KENNETH ANGER

El mago del cine

Kenneth Wilbur Anglemeyer nació en Santa Mónica, California, en 1927. Se crió en Beverly Hills, empapándose de Hollywood, convirtiéndose en un niño prodigio que empezaría a dirigir y exhibir sus películas a los 10 años.

Kenneth Anger figura entre los más conocidos e importantes cineastas de la vanguardia del siglo XX. Fue innovador en la utilización del fotomontaje, las exposiciones múltiples, la edición rápida e incluso abrupta, las imágenes en *flash* –tan fugaces que no se ven si uno parpadea–, el color sumamente abstracto y la música contemporánea popular –en especial, el *rock and roll*–. Técnicas tan influyentes que muchas de ellas se aplican en gran parte de la producción fílmica actual, tanto en la comercial como en la artística.

A pesar de su gran influencia y fama, extraordinarias si tenemos en cuenta que sólo hizo unas cuantas películas antes de 1980, el propio Anger es en cierto modo un misterio, con una vida bohemia esquiva, que refleja la espiritualidad efímera y la transubstanciación de sus obras, ritualistas y sectarias. El homoerotismo recorre también muchos de los títulos del cineasta. *Scorpio Rising* y *Kustom Kar Kommandos* están llenos de insinuaciones sexuales.

Allá donde miremos, la obra de Anger resulta plenamente innovadora. Fue pionero en utilizar el *rock and roll* como banda sonora –Anger nunca usa el diálogo–, por ejemplo, en *Scorpio Rising*. Y se le admira en particular, no sólo por la forma en que la música y su letra sustentan el argumento, sino también por cómo sincroniza el montaje con el compás de la música.

Y, mientras se entretejen lo oculto, el mito, la magia y lo atemporal en sus películas, cortos como *Scorpio Rising, Kustom Kar Kommandos* e *Invocation of My Demon Brother* capturan con destreza la esencia de su época: el primero, la cultura pop y los cultos de las bandas urbanas de la costa Este; el segundo, el ambiente limpio, duro y de alta tecnología de la cultura automovilística californiana; y el tercero, el entorno psicodélico de la droga en el barrio de Haight-Ashbury en San Francisco. A pesar de la contemporaneidad de estos filmes, en gran parte de su obra prevalece un sentido atemporal del misticismo ritual que señala a Anger como el Mago del Cine.

Martes 27 | 19.30 - 21 h.

LINTERNA MÁGICA 1947 - 1954

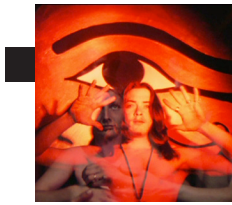
• FIREWORKS
1947 | 13' 30" | 16 mm, DVD | b/n | Música: *The pines of Rome* de Ottorino Respighi, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Roma.
Según su autor, Fireworks está basada en un sueño, y ciertamente abundan los segmentos oníricos y surrealistas. No obstante, lo que impulsa esta película sobre el despertar y la satisfacción sexual es el ritual iniciático del bello adolescente, interpretado por el propio Anger.

• PUCE MOMENT
1949 | 6' 20" | 16 mm, DVD | Color | Música: *Leaving My Old Life Behind* y *I'm a Hermit* de Jonathan Halper.
Fragmento de la película *Puce Women* rodada en Hollywood, y en la que trabaja por primera vez en color. Concebida con anterioridad a *Sunset Boulevard* (Billy Wilder, 1950), tenía como tema el declive de las antes seductoras estrellas de cine que languidecen olvidadas en sus decadentes mansiones. Estos seis minutos son todo lo que queda de las secuencias de prueba realizadas en 1948 para recaudar dinero.

• RABBIT'S MOON
1950, versión de 1971 | 15' 17" | 35 mm, DVD | b/n con tinte azul | Música: The Flamingos, The Dells, The Capris, Mary Wells y The Dorados.
Un encantador y nostálgico cuento de hadas, basado en Pierrot, la figura de la *commedia dell'arte* que nunca encuentra el amor, y en el mito japonés del conejo que vive en la luna. Anger culminó el filme veinte años después de interrumpirse su rodaje en París.

• EAUX D'ARTIFICE
1953 | 12' 36" | 16 mm, DVD | b/n con tinte | Música: *Las cuatro estaciones* de Vivaldi.
Viviendo en París, en 1952, Anger visitó los jardines de la Villa d'Este en Tivoli y filmó este laberinto de senderos, escalinatas de piedra, gradas, grutas, tupido follaje y fuentes. La misteriosa mujer, ataviada con un vestido del siglo XVIII, es una enana; su reducida estatura aumenta la escala de los jardines y, de este modo, también el dramatismo.

• INAUGURATION OF THE PLEASURE DOME
1954 - 66 | 38' 20" | 16 mm, DVD | Color | Música: *Misa Glagolítica* de Leos Janácek.
Anger rodó este filme, dedicado como otros al ocultista Aleister Crowley, utilizando geles cromáticos para intensificar los colores de maquillaje, vestuario y decorado. La evocadora *Misa Glagolítica* de 1927 del compositor checo Leos Janácek subraya los símbolos ocultistas y ritos iniciáticos que describe.



Miércoles 28 | 19.30 - 20.45 h.

LINTERNA MÁGICA 1963 - 1981

• SCORPIO RISING
1963 | 28' 26" | 16 mm, DVD | Color | Música de Ricky Nelson, Little Peggy March, The Angels, Bobby Vinton, Elvis Presley, Ray Charles, The Crystals, The Ran-Dells, Kris Jensen, C. Clark, Gene McDaniels y The Surfaris.
La película más famosa de Anger, rodada cuando se instaló en Nueva York tras su regreso de París, sigue con fervorosa devoción los movimientos de unos moteros de Brooklyn.

• KUSTOM KAR KOMMANDOS
1964 - 65 (incompleta) | 2' 31" | 16 mm, DVD | Color | Música de The Paris Sisters.
De vuelta en California, Anger pensó en dar continuidad a *Scorpio Rising* con una película rodada en San Bernadino sobre coches modificados. Nunca la terminó por falta de fondos y por la muerte de su estrella, Craig Breedlove, en una carrera de aceleración.

• INVOCATION OF MY DEMON BROTHER
Arrangement in Black and Gold
1969 | 11' 9" | 16 mm, DVD | Color | Música de Mick Jagger.
Esta obra maestra de 11 minutos se hizo a base de retazos desechados de lo que en un principio iba a ser un largometraje *(Lucifer Rising, A Love Vision),* rodado en San Francisco en 1966 y más tarde en Londres. El corto capta convincentemente la psicología oscura y caótica de los Estados Unidos en 1969.

• RABBIT'S MOON
Versión de 1979 | 7' | 35 mm, DVD | b/n y tinte | Música de A. Raincoat.
Esta versión abreviada de *Rabbit's Moon* fue realizada en 1979 como regalo para Roark Brakhage, hijo del cineasta Stan Brakhage. Al resumir el filme, Anger lo hizo más denso y lo convirtió en una joya perfecta.

• LUCIFER RISING
1970 - 81 | 28' 26" | 16 mm, DVD | Color | Música de Bobby BeauSoleil y The Freedom Orchestra de la Tracy Prison.
Esta película se inició en 1966. Su amplitud es mítica y enorme. Parece abarcar milenios y, si no el universo, el planeta entero. Anger mezcla numerosas religiones para sugerir que, en cierto sentido, son intercambiables y que todas abordan aspectos cósmicos similares. Buena parte del guión se basa en las enseñanzas de Crowley, así, el Lucifer de Anger es el de Crowley: no es Satán, sino más bien el dios de la luz, Venus o la Estrella del Alba. Una figura que simboliza el despertar, la creatividad y la independencia.

Jueves 29 | 19.30 - 21.20 h.

ÚLTIMOS FILMES 1995 - 2009

• FOREPLAY
2008 | 7' | 16 mm, DVD | Color.
El título de Foreplay *(Juegos preliminares)* parece hacer referencia al sexo, pero lo que plantea su contenido es más profundo, la gran catarsis de energía física en un campo de juego. La cámara y el público se convierten en participantes de esta descarga energética.

• MY SURFING LUCIFER
2008 | 5' | 16 mm, DVD | Color.
Homenaje conmemorativo a un amigo surfista que se suicidó. ¿Quién rodó esta película? ¿Manejaba la cámara Anger o, más probablemente, un amigo?

• ELLIOTT'S SUICIDE
2007 | 15' | 16 mm, DVD | Color.
Nuevo tributo a un amigo –músico– fallecido. Esta vez, recurriendo a imágenes rodadas o a otras con apariencia de haber sido extraídas de noticiarios, un desfile y otros lugares.

• ICH WILL!
2008 | 35' | 16 mm, DVD | b/n y color.
Anger montó el material de este filme con imágenes que adquirió en el archivo del Imperial War Museum de Londres. Parecen proceder de una sola película nazi, al estilo de Leni Riefenstahl, pero en realidad provienen de varias.

• MOUSE HEAVEN
2005 | 12' | 16 mm, DVD.
Imágenes de dominio público y, en especial, fotografías de juguetes de Mickey Mouse carentes de la protección legal de la empresa Disney. En sus primeros años el ratón no era todavía la insulsa criatura que es hoy.

• BRUSH OF BAPHOMET
2008 | 7' | 16 mm, DVD | Color.
Segundo homenaje de Anger al Crowley pintor, basado aparentemente en los cuadros hallados en la Abadía de Thelema en Cefalú (Sicilia). La ironía presente en otros filmes de Anger queda aquí desplazada por los licenciosos excesos de Crowley quien afirma: "Hacer tu voluntad será la única ley".

• I'LL BE WATCHING YOU
2007 | 5' | 16 mm, DVD, vídeo.
¿Se trata de una cinta de video vigilancia o de la escenificación de un encuentro sexual?. En cualquier caso, el uso de la canción del título distancia la mirada de la cámara.

• DEATH
2009 | 1' | 16 mm, DVD | Color.
Sucesión asombrosa de máscaras funerarias que recuerda la obra de Anger para la Cinémathèque Française a principios de los 50, cuando realizó su propio montaje –fiel al de Eisenstein– de *¡Que viva México!,* incluida la secuencia del día de difuntos.

• UNIFORM ATTRACTION
2009 | 20' | DVD | Color | Sonido.
Imágenes de películas para captar reclutas y de una visita a una base militar a modo de *road movie.*

COMISARIO: Joseph Jacobs
AGRADECIMIENTOS: Berta Sichel y Julieta Roitman
INFORMACIÓN: Tel. 955 037 083 - 103 | www.caac.es

Entrada libre hasta completar aforo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio nº 2
Isla de la Cartuja
41092 -SEVILLA

Tel. +34 955 037 070
Fax +34 955 037 052
actividades.caac@juntadeandalucia.es
www.caac.es

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
CONSEJERÍA DE CULTURA

Cubierta: Fotograma de *Elliott's Suicide,* 2007

CICLO DE PROYECCIONES

KENNETH ANGER

El mago del cine

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

27, 28 y 29 Abril 2010

www.caac.es