

TEATRO FERNÁN GÓMEZ
CENTRO DE ARTE

*OTRAS MIRADAS DE
CARLOS SAURA*

BIOGRAFIA PROFESIONAL

Comisario: **Asier Mensuro**

Del 4 de febrero al 21 marzo de 2010

OTRAS MIRADAS DE CARLOS SAURA

Del 4 de febrero al 21 de marzo de 2010

Sala de Exposiciones

Comisario: Asier Mensuro

Patrocina: Caja España

Colaboración especial: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales bajo la coordinación del Ministerio de Cultura (SECC)

Sede: Teatro Fernán Gómez. Centro de Arte

Horario: Martes a sábados de 10 a 21 h

Domingos y festivos de 10 a 19 horas

Entrada libre

Biografía profesional de Carlos Saura

1959-1968: Durante 1959 rueda su primer largometraje, *Los golfos*, que es seleccionada para representar a España en el Festival de Cannes. Allí conocerá personalmente a Luis Buñuel. La censura española destroza la cinta. En 1960 nace su segundo hijo, Antonio. Se incorpora a la productora UNINCI, y prepara su segunda película, *Estos son tus hermanos*, una cinta sobre un exiliado de la guerra que retorna a España y que debería rodarse después del rodaje de *Viridiana*. Aunque la película de Buñuel se alza con el León de Oro del Festival de Venecia de 1961, la productora desaparece. Inaugura una exposición de fotografías junto a Ramón Massats en la galería Juana Mordó. Escribe con Mario Camus *Llanto por un bandido*, una coproducción que será destrozada en la sala de montaje. Seleccionada para el Festival de Berlín, supone un punto de inflexión en la carrera de Saura: decide no volver a rodar una película que no pueda controlar completamente.

1964-1968: Con Angelino Pons escribe el guión de *La caza*, basada en unos escenarios que utilizó en *Llanto por un bandido*. Elías Querejeta es el productor de la película, comenzando así una relación fructífera que se prolongará hasta 1981. *La caza* obtiene el Oso de Plata en el Festival de Berlín de 1965. Carlos Saura conocerá allí a Geraldine Chaplin, a quien propone hacer *Peppermint Frappé*. Ambos serán pareja por más de diez años. *Peppermint Frappé* acude al Festival de Cannes, donde no llegará a ser proyectada por el boicoteo del director. En cambio, gana un Oso de Plata en el Festival de Berlín. Tras ver la película, Stanley Kubrick pide a Carlos Saura que sea el director de doblaje al español de sus películas, algo que haría con *La naranja mecánica*, *Barry Lindon* y *El resplandor*. Se estrena *Stress, es tres, tres*.

1969-1974: Se estrena *La madriguera* en 1969. Con *El jardín de las delicias* (1970), la censura se muestra particularmente dura, aunque su

éxito en el Festival de Cine de Nueva York le facilita la salida comercial. La cinta es elegida como una de las diez mejores películas del año en la Gran Manzana. Tras *Ana y los lobos* (1972), rueda *La prima Angélica* (1973), un recuerdo de la Guerra Civil, Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes y que supuso el fin de la colaboración entre Saura y el guionista Rafael Azcona. En 1974 nace su hijo Shane.

1975-1980: Saura decide hacerse cargo en solitario de *Cría Cuervos*, que se estrenó el día de la muerte del presidente de Gobierno español, el almirante Carrero Blanco. Las críticas recibidas y el clima del país hacen pensar a Saura que está acabado como director de cine. Acompaña a Geraldine Chaplin a Canadá, donde ella estaba rodando *Búfalo Bill and the indians* con Robert Altman. *Cría Cuervos* es seleccionada para el Festival de Cannes, donde recibe el Premio Especial del Jurado. La canción *Por qué te vas* se convierte en un éxito mundial, lo mismo que la película. El dictador Franco muere. En 1976, rueda *Elisa, vida mía*. En 1978, se estrena *Los ojos vendados*, que según el propio Carlos Saura "era un alegato contra la tortura y mi forma de ayudar a desenmascarar las barbaridades que sucedían en el Cono Sur americano". En el año siguiente se rodea de un reparto espectacular para rodar su primera comedia, *Mamá cumple cien años*, que coincidiría con su ruptura sentimental con Geraldine Chaplin. La película es un éxito de crítica y público, premiada en varios festivales y seleccionada para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En 1980, Saura escribe y dirige *Deprisa, deprisa*, una de sus películas más populares, que se lleva el Oso de Oro del Festival de Berlín. En diciembre, nace su hijo Manuel, el primero con su nueva compañera Mercedes.

1981-1985: Comienza la colaboración con Antonio Gades, por mediación del productor Emiliano Piedra. *Bodas de sangre* es un ballet de la compañía de Gades que Saura traslada al cine con un éxito sorprendente e inimaginable. Se proyectó fuera de concurso en Cannes, y es el primer acercamiento de Saura al musical. Ese mismo año estrena *Dulces horas*, que será la última colaboración con Elías Querejeta. En 1982, Saura aborda su primera aventura latinoamericana: *Antonieta*, la historia de una mujer durante la revolución mexicana. Se casa con Mercedes: los padrinos son Antonio Gades y Emiliano Piedra, con quienes prepara una adaptación de la ópera de Bizet *Carmen*. Contra sus temores, *Carmen* se convierte en un éxito a escala mundial en 1983, premiada en Cannes y seleccionada para el Oscar de la Academia. En 1984, Saura rueda con Piedra *Los zancos*, y estrena junto a Gades la versión teatral de *Carmen* en París, con tremendo éxito. Nace su hijo Adrián. Comienza el rodaje de *El amor brujo*.

1986-1990: tras *El amor brujo*, película que Saura considera una de sus cintas más ambiciosas, contacta con el productor Andrés Vicente Gómez, que se interesa por el proyecto de Saura sobre la expedición de Lope de Aguirre en busca de *El Dorado*. El rodaje se lleva a cabo en Costa Rica durante 1987, y la película se convierte en la más cara de la historia del cine español. Nace Diego, el tercer hijo con Mercedes, también en 1987. En 1989, estrena *La noche oscura*. En 1990, repite con Gades al adaptar para el teatro *El amor brujo*, y rueda *¡Ay Carmela!* Para esta película vuelve a trabajar con el guionista Rafael Azcona. Todo un éxito de taquilla y de crítica, que se hace con catorce premios Goya.

1991-1995: En 1991, junto a su hermano Antonio, dirige en Stuttgart una nueva versión de *Carmen*, y se traslada a Buenos Aires para rodar *El Sur*, una aproximación personal al mundo de Borges. Con *Sevillanas*, una cinta de una hora, vuelve a cosechar un gran éxito de público y crítica. Al año siguiente, se hace cargo de la película oficial de las Olimpiadas de Barcelona, *Maratón*. En abril de 1992, la Galería Nacional de Arte de Washington proyecta un ciclo sobre su obra, y en noviembre de ese mismo año le es concedida la Medalla de Oro de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de España. En 1993, mientras monta *Maratón*, rueda *Dispara*, una adaptación de un cuento del escritor italiano Scerbanenco. En agosto, se le impone la Orden de Artes y Letras de Francia. En enero de 1994, comienza el rodaje de *Flamenco*. Dos meses más tarde, es investido doctor "honoris causa" por la Universidad de Zaragoza. En diciembre de ese año, nace su hija Ana, fruto de su relación con la actriz Eulalia Ramón.

1995-2001: El 28 de junio de 1995, y junto a su hermano Antonio, estrena la ópera *Carmen* de Bizet, en el Festival dei Due Mondi (Italia). Rueda *Taxi*. En junio de 1997, Saura se traslada a Argentina para rodar *Tango*, y aparece su novela *Pajarico Solitario*. En abril de 1998 se estrena *Pajarico*. En 1999 estrena *Goya en Burdeos*. Ese mismo año, la película *Tango*, tras múltiples polémicas, concurre a los Oscar bajo bandera argentina: la cinta es la más galardonada del año en Argentina, y Saura recibe el Premio Cóndor de la Asociación de Críticos Argentinos como mejor director del año. Publica *Esa luz*. En 2000 Saura es distinguido con el Premio a la Mejor Contribución Artística y el Premio del Jurado del Festival de Montreal por *Goya en Burdeos*. En septiembre de 2001, participa en el homenaje que el Festival de San Sebastián hace al desaparecido Francisco Rabal.

2001 - 2009: En el 2001 rueda *Buñuel y la mesa del rey Salomón*, donde presenta su personal visión sobre el sordo de Calanda con la inestimable ayuda escenográfica del pintor José Hernández. Un año después rueda *Salomé* que se alza con el premio Goya a la mejor banda sonora para

Roque Baños y el premio a la mejor dirección artística en el festival de Montreal. Con *El séptimo día* (2004), Saura retorna al cine de ficción clásico que ya había rodado en películas como *La caza*. En 2005 rueda *Iberia* y en 2007 *Fados* un acercamiento a la música portuguesa. Su trayectoria como director se alterna con su labor como director de escena, montando, por ejemplo, una *Carmen* de Bizet en la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias de Valencia. En la actualidad acaba de rodar el film *lo Don Giovanni* sobre la vida de Lorenzo Da Ponte, célebre libretista de las óperas italianas de Wolfgang Amadeus Mozart.

Catálogo

El catálogo que la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales ha editado, con la colaboración de Caja España. Obra Social, para acompañar a la exposición presenta, en diez capítulos (Historia de España; Violencia y muerte; Música y danza; Las mujeres; Carlos Saura fotógrafo; La silueta y la sombra; Retratos en el espejo; Carlos y Antonio Saura; Carlos Saura y el cine; *lo, Don Giovanni*), una recopilación de la producción gráfica del cineasta que incluye fotografías, bocetos, dibujos, acuarelas, y “fotosaurios”. Además el volumen incluye una biografía de Carlos Saura y tres artículos de Asier Mensuro: *Artificio en la obra de Carlos Saura*; Jorge Gorostiza: *El realismo reflejado. El espacio en Carlos Saura* y Roberto Cueto: *Saura, la música y el espejo*.