

cYnefiLia

CINE Y FOTOGRAFÍAS DE LOS ARCHIVOS
DE CASTILLA Y LEÓN

En los archivos se aprende a mirar

CYnefiLia es una invitación a reflexionar sobre el cine y los documentos de archivo, sobre la vida y el arte, sobre esos espacios en que realidad y ficción se confunden y sobre los huecos por los que, en ocasiones, ambas se nos escapan sin que podamos asegurar qué es qué. CYnefiLia es un proyecto de los archivos de Castilla y León con el que se invita a mirar no sólo aquello que se ve a simple vista, sino todo lo que se nos oculta: las engañosas apariencias y las, en ocasiones, aún más confusas evidencias de la vida y de la historia, de los hechos y de los sueños, y de esa mezcla de todas esas ilusiones plasmadas en imágenes que, desde hace ya más de un siglo, se ha dado en llamar Cine.

Los archivos no acostumbran a ser considerados arte, pero -como decía Truffaut del cine- ocultan tanto como lo que revelan y ahí reside su inquietante y atractiva belleza. Los archivos guardan historias jamás contadas -y que quizás jamás se contarán-, pero que podrían haber salido de la pluma de cualquiera de los mejores autores de la historia de la literatura. Nuestros archivos históricos guardan también imágenes que bien podrían ser fotogramas de algunas de las mejores películas de la historia del cine: en ellos podemos imaginar que hallamos desde sobrecogedores e inéditos planos de Eisenstein, a surrealistas e hilarantes escenas de las comedias de Almodóvar o Berlanga, pasando por las tramas de Fritz Lang, por las crudas realidades retratadas por los realizadores del Neorrealismo italiano o de la Nouvelle vague o por esas secuencias teñidas del inconfundible toque Lubitsch.

Entrar en uno los archivos históricos de Castilla y León puede ser como adentrarse en cualquiera de aquellos -hoy casi todos desaparecidos- monumentales cinemas de provincias que alimentaron tantos sueños, como los del inolvidable Totó de Giuseppe Tornatore, con la música de Ennio Morricone de fondo. Entrar en un archivo o en un cine es así un acto voluntario por querer saber, por aprender a mirar a todo y a todos: a los demás y a nosotros mismos; a lo que somos, a lo que fuimos y a lo que quisimos o aún ansiamos ser; a los pasados, a los presentes y a los futuros; a las memorias construidas, cinematográficas o "reales"; a las "verdades" y a las "mentiras"; a las historias oficiales y a los sufrimientos personales; a las ensoñaciones colectivas y a las ilusiones perdidas... CYnefiLia quiere ser así una declaración de amor al cine y a los archivos a partes iguales.

Esta exposición pretende jugar con nuestra memoria vital y cinematográfica, y lo hace a través de una primera selección de analogías de fotogramas de películas de distintas épocas y géneros con otras tantas fotografías procedentes de los archivos históricos provinciales de Castilla y León, que en la actualidad custodian más de 150 kilómetros de documentación de los últimos 1.000 años. Esas imágenes de archivo bien podrían haber sido fotogramas de cualquiera de esas u otras películas de la historia del cine, porque los archivos guardan historias de todos los géneros.

El acorazado Potemkin

“Cae la noche. Una noche cargada de ansiedad”.

El acorazado Potemkin (1925)

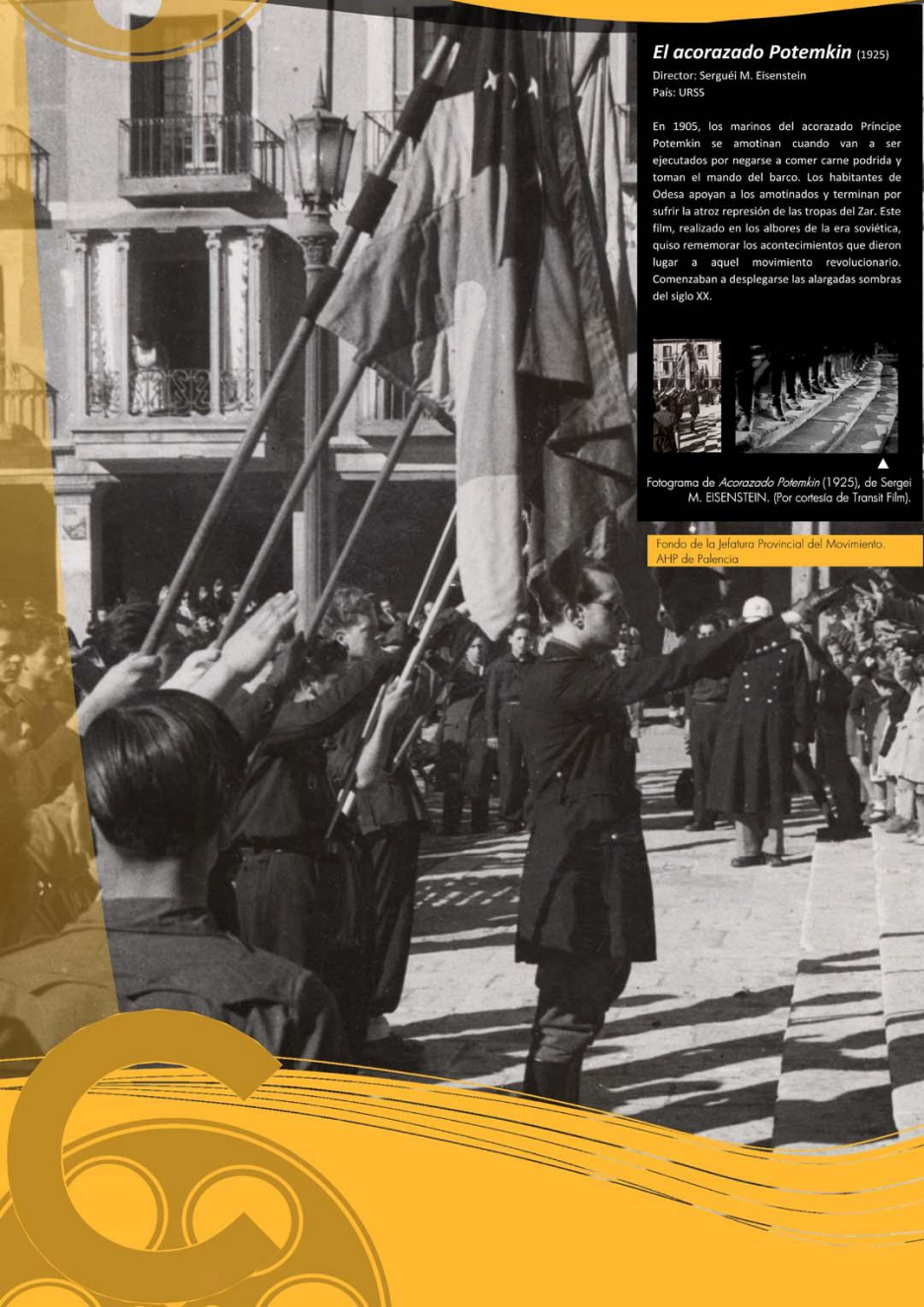
Director: Serguéi M. Eisenstein
País: URSS

En 1905, los marinos del acorazado Príncipe Potemkin se amotinaron cuando van a ser ejecutados por negarse a comer carne podrida y toman el mando del barco. Los habitantes de Odesa apoyan a los amotinados y terminan por sufrir la atroz represión de las tropas del Zar. Este film, realizado en los albores de la era soviética, quiso rememorar los acontecimientos que dieron lugar a aquel movimiento revolucionario. Comenzaban a desplegarse las alargadas sombras del siglo XX.

Fotograma de *Acorazado Potemkin* (1925), de Serguéi M. EISENSTEIN. (Por cortesía de Transit Film).

Fondo de la Jefatura Provincial del Movimiento.
AHP de Palencia

"Es esencial que estos documentos estén en Petrogrado cuanto antes. Aunque tenga que quemar los motores".

Mata Hari (1931)

Director: George Fitzmaurice

País: EE.UU.

Greta Garbo interpreta a Mata-Hari, la célebre espía de la I Guerra Mundial. En este film la "Esfinge sueca" seduce a los espectadores como una bailarina convertida en agente secreto para el bando alemán, en la atmósfera de intrigas y pasiones que envuelve al París de la Gran Guerra. En la trama se suceden diálogos en que los documentos —la seguridad, el robo y la copia de los mismos en ese contexto bélico— desempeñan un papel fundamental.

Fotograma de Greta Garbo en *Mata Hari* (1931), de George FITZMAURICE (Por cortesía de Regia Films).

Fondo "Pérez Rioja". Años 30.
AHP de Soria

“¡Declaramos la guerra! ¡Abajo los vigilantes
y los castigos! ¡Nos rebelamos!
¡Libertad o muerte!”.

Cero en conducta (1933)Título original: *Zéro de conduite*

Director: Jean Vigo

País: Francia

Este film de Jean Vigo tendría una gran influencia sobre los autores de la *Nouvelle vague* y, muy especialmente, en *Los cuatrocientos golpes* de Truffaut. Dos niños, Caussant y Bruel, regresan tras sus vacaciones al internado. Allí sus vidas, que se asemejan a las de los presidiarios, se tiñen de melancolía y pesadumbre. En ese ambiente de dominación los niños deciden rebelarse e iniciar una revuelta libertaria.

Fotograma de *Cero en conducta* (1933), de Jean VIGO (Por cortesía de Video Mercury Films S.A.U.).

Fondo de la Jefatura Provincial del Movimiento.
AHP de Palencia

Solo se vive una vez
 "Todos miramos con los mismos ojos,
 pero no vemos las mismas cosas..."

Fondo Allué
 AHP de Valladolid

Fotograma de *Solo se vive una vez* (1937)
 de Fritz LANG (Por cortesía de Motion Pictures, S. A)

***Solo se vive una vez* (1937)**

Título original: *You only live once*

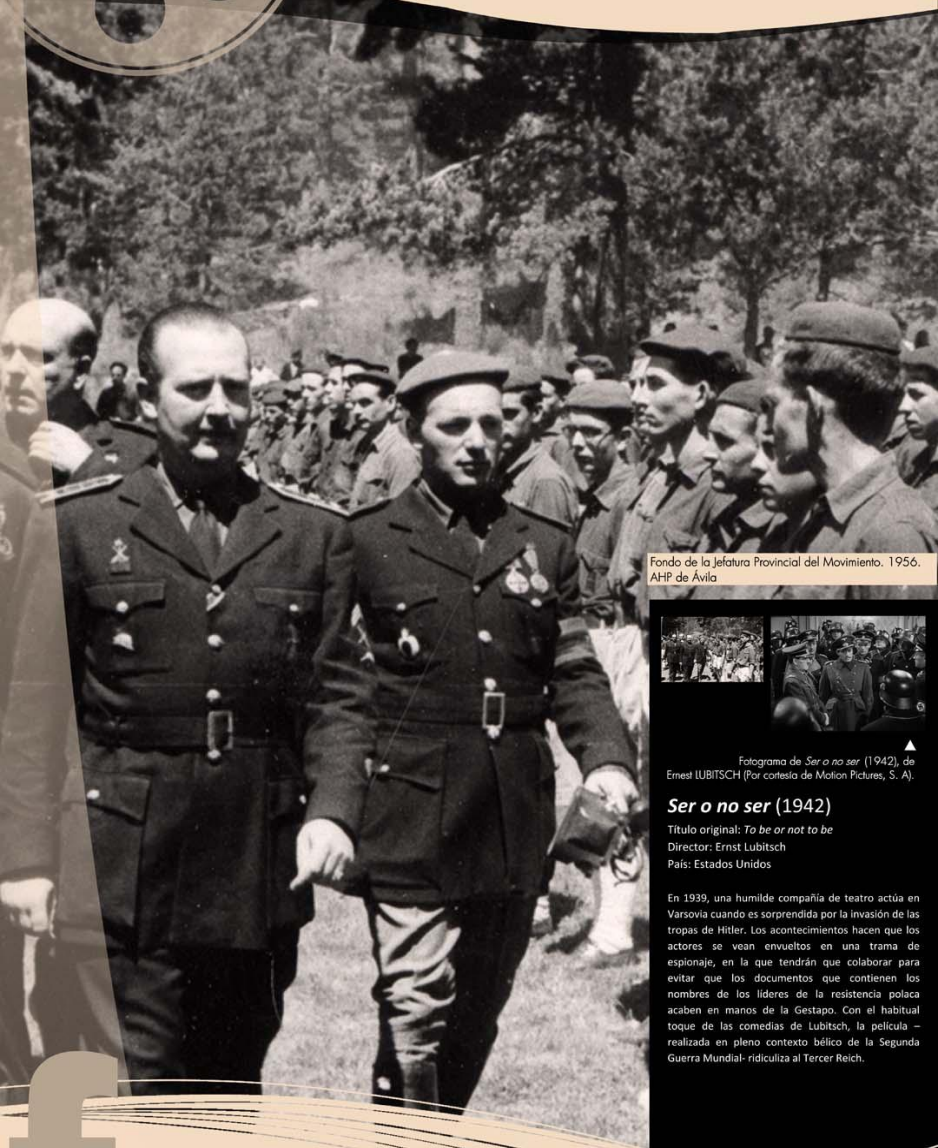
Director: Fritz Lang

País: Estados Unidos

Eddie Taylor (Henry Fonda) es un delincuente, condenado ya tres veces a prisión, que parece llevar el infortunio pegado a la piel. Cuando, tras salir de la cárcel, quiere comenzar una nueva vida con la mujer a la que ama (Sylvia Sydney), acaba por ser acusado de un asesinato que no ha cometido. Entonces decide escapar de la cárcel y, definitivamente, la mala suerte le cerrará toda posibilidad de ser feliz.

“¿Ha traído los documentos con él? Averigüe quiénes le ayudaron en Inglaterra. En cuanto lo sepa llámeme y yo haré el resto”.

Fondo de la Jefatura Provincial del Movimiento. 1956.
AHP de Ávila

Fotograma de *Ser o no ser* (1942), de
Ernest LUBITSCH (Por cortesía de Motion Pictures, S. A).

***Ser o no ser* (1942)**

Título original: *To be or not to be*

Director: Ernst Lubitsch

País: Estados Unidos

En 1939, una humilde compañía de teatro actúa en Varsovia cuando es sorprendida por la invasión de las tropas de Hitler. Los acontecimientos hacen que los actores se vean envueltos en una trama de espionaje, en la que tendrán que colaborar para evitar que los documentos que contienen los nombres de los líderes de la resistencia polaca acaben en manos de la Gestapo. Con el habitual toque de las comedias de Lubitsch, la película – realizada en pleno contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial– ridiculiza al Tercer Reich.

Roma, ciudad abierta

"No es difícil morir bien. Lo difícil es vivir bien".

***Roma, ciudad abierta* (1945)**

Título original: *Roma, città aperta*

Director: Roberto Rossellini

País: Italia

Roberto Rossellini se inspiró en la historia real de Luigi Morsoni, un sacerdote ejecutado por los nazis por su apoyo a la resistencia, para retratar esta historia ambientada en la Roma dominada por las tropas de Hitler. En la película es el padre Pietro el que protege a varios partisanos, entre ellos Manfredi, un ingeniero comunista.

Fotograma de *Roma, ciudad abierta* (1946) Roberto ROSELLINI (Por cortesía de Motion Pictures, S. A.)

Catástrofe de Ribadelago (1959)

Fondo del Gobierno Civil. AHP de Zamora

Ladrón de bicicletas

“Comeremos y seremos felices. Todo tiene remedio, menos la muerte”.

Ladrón de bicicletas (1948)Título original: *Ladri di biciclette*

Director: Vittorio de Sica

País: Italia

En esta película, fundamental para entender el neorrealismo italiano, Vittorio de Sica retrata una lúgubre Roma de posguerra, en la que un obrero sin trabajo, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani), logra que le contraten para pegar carteles. Para cumplir con ese codiciado puesto de trabajo precisa tener una bicicleta, que consigue gracias a que su mujer empeña las sábanas entre las que ambos duermen. El primer día, cuando está pegando el cartel de *Gilda*, le roban la bici. Entonces él y su pequeño hijo comienzan una dramática búsqueda, en la que se confirmará la afirmación del propio Antonio al comienzo del film: “¡Qué cruz tengo desde que nací! Me siento como un hombre encadenado”.

Fotograma de *Ladrón de bicicletas* (1948), de Vittorio DE SICA (Por cortesía de Video Mercury Films S.A.U.).

Fondo “Pérez Ríoja”. Cocina de la Casa de la Observación. 1942. AHP de Soria.

“Hacia un reino donde los buenos días quieren decir realmente buenos días”.

Milagro en Milán (1951)Título original: *Miracolo a Milano*

Director: Vittorio de Sica

País: Italia

Totó es un niño que, al abandonar el orfanato, conoce a un grupo de pobres que habita en una barriada de chabolas de los arrabales de Milán. Un día, de aquel lugar inhóspito comienza a brotar un chorro de petróleo, razón por la que los poderosos también les intentarán expulsar del suburbio. Totó, con la ayuda del espíritu de su difunta madre adoptiva, luchará por evitar aquel desahucio enfrentándose a un magnate. *Milagro en Milán* es una alegoría fantástica sobre la pobreza y la injusticia social, en un mundo arrasado tras la barbarie totalitaria y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial.

Fotograma de *Milagro en Milán* (1951), de Vittorio DE SICA (Por cortesía de Video Mercury Films S.A.U).

Fondo del Instituto Nacional de la Vivienda,
AHIL de Salamanca

Bienvenido Mister Marshall

“¡Vecinos de Villar del Río!, como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esta explicación que os debo os la voy a pagar”.

Bienvenido Mister Marshall (1953)

Director: Luis García Berlanga

País: España

Un pueblo de Castilla, Villar del Río, sobrevive adormilado como cualquier otro rincón de la España de posguerra. Sus habitantes sueñan con los americanos y con todas las bonanzas que les aguardan a su llegada y, para convencerles, deciden disfrazar su austera villa castellana como un pueblo andaluz. *Bienvenido Mister Marshall* es un retrato satírico y agri dulce de una España que se engaña a sí misma con oníricos proyectos de felicidad.

Fotograma de *Bienvenido Mister Marshall* (1953), de Luis GARCÍA BERLANGA
(Por cortesía de Video Mercury Films S.A.U).

Compañía de teatro "Troupe Ibérica" (Valladolid, 1922).
Fondo Allué. AHP de Valladolid

“Las mujeres no podemos hacer otra cosa. Sólo esperar: en las esquinas, en los soportales de la plaza, paseando por la plaza mayor, detrás de las ventanas...”

Calle Mayor (1956)

Director: Juan Antonio Bardem

País: España

En una anodina ciudad de provincias de la España de los años 50, Juan combate el tedio junto con sus amigos, fingiendo haberse enamorado de Isabel, una mujer soltera que ya ha cumplido los 30. La broma pergeñada por Juan y sus camaradas tendrá un alto coste en la vida de Isabel. Juan Antonio Bardem comenzó en Palencia el rodaje de este crudo retrato de la atmósfera asfixiante de la sociedad española de los 50, pero su detención por razones políticas le llevó a seguir la producción en otras localizaciones.

Fotograma de *Calle Mayor* (1956), de Juan Antonio BARDEM
(Imagen cedida por GRUPO M ASOCIADOS, S.L.)

Fondo "Estudio Mimosa", 1960-1970.
AHP de Ávila

Los cuatrocientos golpes

“Aquí sufrió el pobre Antoine Doinel castigo injusto de un profe cruel, por culpa de una vampi dibujada en un papel”.

Los cuatrocientos golpes (1959)

Título original: *Les quatre cents coups*

Director: François Truffaut

País: Francia

Un chaval de 12 años, Antoine Doinel, vive en París como un extraño en su propia casa. En el hogar familiar, en la escuela, en la calle, va recibiendo los golpes que la vida le va asestando. Antoine quiere ver el mar: un día lo logra. Este film, considerado una de las primeras obras de la *Nouvelle vague*, es un canto a la libertad y una censura a toda forma de autoritarismo despótico.

Fotograma de *Los cuatrocientos golpes* (1959), de François TRUFFAUT (Por cortesía de Regia Films).

Escuelas 1920-1930. Colección Doctor Zafaras.
AHP de Soria

Los ojos sin rostro

“Doctor, yo debo remitirme a los hechos.
Estos archivos están llenos de testimonios”.

Los ojos sin rostro (1960)

Título original: Les yeux sans visage

Director: Georges Franju

País: Francia

Un reputado cirujano parisiño vive desquiciado en el empeño de reconstruir el rostro de su hija, desfigurado tras un accidente del que él se siente culpable. Su obsesión le conduce a orquestar una maquinaria terrorífica que pasa por secuestrar a jóvenes que suministren un nuevo rostro para los ojos de su amada niña. El amor y el poder convertirán al, en apariencia, respetable médico en un hombre sin escrúpulos.

Fotograma de *Los ojos sin rostro* (1959)
de Georges FRANJU

© 1960 GAUMONT (France) / LUX FILM (Italie).

Fondo Imprenta Casado.
AHP de León

Colección Aquilino Arlón.
 AHP de Palencia

Fotograma de Anna Magnani en *Mamma Roma*
 (1962), de Pier Paolo Pasolini
 (Por cortesía de Regia Films).

Mamma Roma (1962)

Director: Pier Paolo Pasolini
 País: Italia

Mamma Roma (Anna Magnani) decide dejar la prostitución e iniciar una nueva vida junto a su hijo Ettore. Para ello, busca una nueva casa y comienza a vivir del puesto de frutas que regenta en el mercado. Pero los deseos de felicidad de *Mamma Roma* se turben cuando un turbio personaje del pasado la fuerza a ejercer de nuevo la prostitución, lo que complicará la relación con su hijo y hará imposibles sus sueños de progreso.

Mujeres al borde de un ataque de nervios

“¡Hay un momento en que una pierde los estribos!”

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Director: Pedro Almodóvar

País: España

Dos actores de doblaje, Pepa e Iván, en la España de los años 80. Él rompe con ella dejándole un mensaje en el contestador, en el que únicamente le pide que le prepare la maleta. Mientras tanto, Pepa se entera de que acaba de quedarse embarazada. Pepa no resiste seguir en el apartamento en el que han cultivado su amor y decide ponerlo en alquiler, no sin antes incendiar la cama de ambos. A partir de ahí la casa se irá llenando de inefables personajes en una trama hilarante: la excéntrica ex mujer de Iván, su ingenuo hijo, la irascible novia de éste y Candela, la amiga de Pepa que huye de la policía tras un apasionado romance con un terrorista chiita.

Fotograma de *Mujeres al borde de un ataque de nervios* (1988), de Pedro ALMODÓVAR
© EL DESEO, D.A., S.L.U. Foto Macusa Cores.

Colección Marisa Franco.
AHP de Palencia

“Dejó Liverpool por una tonta idea romántica,
pero en la guerra matan a la gente”.

Tierra y libertad (1995)Título original: *Land and Freedom*

Director: Ken Loach

País: Reino Unido, España, Alemania e Italia

Ken Loach se inspiró en *Homenaje a Cataluña*, de George Orwell, para rodar esta película. Cuando David Carr fallece, su nieta encuentra una caja llena de papeles: fotografías, documentación y cartas viejas de su abuelo, y recortes de periódico de la Guerra Civil Española. Aquella caja es el archivo de un periodo de la vida de su abuelo del que apenas nada sabía. A través de ese descubrimiento Ken Loach hila el relato de un joven comunista británico que en 1936 decide combatir en la Guerra Civil Española y se enfrenta a las dramáticas contradicciones de aquel conflicto fratricida.

Fotograma de *Tierra y libertad* (1995),
de Ken LOACH
(Por cortesía de Messidor Films)

Colección A. Carrascosa. Soldados. 1936-1939.
AHP de Soria.