MUSEO NACIONAL
DEL **PRADO 200** AÑOS

Un Bicentenario de cine

"CINE DE ARTE"
EN EL MUSEO
DEL PRADO

PRADOEDUCACIÓN

Actividad accesible.
Todas las películas se proyectan con subtítulos en español.
El Museo del Prado dispone de bucle magnético en todo el auditorio.

Un Bicentenario de cine

La celebración del Bicentenario del Museo del Prado es una buena ocasión para constatar y potenciar sus lazos con otras instituciones sociales y culturales, poner en diálogo su patrimonio con otras artes, así como para indagar en los territorios plurales del «cine de arte».

En colaboración con Filmoteca Española y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, se han programado tres ciclos que ofrecen diferentes perspectivas con las que el cine ha abordado la realidad concreta de los museos y del arte en general.

El ciclo *Espacios y colecciones en el cine* permite visitas a espacios tan consagrados como el Hermitage, el Louvre o el Museo de Historia del Arte vienés, reflexiona sobre la fragilidad de los mismos ante la acción de la Naturaleza o la violencia de las guerras, y constata la conexión de esos espacios con el arte callejero y las *performances* de vocación efímera.

Las películas proyectadas durante el ciclo *Cine con arte visto por sus creadores,* son presentadas por algunos de los cineastas que participaron en ellas y suponen una espléndida ocasión para difundir el cine español sensible hacia el arte, la cultura y la historia de nuestro país.

El Cine Doré acoge las proyecciones de *El Prado, escenario cinematográfico,* un ciclo que testimonia el protagonismo de nuestro Museo en obras de distintos países, géneros y estilos. Las cámaras han entrado en el edificio de Villanueva con distintos propósitos, pero siempre desde la fascinación y la búsqueda de la experiencia estética.

Espacios y colecciones en el cine

MAYO 2019

Más allá de los documentales al uso, se proponen unos largometrajes de autores relevantes que llevan a cabo una apropiación personal de museos, espacios, proyectos artísticos u obras singulares.

El edificio del museo puede servir para evocar el pasado o indagar en el presente. Forma parte de una ciudad y un país: sus muros son permeables a la realidad actual de ese entorno y tras sus grietas se adivina el peso de la historia. El visitante es sujeto activo de la recepción del arte, haciéndose preguntas o proyectando sus preocupaciones y convicciones sobre obras que mantienen su elocuencia a lo largo de los siglos.

La brutalidad de las invasiones y las guerras tiene sus consecuencias en los museos. La mayor preocupación es la preservación del patrimonio artístico, lo que explica el masivo traslado de obras del Prado durante la Guerra Civil española y el más reducido del Louvre en la II Guerra Mundial. Sin embargo, un literal «amor al arte» explica el celo en cuidar el patrimonio y evitar el saqueo, incluso en personas con diferencias políticas insalvables.

El ciclo también se abre a otros espacios y formas artísticas a lo largo de la historia, desde las cuevas del paleolítico superior a la *performance* o la fotografía.

La cueva de los sueños olvidados

(WERNER HERZOG, 2010)
VOSE. 95´

3 de mayo a las 20.00 h.
Cine Doré. Sala 2

26 de mayo a las 19.30 h.
Cine Doré. Sala 1

Werner Herzog queda fascinado por el privilegio de ser el primero en entrar en Chauvet con una cámara y poder filmar representaciones de diversos tipos de animales que evocan el movimiento. Esta única huella dejada por humanos invita a preguntarse sobre su sentido mágico, artístico o religioso, además de plantear el modo de vida de hace 30.000 años.

Francofonia

(ALEKSANDR SOKUROV, 2016)
VOSE. 87´

5 de mayo a las 20.00 h.
Cine Doré. Sala 2

28 de mayo a las 17.30 h.
Cine Doré. Sala 1

Entre el documento y el ensayo, Sokurov reflexiona sobre la fragilidad del patrimonio artístico, tanto por la pulsión destructora y la rapiña en contextos bélicos, como por la fuerza de la Naturaleza y el deterioro del paso del tiempo. Afortunadamente, el entendimiento entre el responsable del organismo nazi de arte Kunstschutz y el director del Museo impidió la dispersión de la colección y su traslado a Alemania.

La ville Louvre

(NICOLAS PHILIBERT, 1990)
VOSE. 84´

7 de mayo a las 22.15 h.
Cine Doré. Sala 1

30 de mayo a las 17.30 h.
Cine Doré. Sala 2

Un perspicaz cineasta tiene la suerte de filmar la trastienda del museo con motivo de la gran remodelación de 1988. El resultado es una obra polifónica que nos lleva de las más hermosas pinturas a vulgares almacenes, de la delicada restauración al trabajo administrativo, de las salas solemnes a los túneles del subsuelo... en un viaje que da cuenta de la «gran ciudad» que es uno de los mayores museos del mundo.

Marina Abramovic: la artista está presente

(MATTHEW AKERS, 2013)
VOSE. 99´

12 de mayo a las 19.00 h.
Cine Doré. Sala 2

29 de mayo a las 17.30 h.
Cine Doré. Sala 1

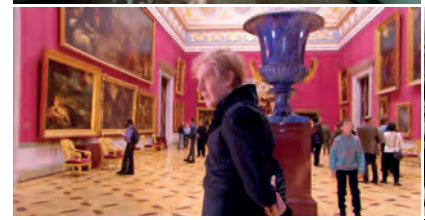
Abramovic desarrolló en 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una *performance* que consistía en sentarse en una silla frente a visitantes anónimos a quienes miraba a los ojos. Se documenta esta acción y se traza un perfil de la artista serbia con sus indagaciones expresivas y el cuerpo como objeto/medio de creación.

El arca rusa

(ALEKSANDR SOKUROV, 2002)
VOSE. 96´

8 de mayo a las 20.00 h.
Auditorio del Museo del Prado

Todo un sorprendente ejercicio de estilo es el plano secuencia de *El arca rusa*, pieza de ensayo o documental muy alejada del reportaje sobre museo. Rodada en el Hermitage, la cámara y su autor siguen a un guía que recorre las salas para adentrarse en el pasado y reflexionar sobre la historia rusa, el poder de las élites y los imaginarios cortesanos.



Las cajas españolas

(ALBERTO PORLAN, 2004)
VOSE. 90´

16 de mayo a las 19.30 h.
Auditorio del Museo del Prado

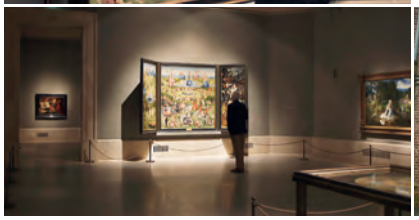
Documental con secuencias reconstruidas que da cuenta cuidadosamente de la labor de la Junta de Protección del Tesoro Artístico en Madrid desde las semanas iniciales de la Guerra Civil. Se explican los primeros almacenajes en san Francisco el Grande y las Descalzas Reales y, más adelante, el embalaje de los cuadros más relevantes del Prado, su traslado a Valencia y la fortificación de las torres de Serranos para que resistieran ataques aéreos.

El Bosco. El jardín de los sueños

(J.L. LÓPEZ-LINARES, 2016)
VOSE. 84´

24 de mayo a las 19.30 h.
Auditorio del Museo del Prado

El V centenario de la muerte del Bosco se celebra con una exposición en el Prado donde adquiere inevitable protagonismo su pieza magna, el *Tríptico del jardín de las delicias.* Escritores, filósofos, artistas, profesores de arte, dramaturgos o músicos dan su particular interpretación de los enigmas de esta obra, con sus poderosas figuras llenas de fantasía y sus imaginativos relatos.



Caras y lugares

(AGNÈS VARDA, 2017)
VOSE. 90´

31 de mayo a las 19.30 h.
Auditorio del Museo del Prado

Agnès Varda viaja con el artista callejero JR en una furgoneta-laboratorio por pequeños pueblos de Francia, haciendo fotos de la gente que son ampliadas a un tamaño gigante y pegadas como murales. La imagen conseguida se incorpora a esa misma realidad con el propósito de visibilizarla y dignificarla, homenajearla o denunciar su olvido.

Cine con arte visto por sus creadores

JULIO 2019
Auditorio del Museo del Prado

Este ciclo se ciñe al cine español y se compone de una selección de obras suficientemente representativa como para dar cuenta de la diversidad de tratamientos y temas de ese «cine de arte».

Pinturas y esculturas sirven para la ambientación y construcción visual de relatos ubicados en contextos reconocibles, de manera que inspiran el vestuario, los peinados, los muebles o la decoración de espacios de época. Otras veces se cultiva la mitología, como en la secuencia de *Don Juan en los infiernos* cuya plástica emana de *El paso de la laguna Estigia* de Patinir.

Hay películas que muestran personajes en situaciones de conflicto, pero en cuyas vidas el arte incide contribuyendo a la mejora de su estado de ánimo o de su autoestima, o con una declarada función terapéutica.

Ficciones en claves antagónicas —drama en Goya y comedia en Picasso— permiten aproximaciones parciales a las figuras de dos de los artistas españoles más universales. En ellas no se intenta tanto la recreación de sus vidas cuanto mostrar el contexto histórico y artístico que influye en sus carreras. Fuera de la ficción, el documental de entrevistas y declaraciones sobre Valcárcel Medina es un valioso testimonio sobre el arte efímero y radical que renuncia a la cosificación en una obra y a su mercantilización.

Una de las mayores aspiraciones del ciclo de «cine de arte» ha sido plasmar el proceso de creación, capturar la práctica misma del genio artístico, con sus aciertos y sus incertidumbres e impotencias. Ese es tema del filme de Fernando Trueba con el que concluye este programa.

Los fantasmas de Goya

(MILOS FORMAN, 2006)
VOSE. 118´

5 de julio a las 19.30 h.

No hay biografía del pintor aragonés en la propuesta de Milos Forman, pues se ciñe a las incomprensiones que vive con la Corona y el clima de intolerancia del país. Quedan reflejadas las tensiones entre la España de la Inquisición y la pugna por la libertad de los ilustrados en los años de la guerra de la Independencia, de las que Goya es un testigo de excepción.

Esquilache

(JOSEFINA MOLINA, 1988)
VOSE. 100´

6 de julio a las 19.30 h.

Las tensiones en el último tercio del siglo XVIII entre el impulso ilustrado de los gobernantes y la reacción popular, recelosa de los cambios de costumbres, son el telón de fondo de la obra de teatro *Un soñador para el pueblo* de Buero Vallejo. La directora Josefina Molina realiza una brillante adaptación que cuida sobremanera la elección e interpretación del reparto y la dirección artística.

Don Juan en los infiernos

(GONZALO SUÁREZ, 1991)
VOSE. 94´

10 de julio a las 19.30 h.

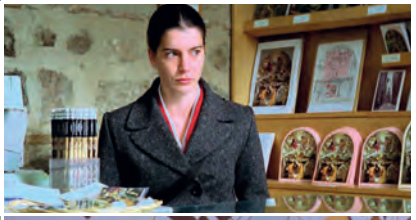
Inspirado en la pieza de Moliére, el escritor-cineasta Gonzalo Suárez traza su particular ensayo sobre el mito de don Juan en pos de la aventura. Se sitúa al personaje, acompañado de su criado Esganarel, en el entorno de El Escorial, con un decadente Felipe II de quien un cortesano anuncia «El último deseo de Su Majestad es que la risa sea declarada pecado capital». Por los caminos, un buhonero viaja en una caracola junto a su sombra.

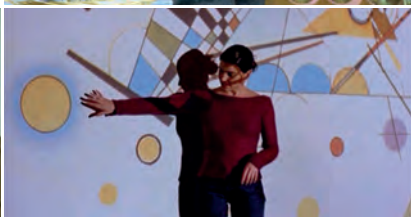
Te doy mis ojos

(ICÍAR BOLLAÍN, 2003)
VOSE. 106´

11 de julio a las 19.30 h.

En este convincente drama de denuncia del maltrato machista, la protagonista consigue tomar conciencia de su situación gracias a la independencia económica y el refuerzo de su autoestima proporcionados por un trabajo como guía de museos. Primero en Toledo (*El entierro del conde de Orgaz*) y luego en El Prado, con la *Dánae recibiendo la lluvia de oro* (Tiziano) y *Orfeo y Eurídice* (Rubens), Pilar encuentra un estimulante ejercicio liberador que acaba siendo terapéutico para su vida.





No escribiré arte con mayúsculas

(LUIS DELTELL Y M. ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, 2015)
VOSE. 100´

12 de julio a las 19.30 h.

La figura de Valcárcel Medina es la de un artista excepcional que pone en cuestión todo el sistema y el mercado del arte desde su práctica radical ajena a las modas. Autor inclasificable, reconocida su singularidad con el Premio Velázquez (2015), ha trabajado en campos como el arte conceptual, la *performance,* la arquitectura, la poesía, el arte sonoro y otras manifestaciones experimentales. Esta película recoge una pluralidad de voces sobre el artista.

La piel que habito

(PEDRO ALMODÓVAR, 2011)
VOSE. 117´

13 de julio a las 19.30 h.

Una de las pocas películas donde el arte sobrepasa la función estética o expresiva para erigirse en medio liberador para uno de los protagonistas, pues Vicente / Vera aprecia en las obras plásticas de Louise Bourgeois una plasmación del estado de su cuerpo y de la relación que mantiene con él. Encuentra en la creación de pequeñas esculturas la oxigenante huida simbólica del doble encierro físico que padece: en un cuerpo ajeno y en una celda vigilada.

La banda Picasso

(FERNANDO COLOMO, 2012)
VOSE. 101´

17 de julio a las 19.30 h.

Con talante de picaresca y hasta de comedia, se presenta un retrato coral de artistas y escritores en la bohemia parisina de principios del XX. Este grupo se ve implicado en el robo de la Gioconda en 1911, viviendo rocambolescas historias de afortunado final. En ese entorno, Picasso lucha por desarrollar su lenguaje expresivo y converge con Braque en telas cubistas mientras da forma a su obra cumbre, *Las señoritas de Avignon.*

El artista y la modelo

(FERNANDO TRUEBA, 2012)
VOSE. 104´

18 de julio a las 19.30 h.

Un luminoso blanco y negro y un entorno de Naturaleza indómita potencian la sensualidad de este filme ensayo sobre la peculiar relación entre artista y modelo, la impotencia de captar la luz, el acceso a la edad adulta o las edades diversas de la sexualidad. La renuncia a la música y los escasos diálogos permiten la mayor elocuencia de las imágenes y la gestualidad de los personajes, con la melancolía y el deterioro del cuerpo que anuncia el final del pintor.

El Prado, escenario cinematográfico

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019
Cine Doré

Este ciclo se compone de siete películas de ficción y tres piezas de cine documental de diversas épocas y estilos que tienen en común el Museo del Prado como escenario. La amplia filmografía de títulos rodados revela la importancia histórica y la relevancia social y cultural del Museo a lo largo de décadas.

Las producciones norteamericanas subrayan la relevancia del Museo en el conjunto de un país del que se ofrece una imagen deliberadamente turístico-folclórica; los personajes son sensibles a estos tópicos y, por el contrario, refractarios a la realidad de la sociedad.

La preservación del patrimonio del Museo durante la Guerra Civil presenta tonos dramáticos a los que el cine no podía renunciar. Documentales y ficciones han recreado los trabajos de la Junta de Protección del Tesoro Artístico, cuyo espíritu recuerda el rótulo con la frase de Manuel Azaña con que se cierra *La hora de los valientes*: «El Museo del Prado es más importante para España que la República y la Monarquía juntas».

En más de una ocasión los cuadros adquieren vida en las mentes de los personajes que fantasean con formar parte de las pinturas, lo que les sirve para algún tipo de gratificación con su realidad deficitaria. En tres ficciones españolas, los personajes quedan fascinados por obras cuyo valor sobrepasa lo artístico para convertirse en referente ético o emocional en sus vidas.

Tierra y cielo

(EUSEBIO FERNÁNDEZ ARDAVÍN, 1941)
VOSE. 95´

Drama de los hermanos Álvarez Quintero con una historia de amor y separación. Clara es una joven millonaria que copia una Inmaculada de Murillo; el galán Antonio huye de una falsa acusación y evoca la pintura del Prado en clave nacionalista. En varios *tableaux vivant* de mujeres pintadas por El Greco, Zurbarán y Murillo, la protagonista siente nostalgia de su amor, con quien se reencuentra gracias a su copia de la Inmaculada.

El pobre García

(TONY LEBLANC, 1961)
VOSE. 86´

Con el muy reconocible tratamiento de comedia española heredera de la picaresca literaria, los personajes de *El pobre García* son supervivientes de todas las adversidades. Aunque para ganarse unas pesetas hayan de adoptar el rol falso de guías del Museo e improvisar explicaciones de los cuadros, tan delirantes como divertidas.

Luces y sombras

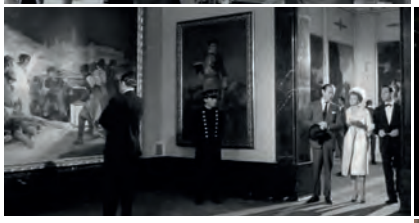
(JAIME CAMINO, 1988)
VOSE. 105´

Las meninas de Velázquez es la obsesión de un director de cine que rueda una ficción que le permite examinar con su cámara el espacio humano e histórico de la pintura, haciendo realidad un sueño de su infancia. Entre la metaficción de cine en el cine y el ensayo cinematográfico, Jaime Camino articula un presente con su *alter ego* sumido en crisis e incertidumbres, con el pasado mitificado de la corte de Felipe IV.

Último chantaje

(GEORGE MARSHALL, 1961)
VOSE. 88´

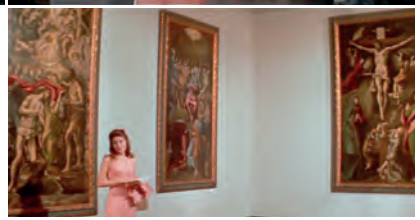
Rex Harrison encarna a un ladrón simpático que hace pareja con una Rita Hayworth en rol de despistada. Ambos se dedican a los robos por encargo de cuadros con la técnica de dar el cambiazo. Tras visitar el Prado para hacerse con la *Venus del espejo* de Velázquez, les encargan nada menos que *El 2 de mayo en Madrid*.



En busca del amor

(JEAN NEGULESCO, 1964)
VOSE. 107´

Tres jóvenes norteamericanas pasan una temporada en Madrid deseosas de una historia romántica. Una de ellas, Susie, deambula entristecida por las salas dedicadas a Velázquez y El Greco en el Prado antes de encontrar a un galán español; juntos visitarán también *El entierro del conde de Orgaz* en Toledo. Ann Margaret se arranca a cantar y bailar con acompañamiento de guitarra española un tema próximo al jazz en una fiesta con Antonio Gades como estrella.



La mitología en el Prado: Rubens

(JOSÉ MARÍA ELORRIETA, 1948)
VOSE. 9´

El espíritu de la pintura

(ISABEL COIXET, 2018)
VOSE. 48´

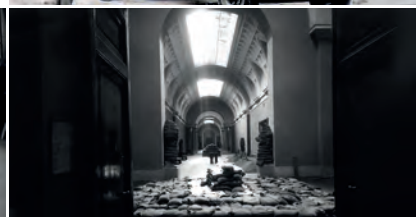
Arte protegido: Memoria de la Junta del Tesoro Artístico durante la Guerra Civil

(MANUEL GARCÍA MUÑOZ, 2002)
VOSE. 35´

El reportaje de Proa Films firmado por Elorrieta responde perfectamente a su título; la banda sonora quiere darle empaque a la pintura de Rubens con una voz explicativa que pondera las cualidades estéticas de los cuadros y una música con segmentos sinfónicos a veces de talante épico.

En *El espíritu de la pintura* la cineasta Isabel Coixet cultiva su creativa forma de documental testimoniando el proceso de elaboración de pinturas de Cai Guo-Qiang. No se trata de cualquier trabajo de artista, pues resulta muy singular tanto por el diálogo que se establece con los maestros del Prado como por el magnético proyecto con pólvora y fuego desarrollado en el propio espacio de la pinacoteca.

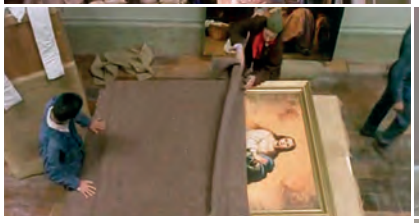
Arte protegido es fruto de la exposición homónima de 2003 que hizo memoria de la tarea de la Junta de Protección del Tesoro Artístico para salvar el patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Además de fotos y filmaciones de la época, se recogen testimonios de participantes o descendientes directos de aquellos trabajos.



La hora de los valientes

(ANTONIO MERCERO, 1998)
VOSE. 117´

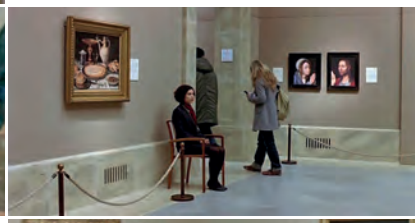
Manuel, un vigilante del Museo, participa en el embalaje de obras organizado por la Junta de Protección del Tesoro para su traslado a Valencia cuando arrecia el acoso a la capital durante la Guerra Civil. Tras un bombardeo consigue salvar el autorretrato de Goya y lo guarda en su casa. Un Madrid de hambre, delaciones y abusos, sobrevive hasta el final de la guerra, que sume en el miedo y pesimismo a los personajes.

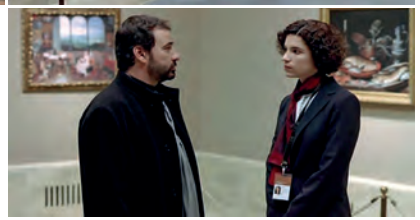


Amores locos

(BEDA DOCAMPO, 2008)
VOSE. 90´

Julia es vigilante de las salas de pintura flamenca del Museo. Se obsesiona con *La clase de virginal,* una obra anónima de 1610, hasta el punto de reconstruirla en su casa y de fantasear con encarnar al personaje de la aprendiz, y ver, en un médico al que conoce por casualidad, al maestro del cuadro.





COMISARIO DEL CICLO:
José Luis Sánchez Noriega

COORDINACIÓN:
Área de Educación del Museo del Prado y Filmoteca Española

CON LA COLABORACIÓN DE:
Filmoteca Española y Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

AUDITORIO DEL MUSEO DEL PRADO
Paseo del Prado s/n,
28014 Madrid
Entrada libre hasta completar aforo.
Es necesario retirar una entrada en las taquillas 1 y 2 desde 30 minutos antes de la actividad.

CINE DORÉ
Calle de Santa Isabel 3
28012 Madrid
Precio: 3€
Abono 10 sesiones: 20 €
Abono anual: 40 €
Estudiantes, miembros de familias numerosas, grupos culturales y ducativos vinculados a instituciones con convenio, mayores de 65 años y personas en situación legal de desempleo: Entrada individual: 2 € / Abono 10 sesiones: 15 € / Abono anual: 30 €
Gratuito para menores de 18 años

MUSEO
DEL
PRADO
200
AÑOS

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

MUSEO NACIONAL
DEL **PRADO**

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

icaa