BLACK FILM MATTERS (1920–2020)

NOVIEMBRE — DICIEMBRE 2021

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

LA LUCHA POR LA VIDA

FILMOTECA ESPAÑOLA & MUSEO CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

Sí, el *black film* importa. Desde los pioneros afroamericanos en el nacimiento del medio hasta los artistas contemporáneos en la era Trump, desde el largometraje más antiguo que se conserva dirigido por un cineasta negro, *Within Our Gates* (Oscar Micheaux, 1921), hasta las frenéticas propuestas de Arthur Jafa en nuestra década. Este ciclo plantea un recorrido por el *black film* estadounidense, y lo hace en una retrospectiva de carácter antológico organizada por Filmoteca Española y el Museo Reina Sofía que, por primera vez, muestra un siglo de películas escritas y dirigidas (y la mayor parte de ellas, también producidas y hasta distribuidas) únicamente por cineastas afroamericanos, esto es, por individuos y creadores que guardan parentescos ancestrales con la África negra.

Within Our Gates

Con esta condición como requisito imprescindible buscamos evitar los estereotipos raciales en la representación que caracterizaron trabajos de actores y actrices negros legendarios. Entre otros muchos motivos porque el cine comercial que ha marcado determinados hitos en la segregación racial del cine estadounidense y en las manifestaciones y preocupaciones sociales de la comunidad negra, generalmente ha sido realizado (y financiado) desde una perspectiva blanca. No tendremos en cuenta por tanto a Mr. Bojangles o a Carmen Jones o a Sidney Poitier o a Whoopi Goldberg (si bien no pueden ignorarse el alcance social y normalización racial de sus conquistas y éxitos en la industria de Hollywood, sobradamente conocidos), sino más bien a la musa de los *race films,* Evelyn Pier, a los asesinos de ovejas de Charles Burnett o al icónico detective Shaft de Gordon Parks.

Partiendo de una escala de 30 sesiones en dos meses exhaustivos de programación, hemos potenciado un cine que reclama que se puede y se debe contar otra gran historia del medio en Estados Unidos, capaz de situar en el centro la mirada subalterna y resistente de la minoría negra. Y se trata de una historia que obedece a uno de los más urgentes y necesarios deseos a lo largo de todo un siglo: el de la lucha por la vida. Como bien nos recuerdan el cineasta Arthur Jafa y el filósofo Fred Moten, el cine negro muestra en toda su historia el mismo poder, belleza y alienación que la música negra, y ambos tienen un aspecto común: su relación con las reglas no es de no obedecerlas, sino de deshacerlas y recombinarlas con la lógica improvisatoria que anima el *blues*, el *jazz*, el *soul*, el *hip-hop* o el *house*, pero también las imágenes y los sonidos del *black film* a lo largo de sus trayectos y conquistas.

El recorrido no puede por tanto trazarse de manera cronológica y lineal, sino más bien en espirales y saltos de ida y vuelta, en una composición sincopada que gobierna los diálogos entre las proyecciones de ambas sedes. La programación de este extenso ciclo está lejos del canon o del emblema, por el contrario proponemos un relato basado en las manifestaciones fílmicas que ya no tratan de manera externa u observacional a la población negra, sino que están realizadas por esta misma comunidad que se muestra como una forma de vida y experiencia única. "Black Films Matter (1920-2020)" es por tanto un ciclo de películas singulares con resonancias y confluencias entre sí, antes que de programas teóricos.

El ciclo consta de unidades de sentido que dan forma subyacente a este *beat* de filmes, como la arqueología de los pioneros del cine, con los primeros directores afroamericanos de la historia, Oscar Micheaux, Spencer Williams o Zora Neale Hurston, entre otros. Los llamados *race films* de comienzos del siglo XX fueron una industria alternativa, hecha por y para la comunidad negra, que se desarrolló en el periodo mudo y permanece todavía hoy desconocida por su enorme potencial de

desestabilización. *Within Our Gates,* de Micheaux, que se recuperó y restauró hace unos años tras encontrar la única copia existente en los archivos de Filmoteca Española, es una respuesta antirracista a la aberrante monumentalidad xenófoba de *El nacimiento de una nación* (1921) de D.W. Griffith, hito en las historias ortodoxas del cine.

Tras este periodo, el ciclo conecta con la emergencia de la conciencia negra y los movimientos por los derechos civiles de las décadas de 1960 y 1970, caracterizados por la insurgencia del Black Movement y del L.A. Rebellion, colectivos (y también escuelas) donde destacan gigantes fílmicos como Charles Burnett, Melvin van Peebles o Billy Woodberry. A su vez, las políticas de la diferencia unen feminismo, negritud e identidades *queer* en los trabajos y los intereses de Julie Dash, Cheryl Dunye y Cauleen Smith. Pero también hay lugar para un cine callejero y popular, que aborda el barrio como territorio y campo de batalla, como sucede en Gordon Parks, Spike Lee, Michael Schulz o John Singleton. Películas dirigidas esta vez a una nueva audiencia masiva específicamente negra, un contrapúblico que transforma el cine de entretenimiento norteamericano, y que sientan los sólidos precedentes que hacen posible décadas más tarde los éxitos de Steve McQueen, Donald Glover o Jordan Peele. Las sesiones de artistas contemporáneos, como Kara Walker, Arthur Jafa o Kevin Jerome Everson, funcionan como contrapuntos fuera de cronología que vuelven a momentos fundacionales del *black film,* como los orígenes de los pioneros o las revueltas de los años '60-'70.

En nuestros convulsos días, el clima de corrección política provoca incongruencias como el borrado en los catálogos de determinados "films racistas" que responden a un contexto histórico bien conocido o la expulsión de docentes universitarios por estudiar el Otelo de rostro pintado de Laurence Olivier. El ciclo no pretende reescribir la historia ni sus productos culturales (del wéstern a *Watchmen*), sino mostrar aquella otra historia que siempre estuvo ahí, para la cual los *black films*, efectivamente, siempre importaron.

En conjunto, buscan reintegrar estas genealogías históricas en una conciencia negra contemporánea, que incorpore el pasado, pero que a la vez sea capaz de manifestar hoy, al unísono con uno de los grandes movimientos sociales y esperanzas de nuestro tiempo, que las vidas negras, y el cine que las habita, importan.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Chocolate Babies

Listado de películas del ciclo

- ***CAR WASH: UN MUNDO APARTE*** (Michael Schultz, 1976)
- ***DIRTY GERTIE FROM HARLEM U.S.A.*** (Spencer Williams, 1946)
- ***DOCUMENTOS: PIONEROS***
- ***ELEVEN P.M.*** (Richard Maurice, 1928)
- ***HAZ LO QUE DEBAS*** (Spike Lee, 1989)
- ***HOMILÍAS: PIONEROS***
- ***LAS NOCHES ROJAS DE HARLEM*** (Gordon Parks, 1971)
- ***LOS CHICOS DEL BARRIO*** (John Singleton, 1991)
- ***SESIÓN CHARLES BURNETT***
- ***SESIÓN CHERYL DUNYE***
- ***SESIÓN OSCAR MICHEAUX***
- ***THE SPOOK WHO SAT BY THE DOOR*** (Ivan Dixon, 1973)
- ***VIOLENTA PERSECUCIÓN*** (Melvin Van Peebles, 1971)

PROGRAMA CINE DORÉ

COMPRAR ENTRADAS

t.me/filmoteca_es

twitter.com/Filmoteca_es

facebook.com/FilmotecaES/

instagram.com/filmotecaes

vimeo.com/filmotecaespanola

filmotecaespañola.es

FILMOTECA ESPAÑOLA

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · icaa

NIPO: 826-21-002-9