

El Club de las tres pipas

Invitado Jesús Garcés Lambert

Guión - Duración 60 minutos

2' Careta de entrada

5' Introducción

Hola Jesús, antes de iniciar el programa con una breve presentación de tu trayectoria profesional, y aprovechando que hoy te unes al Club de las tres pipas, déjanos preguntarte por el cuadro que tienes a tu espalda. ¿Puedes girarte un momento? Gracias

Como puedes apreciar, se trata de una reproducción, por cierto, muy bien hecha, de la obra de Caravaggio *David vencedor de Goliat* cuyo original se encuentra en el Museo del Prado. El pintor Eduardo Arroyo, en su ensayo *Al Pie del Cañón. Una guía del Museo Del Prado* comenta a propósito de esta fabulosa obra:

“Ante este lienzo, uno escucha el silbido de la espada que atraviesa la carne sin arrepentimientos. También escribí que si el conservador del Prado quisiera hacerme un favor-un día de clausura, por supuesto- me permitiría realizar un sueño recurrente: ver colgado al David vencedor de Goliat de modo distinto al concebido por Caravaggio. Su posición ideal sería, para mí, la que permitirá contemplarlo de modo que la cabeza de Goliat se encontrase abajo a la izquierda, y no abajo a la derecha, con lo que haría, de esta manera, la verticalidad horizontalidad”

Jesús ¿Cómo colocarías esta significativa obra de Caravaggio? ¿Lo harías siguiendo la metodología propuesta por Eduardo Arroyo que busca saciar un capricho/sueño personal para una mejor comprensión de la obra? Una obra que, por otra parte, te resulta muy familiar pues aparece en tu documental *Caravaggio. En cuerpo y Alma*

Responde Jesús

Inicio del programa

Muchas gracias Jesús por haber aceptado la invitación de formar parte del Club de las tres Pipas (debemos citar a CaixaForum?).

5' Presentación del invitado

En tu página web te presentas como:

Mi historia

Desde muy joven, experimenté con diferentes formas narrativas: cine de ficción, documental, televisión, teatro, videoarte y publicidad.

Viví en México hasta el 1996 cuando me mudé a Roma, Italia, donde actualmente vivo.

Tus principales realizaciones que queremos destacar en el encuentro de hoy son:

The secret of Sigena, un documental producido por Radio Televisión española, que se estrena esta semana en los cines y BeNeCe.

Yo, Leonardo, largometraje producido por Sky Cinema, galardonado como mejor documental en el Festival de Cine Italiano de NY y distribuido en 40 países.

Caravaggio. En cuerpo y Alma, documental producido por Sky Cinema, galardonado con el premio Globo de Oro de Italia 2018 como mejor documental y distribuido en más de 60 países con gran éxito de taquilla. Es el documental de creación más visto de la historia del cine italiano.

¿Jesús, quieres añadir algún elemento más a tu trayectoria profesional?

Conversación 35'

Roma

Roma, el lugar. ¿Quién encuentra a quién? En busca de Caravaggio.

Eres un director de cine que basa gran parte de su trabajo en dialogar con el arte. Tu trabajo plantea una intensificación emocional de los avatares que vivieron los artistas en su tiempo a través de imágenes inmersivas. Por cierto, nos permitimos observar que tus documentales aunque son en 2D tienen el potencial de la plasticidad de un documento visual en 3D.

¿Qué representa para ti Roma siendo un artista mexicano?

¿Cuál es tu primer encuentro con Caravaggio en Roma? ¿Cómo lo descubres o, tal vez sería más adecuado preguntarte, cómo te descubre él a ti?

Las pasiones

Uno de los principales logros de tu documental de creación *Caravaggio. En cuerpo y Alma* es haber logrado reflejar los materiales en los que se sustenta la pasión por el arte y la vida del artista italiano.

El escritor francés Stendhal, a principios del siglo XIX, escribió un delicioso libro sobre las pasiones en el siglo XVI que lleva por título *Crónicas italianas*, donde cita la sentencia de un prelado que dice “toda pasión ha de acabar por fuerza en la desgracia y la deshonra”

Jesús, siguiendo la vida de Caravaggio uno tiene la impresión de que la sentencia del prelado se ha cumplido plenamente. Sin embargo, en tu documental/retrato estableces que el genio de Caravaggio se debe a su pasión por el arte y la vida que le permite mostrar con un realismo radical a los hombres y mujeres de su época. La misma pasión que lo destruye es aquella que le da la vida y el impulso de creación.

¿ Es posible entender la obra de Caravaggio sin adentrarse en las luces y sombras de las pasiones humanas? ¿Qué papel juega mostrar su energía destructora y creadora en tu concepción cinematográfica ?

La ira

El Caravaggio que construyes es un Caravaggio con una inquebrantable voluntad de mostrar al mundo lo que ve y con un genio dominado por la razón, la capacidad técnica y la inspiración. Su pasión por la belleza honesta convive con la ira que le lleva a dar muerte a un joven aristócrata al que le mutiló el pene causándole la muerte, acto que motivó su huida . Su inclinación a las peleas callejeras, sus retratos de prostitutas, niños callejeros y mendigos nos muestran un artista dominado por la ira, la rabia y la justicia.

El filósofo Remo Bodei, en su ensayo *La Ira. Pasión por la Furia* advierte:

“Con respecto al resentimiento y al odio, la ira es, por el contrario, evidente, de breve duración, difícilmente controlable, no premeditada”

¿Qué papel juega en la creación de Caravaggio el arrebató, la rabia y la ira que tu muestras para explicar, en gran parte, la vida de persecución que sufrió hasta su muerte, al parecer, provocada?

La libertad

El inicio de tu film empieza con la imagen de una representación de Caravaggio centrada en la figura atlética de un hombre tatuado, marcado por la vida, que rodea su rostro con un plástico transparente que lo va asfixiando lentamente. La voz en off, su voz interior, dice:

“Nacemos libres y pensamos que es para siempre”

¿Es la búsqueda de la Libertad uno de los motores del artista italiano?

La libertad, una de las características más remarcables de tu obra, está asociada al sueño: el sueño de Caravaggio y el sueño del director de cine de mostrarlo como una experiencia sensitiva y emocional donde la historia de su vida y la técnica pictórica de sus obras están al servicio de lo soñado.

¿Es el sueño, su dimensión onírica, lo que mueve tu obra como director?

¿Se puede conectar el film *Yo, Caravaggio* con el documental *El sueño de Sigena*?

Tecnología, Libertad y Artificio

En todos tus trabajos hay tres constantes: la utilización de la tecnología como recreadora de una época, de una atmósfera más allá de una época; la exigencia de libertad creativa, de no poner límites a la representación; y, por último, el artificio, la búsqueda del escenario, la puesta en escena con imágenes/decorados, con actores y actrices que, a la vez, son estatuas y objetos que huyen del realismo. Todos estos elementos son utilizados como herramientas para conseguir piezas visuales de gran poder inmersivo que arrastran al espectador hacia la pantalla.

En el tu documental *El sueño de Sigena* se reconstruyen los frescos/sueño de Juan Naya, un astrofísico, que quiere recrear, alentado por la memoria y recuerdos de su infancia, la Sala Capitular del Monasterio de Sigena considerada como la capilla Sixtina del románico europeo.

¿ Qué rol juega la tecnología y el artificio en tu obra?

¿ Es el desarrollo digital de la tecnología la puerta para restituir los sueños y dejarlos plasmados en un film?

Geografía Romántica

Estamos llegando al final y nos gustaría saber qué significan para ti términos que desde el punto de vista artístico han empezado a estar en desuso y que para el Club de las tres pipas son claves para desvelar el enigma del arte.

Inspiración

Revolución

Lo sublime

El fulgor

Si algún miembro del Club de las tres pipas tuviera previsto ir a Roma ¿Que Roma deberían visitar?

Muchas gracias por tu atención y esperamos verte pronto con un nuevo proyecto cinematográfico, en el Club de las tres Pipas.

