

ANDREI TARKOVSKY_ Biografía

"Los artistas no pueden crear en el vacío ni en condiciones ideales pues entonces no podrían crear nada. Debe existir algún tipo de presión. Los artistas existen porque el mundo no es perfecto. Si fuese perfecto, el arte sería totalmente inútil, pues el hombre ya no buscaría armonía, sino que viviría en ella. El arte nace de un mundo mal diseñado. Ese es el tema de Rublev: la búsqueda de la armonía, de una relación armónica entre los hombres, y entre el arte y la vida, entre el tiempo y la historia. De eso trata la película".

ANDREI TARKOVSKY

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS

Andréi Arsénievich Tarkovsky fue un director de cine, actor y escritor ruso reconocido como uno de los más importantes e influyentes autores del cine soviético y uno de los más grandes de la historia del séptimo arte. Nacido en la localidad de Zavrazhe, Ivánovo, Unión Soviética (ahora Rusia), su padre era el reconocido poeta Arseni Tarkovski. En su juventud estudió música, pintura y escultura, y aprendió lenguas orientales en Moscú antes de interesarse por el cine; también trabajó como geólogo por un tiempo en Siberia. Se inscribió en la aclamada Escuela de Cine VGIK (Instituto Estatal de Cinematografía de todas las Rusias), bajo la enseñanza de Mijail Romm. Realizó cortometrajes y conoció a quienes serían sus mejores amigos y compañeros de clase, Sergéi Parajanov y Mijail Vartanov; al tiempo que estudiaba cine, también estudiaba violín, al punto que el film con el cual obtuvo la graduación es "La aplanadora y el violín".

Tarkovsky pronto fue el centro de atención de todo el mundo con su primer largometraje, "La infancia de Iván" (1962), que obtuvo el León de Oro del Festival de Cine de Venecia (*ex-aequo* con Cronaca familiare de Valerio Zurlini). Sin embargo, pronto cayó bajo la estricta vigilancia de las autoridades rusas, que temían que sus siguientes filmes no siguiesen la normativa del Partido Comunista de la Unión Soviética y mostrasen el otro rostro de la URSS. Se le recortó el presupuesto para filmar "El idiota" de Fiódor Dostoyevski y se le negó enteramente el rodaje de una película dedicada al Evangelio de Lucas.

Como resultado de esa vigilancia, el siguiente film de Tarkovsky, "Andréi Rublev" (1966), fue prohibido hasta 1971. Fue exhibida a las cuatro de la mañana del último día en el Festival de Cine de Cannes, Francia, por orden expresa de las autoridades rusas con el fin de evitar cualquier posible nominación a los premios (de hecho, no ganó ninguno) y fue distribuida parcialmente para salvaguardar las apariencias.

A pesar de que no tenía control sobre el destino final de sus obras, Andréi Tarkovsky siguió filmando. Su siguiente filme, "Solaris" (1972), fue pronto aclamado en el Este y considerado por muchos como la respuesta soviética a la película "2001: Una odisea del espacio", aunque Tarkovsky siempre afirmó que no había visto la película de Kubrick. Andréi Tarkovsky consideraba "Solaris" como su película menos lograda porque no había conseguido escapar de las reglas del género de ciencia ficción.

En 1975, Tarkovsky tuvo un problema con las autoridades que por poco le costó la cárcel, a raíz de su película "El espejo" (1975), una densa y autobiográfica película con una radical e innovadora estructura narrativa. "Stalker" (1979), tuvo que ser filmada de nuevo con una dramática reducción económica después de que un accidente en el laboratorio destruyese to-

talmente la primera versión. "Nostalgia" (1983), filmada en Italia, fue su última película realizada bajo la estricta vigilancia de la Unión Soviética, ya que poco después de su filmación huyó con su esposa a Suecia, cansado de las maniobras represivas hacia su obra.

Su última película, "Sacrificio" (1986), fue filmada en Suecia con la ayuda de los colaboradores habituales de Ingmar Bergman y ganó cuatro premios en el Festival de Cannes, un hecho sin precedentes en la historia del cine ruso. Sin embargo, Andréi Tarkovsky ya sufría los estragos del cáncer y le fue imposible asistir a recibir el Premio Especial del Jurado que obtuvo por esta película, y fue su hijo Andriushka quien lo recogió ante un aplauso general que se prolongó durante varios minutos.

Andréi Tarkovsky, a la edad de 54 años, completamente alejado de su tierra natal, murió de cáncer pulmonar el 29 de diciembre de 1986 en París. Su amigo Sergei Parajanov filmó en 1992 la película "La última primavera", que retrata la amistad entre él y Tarkovsky.

El más famoso director soviético desde Serguéi Eisenstein es uno de los máximos representantes del cine ruso, cuyas películas son intensamente íntimas, ocasionalmente controvertidas, siempre hermosas en cada fotograma; y es por eso por lo que es considerado como un poeta del cine, interesado en el hombre y su búsqueda existencial, la decadencia de la verdadera espiritualidad en la sociedad moderna y la incapacidad de la humanidad para responder adecuadamente a las demandas de la tecnología. Interesado en ir más allá del lenguaje cinematográfico —tal y como hiciera Serguéi Eisenstein a comienzos del siglo XX—, Tarkovsky exploró nuevas formas de narrativa cinematográfica, que influyeron en la nueva generación de cineastas, y desarrolló una interesante teoría cinematográfica, a la que llamó «Esculpir en el tiempo». Él mismo destacaba una característica del cine: la capacidad de fijar el tiempo.

TARKOVSKY, PINTOR DEL TIEMPO

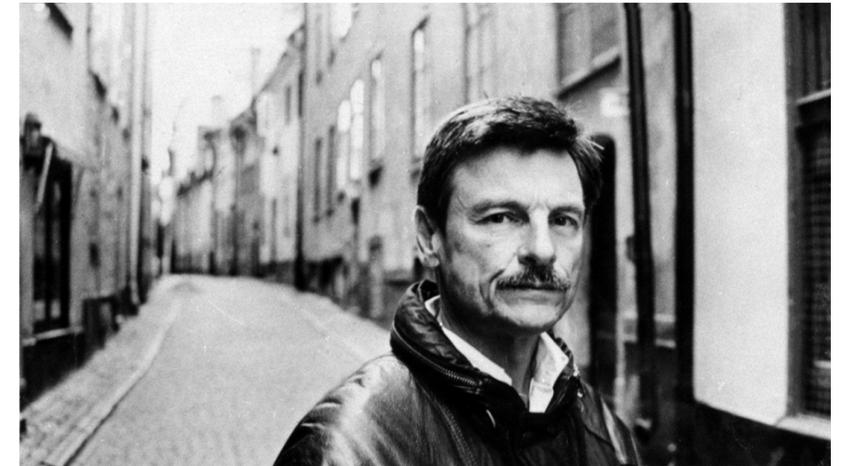
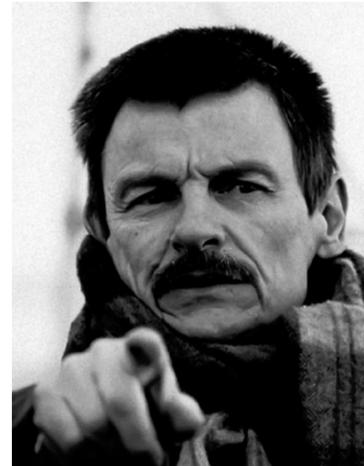
La profunda relación que establece Tarkovsky con la pintura parece clara desde sus inicios. En su juventud estudió música, pintura y escultura, además de aprender lenguas orientales, antes de que su interés recayera en el cine. Y en sus películas utiliza los reflejos de la pintura: siempre se sirve de la puesta en escena para emocionar, pero dejando claro que es el cine su principal objetivo y debe estar aquella subordinada a este. La teoría cinematográfica de Tarkovski coincide con la postura realista de Bazin y habla de la temporalidad de la imagen fílmica: "un acontecimiento debe ser captado cinematográficamente como una sucesión de imágenes para obedecer a una cadencia temporal de esa realidad". De esta manera la imagen está influenciada por la pintura y luego es transformada en lenguaje fílmico. En sus películas se evidencia que lo que menos interesa a Tarkovski es que el espectador se aburra, lo importante es lo que la instantánea comunica. Utiliza esa pintura que conoce de primera mano como evocadora de una belleza que está más allá de él. La composición del plano y la minuciosidad e iluminación recuerdan a los primitivos flamencos; la melancolía, tristeza y soledad nos traslada a los pintores románticos, especialmente Friedrich; la rugosidad de la piel humana, las texturas y la composición triangular nos traslada al Renacimiento.

PRÓXIMO CICLO

INGMAR BERGMAN. 11, 12, 13, y 14 de diciembre 2017

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español

CICLO ANDREI TARKOVSKY

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Días 6, 7, 8 de noviembre, 19.00 Hs

Día 9 de noviembre, 17.30 Hs

Entrada libre

hasta completar el aforo
No se pueden reservar asientos

PATIO HERRERIANO
Museo de Arte Contemporáneo Español

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA
DE ESTADO
DE CULTURA

P R O G R A M A

Lunes 6 de noviembre, 19.00 h PROYECCIÓN

La infancia de Iván

(Ivanovo detstvo - van's Childhood, 1962),

Dirección: Andrei Tarkovsky
País: Unión Soviética (URSS)
Guión: Vladimir Bogomolov, Mikhail Papava
Música: Vyacheslav Ovchinnikov
Fotografía: Vadim Yusov
Reparto: Nikolai Burlyayev, Valentin Zubkov, Yevgeni Zharikov, Stepan Krylov, Nikolai Grinko, Valentina Malayavina
Productora: Mosfilm
Premios: Festival de Venecia, León de Oro (1962)
Duración: 95 min
 Versión original con subtítulos

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Frente Oriental. Iván, un niño ruso de 12 años, cuyos padres murieron durante la invasión nazi, trabaja espionando a los alemanes. (FILMAFFINITY)

Argumento

En 1962, Andrei Tarkovski se estrenaba con *La infancia de Iván*, película que dirigió con la mitad del presupuesto inicial puesto que se le encargó una vez iniciado el rodaje. La condición que puso Tarkovski para hacerse cargo del rodaje fue la de no aprovechar nada de lo filmado y reescribir el guión. Quería que el trabajo fuese suyo sin interferencia alguna. Y no es de extrañar que ese fuese su deseo.

Después de un breve momento en que sueña con el momento en que su madre murió en un ataque nazi, Ivan, un niño de 12 años ahora huérfano, se despierta y empieza a caminar por el devastado paisaje hasta llegar a una zona pantanosa que atraviesa. El niño es avistado por las tropas del ejército soviético y conducido al cuartel general donde es interrogado por el teniente Galtsev. Ivan pide al teniente que llame al "51" y comunique su presencia allí. Tras resistirse a hacer la llamada, Galtsev habla con el teniente coronel Gryaznov, que le indica que traten bien al chico y que le den lápiz y papel para que haga su informe. En su informe, Ivan indica el número y tipo de fuerzas alemanas a las que ha detectado en su función de explorador. A su encuentro acude el capitán Jolin, al que Ivan se abraza emotivamente cuando se encuentran.

Cuando Ivan conoce por boca de Jolin que va a ser enviado a una escuela militar, manifiesta su enojo al teniente coronel Gryaznov, pero éste se mantiene inflexible pese a la amenaza de Iván de que se fugará de la escuela.

Martes 7 de noviembre, 19.00 h: PROYECCIÓN

Stalker

(1979)

Dirección: Andrei Tarkovsky
Título original: Stalker
País: Unión Soviética (URSS)
Director: Andrei Tarkovsky
Guión: Arkadiy Strugatskiy, Boris Strugatskiy, Andrei Tarkovsky
Música: Eduard Artemyev
Fotografía: Aleksandr Kryazhinsky, Georgi Rerberg
Reparto: Aleksandr Kaidanovsky, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko, Natalya Abramova, Alisa Freyndlikh, Faime Jurno, Raymo Rendi
Productora: Mosfilm Studios
Duración: 161 min
 Versión original con subtítulos

En un lugar de Rusia llamado "La Zona", hace algunos años se estrelló un meteorito. A pesar de que el acceso a este lugar está prohibido, los "stalkers" se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje

Argumento

Arkadi y Boris Strugatski escriben "Picnic en el camino", una novela publicada en 1972 en Rusia, en 1979 Tarkovsky adapta dicha versión para cine.

Un stalker cumple la función de llevar a quienes lo desean hacia "la zona", un lugar a pocos kilómetros de la ciudad por demás misterioso y azotado por fuerzas que escapan a cualquier explicación; campos desolados, ruinas, cascadas, túneles, así, la zona parece estar encaprichada en burlar las leyes naturales. Un profesor, un escritor y el stalker emprenden en un viaje mesiánico, la búsqueda no cesa nunca, el propio mundo se planta indeciso ante sus ojos. El los lleva con reglas rigurosas que atraviesan una regla infalaz: respetar La Zona en su sentido más sagrado.

Llena de retratos sepiados y diálogos cuidadosamente actuados, Tarkovsky nos introduce en esta historia que adopta formas oníricas y confusas. La descodificación de su simbología continua es un reto al espectador, un golpe seco y seguro a la razón.

Con "Stalker" cada escena nos invita a sentir, no intenten encontrarle un coneceto seguro y evidente por que no lo tiene, se coloca una pregunta que la historia la va poniendo entre comillas, la cambia, la disfraza, la esconde o la destruye, no hay un sentido rígido, hay una pregunta hacia el interior del espectador!

Miércoles 8 de noviembre, 19.00 h: PROYECCIÓN

Nostalghia

(1983)

Dirección: Andrei Tarkovsky
País: Italia, Unión Soviética
Guión: Andrei Tarkovsky, Tonino Guerra
Música: Claude Debussy
Fotografía: Giuseppe Lanci
Reparto: Oleg Yankovskiy, Erland Josephson, Domiziana Giordano, Patrizia Terreno, Laura De Marchi, Delia Boccardo, Milena Vukotic, Raffaele Di Mario, Rate Furlan, Livio Galassi
Guión: Tonino Guerra, Andrei Tarkovsky
Duración: 125 min.
 Versión original con subtítulos

Nostalghia es una de las películas más 'personales' de Andréi Tarkovski, ya que es el primer film hecho por el artista fuera de la Unión Soviética. Aquí se evidencian las peripecias y angustias del director, quien tuvo que abandonar su país a causa de la persecución y maltrato a su obra por parte de las autoridades. Tarkovski termina por vivir solo de los recuerdos de su patria.

Argumento

En *Nostalghia*, un poeta ruso llamado Andréis Gorchakov viaja a Italia con el objetivo de estudiar la vida en el extranjero de un afamado compositor ruso del siglo XVIII que puso fin a su vida al regresar a la antigua URSS. En su aventura le acompaña una traductora, con la que se hospeda en un hotel de la Toscana. Allí ambos conocen al loco Domenico, un ermitaño que le pide a Gorchakov que le demuestre su fe.

En la trama, Eugenia trata de seducir al poeta ruso, sin embargo, no lo logra y la atención es capturada por Domenico que llaman "el loco del pueblo". Domenico mantuvo recluida a su familia durante siete años con el propósito de protegerlos de un cataclismo universal. Este "loco" le hace un encargo al poeta, atravesar una piscina vacía con una vela encendida. Éste es el plano secuencia más impresionante de la historia del cine. La duración es de nueve minutos donde Tarkovski va siguiendo al poeta en sus tres intentos de llevar una llama encendida sin que se apague y sufriendo un dolor terminal que está a punto de acabar con él.

En la obra, Tarkovski emplea un código para diferenciar la realidad de los recuerdos y la nostalgia de la familia, olores y sentimientos que dejó en Rusia. Para ello emplea para los sueños un tono sepia o blanco y negro.

Una de las cintas más emblemáticas de Andréi Tarkovsky y su primera película rodada fuera de la Unión Soviética.

Jueves 9 de noviembre, 17.30 h: PROYECCIÓN

Andrei Rublev

(St Andrei Passion, 1966)

Dirección: Andrei Tarkovsky
País: Unión Soviética (URSS) Unión Soviética (URSS)
Guión: Andrei Konchalovsky, Andrei Tarkovsky
Música: Vyacheslav Ovchinnikov
Fotografía: Vadim Yusov
Reparto: Anatoly Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolai Sergeev, Nikolai Grinko, Irma Rausch, Nikolai Burlyayev, Mikhail Kononov, Rolan Bykov, Nelly Snegina, Yuri Nazarov, Yuriy Nikulin, Nikolai Grabbe, Stepan Krylov, Bolot Beyshenaliyev, Irina Mi-roshnichenko
Productora: Mosfilm Studios
Duración: 205 min.
 Versión original con subtítulos

A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso... La biografía del pintor ruso Andrei Rublev -Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV.

Argumento

A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso... La biografía del pintor ruso Andrei Rublev -Andrei Rubliov-, famoso por sus iconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV.

Algunos de estos temas son también las invasiones tártaras, como también las enfermedades, la escasez de alimentos y la persecución de los herejes o paganos por parte de la iglesia ortodoxa.