

LA CASA ENCENDIDA

Del 2 de octubre de 2014 al 11 de enero de 2015

Los padres del cine de animación se dan cita en la exposición “Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay”

- La exposición, en coproducción con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, muestra la obra de cuatro figuras clave del cine de animación: Ladislav Starewitch, Jan Švankmajer y los hermanos Quay
- Comisariada por Carolina López Caballero, estudiosa y promotora del arte de la animación, la muestra presenta en profundidad la obra de estos cuatro cineastas con un universo común en el que conviven la inocencia, la crueldad, la voluptuosidad, la magia y la locura
- Generadores de paisajes inquietantes y poéticos; algunas veces grotescos y otras fantasmagóricos, estos cuatro cineastas se han convertido en referentes, entre otros, de los realizadores estadounidenses Tim Burton y Terry Gilliam
- A través de marionetas, dibujos, grabados, esculturas, pinturas, pósters, fotografías, libros, sets, objetos, etc., la exposición se presenta como un recorrido por su trayectoria filmica y por las piezas que han construido para la realización de sus películas
- Jan Švankmajer y los hermanos Quay realizarán una instalación específica para esta muestra que también reúne obras de Goya, Ensor, Kubin, Arcimboldo, Méliès y Luís Buñuel, entre muchos otros
- “Metamorfosis” se complementa con varias actividades paralelas: ciclo de cine, encuentro con los autores y la comisaria, la exposición continúa en el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Lázaro Galdiano y las visitas guiadas a la muestra

La Casa Encendida de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid presenta la exposición “**Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay**”, figuras esenciales del cine de animación: el ruso afincado en París **Ladislav Starewitch** (1882-1965), pionero de este género, el maestro checo **Jan Švankmajer** (1934) y los inclasificables **hermanos Quay** (1947), que muy recientemente han sido objeto de una muestra antológica en el MoMA de Nueva York y a quienes La Casa Encendida ya dedicó una retrospectiva audiovisual en 2007 durante el seminario en torno a Robert Walser.

Aunque poco conocidos por el gran público, estos cineastas han sido y son enormemente influyentes en varios ámbitos de la creación contemporánea siendo referentes, entre otros, de los realizadores estadounidenses Tim Burton y Terry Gilliam. Supone un verdadero acontecimiento internacional haber reunido en una misma propuesta la obra de estos animadores que mantienen entre sí un diálogo explícito: **los hermanos Quay** se reconocen admiradores de **Jan Švankmajer** y los dos beben de la obra de **Starewitch**.

La exposición, que se ha podido ver previamente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, se mueve como un péndulo entre el mundo propio de estos artistas y su universo compartido. Jan Švankmajer y los hermanos Quay realizarán una instalación específica para la muestra. A través de marionetas, dibujos, grabados, esculturas, pinturas, pósters, fotografías, libros, etc., se presenta un recorrido por su trayectoria fílmica y por las piezas que han construido para la realización de sus películas y en relación a éstas: sets, marionetas, dibujos y objetos.

Esta muestra pretende redescubrir y despertar la curiosidad por un grupo de artistas que, por su radicalidad, su imaginación y su propio posicionamiento, es pertinente releer en el marco del presente cultural y contextualizar su potencial subversivo. La experiencia “**Metamorfosis**”, la exposición y sus actividades paralelas propondrán una reflexión en torno a la dualidad curiosidad/conocimiento y al nuevo papel de lo marginal en la creación contemporánea. En este momento de sobresaturación de información parece necesario redefinir el propio concepto de marginalidad.

Actividades paralelas

Ciclo de cine “Metamorfosis”

La Casa Encendida acompaña la exposición “**Metamorfosis**” proyectando en formato original las películas de los autores. El ciclo pone en relación la obra del pionero de la animación de marionetas, Ladislav Starewitch, el cine surrealista de Jan Švankmajer y el cine metafísico y oscuro de los hermanos Quay. También apunta hacia algunos de sus referentes fílmicos importantes, como las animaciones del polaco Walerian Borowczyk y del ruso Yuri Norstein, los primitivos Georges Méliès, Charley Bowers y el cine surrealista de Buñuel. Un ciclo donde la literatura está muy presente a través de adaptaciones de la obra de Nikólai Gógol, Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Robert Walser, Bruno Schulz y Felisberto Hernández, entre otros.

Archivo Metamorfosis

Además, en la Entrepunta y la Mediateca se podrán ver íntegramente “a la carta” una amplia selección de las películas de los cineastas de la exposición.

Autores: Hermanos Quay, Ladislav Starewitch, Jan Švankmajer, Jean Painlevé, Jiri Brdecka, Walerian Borowczyk, Yuri Norstein, Segundo de Chomón, Emil Radok, Georges Méliès, Jerzy Kucia, Luis Buñuel.

Encuentro con los autores y la comisaria

El jueves 2 de octubre, Carolina López, experta en animación y comisaria de la exposición nos presenta a sus protagonistas: los hermanos Quay, Jan Švankmajer y Léona Béatrice Martin Starewitch, nieta de Ladislav Starewitch. Nos hablarán de su trabajo en el mundo de la animación, sus experiencias propias y compartidas y comentarán la exposición desde su propio punto de vista, ofreciendo claves para su visita y ayudándonos a profundizar las obras que la componen.

Para niños

La exposición “Metamorfosis” también quiere acercar el mundo del cine de animación al público infantil. De este modo La Casa Encendida ha programado un ciclo de actividades que va desde lo teórico a lo práctico. Dentro del programa “En torno a las exposiciones”, tendrá lugar el taller “Refugios para la fantasía” en el que además de una visita guiada, los niños experimentarán con la vida secreta de los objetos, a medio camino entre el sueño y la realidad.

Dentro del ciclo “En familia” el taller “Metamorfosis de animación Stop Motion”, ofrece la oportunidad para que los más pequeños realicen un cortometraje de animación a través del proceso Stop Motion. Se desarrollará los días 22 y 23 de noviembre y estará impartido por Lourdes Villagómez y Coke Riobóo. Los resultados del trabajo de los alumnos se podrán ver los días 29 y 30 de noviembre.

Metamorfosis. La exposición continúa

La exposición “Metamorfosis” sale de La Casa Encendida para mostrar algunas de las joyas del Museo Lázaro Galdiano y el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales se podrán ver, a partir del 2 de octubre, fragmentos de películas de Ladislav Starewitch en compañía de los animales que las protagonizan. Aficionado a la entomología, fue precisamente esta pasión la que lo llevó a comenzar a filmar en un intento por dotar de vida y expresión a los insectos disecados que estudiaba.

En el Museo Lázaro Galdiano se podrá ver, a partir del 22 de octubre, una selección de obras de su colección relacionadas con el universo de Jan Švankmajer. El acceso a la Fundación será gratuito presentando la entrada que encontrarás en el folleto informativo de la exposición.

Visitas guiadas a la exposición

Sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h.

Sobre la comisaria, Carolina López Caballero

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y en Cine de Animación en el West Surrey College of Art and Design de Farnham (Inglaterra). En la actualidad dirige Xcèntric, el cine del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y Animac Lleida, la Muestra Internacional de cine Animado de Cataluña.

Es editora del libro “Xcèntric, 45 películas contradirección” y articulista en medios especializados en animación. Creó y dirigió durante 10 años “Anima’t”, la sección de animación del festival de Sitges, donde dedicó retrospectivas y exposiciones a la obra de destacados animadores contemporáneos. Ha sido comisaria de ArtFutura y Pequeñas Historias del Cine, (MACBA), además de programar ciclos de cine para otros museos y centros de arte. Ha creado piezas audiovisuales personales y por encargo en EE.UU. (donde trabajó para MTV), Inglaterra, Italia (RAI), Islandia y España (Canal Plus, TVE, Tesauro films).

Exposición: “Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay”

Fecha: del 2 de octubre de 2014 al 11 de enero de 2015

Horario: de 10.00 a 21.45 h

Lugar: La Casa Encendida

Precio exposición: entrada libre

Precio Ciclo de Cine: 3 €

Área de Comunicación y Marketing
La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
www.lacasaencendida.com
<http://twitter.com/LaCasaEncendida>
<http://www.facebook.com/LaCasaEncendida>
Tel. 902 430 322 / Tel. Prensa 91 368 63 58
comunicacionlce@montemadrid.es