

CICLO
**El universo de
ANGÈS VARDA**

SALÓN DE ACTOS
MUSEO PATIO HERRERIANO

Miércoles 21 de marzo de 2018, 19.00 h
CLÉO DE 5 A 7 (*Cléo de 5 à 7*)

Jueves 22 de marzo de 2018, 19,00 h
LA FELICIDAD (*Le bonheur*)s

Viernes 23 de marzo de 2018, 19,00 h
SIN TECHO NI LEY (*Sans toi ni loi*)

PATIO HERRERIANO

Museo de Arte Contemporáneo Español

CICLO

El universo de AGNÈS VARDA

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Días 21, 22 y 23 de marzo, 19.00 h

Entrada libre

hasta completar el aforo
No se pueden reservar asientos

AGNÈS VARDA y su universo

Agnès Varda, nacida con el nombre de Arlette Varda en Bruselas, Bélgica, el 30 de mayo de 1928, es una directora de cine francesa que vive y trabaja en París. Considerada por algunos críticos de cine la «abuela de la Nueva Ola» (Nouvelle vague), y una de las pioneras del cine hecho por mujeres y del cine feminista, sus películas, documentales y video-instalaciones guardan un carácter realista y social. Toda su obra presenta un estilo experimental distintivo. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre ellos en 1985 con la película *Sans toit ni loi* (*Sin techo ni ley*) obtuvo el León de Oro del Festival de Cine de Venecia y su biografía documentada en *Las playas de Agnès* el Premio César en 2009 o el Premio René Clair de la Academia francesa. En 2017 recibió el Óscar Honorífico por su carrera. Su padre pertenecía a una familia de refugiados griegos de Asia Menor y su madre era francesa. Estudió Historia del Arte en la École du Louvre antes de conseguir un trabajo como fotógrafa oficial del Teatro Nacional Popular o Théâtre National Populaire (TNP) de París. Le gustaba la fotografía, pero estaba más interesada en el cine. Después de pasar unos días grabando la pequeña ciudad pesquera francesa de Sète, en el barrio «La Pointe Courte», para un amigo con una enfermedad terminal que no podría visitarla por sí solo, Varda decidió hacer una película. De este modo aparece en 1954 su primera película, *La Pointe Courte*, que narra la historia de una triste pareja y su relación en la pequeña ciudad. La película es la precursora estilística de la Nouvelle vague francesa.

Varda es pionera en la apertura de la dirección cinematográfica a las mujeres. "Sugerí a las mujeres que estudiaran cine. Les dije: "Salid de las cocinas, de vuestras casas, haced con las herramientas para hacer películas". Más tarde se la encuadrará definitivamente en este género, asemejándose así a autores como Chris Marker,

Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jean Cayrol y Henri Colpi. Este grupo estaba fuertemente ligado al Nouveau roman, estilo literario que estaba posicionado políticamente en la izquierda.

Se casó en dos ocasiones, primero con el actor y director teatral y operístico Antoine Boursellier con quien en 1958 tuvo una hija, Rosalie Varda creadora de vestuario y directora artística. En 1962 se casó con el director cinematográfico Jacques Demy a quien acompañó hasta su muerte en 1990. En la película *Jacquot de Nantes* (1991) Varda traza un relato de la infancia de Demy y su amor por el teatro y el cine. Le rindió homenaje también en *Les Demoiselles ont eu 25 ans* (1993) y *L'Univers de Jacques Demy* (1995). Tuvieron un hijo en común, el actor Mathieu Demy nacido en 1972.

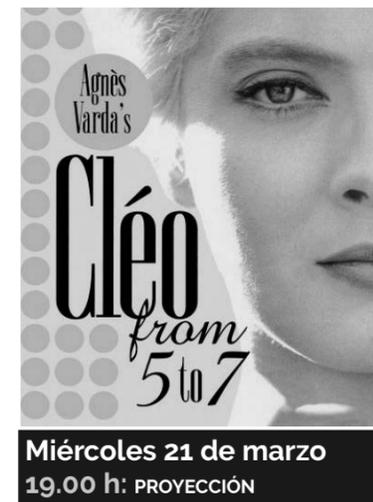
Ha dirigido una cuarentena de piezas entre cortometrajes, documentales y largos de ficción. Su formación previa en fotografía le permite captar los pequeños detalles de la realidad que la circunda. Su primera película fue *La pointe courte*, donde se observa la influencia de Rosellini. Sus primeras obras reflejan el impacto del cine francés de la Nueva Ola destacando *Cleo de 5 a 7* (1961).

La segunda fase de su obra se sitúa a partir del Mayo del 68, contagiada según la crítica del espíritu optimista de la época. *La felicidad* (1965), *Las criaturas* (1966), *Lion's Love* (1969), cuestionan la rigidez de la sociedad burguesa. Destaca *Una canta, otra no* (1977), con un estilo jovial transformando las luchas feministas en una danza de colores *kitsch*.

Uno de sus trabajos más destacados fue *Sin techo ni ley* (1985), protagonizado por Sandrine Bonnaire, dando vida a una vagabunda que sobrevive sometida al azar. En la película cohabitaron actores y personas del lugar, siendo el germen de toda una corriente de cine realista contemporáneo, encabezado por los hermanos Dardenne y Ken Loach. *Black panthers* (1968), *Daguerréotypes* (1975), *Murs, murs* (1980), *Jane B. par Agnès V.* (1987), *Cinévardaphoto* (2004), por no hablar de *Los espigadores...* y su secuela *Dos años después* (2002), están consideradas por la crítica pequeñas obras maestras del género y testimonios históricos y del paso del tiempo.

En 2017 presentó su película, *Caras y lugares*, realizada junto al artista JR, y en la que vuelve a plantear esa intersección entre documental, juego y exploración social de su cine. La película logró financiarse a través de un crowdfunding y el apoyo de su hija que buscó financiación en el MoMA que compró una copia para su fondo archivístico antes de que empezase el rodaje y la Fundación Cartier.

P R O G R A M A

CLÉO DE 5 A 7

(*Cleo from 5 to 7*)

Año: 1961
Duración: 90 minutos
Dirección: Agnès Varda
Guión: Agnès Varda
Música: Michel Legrand
Fotografía: Jean Rabier
Reparto: Corinne Marchand, Antoine Boursellier, Dominique Davray, Dorothée Blank, Michel Legrand, José Luis de Villalonga, Loye Payen, Lucienne Le Marchand, Robert Postee
Productor: Carlo Ponti, Georges de Beauregard

Síntesis

Cleo es una joven y bella cantante que está esperando los resultados de unas pruebas médicas. Una adivina que lee las cartas le predice que tiene cáncer y que va a morir. Mientras pasa el tiempo esperando los resultados, conoce a un joven soldado que está a punto de ser enviado a Argelia y que le confiesa sus temores a morir.

La película hace una reflexión sobre el amor a la vida, la falta de humildad y la muerte. Cleo es una joven frívola y aburguesada que sólo se preocupa por su belleza y que se ve amenazada por la muerte. Una muerte que, para ella, es fealdad:

Premios

1962: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película)

LA FELICIDAD

(*Le bonheur*)

Año: 1965
Duración: 82 minutos
Dirección: Agnès Varda
Guión: Agnès Varda
Música: W. A. Mozart
Fotografía: Claude Beausoleil
Reparto: Jean-Claude Drouot, Claire Drouot, Olivier Drouot, Sandrine Drouot, Marie-France Boyer
Productor: Carlo Ponti, Georges de Beauregard

Síntesis

François es un joven carpintero casado y con dos hijos. A pesar de que su vida conyugal con Thérèse es placentera, cuando conoce a Emilie, no puede evitar sentirse atraído por ella y acaban teniendo una aventura. El verdadero problema es que no consigue aclararse con sus sentimientos: ama a su mujer y también a su amante, pero no sabe a cuál de las dos ama más.

Premios

1977: Oso de plata y Premio especial del jurado en el Festival de Berlín.

SIN TECHO NI LEY

(*Sans toi ni loi*)

Año: 1985
Duración: 105 minutos
Dirección: Agnès Varda
Guión: Agnès Varda
Música: Joanna Bruzdowicz
Fotografía: Patrick Blossier
Reparto: Sandrine Bonnaire, Setti Ramdane, Francis Balchère, Jean-Louis Perletti, Urbain Causse, Christophe Alcazar, Macha Méril

Síntesis

Una joven vaga sola sin miedo a nada. Son los demás los que la temen. Difícil de comprender, difícil de amar, pero vive con intensidad: Ella sobrevive.

Varda hace un lírico réquiem de Mona, una adolescente vagabunda que es encontrada muerta, mostrando en flashback sus últimos meses de vida, su desarraigo social y sus relaciones con la gente que conoció.

Premios

1985: Venecia: León de Oro
 1985: Premios César: Mejor actriz (Sandrine Bonnaire). 4 nominaciones
 1986: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película extranjera