

Actividad cultural

Actividad cultural

El Instituto Cervantes ha llevado a cabo a lo largo del curso 2003-2004 un extenso programa multidisciplinar de actividades culturales, entre las que destacan las desarrolladas en los siguientes ámbitos de actuación:

Artes plásticas

Se han realizado numerosos proyectos expositivos, acompañados de otras actividades como las realizadas en torno a la personalidad y obra de Gaudí; conferencias, como las impartidas en relación con el modelo de gestión del IVAM -dentro del ciclo *Continentes/Contenidos*-, y encuentros, como los relacionados con el tema del exilio en París y Roma, o el que ha girado alrededor de la exposición de *Eugenio Granell, el arte de la conversación*. Se han simultaneado exposiciones de carácter histórico con proyectos de arte actual, primando estos últimos con el objetivo de dar a conocer las inquietudes y reflexiones de la sociedad española de hoy.

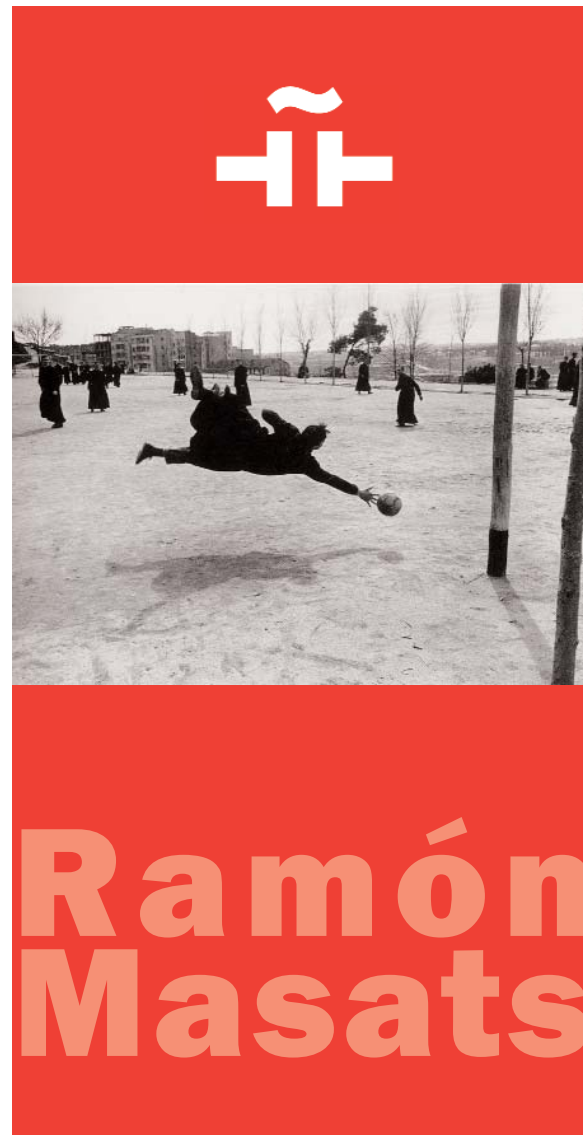
Así, en el marco de estas dos líneas generales se han definido ocho apartados temáticos:

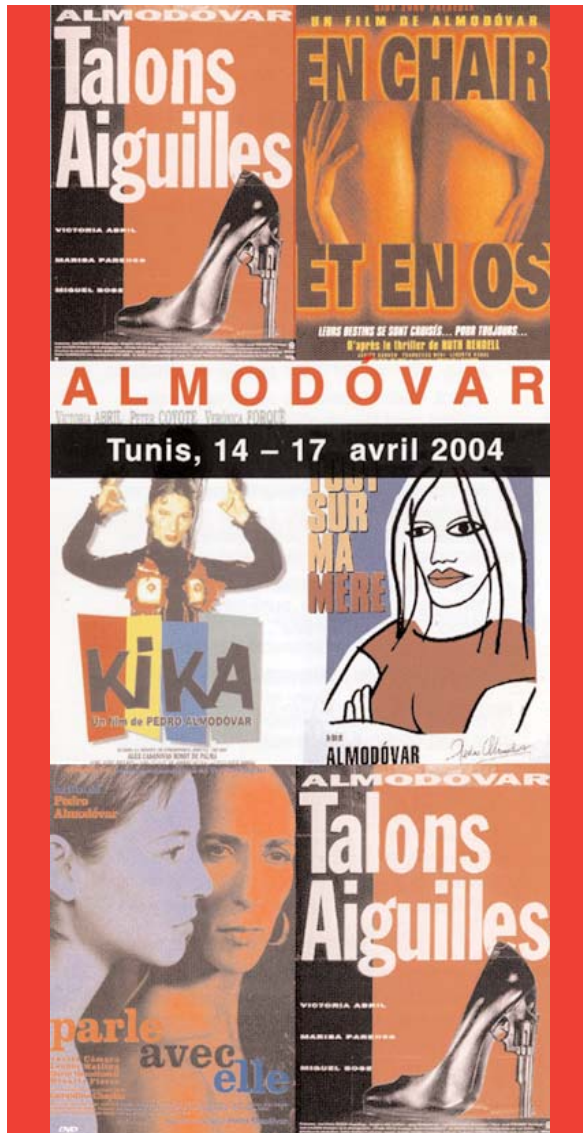
- *Clásicos*, como la exposición *Velázquez después de Velázquez*.
- *Figuras*, con las fotografías de Ramón Masats, Premio de la Comunidad de Madrid 2002; o la exposición coproducida con el MNCARS *Català-Roca. Madrid/Barcelona, años 50*.
- *Tendencias*, que reunió la colectiva de obra gráfica impresa del prestigioso Taller Barbarà.
- *Experiencias*, con la exposición colectiva producida

por Calcografía Nacional *Impresiones digitales*, o *Mediterráneo*, con fotos de Fernando Herráez.

- *Tesis*, con la exposición *Fenosa y Picasso* basada en la amistad entre los dos artistas, en colaboración con la Fundación Apel.les Fenosa de El Vendrell.
- *Ensayos*, como la muestra *Recorridos por Siria: visión de tres fotógrafos*, en colaboración con el Ministerio de Cultura.
- *Eventos*, como la celebración del aniversario de Dalí, con la exposición *Dalí-Lacroix-Gala, el privilegio de la intimidad*.
- *Visiones de España e Hispanoamérica*, con exposiciones como *150 años de fotografía en España*, que con carácter amplio permiten la presentación tanto de artistas reconocidos internacionalmente, como de creadores con una trayectoria profesional más reciente.

Se ha iniciado también una línea de investigación con algunos proyectos de producción propia, ahondando en la relación entre el lenguaje y el arte como ámbitos de expresión con importantes nexos comunes, destacando la exposición *Pintar palabras*.

Cine y artes audiovisuales

En el espacio cultural abierto por las artes audiovisuales españolas y en español, las actividades realizadas por el Instituto Cervantes se han centrado en varias líneas de actuación que pretenden atender a las distintas citas donde el cine tiene presencia en su red de festivales, muestras y estrenos en el extranjero.

El Instituto Cervantes es una institución pionera en la conformación de festivales y muestras monográficas de cine en español, que constituyen citas ineludibles en la presentación de nuestro cine en el extranjero. Se trata del Festival *Cinespaña* en Toulouse y *Pelikula* en Manila, citas anuales en el mes de octubre; *Spanish Cinema Now* en Nueva York en diciembre, y la *Sudestada*, quincena de cine argentino en París, celebrada en el mes de mayo. A estas convocatorias ya asentadas, se han añadido este año dos nuevas presentaciones de la producción cinematográfica del cine español en dos semanas, celebradas en Italia, Milán y Roma, y en Dublín, que bajo el título de *Contemporáneos* pretende ser una ventana de la variedad genérica y temática del más reciente cine español.

La red de festivales internacionales constituye el medio más importante de presentación del cine en los cauces establecidos para su distribución internacional. Dentro de los distintos festivales internacionales, se han hecho llegar novedades cinematográficas que han permitido conocer la actualidad de nuestra producción. Así, el año se inició con el festival *Sguardi altrove* de Milán, donde se presentó la opera prima premiada con un Goya *La suerte dormida*, dirigida por Ángeles González-Sinde, que acudió a su exhibición y a la mesa redonda "Cine e identidad en la nueva Europa", arropada por una muestra de cortometrajes realizados por mujeres, titulada *Seis*

miradas de mujeres. También se exhibieron las últimas películas de David Trueba y Daniel Calparsoro en el festival internacional de Múnich, con la presencia de estos. Finalmente, en la celebración de sus veinte años de vida, las Jornadas cinematográficas de Cartago presentarán *Los días al sol* y *Smoking room*, como prueba de la heterogeneidad que existe hoy en día en el cine español. Estos son ejemplos procedentes de la actividad anual del Instituto Cervantes.

Una segunda línea de actuación comprendería el apoyo al cine en español, con especial atención a la difusión del cine latinoamericano desde la plataforma de los festivales más importantes de nuestro país hacia el exterior. Además de colaborar con el Festival Iberoamericano de Huelva, que ha sido presentado junto a su "Colón de oro" en el Festival Latino de Chicago, la apuesta más sólida de colaboración está en la promoción de *Cine en construcción*, la sección compartida de los festivales de San Sebastián-Donostia y Toulouse, que pretende apoyar la última fase de producción de películas que no encuentran recursos para alcanzar la realización completa de sus obras. En esta medida, este año se ha presentado una selección de las películas concluidas, distinguidas en dos programas distintos de cinco películas cada uno, en un total de trece centros del Instituto, donde han concurrido sus directores o actores principales para hablar de dicha iniciativa y para hablar sobre sus producciones.

Se ha tratado de promocionar los géneros y formatos menos transitados en la difusión exterior, de manera que la gestión del Instituto permita abrir nuevos espacios para asegurar la presencia del cine español. Para ello, se viene colaborando con dos festivales especializados como son el *Notodofilmfest*, de cine comprimido, del que la selección de sus dos primeras ediciones se ha visto en

Actividad cultural

Cracovia y en Sao Paulo, y con el apoyo de la presentación del Festival *Curt Ficcions* en las salas de Europa Cinema en Francia, con la expresa colaboración de nuestros centros de París, Toulouse, Lyon y Burdeos. De igual forma, se ha colaborado expresamente con la presentación de cortometrajes facilitando la presentación de muestras monográficas en festivales especializados como el Festival Internacional de Cortometraje de Estambul, *Les Lutins du Courtmetrage* de París, el Festival de Cracovia, el Milano Film Festival, el Festival de Medioambiente de Estambul, *Enzimi* en Roma, *MedFilm*, también en Roma y *Corto circuito* en Nápoles. La colaboración expresa con las promotoras de cortometraje de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Galicia y Andalucía suponen un apoyo inestimable en la promoción exterior de los trabajos catalogados en sus respectivos acervos.

Finalmente, no se puede dejar de lado la atención a la historia del cine español con varias muestras elaboradas con el objetivo de generar exhibiciones temáticas que alumbren contextos de reflexión. En primer lugar, se ha programado un ciclo de cine policiaco español de los años cincuenta, cuyo imaginario, compartido con la exposición fotográfica de Francesc Cátala-Roca, permite ver la riqueza de un género de notable producción en los estudios de Barcelona y Madrid, las ciudades predilectas de la exposición del fotógrafo. Y en segundo lugar, en Sao Paulo, dentro de la actividad del centro y de la programación del festival Belo Horizonte, se presentó un ciclo bajo la rúbrica de *Costumbrismo y melodrama. Historia de unos personajes olvidados*, que ha logrado hacer llegar al público brasileño una muestra de películas españolas de los años cincuenta que permite ver la riqueza humana y documental de un cine dirigido al público de la posguerra española.

Literatura y pensamiento

Con el programa *Exilios de la Cultura Española*, iniciado en este curso, se ha pretendido reflexionar sobre el diálogo cultural que se produjo en los países en los que alguna vez se exiliaron destacados intelectuales españoles, con especial atención al éxodo que se produjo a partir de la Guerra Civil española. Los centros del Instituto de Francia e Italia han sido los primeros en organizar esta actividad desde septiembre a diciembre. La exposición celebrada en Roma durante el mes de mayo, *María Teresa León, memoria de un compromiso*, ha venido a completar desde una perspectiva multidisciplinar el debate sobre el exilio. En esta misma línea de debates y mesas redondas en torno a un tema contemporáneo significativo, también tuvo lugar en septiembre el congreso *Islam y Modernidad*, en Damasco.

Se han sucedido numerosas conferencias, mesas redondas y presentaciones de obras de autores españoles o hispanoamericanos, coincidiendo con sus traducciones a las lenguas de los países anfitriones. Esta línea de actuación se ha completado con la celebración de una Semana de las Letras en Londres, donde se han concentrado escritores e intelectuales en lengua española y británicos, con excelentes resultados en la promoción y traducción de la literatura contemporánea española.

Por fin, entre los clásicos de nuestra literatura, ha tenido una atención preferente, con ocasión de su centenario, la figura de Pablo Neruda a través de una serie de lecturas de su obra, en nuestros centros de Oriente Próximo, por parte de destacados poetas de nuestra poesía actual, en busca del eco del maestro en la obra de las nuevas generaciones.

Las razones de la poesía
y las poéticas del pensamiento

Música y Artes escénicas

El principal objetivo mantenido durante los últimos años ha sido conseguir una mejora en las condiciones de recepción de nuestra oferta, a través de la progresiva generalización de los ciclos estables organizados por los centros y de la participación del Instituto Cervantes en temporadas, festivales o encuentros que aseguren la correcta difusión entre el público especializado.

En cuanto a los contenidos, las líneas de actuación preferente en música se centran en el programa *100 años de música en España* –que supone el mayor esfuerzo realizado en la difusión exterior de la música española del siglo XX- y en nuestra música antigua, que conoce un extraordinario momento de demanda internacional.

100 años de música en España ha presentado hasta la fecha ciento trece conciertos, que abarcan todas las tendencias del siglo, de los que treinta y cinco han tenido lugar durante el curso 2003-2004 organizados por un total de veinte centros y ubicados en su mayoría en espacios y eventos locales de relieve (Jornadas de Música del Mediterráneo de Estambul, Museo Pushkin de Moscú, Universidad Americana de Beirut, Biblioteca Nacional de Damasco, Centro Cultural Al-Hussein de Ammán, Festival *iFiesta!* de Manila, Ciclo de Música Española del Siglo XX de Lisboa, Conservatorio Nacional de Música y Danza de Lyon, Royal Northern College of Music de Manchester, temporada de Los Inválidos de París, Festival *Piano-aux-Jacobins* de Toulouse, Radio Polaca de Varsovia, Filarmónica Nacional de Varsovia, Wells Fargo Auditorium de Albuquerque, Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma, Teatro de la Ópera de El Cairo, Festival Permanente de Guitarra de Lublin, Invierno Musical de

Burdeos, Semana de Guitarra de Dublín, Festival Internacional de Guitarra de Sinaia-Rumanía, Ciclo *Guitarrísimo* de Múnich).

Se ha contado con la colaboración del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), del Instituto Valenciano de la Música y de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco, y con la participación de intérpretes como Ananda Sukarlan y Ángel Luis Castaño (duo de acordeón y piano), Ángel Gago y José Gallego (piano a cuatro manos), Carmen Serrano y Antonio López Serrano (voz y piano), el Cuarteto de Guitarras de Barcelona, el duo de pianos BdB, el duo de guitarras +Que2, María Mircheva y Jesús M.ª Gómez (violonchelo y piano), Ruth Rosique y José Luis Ruiz del Puerto (voz y guitarra), Tony y David Millán (flauta y clave), el guitarrista Mauricio Díaz, la organista Montserrat Torrent, el pianista Josep Colom, el Grup Instrumental de València y los directores Salvador Mas y Joan Cerveró. Asimismo, el Instituto colabora con festivales de jazz en Bucarest, Túnez, Moscú, Toulouse y Múnich, a los que en este curso se han aportado las actuaciones de los grupos de Isaac Turienzo, Jorge Pardo, Gorka Benítez e Iñaki Salvador.

En música antigua, nuestras actividades han estado protagonizadas por el Ensemble Plus Ultra dirigido por Michael Noone, el grupo Musica Ficta de Raúl Mallavibarrena, el organista Andrés Cea Galán, La Trulla de Bozes dirigida por Carlos Sandúa y Al Ayre Español de Eduardo López Banzo.

La acción cultural musical se ha completado durante este curso con el desplazamiento de diez profesores de la Orquesta Sinfónica de Bilbao que colaboraron con la

Actividad cultural

Filarmónica de Marruecos montando conjuntamente un programa de concierto dedicado a Juan Crisóstomo Arriaga y Pablo Sarasate. Es una línea de trabajo de extraordinario rendimiento que el Instituto desea potenciar en el futuro.

En Artes escénicas, una demanda de similar magnitud ha llevado a la presencia creciente de la danza contemporánea en nuestra programación, con compañías que muestran una amplia diversidad de estilos. Durante este curso, las compañías Mal Pelo (*L'animal a l'esquena*), Marta Carrasco (*Mira'm*), Nats-Nus (*Loft*) y Lanònima Imperial (*Modelo a Escala – Eco de silenci*) y profesionales de la danza y la *performance* como Olga Mesa (*Daisy Planet*), Gabriel Hernández, Mónica Valenciano (*Disparate n.º 5: cinco misterios*) y Tony Cots, han presentado su trabajo en eventos internacionales de la mano del Instituto. Asimismo, la celebración en Lisboa del I Encuentro de Programadores de Danza Portugueses y Españoles *Pt.Es* ha supuesto el inicio de una labor de base que pretende estrechar las relaciones en los tejidos de la danza de ambos países.

En el ámbito del teatro, la labor de estos años se ha centrado en la búsqueda y creación de foros idóneos para la difusión internacional del teatro en lengua original. En ese ámbito se circunscribe la apuesta decidida del

Instituto Cervantes por *iMIRA!*, iniciativa del Teatro Nacional de Toulouse que supone una base fundamental para el conocimiento mutuo de la creación teatral francesa y española. Nuestra colaboración con *Temps d'Images* en Lisboa, el Festival de Títeres de Byalistok y la Academia Nacional del Teatro de Varsovia, y el Festival *Don Quijote y Attitudes Latines* en París responden a intenciones análogas.

