuevo edificio y, concretamente, con esta exposición que nos acerca al espíritu transgresor y a la labor de fotomontador de Josep Renau, renovando nuestro compromiso con su herencia.

Por otro lado, acorde al contexto, la nueva Sala d'exposicions Josep Renau se va a inaugurar en esta etapa con un formato totalmente ecológico, ya que la muestra se verá sólo con la luz natural que ilumina desde sus cinco tragaluces un espacio diáfano de más de 200 m² y una altura media de 6 metros.

La inauguración de la exposición tendrá lugar el 19 de abril, a las 13 horas, en presencia de la directora del Centro Checo, Vera Zatópková, y de Jesús Palacios, escritor y crítico de cine, autor de la pormenorizada introducción sobre *Jan Švankmajer* en el libro *Para ver, cierra los ojos* (editorial Pepitas de Calabaza), que se presentará el día 18 en la Filmoteca, a las 20:15h.

Para cualquier consulta:

Sara Álvarez, comisaria de la exposición y directora del Máster en Animación de la UPV: salvarez@dib.upv.es

Ricardo Forriols, Vicedecano de Cultura Facultat de BBAA-UPV: rforriols@har.upv.es

SURVIVING LIFE: Collages de la película de Jan Švankmajer

Přežit svůj život (teorie a praxe)/Surviving Life: Theory and Practice (2010) es la última película hasta la fecha del maestro checo Jan Švankmajer. Se trata de una comedia psicoanalítica acerca de un hombre maduro, Eugene, que vive atormentado por los traumas de la infancia y revela su miedo a vivir escapando al mundo de los sueños. Tras visitar a un psicoanalista que trata de interpretar el significado de éstos, Eugene encuentra la manera de entrar voluntariamente en sus sueños y descubre cómo fue su infancia y lo que realmente le sucedió a sus padres. Cuando su esposa lo obliga a romper con su doble vida eligiendo entre la realidad y el sueño, Eugene se decidirá por el mundo de los sueños.

Jan Švankmajer (Praga, 1934) es un alquimista de las obsesiones cuyo trabajo infringe las fronteras entre las disciplinas artísticas —dibujo, pintura, escultura, poesía, ilustración. Pese a ello, Švankmajer es conocido especialmente por su obra cinematográfica, vinculada al truco y la animación, que suma 27 cortometrajes y 6 largometrajes. Tras experiencias previas en el Teatro Negro y de marionetas, un contacto casual con la animación le abrió las puertas de un medio idóneo para la subversión. Su cine es inconcebible sin la vinculación con el grupo surrealista checo, al que se afilió en 1969 junto a su mujer, Eva Švankmajerová, pintora surrealista y colaboradora en algunos de sus films.

Aunque la censura interrumpió en dos ocasiones su producción cinematográfica, Švankmajer nunca dejó de crear. Inmerso en el *underground* como actitud de resistencia ante la represión y agudizando el pesimismo, la provocación y el humor negro, su trabajo se centra en dos temas principales, la libertad y la manipulación, que se repiten una y otra vez, lo que le ha llevado a afirmar que, en cierto modo, toda su obra es una misma y única película con múltiples versiones.

Para Švankmajer el objetivo del cine es *iluminar*, contribuir al despertar de la conciencia del hombre. El cine es para él un liberador de la expresión que puede resultar molesto e incómodo por sacar a la luz aspectos privados del ser humano (fetichismo, subversión, trasgresión, repugnancia, tactilismo), una faceta que muestra sin recelo en sus películas, especialmente, en la magistral *Spiklenci Slasti/Los conspiradores del placer* (1996).

Pero sus referentes van más allá del cine. Švankmajer dirige su mirada principalmente a la pintura: Max Ernst, El Bosco, Magritte o Arcimboldo, una auténtica obsesión para el autor y una influencia directa en sus cortometrajes *Moznosti dialogu/Dimensiones del diálogo* (1982) y *Flora* (1989). También la literatura, en especial la novela gótica y fantástica, marcan su trabajo. Autores como Edgar Allan Poe, el Marqués de Sade, Kafka, Goethe o Lewis Carroll dejan huella en películas donde en ocasiones establece conexiones directas con ellos, como en *Žvahlav aneb Šatičky Slaměného Huberta/Jabberwocky* (1971) o *Něco z Alenky/Alice* (1988), una de las adaptaciones más fieles al espíritu original de la novela de Carroll. En esta línea, sus películas y su proceso de trabajo han marcado a importantes directores como Tim Burton, Terry Gilliam o los hermanos Quay.

“Siempre he querido hacer una película en la que el sueño se mezcle con la realidad, y viceversa. Como Georg Christoph Lichtenberg nos dice, sólo la fusión de sueño y realidad puede hacer que la vida humana esté completa. Por desgracia, nuestra civilización no tiene tiempo para los sueños. No hay dinero en ellos.”

Jan Švankmajer (2009)

Jan Švankmajer aplica en su cine una organización no convencional basada en asociaciones con guiños a la conformación de los sueños. Para este realizador checo la estructura carece de importancia, toda su atención se centra en el tema. Trata el cine como un *collage*, superponiendo técnicas y dividiendo sus películas en capas y subcapas con las que aporta nuevos planos de significado que transmiten, a su vez, nuevos niveles de realidad. Este aspecto alcanza su máxima expresión en *Přežit svůj život (teorie a praxe)/Surviving Life (Theory and Practice)*.

Su cine es una representación de lo que *realmente* ocurre, conectando la realidad con *lo real* a través del instinto y los procesos del inconsciente, traduciendo estos conceptos en imágenes surrealistas donde el aporte sonoro resulta esencial. El montaje y la superposición de tiempos en el cine de Švankmajer —acción real y animación *stop-motion*— contribuye a evidenciar ese aspecto mágico de sus films, tornando real la dimensión imaginaria. Para Jan Švankmajer la animación es *magia* y el animador un *chamán*.

DECÁLOGO*

Jan Švankmajer

I. Graba en tu espíritu que la poesía es solo una. Lo contrario a la poesía es la especialización profesional. Antes de comenzar a rodar una película, escribe un poema, pinta un cuadro, haz un *collage*, escribe un relato, un ensayo, etc... Sólo alimentando la universalidad de los medios de expresión tendrás la garantía de realizar una buena película.

II. Sé un completo sumiso de tus obsesiones. Tus obsesiones son reliquias de la infancia. Y es de las profundidades de la infancia de donde proceden los mayores tesoros. No se trata de recuerdos sino de sentimientos. No se trata de lo consciente, sino de lo inconsciente.

III. Utiliza la animación como si realizases una operación mágica. La animación no consiste en hacer que se muevan las cosas muertas sino en reanimarlas. O mejor, en darles vida. En primer lugar tienes que convertirte en un coleccionista, y solo después de esto en un cineasta.

IV. Toma el sueño por realidad y la realidad por sueño, constantemente. Entre el sueño y la realidad solamente hay un ínfimo movimiento físico: el de cerrar o abrir los ojos. En el sueño despierto, ni siquiera existe ese movimiento.

V. Si tienes que decidir a qué debes conceder prioridad, da siempre prioridad a la experiencia del cuerpo, puesto que el tacto es anterior a la vista y su experiencia es mucho más fundamental. Pero el punto que no debes perder de vista es la sinestesia.

VI. Cuanto más profundizas en una historia propiciada por la imaginación, más realista tienes que ser con los detalles. Si quieres persuadir al espectador de que lo que está viendo en la película le concierne, debes servirte de todos los artificios cinematográficos que tengas a tu alcance.

VI. La imaginación es subversiva porque proclama lo posible sobre lo real. La imaginación es lo que ha hecho que el hombre sea más humano, no el trabajo. Imaginación, imaginación, imaginación, imaginación...

VIII. Elige siempre temas frente a los cuales tu posición sea ambigua. Esta ambigüedad debe ser suficientemente profunda e irreversible como para que puedas caminar sobre su cumbre sin caer a una lado o a otro o hacerlo a los dos lados a la vez.

IX. Cultiva la creación como una forma de autoterapia. Esta actitud antiestética es la que efectivamente acerca la creación a la libertad. Ninguna película (cuadro, poema) puede liberar al espectador si no procura un estado semejante al del autor.

X. Favorece siempre la creación, la persistencia del modelo interior o del automatismo psíquico y no la idea. La creación no es la claudicación de una idea ante otra. La idea forma parte de un proceso creativo, pero en absoluto constituye un impulso para él.

Nunca trabajes, improvisa siempre. El guión es un documento hacia el que has de dirigirte solamente cuando la inspiración te ha abandonado.

El hecho de formular estos diez mandamientos no significa que los siga de forma consciente. Estas reglas son consecuencia de mi creación, no la han precedido. Por otra parte, todo mandamiento está ahí para ser trasgredido. Sin embargo, hay otra regla que si se transgrede es destructora para todo creador: no pongas jamás tu creación al servicio de otra cosa que no sea la libertad.

* Extracto del texto publicado en la revista *Analogon*, nº 26-27 (Realita a iluze), Praga, 1999