

Museu del Cinema
Col·lecció Tomàs Mallof

Museu del Cinema
www.museudocinema.org - carrer Sèquia, 1 - 17001 Girona
del 22 d'octubre de 2002 al 19 de gener de 2003
EXPOSICIÓ

bogeries de cinema

Museu del Cinema
Col·lecció Tomàs Mallof

Ajuntament de Girona

patrocinador:
el Periódico

Cinema public: Espai 33mm - Fotografia: The History of the World - Susana Kruze - 2002

The poster features a large, close-up, halftone-style image of a person's face with their mouth open in a wide, toothy grin. The text is overlaid on this image. At the bottom, there are logos for the organizing institutions and a sponsor.

LOCURAS DE CINE

Exposición temporal

Ajuntament de Girona

Quizás la realidad nunca se haya asemejado tanto a la ficción como en el siglo XX, y ello ha sido sin duda obra del cine, el arte secular por excelencia. Somos consecuencia de lo que fuimos y también de lo que vimos que otros eran. Quienes nunca han tenido contacto directo con la locura sólo saben de ella lo que han leído en los libros y, sobre todo, visto en las películas. Del mítico Caligari a las últimas producciones americanas y europeas, la locura ha provisto de personajes y trufado de motivos los argumentos cinematográficos más variados. La morbosidad extravagante de la sinrazón ha enfatizado y procurado turbulencia a las pasiones humanas más nobles o más viles. "La locura", escribió La Rochefoucauld, "nos sigue en todas las edades de la vida. Si alguien parece cuerdo es solamente porque sus locuras están proporcionadas a su edad y a su fortuna".

En esta muestra hemos reunido fotografías y carteles, viejos programas de mano y modernos montajes videográficos, con el fondo musical de algunas bandas sonoras, para reavivar en la memoria el rescoldo de tantas películas inolvidables. Al perseguir el rastro de los fantasmas de la locura en el imaginario colectivo, a partir de la representación iconográfica de sus estereotipos más conocidos, quisiéramos contribuir a la reflexión conjunta acerca del importante fenómeno psicosocial de la enfermedad mental.

SUMARIO

Ficha técnica
Guión
Especificaciones técnicas
Actividades relacionadas

FICHA TÈCNICA

Producción:	Museu del Cinema-Col.lecció Tomàs Mallol
Idea y guión: Polo	Anacleto Ferrer, Xavier G. Raffi, Bernardo Lerma y Cándido Polo
Diseño:	Pepo Rivero
Fotografías:	Cortesía Album Archivo Fotográfico
Carteles:	Reproducción originales. Colección de Rafael Raga Lluesma
Programas de mano:	Colección de José Aibar
Realización audiovisuales:	Imago Produccions
Guión audiovisual:	A. Ferrer, Xavier G. Raffi, Bernardo Lerma y Cándido Polo
Montaje musical:	Manuel Hamerlinck
Objetos:	Museu d'Història de la Medicina de Barcelona. Cándido Polo
■ Miembro protector:	El Periódico de Catalunya

■ Inauguración:	lunes 21 de octubre de 2002, a las 19.00h
■ Exposición:	del 22 de octubre de 2002 al 19 de enero de 2003
■ Horario:	de martes a viernes: 10.00h a 18.00h. Sábado: 10.00h a 20.00h Domingo: 11.00h a 15.00h
■ Lugar:	Sala de exposiciones temporales del Museu del Cinema
■ Entrada:	Gratuita

INTRODUCCIÓN

“El cine implica –decía Antonin Artaud—una subversión total de los valores, un giro completo de la óptica, de la perspectiva, de la lógica”. La escala, el ángulo, los movimientos que puede realizar la cámara, la iluminación o la combinación de los elementos que entran a formar parte de la banda sonora, hacen del cine el medio mejor dotado para representar con un realismo convincente las conductas que se acontecen en la locura.

Si el cine, en un siglo de existencia, ha visto transitar por sus historias más locos que cualquier otro medio de expresión artística anterior, esto no se puede atribuir a un antojo o al azar; sino que es la lógica consecuencia de una mayor disponibilidad técnica, al combinar los mismos elementos narrativos, acústicos y visuales que pone en juego el enfermo mental. En consonancia con todo esto, la voracidad de imágenes del hombre moderno ha llenado las pantallas de un amplio espectro de patologías de ficción, de locuras de cine, de entre las cuales, las que aquí os presentamos son solo una muestra.

El cine debería comunicar estados psíquicos, y no simplemente imágenes de acciones externas. Ningún otro medio es capaz de reproducir la cualidad específica de los sueños con su mismo grado de perfección (Ingmar Bergman)

El cine es un instrumento único y perfecto para explorar con precisión los paisajes interiores del ser humano (Federico Fellini)

No me gustan la psicología, el análisis y el psicoanálisis. Desde luego, tengo excelentes amigos entre los psicoanalistas, y algunos han escrito para interpretar mis películas desde su punto de vista. Allá ellos. Huelga decir, por otra parte, que la lectura de Freud y el descubrimiento del inconsciente me aportaron mucho en mi juventud (Luís Buñuel)

LOCURA Y AMOR

Decía Platón que Eros, nacido de la copula entre Poros –la personificación del Recurso— y Penia –la encarnación de la Pobreza—es, a causa de su doble parentesco, inestable, oscilante y inquieto: es hábil cazador, afamado de sabiduría y rico en recursos, pero también es pérdida, muerte y resurrección.

Descrito así desde la Antigüedad, el amor es, per naturaleza, de carácter bipolar, y las patologías a la que es más propenso en sus extremos son la depresión y la manía, la melancolía y el frenesí. Así en el mito, como en la vida. Así en la realidad, como en el cine.

¿Qué hace la cámara? Refleja la realidad, la cámara no miente. En 1972, cuando rodé El último tango en París, María Schneider era una típica exponente de esa generación. La moda era ser transgresores. La virginidad era ser transgresor. La virginidad era algo que había que quitarse de encima lo antes posible, porque era un patético impedimento a la libertad. Había una enorme cantidad de ideas y valores que los adolescentes de hoy no tienen. (Bernardo Bertolucci).

LOCURA Y GENIALIDAD

Hay algo que es enorme, terrorífico, excesivo, monstruoso, violento y terrorífico, pero también brillante, perspicaz, práctico y agudo, canta la segunda oda coral de la *Antígona* de Sófocles. Este monstruo maravilloso ambiguo, el carácter misterioso del cual deriva de una extraña enfermedad, no es otro que el ser humano, capaz de avanzar hacia el otro lado del mar, de agotar la Tierra con el ir y venir del arado o de amansar la estirpe de las ferias salvajes.

Y que mejor medio que el cine, nacido también como un prodigio, para testimoniar la maravillosa capacidad creativa de algunos hombres, la misma que lleva a exclamar al Prometeo de Goethe, dirigiéndose a Zeus: “Soy aquí, dando forma / a unos hombres que, iguales que yo, sufran / y se alegren, conozcan los placeres y el llanto / y, sobretodo, que no se someta a tu, / como yo”. De esta lucha feroz con los dioses nacieron las obras de Van Gogh y de Goya, de Mozart y de Thelonious Monk, de Hölderlin y de Artaud, locos geniales a los que hemos de agradecer algunas de las creaciones más bellas de la historia del espíritu humano.

*Se cuentan más locos que sabios y en el mismo sabio existe más locura que sabiduría.
(Chamfort)*

En su continuo e impulsivo desarrollo, el genio se va creando nuevos mundos, en cuyo seno crece a su ve. El genio enfermo también se construye un mundo nuevo; lo que pasa es que, dentro de él, se aniquila a sí mismo. (Karl Jaspers)

*El genio se constata, no se explica, y aunque los argumentos psicopatológicos sean sólidos y abundantes, en ningún caso es posible reducirlo exclusivamente a la locura.
(Philippe Brenot)*

LOCURA Y VIOLENCIA

De entre los estereotipos cinematográficos vinculados a la locura ninguno ha estado tan pernicioso socialmente y, al mismo tiempo, tan frecuente y conseguido como el criminal alocado con ideas delirantes. Siempre es más fácil suponer que quien comete un crimen horrible está loco, que no demostrar que es un malvado o alguien con unas ilimitadas ansias de poder.

Atribuir errores morales a trastornos mentales ahorra complicados análisis y permite centrar las imágenes en la cruel espectacularidad de la violencia. Puede que sea esta la razón de que, a los ojos de gran parte de la industria cinematográfica, el individuo perturbado se haya convertido en el actor ideal de los crímenes más crueles y escandalosos que se escenifican en muchas películas.

Debo circular por las calles huyendo constantemente. Hay alguien que me persigue y soy yo mismo... No puedo escapar... Y quiero, quiero escapar... Sólo tengo una solución: matar. (M. El vampiro de Düsseldorf)

La historia de la locura es la historia del poder. Porque imagina el poder, la locura es a la vez impotencia y omnipotencia. Hace falta poder para controlarla. (Roy Porter)

Un hombre que se cree rey está loco; un rey que se cree rey también está loco. (Jacques Lacan)

LOCURA Y EVASIÓN

Para aquellos primeros espectadores que, hace poco más de un siglo, contemplaron *La llegada de un tren a la estación de La Ciudad*, de los hermanos Lumière, la transmisión a través del ojo de la cámara de un hecho cotidiano, va constituir una experiencia sobrenatural. El público se sentía dentro de la pantalla, gritaba lleno de la excitación, se horrorizaba en sus asientos cuando la máquina del tren parecía que se abatía sobre ellos en la oscuridad. Les pasó algo parecido al que se acontecía a los antiguos griegos, cuando asistían a los misterios que se celebraban una vez al año a la ciudad de Eleusis, cerca de Atenas.

De entre todos los paraísos artificiales, sean estos inducidos por la fe o por la ingestión de sustancias psicoactivas, los creados por el cine son los más inocuos y fascinantes.

Un mismo argumento cambia según las imágenes y los sonidos. Los argumentos religiosos reciben de las imágenes y de los sonidos su dignidad y su elevación. (Robert Bresson)

Todo lo que sobrepasa los límites de la inteligencia es quimera o inutilidad, y en cuanto a tu dios, no pudiendo ser más que una cosa u otra, en el primer caso sería un loco si creyera en él, y en el segundo, un imbécil. (Marques de Sade)

Soy un hombre de negocios y mis clientes son tan culpables como yo (...). Todo el país quería aguardiente y organicé el suministro de aguardiente. En realidad, quisiera saber por qué me llaman enemigo público. Serví los intereses de la comunidad. (Al Capone)

EI MANICOMIO Y EL CINE

Lúgubres pasillos entre jaulas y rejas, por donde salen manos suplicantes de enfermos aherrojados o se escuchan gritos estremecedores que surgen desde lo más profundo de sus almas perdidas, apenas contenidos con temple firme, látigo en mano, por toscos celadores de apariencia siniestra. Ésta es la visión tradicional del universo asilar, que el cine suele transmitir desde el reclamo inapelable de la pantalla, un infierno marginal donde se recluyen enfermos mentales incurables y sujetos peligrosos cuya imagen es manipulada hasta la deformación, con el fin de generar una expectación morbosa entre la audiencia. El combate eterno entre la razón y la sinrazón habita la locura entre tinieblas, doblegada por el poder de la ciencia médica. Éste es el fundamento último de la institución total encargada de mantener la cordura del orden social, mediante el control de las conductas desviadas del sistema. Pero sean cuales sean sus protagonistas y su momento histórico, los prejuicios hostiles y las actitudes de rechazo tienden a reproducirse encualquier época; como en nuestros días, en los que el impacto negativo de la cultura audiovisual tiene resonancia inmediata entre los más de 350 millones de pacientes psíquicos que, por todo el mundo según la OMS, reciben hoy asistencia. Y

tampoco escapan a ello los psiquiatras, que representan una figura fuertemente normativa, de la que el cine a menudo se vale como referente cívico, cuando no como garante de una moral represora, o más recientemente como exótico prototipo de las desviaciones más perversas.

El manicomio es un microcosmos en el que están simbolizadas las grandes estructuras de la sociedad burguesa y sus valores: relaciones Familia - Hijos, respecto al tema de la autoridad paterna; relaciones Culpa - Castigo, respecto al tema de la justicia inmediata; relaciones Locura-desorden, respecto al orden social y moral. De todo esto, el médico extrae su poder de curación (Michel Foucault)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Exposición ocupa la Sala de exposición Permanente del Museu del Cinema: 120 m2
- La exposición está formada por el siguiente material expositivo:
 - 60 fotografías de películas que ilustran el contenido de la exposición, mostradas en dos proyecciones de diapositivas y en reproducciones sobre papel
 - 4 audiovisuales con escenas de películas que ilustran el contenido de la exposición
 - 8 carteles de cine
 - 35 programas de mano de películas de cine
 - 3 objetos relacionados con el mundo de la psiquiatría.

Anacleto Ferrer, Xavier G. Raffi y Bernardo Lerma, doctores en filosofía y profesores de filosofía en educación secundaria, y Cándido Polo, psiquiatra i licenciado en filosofía, son los comisarios de esta exposición, que esta basada en su libro "Locuras de Cine". Todos ellos son miembros y creadores del Grup Embolic de Valencia, que tiene por objetivo el uso del cine para la educación de diversas disciplinas como la filosofía.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Con relación a la exposición temporal se han programado las siguientes actividades:

1. CICLO DE CINE

Psyco (Psicosis)

Martes, 22 de octubre de 2002

22:30 h

Dirección: Alfred Hitchcock - **Guión:** Joseph Stefano - **Interpretes:** Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntire, Simon Oakland. EUA, 1961 (B/N, 104') VOSE

The night of the hunter (La noche del cazador)

Martes, 5 de noviembre de 2002

22:30 h

Dirección: Charles Laughton - **Guión:** James Agee - **Interpretes:** Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish. EUA, 1955 (B/N, 93') VOSE

Lolita

Martes, 12 de noviembre de 2002

22:30 h

Dirección: Stanley Kubrick - **Guión:** Vladimir Nabokov - **Interpretes:** James Mason, Shelley Winters, Sue Lyon, Peter Sellers. EUA, 1962 (152') VOSE

Fitzcarraldo

Martes, 19 de noviembre de 2002

22:30 h

Guión y dirección: Werner Herzog - **Interpretes:** Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy, Miguel Ángel Fuentes. Alemania, 1983 (158') VOSE

LUGAR: Cine Truffaut (c/ Portal Nou, 7 - Girona)

SESIONES: 22:30 h

Entrada: 4'5 € / Entrada reducida: 3'5 €

Entrada Club de Actores Museu del Cinema: 2'5 €

Colabora:

2. CURSO DE EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN

Nombre del curso: Locuras de cine

Fechas: del 21 al 23 de octubre

Profesorado: Cándido Polo, Anacleto Ferrer, Xavier G. Raffi y Bernardo Lerma

Objetivos: El curso está basado en el libro de los mismos autores "Locuras de Cine". Se parte de una visión interdisciplinar desde la filosofía y las artes, los mitos y la literatura, hasta la psiquiatría y las ciencias sociales. Al mismo tiempo, este curso pretende transmitir una imagen menos tópica y más solidaria, reivindicando el rostro humano de muchos de los personajes que cuestionan con su delirio la rigidez de las normas establecidas, desde sus comportamientos poco convencionales, hasta a pagar su lucidez con su desequilibrio. Porque la locura asiste al privilegio amargo de mostrar la intolerancia colectiva, desde su condición de testimonio preferente de las grandezas y miserias de los hombres, como también recogen con fidelidad las salas de cine, por donde desfilan sabios distraídos y gente genial, enfermos de amor y mártires por sus creencias, que no se ajustan a la rutina del conformismo.

Programa: El curso se estructura en 4 bloques, agrupados por afinidades temáticas y intercalados por proyecciones de algunas películas representativas en cada una de ellas, seleccionadas según la disponibilidad y el interés pedagógico que generen.

Lunes, 21 de octubre, de 16 a 19h.: Violencia y poder en la escena del delirio

Martes, 22 de octubre de 10 a 14h: Amor y desamor, las dos caras del objeto del deseo

Martes, 22 de octubre de 16 a 20h: Genio y locura: la aventura del saber
Miércoles, 23 de octubre, de 10 a 14h: Mitos, creencias y evasión
Miércoles, 23 de octubre, de 16 a 20h.: Conclusiones y debate alrededor de los temas
fundamentales

Lugar de realización: Museu del Cinema

Información y inscripciones: Fundació Universitat de Girona. Tel.: 972 210 299 / www.udg.edu/if

Organiza: Museu del Cinema y Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Colabora: Associació catalana de professionals de la salut mental - AEN