

*** COM A ***
ESPECTACLE
22.06.2021 - 24.04.2022

ENTRADA GRATUÏTA

MUSEU DEL CINEMA
L'ESPECTADOR
*** COM A ***
ESPECTACLE
22.06.2021 - 24.04.2022

MUSEU DEL CINEMA
L'ESPECTADOR
*** COM A ***

Museu del Cinema
Diputació de Girona Ajuntament de Girona Diputació de Girona Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

DOSIER DE PRENSA

SUMARIO

Introducción
Créditos de la exposición
Contenido de la exposición

El espectador como espectáculo

El espectador es una figura clave en la configuración del espectáculo y, como público, la sociedad moderna transformó críticamente su condición. El cine lo invisibilizó en la oscuridad de la sala, ofreciéndole una experiencia intensa, pero invitándole a una discreta pasividad. Desde muy pronto, sin embargo, el cine lo hizo protagonista de sus argumentos, tanto narrativos como promocionales, es decir, tanto representándolo en la pantalla como haciendo de las colas y las masas de fans un elemento de seducción.

En esta exposición nos adentramos en la representación del espectador, en las pantallas, en la fotografía y en otras artes visuales. Un recorrido por su cambiante prestigio y creciente espíritu crítico y participativo...

Comisariado: Ingrid Guardiola, Andrés Hispano, Fèlix Pérez-Hita

Espacio expositivo: Sala de exposiciones temporales (120 m²)

Dates: 22/06/2021 a 24/04/2022

Horario: Verano (01/07 a 31/08): De lunes a sábado: 10.00 a 19.00
Domingo: 10.00 a 14.00

Invierno (01/09 a 30/06): De martes a sábado: 10.00 a 18.00
Domingo: 10.00 a 14.00

Precio: Entrada gratuita

Créditos de la exposición

Producción

MUSEU DEL CINEMA

Comisariado por

INGRID GUARDIOLA

ANDRÉS HISPANO

FÈLIX PÉREZ-HITA

Diseño

CRISTINA MASFERRER

Coordinación

JORDI PONS

Montajes audiovisuales

FÈLIX PEREX-HITA

Dibujos

ANDRÉS HISPANO

Materiales originales expuestos

MUSEU DEL CINEMA

Documentación de las colecciones y conservación

MONTSE PUIGDEVALL

Comunicación

JORDI DORCA

Montaje expositivo

CRISTINA MASFERRER

RAFEL D'ARQUER

Contenido de la exposición

La exposición consta de 5 niveles, con 4 audiovisuales, 53 imágenes fijas y dos vitrinas con objetos originales de las colecciones del Museo del Cine relacionados con el espectador cinematográfico. El sonido ambiente de la sala está formado por mensajes habituales dirigidos a los espectadores de una sala de cine.

1. Conductas y rituales de los espectadores

La sala de cine no es un sitio natural, como tampoco lo es el rol del espectador. La sala ha tenido su propia banda sonora (risas, aplausos ...), así como los manuales de conducta pública y de consumo llamados Intermission, que se anunciaban en la misma pantalla. Las instrucciones han cambiado con la pantalla televisiva, que las ha convertido en una lista de interpelaciones al espectador para capturar su pulsión consumista y su atención. Los mensajes han ido transformándose: desde los primeros eslóganes sobre cómo comportarse en una sala, como participar en la televisión, como activar todos los dispositivos móviles, hasta cómo aplicar el protocolo sanitario en un mundo postcovid.

Contenido audiovisual:

Tres anuncios audiovisuales que se proyectaban en salas de cine y tenían como objetivo aleccionar al espectador sobre cómo tenía que ser su comportamiento en la sala.

2. La sala: una evolución

Hasta las últimas décadas del siglo XX, ver una película implicaba atender una sesión programada por otro, bien en la sala de un cine, bien frente al televisor. Esto suponía, además, una dimensión colectiva: el cine se disfrutaba en compañía. Al principio fue en barracas, después en teatros adaptados y más adelante en los grandes palacios del cine, contruidos para complacer una audiencia burguesa. Su popularidad se multiplicó en las salas de todo el mundo, hasta que la competencia televisiva, a mediados de los años cincuenta, agrandó las pantallas con formatos como el Cinerama o el Cinemascope. Poco después se haría evidente la necesidad de otros modelos de explotación, tal vez con menos público, pero más fiel. En los años sesenta y setenta, las salas de arte y ensayo, las sesiones a medianoche o los cines de repertorio, con oportunos reestrenos, llenaron este vacío. El cine más comercial también vio como el tamaño de las salas se encogía, en salas multiplex, que permitieron multiplicar la oferta para una audiencia ya acostumbrada al visionado doméstico, primero con la llegada del VHS y después con el DVD. Ni esta oferta, ni las posteriores plataformas de contenido audiovisual, han sustituido plenamente la experiencia en las salas. Cada uno de estos modelos de exhibición condicionan lo que vemos y cómo lo recordamos.

Contenido audiovisual:

Proyección de 29 fotografías de salas de cine desde 1910 a 2010, con el fin de visualizar la evolución estética, arquitectónica y tecnológica de estas salas.

3. Cambio en la mirada del espectador

¿Qué nos dice este dibujo sobre nosotros, como espectadores, y la evolución de las pantallas? Sí, las pantallas se han encogido y el gesto ha cambiado: hemos pasado de la oscuridad de la sala a la luz del día. Levantar la cabeza para ver la gran pantalla era un gesto de admiración, atención y quizás, también, de sumisión. ¿Ver la misma película rodeado de luz y movimiento o interrumpida por anuncios, es realmente "ver la misma película"? Ciertamente, no. Sin embargo, hay que reconocer que, como homo videns, nos hemos adaptado bastante bien y hemos desarrollado una capacidad inmersiva sorprendente.

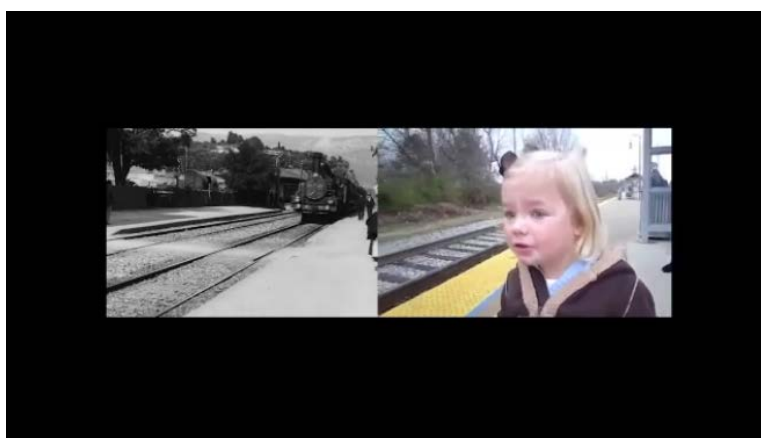

4. La sala oscura dentro del cine

El mismo cine ha integrado el ritual de ir al cine en sus narraciones. ¿Qué hace que cuando vemos estas escenas tengamos la sensación de que la película nos habla más del pasado que del presente? Los rituales cambian, pero por suerte hay muchas películas que han representado la esencia del cine: las colas donde se cuecen las expectativas, la sala como espacio para las primeras perversiones, para la magia y para la igualación de las clases sociales, la cabina como el cerebro del ritual, la pantalla como lienzo transfigurador y el mismo público como elemento extático o, incluso, subversivo. Cineastas como Buster Keaton, Woody Allen, Vittorio de Sica, Víctor Erice, Jean-Luc Godard, Martin Scorsese, François Truffaut o Chantal Akerman, entre tantos otros, han grabado escenas al servicio de una compartida e inagotable cinefilia.

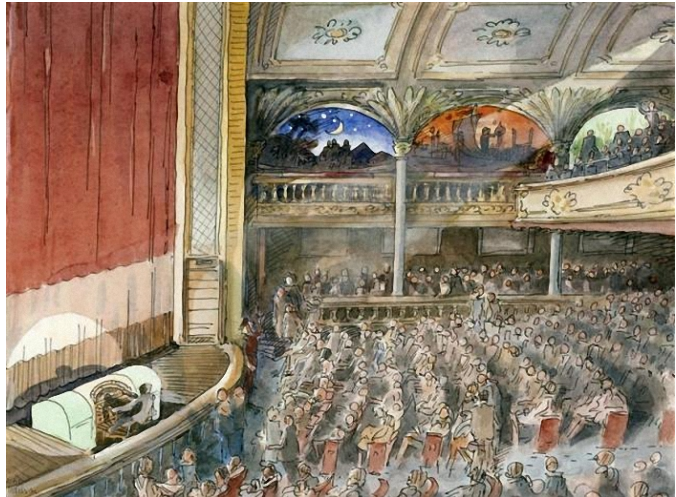
Contenido audiovisual:

Proyección multipantalla a gran formato de escenas de películas y fragmentos de audiovisuales de todos los tiempos en que el / la protagonista es el espectador / a de cine y las escenas dialogan entre ellas. Montaje: Félix Pérez-Hita

5. ¿Quiénes son todos estos que miran?: de la congregación a la conexión

El espectáculo siempre ha necesitado el público, de hecho, podríamos decir que el público es parte del espectáculo. La condición del espectador, sin embargo, ha estado cambiando en función de los diferentes modelos de representaciones: el espectador que representaba al pueblo en la tragedia griega o en el circo romano; el espectador teatral que funcionaba como un comentarista en tiempo real siglos antes de la aparición de Twitter; el espectador accidentalmente integrado en el cine documental (el pasante que mira a cámara en el documental); el público participativo de la televisión (que ríe, aplaude o hace de escenografía); aquel público de los videojuegos que participa de forma más sensoriomotriz; el público atomizado, fractálico, hiperactivo o sedado, de las redes sociales, o el público burbuja del mundo postcovid.

1) «El primer niño que tuvo la idea de poner las manitas ante una luz y mover los dedos para ver las grandes sombras bailar en la pared de una cueva inventó el cine».

Alice Guy
(cineasta y productora)

2) «Anoche estuve en el reino de las sombras. Si supieran cuán extraño me sentí. Un mundo sin sonido, sin color. Todas las cosas -la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire- están imbuidas allí de un gris monótono. Rayos grises del sol que atraviesan un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y, en los árboles, hojas de un gris ceniza. No es la vida, sino su sombra, no es el movimiento, sino su espectro silencioso».

Máximo Gorki,
texto escrito por el escritor después de asistir a una proyección cinematográfica en 1896

3) «Sólo la técnica del cine permite la rápida secuencia de imágenes que se acerca a nuestra facultad de imaginar; incluso se podría decir que para imitar sus maneras erráticas».

Lou-Andreas Salomé
(escritora y psicoanalista rusa)

4) «Se ve con la precisión de lo real revestirse con todos los atributos del sueño. Es un sueño artificial. Es, sin embargo, una memoria externa, y dotada de perfección mecánica. Mi alma está dividida con estos productos».

Paul Valéry (escritor)
Cinematografía, 1946

5) "Al entrar en las puertas giratorias miramos hacia atrás por si viene Charlot queriéndonos empujar. (...) Todo el drama de algunos filmes es que la doncella se olvidó de cerrar las persianas y se vio todo desde la calle o desde el jardín. (...) al inventarse el cine, las nubes estáticas de las fotografías empezaron a caminar".

Ramón Gómez de la Serna (escritor)
Greguerías

6) «El cine es el arte genuino de nuestro tiempo. Ha influido enormemente las otras artes, sobre todo la novela y la poesía. Nos ha enseñado a mirar; hemos descubierto parcelas de la realidad que eran desatendidas y las hemos valorado como corresponde. También es cierto que, debido a su organización industrial, ha contribuido a popularizar la mala literatura.»

Joan Brossa
(poeta y artista)

7) «Quizá no es el cine el que terminó, sino sólo la cinefilia -- que es el nombre de este tipo de amor específico que el cine inspiraba--. Cada arte cría a sus fanáticos. El amor que inspiraba el cine, sin embargo, era especial. Había nacido de la convicción de que el cine era un arte como ningún otro: quintaesencialmente moderno; particularmente accesible; poético y misterioso y erótico y moral, todo al mismo tiempo».

Susan Sontag
(escritora)

8) «Cuando estoy haciendo una película, yo soy el espectador».
Martin Scorsese
(cineasta)

9) «El cine es el definitivo arte pervertido. No te da lo que deseas, te dice cómo desear».

Slavoj Žižek (filósofo)
The Perverts guide to cine

10) «En imágenes que el ojo no sabe crear, ni tan grandes, ni tan cercanas, ni tan durables, ni tan fugaces, descubrimos la esencia del misterio cinematográfico, el secreto de la máquina para hipnotizar: un nuevo conocimiento, un nuevo amor, una nueva posesión del mundo por los ojos ».
Jean Epstein (cineasta)

Le livre de oro du cinéma français. 1947-48

11) «Después de René Clair, Dovchenko profetizaba en 1931 un cine sin pantalla, donde el espectador asistiría a la película como si se encontrara en el centro de la acción cinematográfica».

Edgar Morin (filósofo y sociólogo).
El cine o el hombre imaginario

12) «Sé que el cielo no existe, pero estoy abierto a la posibilidad de la vida después de la muerte en un cine enorme en el que los muertos pueden ver a los vivos».

Ben Brooks
(escritor)

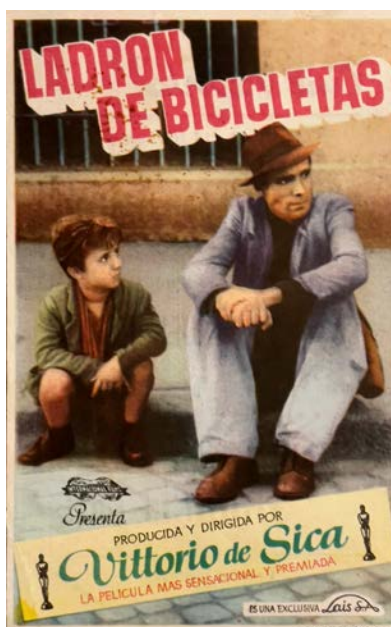
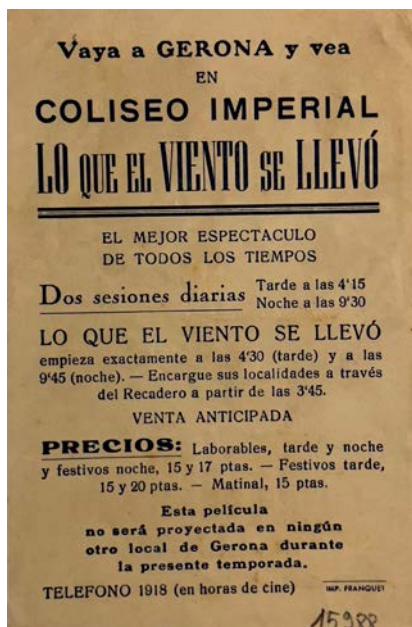
Contenido audiovisual:

Montaje audiovisual con fragmentos de películas o audiovisuales de todos los tiempos de reacciones de los espectadores, desde el público cinematográfico, pasando por el público televisivo, hasta el público "on line". Montaje: Félix Pérez-Hita.

Contenido de los objetos de las colecciones del Museo del Cine expuestos en la exposición

La exposición muestra también objetos de las colecciones relacionados con los espectadores y las salas de cine. Todos los materiales proceden mayormente de las donaciones de particulares recibidas en el Museo del Cine a lo largo de su historia, El material expuesto es el siguiente:

- **23 Placas de vidrio que muestran contenido informativo y publicitario para ser proyectado en salas de cine (1950-1970)** Donación: Cine Modern (Girona) y Cine Centro (Marià Frigola, Begur)
- **Programas de los cines de Girona**
 - Cómo casarse con un millonario. 1954. Donación de Albina Varés
 - El cantar de los cantares. 1934. Colección Ribas Mateos

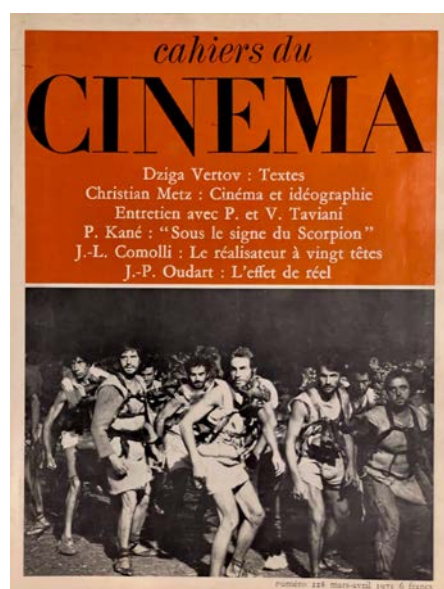

- Ladrón de bicicletas. 1948. Colección Vicenç Arroyo
- Ben-Hur. 1959. Colección Vicenç Arroyo
- Lo que el viento se llevó. 1950. Donación Eduard Martinell
- Bonnie y Clyde. 1968. Donación Eduard Martinell
- La ventana indiscreta. 1956. Donación Eduard Martinell

- Gilda. 1947. Donación Josep M. Ortega López
- La diligencia. 1944. Donación Josep M. Ortega López
- Serenata nostálgica. Donación Josep M. Ortega López

- **Publicaciones cinematográficas:**

- Cahiers du Cinéma. Núm. 228. Marzo-abril 1971. Donación Antoni Martí
- Cinema Universitario. Revista del Cineclub del SEU de Salamanca. Núm. 12. 1960. Colección Tomàs Mallo
- Nuevo Fotogramas. Núm. 1036. Agosto 1968. Donación Pilar Metje
- La Novela Semanal Cinematográfica Moderna. Bandido por excelencia. Núm. 502. Noviembre 1930. Donación Ramon Huguet
- La Novela Film. ¡Si yo tuviera madre! Núm. 67 Años 20. Donación Ramón Huguet
- Éxitos Cinematográficos. La condesa de Montecristo. Años 30. Donación Ramón Huguet
- Films de Amor. Confesiones de una colegiala. Núm. 306. Años 30. Donación Ramon Huguet
- Ídolos del Cine. Tyrone Power. Núm. 25. 1958. Donación Ramón Huguet
- El espectador. Girona. Guía de Cine, Teatro y espectáculos. Septiembre 1981. Donación Salvador Garcia-Arbós

- **2 Carnets de entrada el Cine Modern de los trabajadores de la fábrica Grober**
Donación: Esteve Fernández Tur
- **1 Talonario de entradas del cine Coliseo Imperial**
Donación: Jordi Sánchez Carrera
- **1 Talonario de vales para una entrada gratuita en el Cine Modern**
Donación: Cine Modern
- **6 Carteles informativos del Cine Modern dirigidos a los espectadores**
Donación: Cinema Modern
- **Entradas de salas de cine (ca. 1960-1980)**
Donación: Antoni Llorens y Manel Muñoz, Cines Lauren

Girona, junio de 2021